

Grado en Diseño de
Interiores
Curso 2016/2017

IDI104
**Análisis de la forma y el
color II**

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

Asignatura: Análisis de la forma y el color II

Carácter: Obligatoria

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

Grupo: 1DINT

Curso académico: 2016/2017

Profesores/Equipo Docente: Kika Beneyto

1. REQUISITOS PREVIOS

Ninguno

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

- La técnica seca / evaluación de nivel.
- Estructuras, geometría y representación: encaje, boceto, perspectiva/carboncillo, encuadre, etc.
- Estructuras, geometría y representación: volúmenes reales.
- Análisis gráfico de estructuras y mecanismos.
- Planteamientos de color/ La técnica húmeda/ armonías de colores.
- Desarrollos del color: gesto, paisaje y abstracción.
- Paisaje urbano.
- Análisis de la figura humana y su representación.
- El proyecto: dibujo como herramienta de pensamiento.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender los conceptos y métodos de representación gráfica y expresiva y del uso del color así como las principales técnicas de dibujo indicados en el apartado anterior, aplicando esos conocimientos a la figuración de espacios arquitectónicos y urbanos.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de:
 - Aplicar las técnicas de dibujo y expresión artística propios del análisis de la forma;
 - Conocer y saber aplicar las proporciones y volúmenes adecuados en las representaciones gráficas;
 - Entender y aplicar con criterio la teoría del color;
 - Saber escoger y emplear las técnicas más adecuadas a cada tipo de dibujo;
 - Resolver los encuadres necesarios para la representación de la forma
- Que los estudiantes puedan expresarse y comunicarse con rigor, utilizando con soltura y propiedad los conceptos e ideas adquiridos en esta materia, así como comprender y desarrollar razonamientos propios del análisis de la forma.
- Que hayan desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan adquirir por sí mismos, en el futuro, los conocimientos relativos para fundamentar gráficamente cualquier proyecto de producción artística, proyecto de espacios y el dibujo de detalles. La práctica en el análisis de la forma facilita al alumno la capacidad de abstraer, razonar y estructurar información en planos y croquis, lo que le permite abordar materias, como materias creativas de las áreas plásticas, la arquitectura y el diseño con un mayor grado de autonomía.

Resultados de aprendizaje: El alumno irá componiendo y entregando un cuaderno tipo muguruza con los trabajos desarrollados durante el curso y con todos aquellos llevados a cabo fuera de las aulas, en espacios interiores, al aire libre, etc. Así mismo realizará una carpeta con las láminas de tamaño A1 en

torreón o ingres así como en otros tamaños, de forma que se puedan revisar las capacidades adquiridas por el alumno en sesiones docentes conjuntas con el resto de la clase.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

En el contenido de la asignatura existe un carácter eminentemente de taller. El uso del espacio de dibujo como referencia y hábito en el desarrollo de la asignatura, en el cual, mediante el taller de dibujo el alumno aprenderá practicando los distintos aspectos relativos al dibujo al natural de formas, objetos y espacios. Este sistema redundará en un continuo desarrollo de las competencias de esta materia dado que los trabajos personales acaban operando en el mismo sistema, mediante dibujo con caballete o lámina a mano alzada empleando el color y el claro oscuro.

El desarrollo del análisis de la forma, como sistema preparatorio de lo que serán los cursos de taller de proyectos, para los cuales es fundamental la práctica. Entre los trabajos prácticos también se encuentra la visita de exteriores y el desarrollo de los dibujos en dichos ambientes solidificando las habilidades del alumno y la seguridad en sí mismo en el desarrollo de la materia.

Resultados del aprendizaje: El alumno irá componiendo y entregando un cuaderno de apuntes con los trabajos desarrollados durante el curso y con todos aquellos llevados a cabo fuera de las aulas, en espacios interiores, al aire libre, etc. Así mismo realizará una carpeta de láminas, de forma que se puedan revisar las capacidades adquiridas por el alumno en sesiones docentes conjuntas con el resto de la clase.

Clases de teoría y taller: (1,8 ECTS) Las clases de teoría utilizan la metodología de Lección Magistral que se desarrollará en el aula empleando la pizarra y/o el cañón de proyección. En las clases de taller se realizarán trabajos de representación de modelos y objetos propuestos por el profesor.

Visitas tuteladas. (0,6 ECTS). Los alumnos realizarán visitas y salidas del aula en una extensión del taller hacia el exterior con la finalidad de fomentar la costumbre del dibujo en espacios naturales abiertos o cerrados.

