

Instituto de Educación Superior N° 7

Forma y color II

Sección: Artes Visuales
Curso: Segundo Año
Período Lectivo: 2023
Profesores: Priotti Claudio
N° de Horas: 3

Sección: Artes Visuales
Curso: Segundo Año
Forma y Color II
Período Lectivo: 2023
Profesor: Priotti Claudio
Nº Horas: 3

Fundamentación:

Aunque se han estudiado el color y la forma como fenómenos independientes, nos resulta difícil concebir el color separado de la forma o la forma sin considerar el color. "Los límites que determinan la forma de los objetos se derivan de la capacidad del ojo para distinguir entre sí zonas de luminosidad y color diferentes." (Arnheim, 1979, p.109) Entre 1910 y 1920, las investigaciones de la Gestalt sobre la forma y el color supusieron una aportación importante dentro del campo de la psicología moderna, implicando, en cierto modo, un retorno a la 'percepción ingenua', a la experiencia inmediata, no viciada por el aprendizaje, la psicología de la Gestalt nos dirá que no percibimos conjuntos de elementos, sino unidades de sentido estructuradas o 'formas', que el todo es más que la suma de sus partes, y que la conciencia perceptiva abarca mucho más que el ámbito de la conducta.

Se orientará al estudio sistemático, teórico práctico de las expresiones que configuran el sentido de la imagen en estos dos aspectos fundamentales: (forma, color y sus estructuras significantes y narrativas) con la intención de ampliar lo perceptual formal, orientándolo a una semántica cognitiva pragmática y creativa aplicable a todos los aspectos de la comunicación visual y a su interacción con otros lenguajes, ubicándonos en la dimensión real que tiene la imagen visual en el mundo contemporáneo, en la interacción del aprendizaje y manejo de las operaciones de codificación visual, y la amplitud de las distintas disciplinas artísticas y comunicacionales. Sin olvidar una visión realista del contexto y la futura actuación profesional.

En cuanto al color, la amplitud que ofrece este campo a la investigación trajo como consecuencia una ambigüedad en el tratamiento de los conceptos, denunciado a través de un vocabulario extremadamente confuso y versátil, hasta el punto en que la palabra "tono", por ejemplo, sirve para designación de fenómenos totalmente opuestos entre sí.

La necesidad de establecer, por lo menos una nomenclatura clarificadora, ha llevado a lograr para la experiencia del color, una notación cuya razonabilidad y aplicación ha generado una subsiguiente difusión, a pesar del escaso tiempo en que tales codificaciones fueron sucesivamente establecidas.

Del mismo modo como la música dispone de una notación vinculada a lo conceptual, la pintura debe contar con sistemas de aprendizaje de validez universal y no antojadiza según el docente que las utiliza. Ordenar el caos implica contar con una mayor libertad de expresión.

La indagación se efectúa sobre el método de la cuestión sometida al análisis puesta en principio en duda, para luego, confrontada con la experiencia, convertirla en demostrable y verificable.

De este modo, cada definición, cada teoría y cada afirmación tenida por válida, es cuestionada a partir de este momento y debatida en relación a la razonabilidad que la experiencia práctica demuestre en cada caso.

Sección: Artes Visuales
Curso: Segundo Año
Forma y Color II
Período Lectivo: 2023
Profesor: Priotti Claudio
Nº Horas: 3

Existe una amplia bibliografía referida al tema color. Sin embargo, ninguna es lo suficientemente completa y todas obedecen de un defecto: se inclinan o aceptan determinada teoría o punto de vista - ignorando el resto -, desde el cual mantienen una obsecada limitación a todo lo que fuere "demostración", "verificación", e "indagación".

Cualquier especulación teórica unilateral, es falsa y tendenciosa, excluyendo una cantidad de posibilidades que, para otro espíritu creador con distintas premisas, resulta limitativo y clausurante.

