

Escuela Superior de Bellas Artes "Manuel Belgrano"

Departamento de Artes Visuales

Área Producción

Taller Teórico Práctico I Pintura y Problemática del Color

Prof. Cabañas, Carla

Prof. Villagra, Pablo

Propuesta de coloquio para el TTP I Pintura y Problemática del Color, de 1er año, división A, de los planes 411 y 660.

Esta propuesta es válida para las cursadas anteriores al año 2019.

Cabe aclarar que esta propuesta se realiza con muy poco tiempo de elaboración, ya que la misma fue solicitada por la secretaría académica, vía mail, el día 4 de julio de 2019, un día antes del receso invernal, lo cual puede determinar aclaraciones y sugerencias por parte de dicha secretaría.

Otro aspecto que se tuvo en cuenta para elaborarla, es el respeto a acuerdos previos con los estudiantes y por sobre todo el respeto que se merecen quienes ya tenían elaborado su examen final.

Por lo anteriormente expuesto es que hemos elaborado la siguiente propuesta para la acreditación final del TTP I Pintura y Problemática del color.

METODOLOGÍA

- 1- 1.1 Los/las estudiantes deberán presentar en su coloquio, la cantidad de pinturas y trabajos prácticos realizados en el ciclo lectivo. Los trabajos deberán ser montados y presentados de acuerdo al orden cronológico en el que fueron realizados. También deberán presentar todos los bocetos, escritos o bitácora que dan cuenta del proceso de producción.
1.2 Los/las estudiantes que ya hayan elaborado su presentación final de acuerdo a lo estipulado anteriormente en el programa de examen final podrán presentarse con dichos trabajos y ajustarse a lo pactado en dicho programa para su evaluación

- 2- Mediante el discurso cada estudiante realizará la descripción de las características formales y de contenido del lenguaje plástico específico de la pintura y las teorías del color, que reconoce en sus trabajos, basándose en el material teórico propuesto y trabajado en clase o en trabajos extra clase, pudiendo ser indagado por el docente a cargo de la cátedra acerca de estos aspectos

- 3- Al finalizar el coloquio cada estudiante será evaluado teniendo en cuenta dicho acto académico, como así también por su desempeño en la cursada del ciclo lectivo correspondiente, realizándose una devolución de lo observado por el docente o los docentes presentes. Dicha evaluación será reflejada en una única nota numérica que quedará asentada en la libreta de estudiante y en el acta y libro correspondiente. Dicha nota numérica, y debido a la coyuntura especial que atraviesa nuestra escuela, deberá ser de un valor similar o superior a cuatro (4) para aprobar la acreditación final de la cursada.
- 4- Así mismo se propone que el coloquio sea presidido por el docente a cargo de la cátedra en ese momento, acompañado de otros docentes a cargo de cátedras similares. Esto se propone para garantizar transparencia en el acto institucional, tanto para los y las estudiantes como para el equipo docente. Los docentes que acompañan el acto, no podrán realizar preguntas o planteos al estudiante, pero si podrán realizar comentarios y sugerencias que aporten conocimientos al estudiante evaluado/a.
- 5- Los estudiantes que se presenten a coloquio deberán cumplir con las normativas vigentes propuestas por el Consejo Académico de la ESBA, para tal acto.

CONTENIDOS

Contraste y pasaje como estructura de la percepción y la construcción de forma y espacio en la imagen bidimensional. Ilusión de la tridimensión. Introducción a las relaciones cromáticas y su valor emocional. Dimensiones tonales: valor (acromático-cromático), matiz e intensidad. Relaciones pigmentarias, Relación figura-fondo. Composición. Claves tonales. Armonías del color.

Monocromía. Isovalencia. Manejo de paletas de análogos, Desaturación del color. Complementarios, quebrados. Neutralizaciones, grises cromáticos. Secuencia de matiz. Control de temperatura e intensidad. La representación: desarrollo de la imagen propia, trabajo de observación con modelo objetual.

Modelado del color: Claroscuro (luz, media tinta y sombra). Color local. Diferentes procedimientos y organizaciones espaciales a partir de la representación de la luz.

Tratamiento de la superficie: tinta plana, tinta modelada, tinta velada.

Percepción y representación de la forma y el espacio: Dispositivo para iniciar la observación. Naturaleza muerta. Transposición (modelo de observación para la práctica pictórica, el cual acompaña los intereses expresivos y presenta diferentes propuestas espaciales, variando en el proceso). Relación del todo a las partes, relación de la tri a la bidimensión. Relaciones lumínicas en la forma y en el espacio. Ilusión de profundidad. Representación del volumen, luz dirigida. Relación color-espacio. Avance y retroceso del color. Sombras propias y proyectadas. La textura visual.

La materia pictórica y su manipulación: Tratamiento de la materia. Tipos de pincelada: oculta-evidente. Veladuras. Herramientas: pinceles, espátulas, rodillo, trapos; otros. Diferentes soportes y tamaños. Técnicas: acrílico, témpera, acuarelas, grafito.

Naturaleza del color. Dimensión física de la luz. Síntesis aditiva y sustractiva. Color luz y color pigmento. Descomposición de la luz. Luz y espacio. Relaciones lumínicas. Contraste como sostén de la forma. Diferencias en el campo visual.

Percepción del color. Aspectos: físico, fisiológico, químico, psicológico. Comunicación y lenguaje visual. Elementos del lenguaje visual. Sintaxis visual.

Dimensiones del color: valor, matiz y saturación. Escalas acromáticas y cromáticas. Claves tonales. Isovalencia. Colores primarios y elementales. Círculo cromático sustractivo de 12 colores pigmentarios; tradicionales y generativos. Configuraciones tonales: armonías o intervalos de color. Monocromía. Analogía. Alternancias. Complementarios. Tríadas. Interacción del color. Color local. Modelado del color. Teorías generales del color.

Concordancias subjetivas del color. Relatividad del color. Los siete contrastes de Itten. El color como elemento compositivo: Relación color-espacio. Equilibrio y proporción. La relatividad tonal. Construcción cultural del color simbólico, significancia y funciones del color.

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV. (1996). Lenguaje Visual I. Material teórico. Cuadernillo de cátedra, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de la Plata.

Itten, J. (s. f.). Arte del color: aproximación subjetiva y descripción objetiva del arte.

Pag: 33 a 63. París: Bouret.

Kloosterboer, L (2011). Guía completa de pintura al acrílico. Cap 3 Fundamentos.

Scott, R. (2011). Fundamentos del diseño. México D.F.: Limusa. Cap 2 el contraste, Cap. 6 Color: control de pigmento y de tono, Cap. 7 La dinámica del color. Cap. 8 relaciones de color.

Bibliografía sugerida y complementaria para estudiantes y desarrollo de la cátedra

Arheim R. Arte y percepción visual. Editorial Eudeba.

Hornung, D. (2012). Color: curso práctico para artistas y diseñadores. Barcelona:Promopress.

Küepper, H. (1980). Fundamento de la teoría de los colores. Barcelona: Edit. Gustavo Gill, S.A.

Lothe, A. (1959). Tratado de la figura. Apuntes del CEBA de la UNLP.