

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	COLOR I
En inglés:	
Profesora/profesor a cargo	Karina Román Díaz
Código U-Cursos:	COLR122-110-3
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Artes Visuales
Horas de trabajo presencial y no presencial	8 horas directas
Número de créditos SCT-Chile	5

PROPÓSITO FORMATIVO

El curso introduce a los estudiantes en las cualidades y propiedades del color a través de la experimentación con diferentes pigmentos y superficies, lo que le permite reconocer y comprender cómo dichos elementos se integran en las composiciones visuales de carácter bidimensional.

El curso desarrolla un conjunto de ejercicios de complejidad creciente, inicialmente orientados al manejo de materiales y a la comprensión de diferentes problemas que afectan la percepción del color.

A través de ejercicios y actividades de observación, guiadas por el docente, se va reconociendo las dimensiones físicas y fisiológicas del color y su significación en el mundo natural y cultural, lo que permite ir configurando el espacio instrumental y expresivo del color, identificándolo como un fenómeno inestable e interactivo, de dominio nítidamente perceptual.

COMPETENCIAS Y SUBCOMPETENCIAS A LAS QUE CONTRIBUYE EL CURSO

1. Creación y Producción Artística

1.1 Generar y producir una obra artística que dé cuenta de una poética visual abierta a un análisis crítico de la realidad.

1.3 Explorar diversos recursos materiales, procedimentales y de operaciones, buscando establecer un discurso visual consistente que establezca relaciones significativas entre la técnica, los procedimientos y el lenguaje.

1.4 Aplicar las habilidades, técnicas y tecnologías propias tanto de distintas disciplinas artísticas, como de campos adyacentes.

3. Autogestión y Circulación de la obra artística

3.2 Definir y estructurar un cuerpo de obra con el fin de ser exhibido en relación a espacios tradicionales y/o experimentales, tanto en muestras individuales como colectivas.

Subcompetencias

1.1.4. Incorporar la observación como base del análisis y reflexión artística.

1.1.5 Reconocer e identificar los elementos estructurantes de la visualidad de forma alfabética, sistemática, organizada y sintáctica.

1.3.1 Explorar y comprender el territorio material de la producción artística.

1.3.3. Experimentar recursos materiales y metodologías que permitan ampliar el lenguaje.

1.4.1 Aprender y utilizar distintas tecnologías y técnicas en procesos de creación.

3.2.4 Comprender y aplicar técnicas básicas de montaje y edición.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE LA UNIVERSIDAD

- Capacidad de investigación
- Capacidad crítica y autocrítica
- Compromiso ético

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiantado:

1. Aplican las cualidades y propiedades del color a través de la experimentación con diferentes pigmentos y superficies.
2. Diseñan diversos ejercicios de complejidad creciente para comprender las diferentes problemáticas que afecta la percepción del color mediante el manejo de diversos materiales.
3. Desarrollan ejercicios y actividades de observación, en las que se va reconociendo las dimensiones físicas y fisiológicas del color y su significación en el mundo natural y cultural por medio del desarrollo de propuestas bidimensionales.

SABERES/CONTENIDOS

1. LUZ, VISIÓN Y MATERIA
 - 1.1 Colores espectrales y prismáticos (Newton y Goethe)
 - 1.2 Visión y percepción: Absorción y reflexión de la luz
 - 1.3 El ojo humano y la percepción de la luz: Visión, retina, células fotorreceptoras
2. TEORÍA DEL COLOR
 - 2.1 Teoría aditiva: Modelo, colores primarios y mezclas
 - 2.2 Teoría sustractiva: Modelos, colores primarios y mezclas
 - 2.3 Síntesis partitiva: Mezclas ópticas (puntillismo)
3. EL COLOR, SUS PROPIEDADES Y CUALIDADES
 - 3.1 La rueda cromática: Ordenación y síntesis, armonías básicas
 - 3.2 Valor Acromático, monocromático
 - 3.3 Claro/Oscuro, Degradado, alto-contraste
 - 3.4 Matiz/Tono: Tipologías del color (colores primarios, secundarios y terciarios) y complementariedad
 - 3.5 Saturación/Intensidad: Gris color, opacidad y tinción, neutralización y vibración
4. INTERACCIÓN DEL COLOR. ESTUDIO A PARTIR DE LOS TRABAJOS DE JOSEF ALBERS
 - 4.1 la relatividad del color
 - 4.2 intensidad luminosa, luminosidad

- 4.3 un color parece dos
- 4.4 dos colores diferentes parecen iguales
- 4.5 imagen persistente
- 4.6 la ilusión de transparencia

5. EL ARTE DE COLOR. ESTUDIO DE LOS SIETE CONTRASTES CROMÁTICOS SEGÚN JOHANNES ITTEN

- 5.1 Contraste del color en sí mismo
- 5.2 Contraste Claro-oscuro
- 5.3 Contraste Caliente-frío
- 5.4 Contraste de los Complementarios
- 5.5 Contraste Simultáneo
- 5.6 Contraste Cualitativo
- 5.7 Contraste Cuantitativo

METODOLOGÍA

- 1. Material didáctico a la plataforma de u-cursos
- 2. Desarrollo de bitácora de los procesos de cada encargo.
- 3. Sesiones presenciales y programadas vía chat, correo y de manera virtual en caso de tener que volver a la virtualidad.
- 4. Correcciones individuales y colectivas durante el avance del desarrollo de cada contenido, lo que permite aprender del proceso y creación del grupo.
- 5. Reflexiones escriturales en relación con los contenidos tratados.

Las clases mantendrán un carácter teórico-práctico en el que se propiciará la resolución de problemas visuales específicos basados en encargos semanales por medio de procesos de retroalimentación. Asimismo, se consideran clases expositivas, trabajo en clase y correcciones grupales e individuales.

EVALUACIÓN

- 1. Inicio y término del trabajo (80%)
- 2. Autoevaluación (20%)

Se comunicarán los criterios de evaluación y se evaluará con rúbricas u otros instrumentos siempre previamente conocidos por las y los estudiantes. Se realizará retroalimentación de proceso y final a través de la vía presencial, escrita o virtual.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

Asistencia 80%
Nota aprobación mínima (escala del 1.0 al 7.0): 4.0
Examen: Obligatorio

CONCEPTOS CLAVE

Ciencia del color, teorías del color, Organización visual, Organización del color, Dimensiones del color, Sistemas cromáticos, Identidad del color, Materialidad del color

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Josef Albers, La interacción del color.
- Rudolf Arnheim, Arte y percepción visual.
- Max Doerner, Los materiales de pintura y su empleo en el Arte.
- Betty Edwards, El color. Un método para dominar el arte de combinar los colores.
- Johannes Itten, El arte del color

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Goethe, Johann Wolfgang von. Teoría de los colores. Madrid: Colegio Arquitectura Técnica de Murcia, 1992.
- Arte y alquimia, La historia del color en el arte. Paula Stella.
- Diccionario léxico y técnico de las artes plásticas.
- Psicología del color. Eva Heller.

RECURSOS EN LÍNEA

- Rueda de color online:
<https://www.canva.com/colors/color-wheel/>
<https://www.sessions.edu/color-calculator/>
<https://color.adobe.com/es/create/color-wheel>
- <https://pigment.shapefactory.co/>