Paul Klee - y esto sea dicho con la reverencia que merecen sus "bosquejos pedagógicos" - reduce el problema cromático a la variante cromática y la del quebrado; ignora el problema de la desaturación acromática que, tal como lo demuestra la experiencia, aporta una serie de "grises cromatizados" que no se registran en los "pardos neutralizados".

Por su parte, cada pintor cree haber encontrado una solución personal y solamente válida para su gestión creadora, la que defiende con ánimo excluyente, tal como si la existencia pacífica de otra teorías, pudieran perjudicar la propia.

El lenguaje común es en este sentido orientador y verificador, pues responde a la experiencia colectiva heredada, adquirida sin el menor prejuicio de teorización, con la única intención de su practicidad.

Finalidades formativas:

Somos cuerpos en el espacio y el tiempo; formas que interactúan con otras formas; seres biológicos, sociales, culturales que creamos lazos, artefactos, que simbolizamos y habitamos el mundo. Mundo percibido, sentido, pensado, real, simbólico.

Desde el campo de estudio de las artes visuales se han disociado los aspectos forma y color, siendo conceptos que componen en sí mismos una unidad. De esa manera se pretende desarrollarlos en esta unidad curricular.

Cada área posee un marco teórico propio definido, pero ambas tienen líneas de conexión: lo perceptivo, psicológico, fenoménico, estético, filosófico, semiótico, físico, químico, las cuales se abordarán en forma arbitraria e integral en tres ejes: el perceptivo, las categorías de análisis y la forma y el color como lenguaje.

Esto permitirá emprender el proceso de percepción, conocer los mecanismos de la visión, explorar las particularidades de la forma y el color en sus variados conceptos, identificar aspectos de los diferentes marcos teóricos del color y la forma y relacionarlos, comprender los significados y las funciones de la imagen como espacio en el que residen, integrados, ambos elementos.

Sección: Artes Visuales
Curso: Segundo Año
Forma y Color II
Período Lectivo: 2023
Profesor: Priotti Claudio
Nº Horas: 3

Contenidos:

Categorías de análisis convencionales de forma y color: Pares dialécticos formales: abierto - cerrado, orgánico - inorgánico, figurativo - abstracto, positivo - negativo, dinámico - estático, cóncavo - convexo, lleno - vacío. Armonías de color: de relación y de contraste. Sistemas de ordenación del color.

La paleta como sistema y como origen del proceso pictórico. La paleta del artista. El color como medio creativo. Factores que influyen en la morfogénesis. Masa de datos, forma emergente, proceso constitutivo. La gestualidad en el proceso creativo formal y pictórico. Forma y color en la imagen. De la figuración a la abstracción en el plano y en el espacio. Variables psicológicas. Correspondencias entre forma y color. Forma y color como lenguaje. Forma y color como conceptos multívocos. Correspondencias formales y función, cosa/ signo/ significante/ significado. Lenguaje verbal - visual - código.

Movilidad y dinámica del color - Definiciones del color - Estímulo y energía - Sensación color - Análisis de la sensación color - Movilidad o variables de color - Los estímulos atenuados - Escala - Grado - Intervalo - Variable cromática - Correlatividad - Tinte - Circuito de desarrollo - Variable acromática - Valor - Pregnancia - Variables y constantes - Mezclas sustractivas y aditivas - Mezcla óptica o promedial - Aspectos psicológicos del color - Temperatura del tinte - Sinestesia - Color propio o color local - Color circunstancial o incidental - Transferencia - Variable de saturación - Escalas isovalentes - Sistema Munsell - Sistema Ostwald - Color quebrado - Dinámica del color - Ley de contraste - Grilla isométrica - Composición cinética.

Estrategias metodológicas:

A través de una búsqueda exploratoria que aproveche los distintos medios, la materialidad del objeto y el pigmento, las experiencias con fotografías, collages, proyecciones de luces e imágenes, y las tecnologías digitales- se buscará explorar las diferentes posibilidades de la forma y el color. Desde los principios de la ciencia, la percepción y la estética, se intentará una comprensión de las teorías que explican los conceptos de forma y color y las correspondencias que a partir de ellos se establecen en el arte.

