

INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE
Departamento de Artes Visuales Prilidiano Pueyrredón.
Año académico 2013
Secretaria Academica

SEMINARIO EL COLOR EN ACCIÓN

Titular: **Prof. Juan Astica**
Adjunta: **Lic. Carola Zech**

Duración: del 15-10 al 26-11

Carácter: Teórico-práctico.

Cursada: Martes de 10 a 12 hs

Dirigido a: alumnos de grado

Fundamentación

El color es un elemento esencial del discurso visual con un grado de especificidad tal que pueden formar parte ya sea de una red compleja en la cual esté imbricada con otros elementos (Neo-Expresionismo, Pop-Art, Transvanguardia etc.) o bien puede llegar a constituir un lenguaje expresivo en sí, como lo han demostrado diversos movimientos artísticos del siglo XX. (Suprematismo, Arte Concreto, Op-art, Minimal, Neo - Geo etc.).

Dentro de la oferta académica el seminario enfoca como eje de estudio al color, para aquellos que quieran interesarse específicamente en el tema, o bien como factor de profundización aplicable a otro proyecto más amplio, o a otra disciplina no específicamente pictórica.

Objetivos

- a) Que el alumno sea capaz de ser consciente de la función que cumple el color dentro de sus propios proyectos.
- b) Orientarlo para que descubra la especificidad de su uso del color en relación al propio lenguaje.
- c) Incorporar herramientas prácticas que le permitan comprender dicho funcionamiento.
- d) Adquirir claridad histórica con el objeto de conocer qué ha sido realizado en el campo del arte, para poder estar ubicado dentro de una realidad actualizada, con plena conexión a la dinámica dada en el contexto del arte contemporáneo.

e) Estimular al alumno a indagar y conocer la vastedad del tema, descubrir nuevos horizontes y generar su propio motor y sistema de experimentación e investigación.

Contenidos

Enumeración de contenidos básicos que se observarán en busca de las especificidades del lenguaje que participa en la estructura de los diseños de los proyectos.

a) Terminología cromática, a través de la historia desde el punto de vista de las diversas teorías. Se comenzará con una revisión de la terminología estudiada en el grado relacionándola a sus orígenes históricos y su aplicación en las diversas modalidades expresivas.

b) Diferencias y relaciones entre los aspectos que tienen que ver con la física, con la química y la semántica del color. Es muy importante establecer los límites claros de estos tres enfoques, para comprender por un lado su independencia y a su vez sus interrelaciones dentro del campo de la plástica.

c) Diferentes aplicaciones y definiciones de los conceptos de claridad, oscuridad, complementariedad, altura, tono, matiz, simultaneidad, extensión, saturación, brillo, movimiento, concordancia, timbre, sonoridad, temperatura, a través de la historia.

Color y forma. La forma del color. Se estudiará, las características del color por un lado y las de la forma por otro y luego la interrelación entre ambos. También se estudiará el color como forma en sí.

d) La paleta como sistema. La paleta como origen del proceso pictórico. Profundización en la relación entre la estructura del lenguaje pictórico y los elementos técnicos.

e) Modelos teóricos de color:

Sistema Pitagórico y las teorías griegas del color. Teoría de los cuatro colores. Diversas teorías sobre los colores Primarios.

El simbolismo del color en el medioevo. La estética de Suger. Color y alquimia. La teoría Persa del color. La óptica de Newton.

La historia del Círculo Cromático. Capítulo importante en función al rol protagónico que ocupa este sistema dentro de los lenguajes plásticos contemporáneos.

La teoría de Goethe.

Siglo XIX. El modelo de la esfera de Otto Runge. Cromatografía de George Field

Escalas cromáticas de J.F. Mérimée.

Teorías impresionistas. La armonía de los colores de Ostwald. Los estudios de la Bauhaus.

Conceptos de Armonía. Color y Música. Escalas Armónicas. Gioseffo Zarlino, Francois d'Aguilon, Marin Cureau de la Chambre. El Clavecín Ocular de Castel. Paul Klee, Kandinsky.

Metodología: Teórico-práctica.

TEORIA Y PRACTICA

- . Introducción a la problemática.
- . Introducción teórica especificando y repasando pautas y criterios de análisis.
- . Acuerdo de lenguaje específico.
- . Contextualización histórica y contemporánea de referentes.

PLAN de TRABAJO

La dinámica de la cursada se estructura en base a la realización de trabajos prácticos que abordan los contenidos transferidos cada clase. Se la complementa con clases teóricas y se sugiere la lectura de bibliografía específica y pertinente a cada contenido desarrollado.