Tutorías: (0,6 ECTS): Consulta al profesor por parte de los alumnos sobre la materia en los horarios de tutorías o empleando mecanismos de tutoría telemática (correo electrónico y uso del campus virtual de la Universidad).

Estudio individual: (3 ECTS) Trabajo individual del alumno utilizando los trabajos explicados y desarrollados en las clases de taller, libros de la biblioteca, o apuntes del profesor disponibles en el campus virtual. Se le encargará al alumno la realización y entrega de varios trabajos por asignatura, de carácter individual, sobre los contenidos de la materia. Se expondrán periódicamente y de forma oral por parte del alumno, los trabajos propuestos, lo que facilitará alcanzar la competencia comunicativa en mayor grado.

A lo largo del curso el alumno se encontrará con los siguientes bloques de trabajo que estructuran la metodología de enseñanza llevada a cabo: 1. El dibujo: encaje y valoración tonal. 2. La interacción del color. 3. Materia, estructura y representación. 4. Dibujo del exterior con técnicas al agua: la acuarela. 5. Iniciación a un proyecto de dibujo. En cada uno de estos bloques se trabajará de forma práctica los contenidos de la materia apoyándose en lecturas y ejemplos de artistas y corrientes.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Examen: Se realizarán dos exámenes, uno parcial (que no libera materia) y otro final, donde se evaluarán:

- El aprendizaje de los contenidos adquiridos por el alumno en las clases de teoría, de taller, en las tutorías y en su progreso personal en el ámbito de las técnicas de representación.
- La utilización adecuada del lenguaje gráfico, expresivo y artístico y el desarrollo de los razonamientos y métodos empleados en dicho grafismo, aplicando con criterio las técnicas adecuadas a cada parte del examen.

El examen parcial pondera un 20% y el final un 20% de la nota final en la convocatoria ordinaria.

Evaluación de la participación del alumno en clase y de los trabajos obligatorios:

La participación del alumno será valorada por el profesor a lo largo de las clases. Junto con los trabajos propuestos, este capítulo ponderará el 60 % restante de la nota final. Nuevamente se evaluará no solo los conocimientos sino la adquisición de competencias en su conjunto, tales como la calidad de la

expresión artística y aptitud del alumno para comunicar, expresada gráficamente en sus trabajos y verbalmente en sus intervenciones y participación en clase.

En la **convocatoria extraordinaria** el examen pondera un 100%.

Se realizarán las siguientes pruebas para evaluar la adquisición de capacidades del alumno:

1. Prueba de evaluación parcial que contendrá una carpeta de trabajos cuyas pautas de elaboración indicará la profesora días antes del examen.
2. Carpeta de actividades dirigidas. Que contienen diferentes trabajos realizados a lo largo del curso basados en los bloques de contenidos.
3. Memoria de la asignatura.
4. Cuaderno de artista en el que se valorará el trabajo autónomo
5. Prueba final. Desarrollo de un proyecto cuyas pautas entregará la profesora días antes del examen.

6. BIBLIOGRAFÍA

• Bibliografía básica

- ALBERT, J.:(1985): *La Interacción del color*, Alianza Forma, Madrid.1985
- BALL, P.: *La invención del color*. Ed. Debolsillo. Barcelona. 2009
- BERGER, J.: *Modos de ver*. Gustavo Gili. Bercelona. 2002
- BERGER, J.: *El sentido de la vista*. Alianza Forma. Madrid. 2006
- BERGER, J.: *Sobre el dibujo*. Gustavo Gili. Barcelona. 2011
- GOMBRICH. E.H.: *La Historia del arte*. Ed. Phaidon. Londres N. York. 2012.
- KANDINSKY, W.: *Punto y línea sobre el plano*, Paidós, Barcelona, 2004.
- KANDINSKY, W.: *De lo espiritual en el arte*, ed., Paidós, Barcelona, 2006.
- KANDINSKY, W.: *Cursos de la Bauhaus*. Alianza. Madrid. 2007
- KUPPERS, H. *Fundamentos de la teoría de los colores*, Gustavo Gili, México.1995
- MUNARI B. *Cómo nacen los objetos*. Apuntes para una metodología proyectual. GG. Barcelona 2010.
- PARRAMÓN, J.M.: (2003): *El gran libro del dibujo*, Parramón ediciones, Barcelona. 2003
- PARRAMÓN, J. M. (2003): *Dibujo de la figura Humana*, Parramón ediciones, Barcelona. 2003.
- RICARD, A.: *La aventura creativa*. Ariel. Barcelona. 2000.
- SIMBLET, S.: *Anatomía para el artista*. Blume. Barcelona. 2002
- SIMPSON, I.: (2005): *Enciclopedia de Técnicas de Dibujo*, Acanto, Barcelona 2005
- VILLAFañe, J.: *Introducción a la teoría de la imagen*, ed., Pirámide, Madrid, 2006.
- VVAA.: *El bodegón*. Galaxia Gutemberg, círculo de lectores. Barcelona. 2000 (Texto John Berger: "¿Cómo aparecen las cosas? Cartas a Marisa.")
- VVAA.: *El retrato*. Galaxia Gutemberg, círculo de lectores. Barcelona. 2004

