

ED.300.031.03.02		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. PROGRAMA ANALÍTICO	
VERSIÓN	2		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	24/abr/2018		

FACULTAD	ARTES VISUALES Y APLICADAS
PROGRAMA	Diseño Gráfico
SEMESTRE	Segundo
ASIGNATURA	Teoría del Color y de la Forma
CÓDIGO	11802
INTENSIDAD HORAS SEMANA	2
CRÉDITOS	2
(PRE) REQUISITOS	Ninguno
CORREO ELECTRÓNICO	vpolanco@bellasartes.edu.co
DOCENTE(S)	Víctor Hugo Polanco

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Los distintos saberes de las humanidades aportan los insumos teóricos y conceptuales que amplían la comprensión del campo del conocimiento y de la creación gráfica. El objetivo principal del área es estructurar la formación teórica y conceptual, los procesos creativos y de investigación que se desarrollan en el programa de estudios a través de la interdisciplinariedad de autores y perspectivas de análisis de las humanidades y las ciencias sociales.

En este sentido, Teoría del Color y de la Forma es un apoyo necesario en la formación profesional de los estudiantes para la comprensión del campo de conocimiento de la producción gráfica y visual, aportando elementos de sensibilidad emocional a los proyectos de comunicación en el diseño gráfico, adicionalmente, esta asignatura junto con diseño 2, gráfica digital 2, fundamentos de la investigación e historia del diseño, trabajarán en conjunto para la producción y organización del evento de diseño la comitiva visual.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

- **Objetivo General**

Desarrollar destrezas conceptuales y formales en la construcción de propuestas visuales en el campo del diseño gráfico a través de la elección y combinación de

ED.300.031.03.02		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. PROGRAMA ANALÍTICO	
VERSIÓN	2		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	24/abr/2018		

discursos iconográficos (forma), tipográficos (lenguaje) y discursos cromáticos (color).

- **Objetivos Específicos**
- Reconocer el color por su valor fundamental para la comunicación visual y su contribución para mantener y desarrollar las relaciones humanas.
- Comprender las herramientas y conceptos de forma consciente, partiendo de la importancia del criterio en el estudiante (reflexión).
- Brindar las herramientas necesarias de observación, comprensión y percepción para el uso formal y cromático en diferentes proyectos visuales y audiovisuales.

MICRODESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Diseñar un signo gráfico consiste en la creación de una organización estructurada de discursos, entre los cuales el color es un fundamento esencial para poder generar los significados deseados en el receptor. En el campo del diseño gráfico el color conforma una relevante experiencia visual de significados, los cuales son compartidos universalmente. Así podemos hablar de un lenguaje del color y establecer que, en un contexto comunicativo visual, el color es un signo, los principios de armonía y contraste suponen factores conformadores de todos los sistemas de producción icónica a través del color.

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

UNIDAD 1: APRENDER EN COLOR. Consideraciones previas sobre el color y el diseño gráfico, el valor estético del color y la percepción del color.

1. Armonía: dimensiones de color, tono luminosidad y saturación.
  - Tono
  - Analogías monocromáticas
    - Analogías adyacentes
    - Analogías colores fríos
    - Analogía colores cálidos
    - Complementarios
    - Triada
    - Tétrada
  - Luminosidad
    - Alta luminosidad

ED.300.031.03.02		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. PROGRAMA ANALÍTICO	
VERSIÓN	2		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	24/abr/2018		

- - Baja luminosidad
- Saturación
  - Alta saturación
  - Baja saturación
  - Grises
- 2 contrastes: Fundamentos del contraste.
- Tonalidad
- Luminosidad
- Cálido-frío
- Complementarios
- Simultaneidad
- Cualidad
- Cantidad

UNIDAD 2: Funciones y variables del color

3. Clasificación funcional del color

Función denotativa: El mundo de la presentación

- Color naturalista
- Color exaltado/saturado
- Color expresionista

Color Mundo de las evocaciones psicológicas

- Color psicológico
- Color simbólico

Función signica: Mundo de la funcionalidad y la codificación

- Color esquemático
- Color señalético
- Color emblemático

UNIDAD 3 Proyecto final

- El color aplicado a piezas gráficas utilizando las herramientas y conceptos de color vistos.

COMPETENCIAS

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Rector.

ED.300.031.03.02		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. PROGRAMA ANALÍTICO	
VERSIÓN	2		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	24/abr/2018		

Conceptuales

- Conocimiento de los conceptos y los fundamentos teóricos de la forma y el color.
- Conocimiento de las relaciones de la forma con el campo perceptivo y el color.
- Conocimiento para la creación de formas y manejo del color.
- Conocimiento del lenguaje de la forma y el color como elemento central de la comunicación visual.

