

Fecha de Edición: 12/ 9/ 2006

<u>Área de Titulación:</u>	BELLAS ARTES
<u>Asignatura:</u>	Introducción al Color – Grupo B
<u>Curso:</u>	Primero
<u>Duración:</u> (Anual/ Cuatrimestral):	Anual
<u>Carácter:</u>	Troncal
<u>Créditos:</u>	12

1. *Objetivos del programa.*

El objetivo de esta asignatura es proporcionar al alumno el conocimiento del color desde un enfoque lo más completo posible, atendiendo las diversas necesidades de aquellos alumnos que posteriormente dirigirán su formación hacia diversos campos tales como pintura, diseño, restauración, grabado, escultura, audiovisuales, etc. Es absolutamente imprescindible que el alumno posea un conocimiento sólido del fenómeno cromático si queremos que más tarde pueda expresar sus potenciales capacidades creativas en cualquiera de los campos anteriormente señalados. Se trata, por tanto, de proporcionar una formación que sienta las bases del conocimiento del color desde su base misma, para lo cual el alumno ha de familiarizarse con la Teoría del Color a través de una serie de conocimientos esenciales, como el hecho físico de la luz, pasando por el color pigmento y todo lo que esto conlleva.

Fomentar la capacidad de “ver” desde el punto de vista artístico, realizando todo un aprendizaje de la visión que conducirá al enriquecimiento del alumno al posibilitar nuevas formas de visión y de materialización de la realidad circundante. Asimismo, preparar al alumno para que sea capaz de verbalizar aquellos problemas que puedan haber ido surgiendo a lo largo de su quehacer creativo, para lo cual se estimulará su capacidad crítica en relación a sus propios trabajos y en lo que respecta a diferentes creaciones y producciones plásticas, superando cualquier estereotipo y convencionalismo de la práctica pictórica.

2. Temario.

1. El color como fenómeno y experiencia sensible.

- La luz y la materia.
- La Percepción. Radiaciones electromagnéticas. El espectro óptico. El prisma de Newton.

2. Identidades, relaciones y significados del color. Comportamiento cromático.

-La identidad cromática y el repertorio:
Colores Primarios, Colores Secundarios. Complementarios.

- Relaciones: la Modulación y el Contraste:
- Contraste de Tonalidad.
- Contraste de Luminosidad.
- Contraste Frío/ Caliente.
- Contraste de Complementarios.

-Color Tipo, color Relacional y color Texto.

3. Sistema y orden cromático.

-Lógica y Sistema. Polaridades:

- A) Polaridad de Tonalidad.
- B) Polaridad de Luminosidad.
- C) Polaridad de Saturación.
- D) Polaridad de Complementariedad.
- E) Polaridad Frío/ Caliente.

-Sistemas y clasificación de los colores. Diferentes sistemas cromáticos empleados a lo largo de la historia:

-El círculo cromático. Círculo de Itten. Canon de la totalidad de Klee. Círculo cromático de Hölzel, Círculo de Harris, Esfera cromática de Philipp Otto Runge, Estrella de Itten, Arbol de Munsell, doble cono de Ostwald, cubo de Hicketier, romboedro de H. Küppers. Cuña CIE.

- Escalas cromáticas: monocromáticas, policromas, etc.
- Teorías y reflexiones sobre el cromatismo de diferentes artistas y pensadores.

4. Color y sentido:

- A) Estructura Superficial del sentido cromático.
- B) Estructura Intermedia del sentido cromático.
- C) Estructura Profunda del sentido cromático.

5. Estructura y composición.

-Estructura espacial y efecto compositivo. Equilibrio y proporción de los cuerpos en el espacio.

6. Técnicas artísticas e instrumentos para trabajar el color.

-Distintas técnicas artísticas: acuarela, temple, pastel, tinta, óleo, acrílico, etc.

3. *Desarrollo de la asignatura.*

Conforme a los principios teóricos del programa de la asignatura se realizarán determinados ejercicios prácticos en los que se irán desarrollando de manera gradual todas estas enseñanzas. Además se atenderá fundamentalmente al estudio de la expresión plástica del color mediante ejercicios de análisis y representación de modelos diseñados para un estudio sistemático del fenómeno cromático. Algunos de los ejercicios prácticos que se acometerán durante el curso:

1º. Rueda cromática de los doce colores.

2º. Modulaciones del color. Escalas cromáticas y acromáticas.

3º. A partir de una determinada triada cromática señalad los recorridos que conducen hasta la obtención del gris más neutro posible.

4º. Traducir una serie de composiciones propuestas solamente a gamas de grises determinados.

5º. A través de una serie de composiciones iniciales el alumno procederá a realizar diferentes estudios cromáticos sirviéndose de los colores primarios, posteriormente colores primarios y secundarios, etc.

6º. A través de un determinado modelo compositivo se realizará toda una serie de estudios mediante manchas cromáticas esbozadas de un modo rápido.