• Bibliografía complementaria

- APARICI, R.: *El cómic y la fotonovela en el aula*. Consejería de educación y cultura de la comunidad de Madrid. 1992.
- BELVER, M.: (Coord.) *Arte, infancia y creatividad*. Univ. Complutense. 2003
- BORDES, J.: *Historias de las teorías de la figura humana. El dibujo, la anatomía la proporción la fisionomía*. Cátedra. Madrid. 2003
- MUNARI, B.: *Diseño y comunicación Visual*. Gustavo Gili. Barcelona.1987

• Referencias On Line:

- Asociación profesional de ilustradores: <http://apimadrid.net/>
- Grupo de ilustradores en cuadernos: www.cuedernistas.com;
- The drawing center: <http://www.drawingcenter.org/>
- Artcyclopedia: <http://www.artcyclopedia.com/>
- Mark Harden's Artchive: <http://www.artchive.com/>
- Art Renewal Center: <http://www.artrenewal.org>
- Asociación de diseñadores de Madrid. www.dimad.org

7. BREVE CURRICULUM

Prof.ª Kika Beneyto

Profesora permanente departamento Bellas Artes.

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido clases en los grados de Publicidad y Marketing, de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del producto y de Fundamentos de Arquitectura en la universidad Nebrija. Ha sido coordinadora del grado de Bellas Artes en Nebrija. Actualmente profesora permanente en la Escuela Politécnica Superior.

Ha trabajado en el sector de la decoración en montaje de stands, estilista para diferentes revistas de decoración e ilustradora.

Ha obtenido las siguientes becas: Beca Erasmus en l'École de Beaux Arts de Bourges cedida por la Universidad Complutense. Beca Erasmus en L'École Supérieur de Gestion de París para personal docente cedida por la Universidad Nebrija. Beca Erasmus Docentia para impartir clase en L'ècole Nationale Supérieure d'art de Limoges, Francia; cedida por la universidad Nebrija.

Miembro del grupo de investigación Grupo Nebrija de estudios Transversales en Creación Contemporánea. Publicaciones en diferentes foros de investigación.

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

Profesora y coordinadora de la asignatura:

Prof.ª Kika Beneyto Ruiz

Departamento de Arte

Despacho 200

fbeneyto@nebrija.es

Tfno: +34 - 91.452.11.00

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TÍTULO: Grado en Diseño de Interiores Curso: 2016/2017

ASIGNATURA: Análisis de la forma y el color II

CURSO: 1º SEMESTRE: 2º CRÉDITOS ECTS: 6

Sesión	Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua	Estudio individual y trabajos prácticos del alumno	Horas Presenciales	Horas/Semana Estudio teórico/práctico y trabajo. Máx. 7 horas semanales como media
1-2	Bloque 1 El objeto y la escala de grises	Carpeta de actividades dirigidas.	3	El alumno necesita al menos 85 horas de trabajo individual para alcanzar el nivel requerido. Necesitará experimentar con las herramientas que se trabajan en clase.
3-4			3	
5-6			3	
7-8	Bloque 2 El uso del color	Examen parcial	3	
9-10			3	
11-12			3	
13-14			3	
15-16	Examen parcial		3	
17-18	Bloque 3 El cuerpo humano como herramienta de diseño	Carpeta de actividades dirigidas	3	
19-20			3	
21-22			3	
23-24	Bloque 4 Proyecto de diseño	Examen final	3	
25-26			3	
27-28			3	
29	Actividad de apoyo	Carpeta de actividades dirigidas	1.5	
tutorías				
Prácticas de taller				
			65	85
Total horas				150

	ECTS	HORAS
Teoría y práctica	0.8	20
taller	1.6	40
Trabajos de la asignatura	2	50
Tutorías	0.2	5
Estudio individual	1.4	35

Horas presenciales		65
Horas de estudio		85