Como espacio teórico práctico, se articularán instancias de exposición de temas/contenidos, análisis, debate, apoyaturas teóricas, visuales y audiovisuales, con procesos de producción de objetos visuales.

Trabajos prácticos que conectan con guías de lecturas de material teórico. Seguimiento del proceso de producción y evaluación con cierres /coloquios.

Sección: Artes Visuales
Curso: Segundo Año
Forma y Color II
Período Lectivo; 2023
Profesor: Priotti Claudio
Nº Horas: 3

Recursos metodológicos:

La imposibilidad de encontrar la teoría que dé cuenta sin resquicios de su objeto, la dificultad misma de recortar el objeto de la teoría, que atraviesan una buena cantidad de espacios disciplinares contemporáneos, se hacen plenamente patentes en campos como el del arte y -sobre todo- cuando se intenta abordar objetos de la inasibilidad de eso que llamamos "color".

De ahí la necesidad de situar cualquier adquisición conceptual en un doble plano simultáneo: su aplicación a la práctica y al objeto de pertinencia y el análisis del concepto en su propio plano de discursividad como provisional y revisable, en confrontación constante con otras posibilidades teórico-conceptuales.

En ese sentido la mirada arqueológica a los discursos que el color ha suscitado, el anclaje en el tiempo y el espacio de su emergencia, la puesta en contexto, son actividades paralelas a la aplicación práctica de dichos discursos teóricos. Es en ese espacio de referencia, en el que situamos la investigación, conceptualización y práctica posibles sobre el color, teniendo siempre presente que ese objeto, el color, nace en el punto de convergencia de una gran cantidad de discursos que lo constituyen tanto como lo complejizan.

Todo ello hace indispensable centralizar la enseñanza en un interés esencialmente investigador del color, en el trabajo de laboratorio, aceptando con amplitud toda formulación teórica pero con un sentido autocrítico y sometida a la verificación de la experiencia.

El proceso de aprendizaje conlleva una praxis artística en la que se ponen en juego los conocimientos adquiridos en otras unidades curriculares.

Práctica integrada con los distintos lenguajes artísticos, vinculando otras disciplinas como el dibujo, la fotografía, la imagen digital y la pintura.

Acercamiento directo a la producción de artistas de la ciudad o aquellos que expongan en la misma, invitación a cátedras, visitas a talleres, trabajos en equipo entre artistas.

Conocimiento por diferentes medios (virtuales, bibliográficos, documentales, visitas a exposiciones) del contexto artístico latinoamericano y mundial.

Articulación permanente de la producción en el plano y en el espacio y su dimensión dialéctica.

Espacios de diálogo que favorezcan la construcción de aprendizajes y que permitan la reflexión sobre sus producciones.

Sección: Artes Visuales
Curso: Segundo Año
Forma y Color II
Período Lectivo: 2023
Profesor: Priotti Claudio
Nº Horas: 3

Evaluación - Criterios:

Se acordarán tiempos de entrega de trabajos, teniendo en cuenta el grado de elaboración de los ejercicios, investigación sobre la temática elegida, actitud de aprendizaje, constancia, grado de riesgo en la elaboración del trabajo.

Los criterios tenidos en cuenta serán:

- Participación activa en clase.
- Responsabilidad en la presentación de los trabajos prácticos en tiempo y forma solicitados.
- Respeto y solidaridad hacia el docente y sus pares.
- Creatividad, reflexión y crítica de los trabajos solicitados

El instrumento de evaluación utilizado será la planilla de control. Donde se registrará todos los trabajos diarios y los solicitados como trabajos prácticos a presentar en portfolio por etapas de realización.

Condiciones de cursado:

Regular o Promoción directa.

Correlatividad con los espacios anteriores de la materia.