7º. Diferentes estudios compositivos personales realizados exclusivamente a través de colores primarios, posteriormente colores secundarios y finalmente primarios y secundarios. De este modo, el alumno trabajará de un modo práctico los efectos del color, realizando diferentes composiciones creativas.

8º. Construcciones de tramas con dos tonos con el fin de obtener determinados efectos de mezclas ópticas.

9º. Ejercicio de puntillismo con colores primarios.

10º. Diversos ejercicios cromáticos y compositivos realizados con la técnica del *collage*.

11º. Se experimentará con diferentes técnicas artísticas en seco y al agua, tales como acuarela, pastel, temple, acrílico, etc. Finalmente, se trabajará la técnica del óleo.

12º. Diferentes trabajos de apuntes rápidos al aire libre.

4. Forma de evaluación.

La evaluación de los trabajos será constante y continuada, siendo de obligado cumplimiento las entregas al final de cada ejercicio propuesto. Las calificaciones serán comunicadas cuando sean devueltos los trabajos. Asimismo, en caso de no haber cumplido mínimamente el alumno los objetivos marcados por el profesor, se solicitará la repetición de dicho ejercicio y la entrega en una fecha acordada.

Para realizar la calificación final tendremos en cuenta el trabajo evolutivo del alumno, así como los progresos que vaya realizando a lo largo del curso. De este modo, se valorará la actitud general hacia los contenidos de la asignatura, el grado de interés por parte del alumno, la participación en clase, la actitud, la asistencia y la presentación de los trabajos en las fechas establecidas. La correcta comprensión del alumno de los diferentes trabajos en relación a la interpretación del color y el grado de resolución de los problemas técnicos serán fundamentales, así como el grado de creatividad artística adquirido.

Los trabajos teóricos se entregarán en fechas concretas que serán comunicadas durante el curso, y éstos serán objeto de una calificación correspondiente. Para aprobar por curso será imprescindible haber

entregado el 80% de los ejercicios dentro del plazo estipulado. Aquellos alumnos no aprobados por curso tendrán que realizar el examen de junio, en los días que resulten anunciados y comunicados. Los alumnos que se presenten a examen no podrán presentar los ejercicios no presentados durante el curso. El mismo procedimiento es válido para los alumnos que resulten convocados en septiembre.

5. Bibliografía recomendada.

- AA. VV.; La práctica de la pintura. Ed. G. Gili, Barcelona, 1978.
- AA. VV.; Fundamentos de colorimetría. Univ. Valencia, Valencia, 2002.
- ALBERS, J. ; La interacción del color. Ed. Alianza Forma, Madrid, 1971.
- ALBERTI, L. B. ; Sobre la pintura. Valencia. Fernando Torres Ed. , 1976.
- ARGAN, G. C.; El arte moderno. Ed. Akal, Madrid, 1991.
- ARNHEIM, Rudolf; Arte y percepción visual. Alianza Forma, Madrid, 1985.
- ARNHEIM, Rudolf; Nuevos ensayos sobre psicología del arte, Alianza Forma, Madrid, 1989.
- ARNHEIM, Rudolf; Consideraciones sobre la educación artística; Paidós, Barcelona, 1993.
- ARNHEIM, Rudolf; El pensamiento visual. Paidós estética, nº 7, Barcelona, 1986.
- ARNHEIM, Rudolf; Ensayos para rescatar el arte. Ensayos Arte Cátedra, Madrid, 1992.
- ARNHEIM, Rudolf; Hacia una psicología del arte. Arte y entropía. Alianza Forma, nº 13. Alianza Editorial, Madrid, 1980.
- BARRASCH, M.; Teorías del arte, Alianza Ed. , Madrid, 2001.
- BATCHELOR; Cromofobia. Editorial Síntesis, Madrid, 2001.
- BERGER, R.; Arte y Comunicación. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1976.
- BOZAL, V.; El gusto. Editorial Visor, Madrid, 1999.
- BOZAL, V. ; El lenguaje artístico. Ed. Península, Barcelona, 1970.

- BRUSATIN, Manlio; Historia de los colores. Paidós Estética, Barcelona, 1987.
- BURKE; E.; Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello. Colección de Arquitectura, Valencia, 1985.
- CALABRESSE, O.; El lenguaje del arte. Paidós, Barcelona, 1987.
- CALABRESSE, O.; Cómo se lee una obra de arte. Editorial Cátedra, Madrid, 1996.
- CALVO SERRALLER, F. / y otros; Escritos de arte de vanguardia 1900/1945. Turner Ed. Madrid, 1979.
- CIRLOT, J. E.; El arte del siglo XX, I, I. Editorial Labor, Barcelona, 1972.
- CROCE, B.; Breviario de Estética. Espasa-Calpe, Madrid, 1979.
- DA VINCI, Leonardo; Tratado de la Pintura. Editorial Ángel González. Madrid. Ed. Nacional, 1976.
- DEBRAY, R.; Vida y muerte de la imagen. Editorial Paidós, Barcelona, 1994.
- DE MICHELI, Mario, Las vanguardias artísticas del s. XX. Alianza Editorial, Madrid, 1987.
- DORFLES, G.; El devenir de las artes. Fondo de Cultura Económica. México, 1977.
- DORFLES, G.; El devenir de la crítica. Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1979.
- DORFLES, G.; Las oscilaciones del gusto. Editorial Lumen, Barcelona, 1974.
- FRANCÉS, R.; Psicología del arte y de la estética. Ediciones Akal, Madrid, 1985.
- GAGE, J.; Color y cultura. Editorial Siruela, Madrid, 1993.
- GARAU, Augusto; Las armonías del color. Barcelona, Paidós Estética, 1986.
- GERRITSEN, F.; Color. Editorial Blume, Barcelona, 1976.

