

**PROGRAMA DE ASIGNATURA
CURSO ACADÉMICO 2008/2009**

Área de Titulación:	BELLAS ARTES
Asignatura:	INTRODUCCIÓN AL COLOR, GRUPO A
Curso:	Primer Ciclo
Duración:	Anual
Carácter:	Troncal
Créditos:	12
Profesor:	Raquel Abad Gómez

1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA.

Objetivos generales:

Esta asignatura está orientada a iniciar a los alumnos en el estudio objetivo y experimentado de las propiedades, fundamentos y posibilidades del color como elemento expresivo.

Estos conocimientos tienen la finalidad de sentar las bases para integrar el fenómeno cromático como recurso básico interdisciplinar, ha de servir tanto para la pintura como para el diseño, la restauración, la fotografía, grabado y comunicación audiovisual.

Los alumnos deberán desarrollar habilidad manual a través de la experiencia, de forma simultánea o interrelacionada con la comprensión teórica de las dimensiones del color, cuyos contenidos preparan para el desarrollo perceptivo y práctico del lenguaje pictórico.

Objetivos específicos:

1. Entender y discernir los elementos conceptuales básicos del color, ordenándolos según criterios: de función (cognitivo-expresivo), formal (contraste-analogía).
2. comprender y dominar los datos visuales son sentido integrador, mostrando en las imágenes su escala de valores.
3. Percibir y entender la existencia formal del color como reflejo de su estructura latente o explícita.
4. Conocer la importancia del color desde sus posibilidades lumínicas y espaciales (punto de vista, orientación...)
5. Analizar las formas desde distintas técnicas y procesos, para producir combinaciones visuales variadas (saber elegir por parte del alumno, los procedimientos más apropiados a los fines que se pretenden conseguir).
6. Conocer los conceptos de tono, valor, saturación y luminosidad, y utilizarlos adecuadamente en sus obras plásticas. Analizar, experimentar y establecer relaciones sobre mezclas de color, sobre escalas y gamas cromáticas y sobre relaciones de contraste y armonía.

TEÓRICOS

1. El color en el arte:

- Periodo anterior pre-newtoniano
Desde la Antigüedad clásica hasta la pintura barroca
- Periodo post-newtoniano
El protagonismo del color-luz en el Impresionismo
Exaltación del color en el Fauvismo y en el Expresionismo
La autonomía cromática en las corrientes abstractas

2. Factores físicos determinantes y variables de la sensación de color

- Historia de la óptica
- Espectro electromagnético
- La luz blanca
- Propagación de la luz
- Fuentes lumínicas
- La óptica de la imagen

3. El color como fenómeno visual.

- La visión: aspectos fisiológicos
- Partes del ojo
- Campo visual
- Símil ojo-cámara
- Teorías de los procesos visuales del color
- Función de la corteza visual primaria

4. Aspectos psíquicos del color

- Percepción visual del color
- Propiedades sensoriales
- Síntesis aditiva
- Mezclas ópticas
- Luminosidad, saturación y tono
- Colores complementarios
- Contraste y asimilación

5. Superficies coloreadas

- Síntesis sustractiva
- Pigmentos y colorantes
- Círculo cromático
- Colores primarios, secundarios, terciarios...
- Mezclas cubrientes y transparentes
- Procedimientos pictóricos

6. Sistemas de ordenación de los colores

- Prisma de Isaac Newton
- Círculo cromático de Moses Harris
- Círculo cromático Goethe

- Esfera cromática Otto Runge
- Estrella cromática de Itten
- Romboedro de Herald Küppers
- Circulo cromático de Chevreul
- El doble cono de Ostwald
- El sólido de Munsell
- El cubo de Alfred Hicethier
- Natural Colour System (NCS)
- Sistemas CIE

7. Sistemas digitales

- Reproducción de color
- Modos de color
- Escala de grises
- RGB Y CMYK
- Pantones
- Información de la gama tonal de una imagen
- Color en el diseño aplicado

