

GRADO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Módulo	FORMACIÓN BÁSICA
Materia	ARTE
Asignatura	Código 804031 INTRODUCCIÓN AL COLOR

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Primero
Carácter:	Básico
Período de impartición:	1 ^{er} SEMESTRE
Carga Docente:	6 ECTS

Departamento responsable: PINTURA Y RESTAURACIÓN
Coordinador: Montaña Galán Caballero
Correo-e: montagalan@art.ucm.es
Teléfono: 91 394 3581

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

La asignatura permite un acercamiento al fenómeno del color desde el punto de vista del arte y de la restauración. Aborda su conocimiento científico, procedimental y expresivo por medio de una aproximación a la fenomenología de la percepción, las síntesis cromáticas, las interacciones, las armonías y los contrastes sustentado en los materiales, soportes y herramientas de las técnicas básicas de las técnicas pictóricas, que posibilita al estudiante su aplicación al ámbito de la reintegración cromática.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- OG.5. Conocer la metodología, la terminología, los materiales, las herramientas y los instrumentos inherentes a los tratamientos de conservación y restauración.
- OG.7. Adquirir la capacidad de identificar, determinar la composición y de evaluar las condiciones de los bienes culturales.
- OG.9- Adquirir la capacidad de documentar el bien cultural, partiendo del dominio de las fuentes documentales y/o historiográficas, así como el examen y los tratamientos de conservación y restauración.
- OG.12. Comprender y aplicar los criterios de intervención que deben regir en los tratamientos de conservación y restauración de los bienes culturales.
- OG.13. Disponer de la habilidad necesaria para llevar a cabo procesos de conservación curativa y técnicas de restauración.

- OG.18. Desarrollar la capacidad innovadora

Objetivos específicos

- Aprender a identificar el color en la imagen visual, para poder tener un juicio crítico.
- Adquirir una base de conocimiento para integrar el concepto del color con el fin de entender sus posibilidades expresivas, significativas y comunicativas.
- Conocer los recursos y mecanismos para la representación del color.
- Aprender los diversos métodos de reproducción del color, para poder aplicarlo a las diversas formas de expresión plástica.
- Adquirir una base de conocimiento teórica y simbólica del color, para poder interrelacionarlo con la caracterización estética de los bienes culturales.
- Aprender la metodología y las diversas técnicas del proceso de reintegración cromática.
- Adquirir un juicio crítico respecto a las intervenciones de integración cromática, para poder discernir las reintegraciones correctas de las reintegraciones invasivas.
- Utilizar con rigor los diversos criterios, conocimientos y habilidades referentes al color, adquiridas durante el proceso de aprendizaje, para poder intervenir correctamente en la reintegración cromática.
- Capacitar al estudiante para desarrollar los conocimientos de teoría y práctica del color en cualquier área relacionada con la conservación y restauración de los bienes culturales.

COMPETENCIAS

Competencias generales

CG3: Poseer un razonamiento crítico y autocrítico

CG4: Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis.

Competencias Específicas

CE5: Conocer el vocabulario, los conceptos inherentes a cada técnica artística particular, los materiales, procedimientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje artístico y su evolución histórica.

CE6: Adquirir las destrezas propias de la práctica artística. Aplicar tecnologías específicas para utilizar las herramientas apropiadas en los lenguajes artísticos propios.

Competencias transversales

CT1: Capacidad de búsqueda de información bibliográfica, bases de datos y recursos on-line y su análisis, interpretación, síntesis y transmisión.

CT3: Fomentar el trabajo y el aprendizaje autónomos para abordar las necesidades específicas de cada situación.

CT5: Capacidad para poder expresarse en público con el apoyo de los medios audiovisuales habituales.

CONTENIDOS

Tema 0. Seguridad, higiene y buenas prácticas en esta asignatura

BLOQUE 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA TEORÍA DEL COLOR

Tema 1: Elementos que configuran la percepción del color.

- 1.1. Análisis de los elementos necesarios en la percepción del color. El concepto físico del color y de la luz.
- 1.2. La visión del color: Aspectos fisiológicos y psíquicos.