Alumnos regulares:

Se considera en tal condición al alumno que se ajuste al estricto cumplimiento de todos los aspectos observados en el Reglamento de la Institución:

- Asistencia al 75% de clases presenciales; 60% con certificaciones de trabajo o salud.
- Presentación de trabajos prácticos parciales y final de Portfolio. Condición: aprobado. Nota no inferior a 6 (seis).
- Aprobación todos los trabajos prácticos. Nota no inferior a 6 (seis).
- Aprobación de evaluaciones parciales. Nota no inferior a 6 (seis).
- Primer entrega parcial: primera semana de julio de 2023
- Segundo entrega parcial: primera semana octubre de 2023

Alumnos regulares y con promoción directa:

Se considera en tal condición al alumno que se ajuste al estricto cumplimiento de todos los aspectos observados en el Reglamento de la Institución para alumnos regulares, según lo

Sección: Artes Visuales
Curso: Segundo Año
Forma y Color II
Período Lectivo: 2023
Profesor: Priotti Claudio
N° Horas: 3

detallado en el punto anterior, todos los trabajos prácticos presentados a término y con notas no menores a 8 (ocho) en ambos cuatrimestres.

Bibliografía:

Scott, Robert Guillam
"Fundamentos del Diseño"

Klee, Paul
"Bosquejos pedagógicos"

Arnheim, Rudolf
"Arte y Percepción Visual". Madrid: Alianza

Aumont, J.
"La Imagen". Barcelona- Paidós Comunicación

Orta, Jorge
"Semiología de la comunicación gráfica"

De la Colina, Rubén
"Análisis del color" - Cuadernillos pedagógicos UNR

Olea, Oscar
"Estructura del arte contemporáneo"

López Chuhurra, O.
"Estética de los elementos plásticos"

Estrada Diez, E.
"Fundamentos artísticos del diseño"

Argerami, O.
"Psicología de la creación artística"

Caivano, J.
"Sistemas de orden del color" - Secretaría de investigaciones en ciencia y Técnica., Facultad de Arquitectura, diseño y urbanismo UBA. Serie Difusión 12, disponible en <http://www.fadu.uba.ar/sitios/sicyt/color/1995scol.pdf>.

Itten, J.
"Arte del color". Paris: Bouret.

Ferrario, J.
"Léxico técnico de las artes plásticas". Buenos Aires: Eudeba.

Dondis, D.
"La sintaxis de la imagen". Barcelona Ed. Gilli

Sección: Artes Visuales
Curso: Segundo Año
Forma y Color II
Período Lectivo: 2023
Profesor: Priotti Claudio
Nº Horas: 3

De Micheli, M.

"Las vanguardias artísticas del siglo XX". Córdoba: Editorial Universitaria

Foucault, M.

"Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte". Barcelona: Editorial Anagrama.

Gage, J.

"Color y cultura: la práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción". Madrid: Siruela.

Groupe U.

"Tratado del signo visual". Madrid: Ed. Catedral

Heller, E.

"Psicología del Color". Barcelona: Gustavo Gili SA.

Kandinsky, V.

"Punto y línea sobre el plano". Buenos Aires: Andrómeda. *"De lo espiritual en el arte"*. Buenos Aires: Paidós

Kanitzsa, G.

"Gramática de la visión. Percepción y pensamiento". Barcelona: Paidós.

Klee, P.

"Bases para la estructuración del arte". México: Editorial Premia.

Marchán Fiz, S.

"Del arte objetual al arte de concepto". Madrid: Akal Ediciones.

Merleau-Ponty M.

"El mundo de la percepción". Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica S. A.

Munari, B.

"Diseño y Comunicación Visual". Barcelona, Gustavo Gili.

Pastoreau M.

"Breve historia de los colores". Paidós Iberica

Wong, W.

"Fundamentos del diseño bi y tridimensional", Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Zechetto, V.

"La danza de los signos: nociones de semiótica general". Buenos Aires. La Crujía