- GOETHE, W.; Teoría de los colores. Colegio de Arquitectos Técnicos de Murcia, Madrid, 1992.
- GOLEMAN, D.; Inteligencia emocional. Editorial Kairós, Barcelona, 1996.
- GOLDSTEIN E. Bruce; Sensación y percepción. Ed. Debate, Madrid, 1999.
- GOODMAN, N.; Los lenguajes del arte. Editorial Seix Barral, Barcelona, 1976.
- GOMBRICH, E. H.; Arte e ilusión. Editorial Debate, Madrid, 1997.
- GOMBRICH, E. H.; El sentido del orden. Editorial Debate, Madrid, 1999.
- GUASCH, A. M.; El arte último del s. XX. Alianza Editorial, Madrid, 2000.
- HARRISON, Ch. / y otros; Primitivismo, Cubismo y Abstracción. Akal, Madrid, 1998.
- HITA VILLAVERDE, Enrique; El mundo del color, desde lo perceptivo y artístico a lo científico. Granada, Universidad de Granada, 2001.
- HUGHES, R.; A toda crítica, Anagrama, Barcelona, 1992.
- HUGHES, R.; El impacto de lo nuevo. Galaxia Guttenberg, Barcelona, 2000.
- KANDINSKY, W.; El jinete azul. Paidós, Barcelona, 1989.
- KANDINSKY, W.; De lo espiritual en el arte. Paidós, Barcelona, 1999.
- KANDINSKY, W.; Punto y línea sobre el plano. Editorial Barral / Labor, Barcelona, 1981.
- KLEE, Paul; Bosquejo de una teoría de los colores, en Teoría del arte moderno. Buenos Aires, Ed. Caldén, 1976.
- KÜPPERS, H.; Fundamentos de la Teoría de los colores. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1980.
- MARCADÉ, J. C.; Malevich. N. Ed. Francaises, Paris, 1990.
- MARCHÁN FIZ, S.; La estética en la cultura moderna. Ed. Alianza Forma, Madrid, 1987.
- MARCHÁN FIZ, S.; Del arte objetual al arte de concepto. Ed. Akal, Madrid, 1986.

- MATISSE, H. Sobre el arte. Barral Ed. Barcelona, 1978.
- MORENO RIVERO, T.; El color. Ariel, Barcelona, 1996.
- NEWTON, Isaac; Óptica. Madrid, Editorial Alfaguara, 1977.
- NIETO ALCAIDE, V.; La luz, símbolo y sistema visual. Editorial Cátedra, Madrid, 1997.
- OSTWALD, W.; El cubo de los mil colores. Barcelona, Reverte, 1982.
- PANOFSKY, E.; El significado de las artes visuales. Editorial Alianza, Madrid. 1991.
- PANOFSKY, E.; Idea. Editorial Cátedra, Madrid. 1987.
- ROSE, B.; Los significados del monocromo, en cat. Monocromos. De Malevich al presente. MNCARS, Madrid, 2004.
- ROUSSEAU, R. L.; El lenguaje de los colores. Buenos Aires, E. Lidium, 1985.
- RUHRBERG y otros; Arte del siglo XX. Taschen, Colonia, 1999.
- SANZ, J. C. y GALLEGO, R.; Diccionario del Color. Akal, 2001.
- SOURIAU, E.; Diccionario de Estética. Ed. Akal, Madrid. 1990.
- STANGOS, N.; Conceptos de arte moderno. Alianza Forma, Madrid, 1986.
- SUREDA, J. / GUASCH, A. M.; La trama de lo moderno. Akal, Madrid, 1987.
- VALÉRY, P.; Teoría poética y estética. Editorial Visor, Madrid, 1990.
- VILLAFAÑE, J. / MINUÉS N.; Principios de Teoría general de la Imagen. Ed. Pirámide, Madrid, 1996.
- WITTGENSTEIN, L.; Observaciones sobre los colores. Paidós, Barcelona, 1994.
- WONG, W.; Principios del diseño en color. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1992.
- ZELANSKI, Paul y FISHER, Mary Pat; Color. Fuenlabrada, Madrid. H. Blumme, 2001.