Listado materiales básicos

- 1) Tempera profesional : amarillo limón, rojo de cadmio mediano, magenta, azul ultramar, verde viridiano o talo, blanco, negro.
- 2) Papel grueso 35cm x 50cm.
- 3) Cartón montado blanco de 35 x 50 cm.
- 4) Pinceles y diferentes herramientas para aplicar el color.
- 5) Lápiz, escuadra, regla metálica, cutter, tabla de cortes.
- 6) Vasito de base y boca ancha, paleta con huecos. Trapos y papel de rolo de cocina. Papel de diario o plástico para cubrir las mesas de trabajo.

Bibliografía

Albers, Josef. La Interacción del Color. Alianza Forma. Madrid 1979

Arheim, Rudolf. El Pensamiento Visual. Ed. EUDEBA. Buenos Aires, 1971

Arheim, Rudolf. Arte y Percepción Visual. Ed. EUDEBA. Buenos Aires, 1962

Brusatin, M. Historia de los Colores. Buenos Aires, 1987

Doerner, Max. Los Materiales de la Pintura. Ed. Reverté. Barcelona, 1978

Gage, John. Color y Cultura. Ed. Siruela. Madrid, 1993

Gombrich, E. H. Art and Illusion. Phaidon Press. Oxford, 1977
Itten, Johannes. The Elements of Color. Van Nostrand. New York, 1970
Jacobson, Egbert. Basic Color. Paul Theobald. Chicago 1948
Kandinsky, Wassily. De lo Espiritual en el Arte. Nueva Visión. Bs. As., 1962
Kepes, Gyorgy. El Lenguaje de la Visión. Ed. Infinito. Buenos Aires, 1969
Klee, Paul. Notebooks, Vol I y II. Ed. Lund Humphries. London, 1973
Matisse, Henry. Reflexiones sobre el Arte. Emecé. Buenos Aires, 1977
Mayer, Ralph. The Artist Handbook. Farber & Farber. London
Pérez-Dolz, F. Teoría de los Colores. Ed. Meseguer. Barcelona 1972
Wittgenstein, L. Observaciones sobre los colores. Paidós. Barcelona, 1992
Cirlot, Lourdes. Primeras Vanguardias Artísticas. Ed. Labor. Barcelona 1995
Goethe, Johann Wolfgang von. Theory of Colours. M.I.T. Press. London 1970
Hickther, Alfred . El cubo de los colores. Editorial Noriega Limusa
Klee, Paul. Notebooks, Vol I y II. Ed. Lund Humphries. London, 1973
Küpers, Harold. Atlas de los colores. . Editorial Blume
Portal, Frederic . El Simbolismo de los Colores. José de Olañeta Editor. Barcelona 2000
Ardalan, Nader. Bakhtiar, Laleh. El Color Persa. Rev. Elefante en el Bazar. Bs.As. 1998
Ardalan, Nader. Bakhtiar, Laleh. The Sense Of Unity. The University of Chicago Press, 1973
Fludd, Robert. Escritos sobre música. Editora Nacional. Madrid, 1979
Cirlot, Lourdes. Primeras Vanguardias Artísticas. Ed. Labor. Barcelona 1995
Rosseau, Rene-Lucien . El Lenguaje de los Colores. Ed. Lidium. Buenos Aires. 1985
Sanz, Juan Carlos. El Lenguaje del color. Ed. Blume. Madrid, 1985
Alexander, Christopher . Ensayo sobre la Síntesis de la Forma. Editorial Infinito. Bs. As. 1986
Besant, Annie, Leadbeater, C. Formas del Pensamiento. E. Kier. Bs As. 1982
Bontoé, J. Técnicas y secretos de la pintura. . Editorial Leda
Brosig F. La cura por los colores. Ed. Kier. Buenos Aires, 1984
Cennini, Cennino . El Libro del Arte. Editorial Akal. Madrid 1988
Collins, Judith. Técnicas de los artistas Modernos. . Editorial Blume
de Mattos, Jorge. Epitome de los Conocimientos sobre el Color. Universidad de Buenos Aires. 1954
Gerstner, Karl. The Forms of Colors. M.T.I. Press. London, 1986
Hess, Walter. Documentos para la comprensión del arte moderno. Nueva Visión, Buenos Aires, 1998
Januszczak, Waldemar. Técnicas de los grandes pintores.. Editorial Blume
Magnus, Hugo. Evolución del Sentido de los Colores. Hachette. Bs. As., 1976
Read, Herbert . Los Origenes de la Forma en el Arte. Editorial Proyección. Bs.As 1967
Rossotti, Hazel. Colour. Princeton University Press. New Jersey, 1985
Ruskin, John . Técnicas de Dibujo. Ed. Laertes. Barcelona 1999
Signac, Paul . De Eugenio Delacroix Al Neopresionismo. Ed. Poseidón. Bs. As
Thompson, Daniel. The materials and techniques of Medieval Painting. Dover.

Evaluacion: presentación final de trabajos realizados.

Regularidad: 80% de asistencia.