Creativas

- Capacidad analítica y creativa para desarrollar propuestas formales con requerimientos específicos.
- Capacidad en el reconocimiento y diferenciación de las propiedades del color.
- Capacidad para diferenciar, comprender y elaborar paletas cromáticas de acuerdo al proyecto de una pieza gráfica.

Comunicativas

- Disposición para el análisis y la retroalimentación colectiva.

MÉTODO

El método utilizado en la asignatura es teórico – práctico, el estudiante adquiere mediante exposiciones sincrónicas, ejercicios prácticos y la orientación docente, las competencias cognitivas y actitudinales que precisa su formación como controlador de significado.

Esta asignatura propone en cada sesión el conocimiento de los conceptos básicos trazados en cada encuentro con exposiciones, lecturas, reflexiones, casos y ejemplos. Todos estos evidenciados desde diversas plataformas virtuales. Presentación de material audiovisual que enriquezca el aprendizaje en el alumno por intermedio de plataformas como YouTube, vimeo, dailymotion, entre otras.

Realización de ejercicios individuales y en grupo sobre los conceptos explicados en clase, donde el alumno podrá profundizar en ellos mediante la práctica como tal. Objetos y apoyos didácticos de enseñanza-aprendizaje: se indican a continuación los diferentes recursos requeridos para el apoyo a la enseñanza presencial.

- Proyector, computador, internet.
- Computadores con programas especializados para el diseño gráfico.

Taller con mobiliario y espacio para realización de trabajos prácticos análogos en clase

EVALUACIÓN

Este documento es propiedad del Instituto Departamental de Bellas Artes. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Rector.

ED.300.031.03.02		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. PROGRAMA ANALÍTICO	
VERSIÓN	2		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	24/abr/2018		

Dentro del modelo de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- Se evaluará la participación, motivación y el sentido crítico del estudiante frente a los temas presentados por el docente y los demás estudiantes.
- La calificación se realiza de forma numérica de cero (0) a cinco (5) y sus correspondientes fracciones; donde cinco (5) es la mejor nota posible de alcanzar, uno (1) la nota más baja, cuando el trabajo no cumple con ningún requisito, y cero (0) corresponde a la no presentación del ejercicio. Todas las notas recopiladas tienen el mismo valor porcentual.

Primer corte y primera entrega-exposición parcial	30%
Segundo corte y segunda entrega parcial	30%
Tercer corte y entrega-exposición final	40%

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Fabris y Germani (1973). Color. Proyecto y estética en las Artes Gráficas, Barcelona: Ediciones Don Bosco
  - Itten, J. (1961). Art de la couleur, Ravensbur: Otto Maier Verlag
  - Moles, A. y Janiszewski, L. (1990). Grafismo funcional, Barcelona: CEAC Enciclopedia del Diseño
  - Wucius, W. (1988). Principios del diseño en color, Barcelona: GG, Editorial Gustavo Gili
  - Edwards, B. (2006). El color. Barcelona: Ediciones Urano
  - Heller, Eva. Psicología del color. Barcelona: Gustavo Gili, SL. 2009
  - WONG, W. (1982). Fundamentos del Diseño. Barcelona: Gustavo Gili. p. 204
  - Berry, S. y Martin, J. (1994). Diseño y color. Barcelona: Blume
  - Adams, S., (2017). Colorpedia: Diccionario de color para diseñadores, Barcelona: Promopress.
  - Boerboom, P., y Pretelt., (2019). El color como material y recurso visual, Barcelona: Gustavo Gili. Presentación de experimentos y ejercicios para explorar el potencial expresivo de la materialidad del color y sus efectos en nuestra percepción visual, a partir de su naturaleza visual de pigmento e ilusión visual, materia y cognición.
  - Tornquist; J., (2008). Color y Luz, Barcelona: Gustavo Gili.
- El autor analiza cada uno de los fundamentos técnicos del uso del color a partir de los sistemas vigentes para la clasificación de los colores, al igual que los principios físicos y fisiológicos sobre los que se basa el fenómeno de la percepción.

ED.300.031.03.02		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. PROGRAMA ANALÍTICO	
VERSIÓN	2		
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	24/abr/2018		

- Küppers, H., (1982). Fundamentos de la teoría de los colores, Barcelona: Gustavo Gili. Con un perfil didáctico el autor expone diferentes aspectos físicos del color, pasando desde los fisiológicos, hasta las leyes de la mezcla de los colores, los caracteres de calidad y las tablas sistemáticas de colores.
- Sawahata, L. (2006). Color y Armonía, Barcelona: Blume.
- Leire Fernández Iñurritegui (2007) Análisis de significados, formas y usos de los signos tipo-icono-gráficos de identidad visual corporativa.

PERFIL DEL DOCENTE