8. El color en la composición, funciones expresivas

- Organización espacial del color
- Contrastes y armonías
- Equilibrio y proporción
- Contraste de complementarios
- Contraste simultáneo
- Contrapunto
- Claroscuro
- Colores fríos y calientes
- Cantidad, conformación y posición. Énfasis

9. Simbología del color

- Psicología del color
- Color según culturas
- Asociaciones generalizadas
- Goethe, Kandinsky y los gestálticos
- Tendencias cromáticas

METODOLOGIA

Las prácticas de taller, junto con los temas teóricos (apoyados por soportes digitales), se llevarán en paralelo para que los aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales se construyan de manera coherente y complementaria.

Los trabajos prácticos tendrán una duración flexible, dependiendo del grado técnico de la actividad, debiendo realizarse durante el horario lectivo, para garantizar una enseñanza individualizada.

Los alumnos tienen la posibilidad de completar, aclarar o pedir información cuando lo estimen necesario durante las tutorías. El horario será comunicado con antelación.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Análisis del natural:

Valoración tonal. Escala de grises. Claroscuro. Relaciones espaciales
Gradación de luminosidad. Monótono.
Contraste de temperatura. Duotono.
Mezcla de primarios.
Analogía de tonos
Contraste por luminosidad
Contraste de tonos

Ejercicios de escalas. Intervalos. Recorridos

Rueda cromática
Escala de grises.
Escala duotono
Escala de primarios
Escala de primarios/complementarios
Escala de valores cromáticos

Estudios compositivos

Armonía
Analogía
Complementaridad
Contraste cromático.
Contrapunto
Collage. Reproducción gráfica / reproducción cromática
Mezcla óptica. Tramas. Puntos. Yuxtaposición cromática.
Texturas

Ejercicios de destreza

Control de tono / matiz
Control de luminosidad / brillo
Control de saturación / concentración

Ejercicios de creatividad

Apuntes rápidos al aire libre (paisaje)
Retrato

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La asistencia a clase es obligatoria para superar las prácticas de taller, la participación del alumno es necesaria para valorar la calidad de los trabajos, el esfuerzo e interés por conseguir los objetivos establecidos.

Para la evaluación se tendrá en cuenta los progresos evolutivos a lo largo del curso.

Se pedirán unos trabajos teóricos basados en lectura, comentario y seguimiento de artistas, libros y exposiciones propuestos por el profesor. Serán igualmente objeto de calificación.

Será necesario entregar al menos el 80 % de los ejercicios de taller, en fechas puntuales, para optar al examen práctico final de Junio (obligatorio). Este examen se desarrollará durante dos sesiones de clase (6 horas).

Se realizarán dos exámenes parciales de la parte teórica (Febrero y Mayo) explicada en clase, y para aquellos alumnos que no hayan superado dichos exámenes habrá un examen final (Junio).

Para aprobar la asignatura habrá que superar conjuntamente la parte teórica y la práctica al menos con un 5. Al examen teórico podrán acudir los alumnos que deseen subir nota. El examen práctico tiene carácter obligatorio.

Estos mismos criterios serán válidos para los alumnos que tengan que presentarse al examen de septiembre.

Así mismo se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- el grado de participación, esfuerzo, interés y asistencia a clase
- el grado de creatividad, investigación y limpieza de los trabajos realizados.
- el grado de superación de los ejercicios propuestos.

Las fechas de examen se pueden consultar en la pagina web del CES Felipe II

<http://www.cesfelipesecondo.com/main.html>

CAMPUS VIRTUAL

Desde el primer día del curso el alumno deberá estar dado de alta en el Campus Virtual de la UCM y efectuar un seguimiento activo y constante de los contenidos de la página web de la asignatura a lo largo del curso.

Se exigirá al alumno que mantenga una constante presencia, consulta y participación en actualización de las visitas al campus virtual para complementar los contenidos desarrollados en las clases presenciales.

BIBLIOGRAFÍA

ALBERS, Josef (1963): *La interacción del color*. Alianza forma: Madrid, 1979. Trad. Mª Luisa Balsero, 13^a ed.: 2001). Estudio de la transformación sensorial de los colores según el contexto en que aparecen. Profesor de la Bauhaus, explica las pruebas experimentales perceptivas con los colores. Fac BBAA 7.017.4 ALB int.

ARNHEIM, Rudol: *Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador. Nueva Versión*. Alianza Forma nº 3, Alianza: Madrid, 1989, trad. María Luisa Balseiro (8ª reimpresión, 1^a ed. 1979). Perspectiva fenomenológica expresiva y emocional, con ideas relativas a la armonía. Fac BBAA B17.01 ARN.

BAY, J. (1975): *Cómo se armonizan los colores: principios científicos y aplicaciones prácticas*. Ediciones Arte: Barcelona. (19^a ed.). Fac BBAA LA 7.017 BAY com.

CAPILLA, Pascual; ARTIGAS, José M.; FELIPE, A.; PUJOL, Jaime (2002): *Fundamentos de colorimetría*. Col. Educació. Materials nº 55. Universidad de Valencia: Valencia. Principios Básicos. Manual. Fac BB.AA: LA7.017.4FUNcap

- COLE, Alison (1994): *Color: (guía ilustrada esencial del arte del color, desde la pintura del Renacimiento hasta los medios actuales)*. Colección testimonio visual del arte. Blume/National Gallery of Art of Washington: Barcelona, 1994 (trad. Andrea Navajas Ergüin). Fac BBAA: PIN 7.017.4 COL C.col.
- DA VINCI, Leonardo (ed.esp. 1993) *Tratado de la Pintura*. Edición preparada por Ángel González García. Torrejón de Ardoz, Madrid: Editora Nacional y Akal. (2ª ed.) Fac BBAA DE 75.01(035)
- GAGE, John (1993): *Color y cultura. La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción*. Col. La biblioteca azul, Serie Mayor, nº 1. Siruela: Madrid, 1993, trad. Adolfo Gómez Cedillo y Rafael Jackson Martín). El color en la Historia de la pintura occidental. Ejemplos artísticos. Fac BBAA LA 7.017.4 GAG col y otros.
- GALIÀ, Narcís (1988): *El color a la pintura*. s.n. Gavaldà: Tarragona.
- GARAU, Augusto (1984): *Las armonías del color*. Paidós Estética: Barcelona, 1992- 2ª ed.) Armonías cromáticas recoge formulaciones de Arheim. Fac BBAA LA 7.017.4 GAR arm C.Color.
- GARCÍA ASENSIO, Tomás (1992): *La forma cromática: un intento de sistematización*. Universidad Complutense: Madrid. Fac BBAA CDR Tesis Public 1992 2/2 CDR. <http://www.ucm.es/BUCM/tesis/19911996/H/1/AH1009401.pdf>
- GOETHE, J.W.: *Teoría de los colores*. Aguilar: Madrid, 1974 y Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Murcia: Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, Colección "tratados", 1999. Prólogo Javier Arnaldo). Teoría perceptiva de los colores, revisión de la física del color de Newton. Fac BBAA PIN 7.017.4 GOEteo Pintura.
- GONZÁLEZ CUASANTE, José Mª (2005); CUEVAS RIAÑO, María; FERNÁNDEZ QUESADA, Blanca: *Introducción al Color*. Akal: Madrid. Manual con los contenidos en los que se estructura la presente asignatura. Facultad de BB.AA:LA7.017.4CUAint
- GRANDIS, Luigina de: *Teoría y Uso del Color*. Cátedra: Madrid, 1985). Contiene información interesante sobre asimilación y contraste. Bien ilustrado. Contiene contenidos teóricos de la asignatura. Facultad de BB.AA: LA 7.017.4 DEteo
- HITA VILLAVERDE, Enrique (2001): *El mundo del color*. Breve monografía de iniciación a la Ciencia del color, informa sobre conceptos técnico-científicos como las leyes de colorimetría. Fac BBAA 7.017.4 HIT
- KÜPPERS, Harald: *Fundamentos de la Teoría de los Colores*. GG Diseño, Gustavo Gili: Barcelona, 1982. Contiene teoría sobre física y fisiología del color, leyes de mezcla de colores y tablas de sistemas del color. Facultad de BB.AA: 7.017.4 KUPfun
- KANDINSKY, Vassily: *De lo espiritual en el arte*. Paidós Estética: Barcelona, 1996, trad. Genoveva Dieterich). Reflexiones sobre la abstracción y el color, contenido simbólico y emocional. Fac BBAA LA 7.071.4 KAN de.
- KLEE, Paul (1979): *Bosquejo de una teoría de los colores*, en *Teoría de arte moderno*. Caldén: Buenos Aires. BBAA: LA 7.071.4 KLEteo

- MARX, Ellen (1973): *Les contrastes de la Couleur*. Dessain et Torla. París. Sobre contrastes de colores. Fac BBAA 7.017.4 MAR con.
- NEWTON, Isaac (1977): *Óptica o tratado de las reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la luz*. Alfaguara: Madrid. Introd. Carlos Soli. Fac FILOSOFÍA DP 535 NEW.
- PAUWLIK, Johannes: *Teoría del Color*. Paidós Estética 23: Barcelona, trad. Carlos Fortea, 1996. (Explica las teorías del color desde la fenomenología de la tradición alemana: Goethe, Runge, Hölzerl, Itten. Facultad de BB.AA: 7.017.4 PAWteo)
- PÉREZ DOLZ, F. (1943): *Teoría de los colores*. Manuales Meseguer: Barcelona. (Explica la teoría cuatricromática de Hering)
- RILEY, Charles A. (1995): *Color codes: modern theories of color in philosophy, painting and architecture, literature, music, and psychology*. University Press of New England, Hanover and London. Fac BBAA 7.017.4 RIL col.
- SANZ, Juan Carlos y GALLEGO, Rosa (2001): *Diccionario Akal del color*. Ediciones Akal S.A.: Madrid. (percepción del color, sistemas de ordenación, comunicación visual, léxico. Facultad de BB.AA: 7.017.4 (03) SANDic)
- STILES, W.S. (2000): *Color science : concepts and methods, quantitative data and formulae*. John Wiley and Sons: New York. Fac BBAA 7.017.4 WYS col.
- VAN GOGH, Vincent (1883-1885): *Cartas a Theo*. Labor. Punto Omega: Barcelona, 1987. Cartas entre Van Gogh y su hermano Theo, comenta detalladas experiencias con el color, complementarios, fundamentales, neutros y quebrados, para una buena armonía de la pintura. Fac BBAA DE 92 GOGHcar
- VASARI, Giorgio (s.XVI): *Vida de grandes artistas*. Madrid: Mediterráneo, 1976. (4ª ed.). Este histórico tratado se ha publicado por numerosas editoriales, épocas y estudios. Fac BBAA DE 92 :7 VAS vid.
- VV. AA: *V Congreso Argentino del Color. Mendoza, Argentina 2000. Color: Arte, Diseño y Tecnología*. (2002). La Colemena: Buenos Aires. Fac BBAA LA 7.017.4 CON col.
- WILLS, Pauline (1999): *Todo lo que necesita saber sobre los colores*. Barcelona, Cúpula, 1999. Fac BBAA 7.017.4 WIL tod.
- ZELANSKI, Paul y FISHER, Mary Pat: *Color*. Blume: Madrid, 2001, trad. Guillermo S. Alonso). Manual básico y muy sencillo para alumnos de arte, pero sin profundizar en ninguno de los capítulos teóricos de la asignatura. Fac BBAA 7.017.4 ZEL col.