Tema 2: Factores descriptivos y organizativos del color.

- 2.1. Parámetros descriptivos del color: valor, saturación y luminosidad.
- 2.2. Sistemas de mezclas cromáticas: sustractiva, aditiva, óptica.
- 2.3. Aspectos organizativos del color: escalas, gamas.

Tema 3: Parámetros subjetivos en la percepción del color

- 2.2. Factores subjetivos de la percepción del color.
- 2.1. La iluminación y la percepción visual del color

BLOQUE 2: EL COLOR EN LA REINTEGRACIÓN CROMÁTICA

Tema 4: El color como base de la reintegración cromática. Materiales y técnicas.

Tema 5: Metodología y sistemas de reintegración cromática.

METODOLOGÍA

El planteamiento de la asignatura es teórico- práctico, por lo que se desarrolla en base a la adquisición de conocimientos básicos, que siempre irán orientados a la identificación y reconocimiento del color, así como al aprendizaje de las técnicas y sistemas de reproducción cromática.

El estudio teórico-práctico de las imágenes pictóricas se realiza fundamentalmente en el aula-taller. El proceso de aprendizaje se articula en propuestas de trabajos pautados, que están basados tanto en la experimentación a través de trabajos de composición libre como en la observación, reflexión y síntesis del natural.

Estos ejercicios se inscriben dentro de un variado conjunto de actividades de exposición o deducción de los contenidos de la asignatura que tiene como fin su comprensión a través de la ordenación de conceptos, la clarificación de contenidos y la capacitación para la formalización de composiciones pictóricas en sus componentes cromático y procedimental.

Respecto a las actividades se especifica:

- 1 En la **clase**, en las que está presente el/la docente, se realizan: exposición de contenidos teóricos, bien expuestos previamente mediante lección magistral; o bien deducidos mediante resolución de ejercicios, análisis de trabajos, debates, conferencias, o presentación individual o en grupo de proyectos así como de los resultados de prácticas programadas. Según las actividades anuales programadas tanto por la propia facultad como por instituciones culturales con sede en Madrid se contempla la celebración de seminarios sobre temas específicos con especialistas invitados y la coordinación con otras asignaturas de actividades conjuntas.
- 2 En el **taller** se lleva a cabo el trabajo individual o en grupo consistente en la elaboración de actividades teóricas y/o prácticas, desde las pruebas preliminares hasta la preparación de su presentación.
- 3 En **otros espacios** el estudiante de forma autónoma desarrolla actividades complementarias a las de la clase y el taller que pueden consistir en: 1) visitas programadas a museos, galerías y otros espacios artísticos y culturales; 2) participación tanto en convocatorias del Centro para estudiantes de la UCM como externas; 3) trabajos de campo indicados en el marco de la asignatura; 4) elaboración de: resúmenes teóricos de investigación bibliográfica y de fuentes auxiliares, lectura y estudio de bibliografía recomendada; 5) preparación de evaluaciones; 6) participación en el campus virtual como herramienta dinámica de apoyo e intercambio de información del curso entre estudiantes y docentes.
- 4 Las **tutorías**, tanto individuales como en grupo, se entienden como una extensión del diálogo que se produce en la clase. El estudiante realiza consultas y aclaraciones de aspectos particulares de los contenidos del curso y de su propio rendimiento. Las tutorías sirven no sólo para que el estudiante pueda obtener un seguimiento más personal, sino para que el/la docente pueda tener un conocimiento más individual de cómo se desarrolla su formación y cuáles son sus necesidades específicas.
- 5 La **investigación personal o en grupo** permite al estudiante profundizar sobre aquellos aspectos que son de su interés. Con independencia de las iniciativas por parte del estudiante y a discreción del docente, al inicio del curso se puede proponer una vía de trabajo sobre los contenidos de la asignatura, con seguimiento en las tutorías y la estructura de un trabajo de investigación. En esta actividad se animará a cada estudiante a iniciarse en el hábito científico y riguroso de la investigación plástica mediante la organización del proceso de trabajo: documentación gráfica y bibliográfica, muestras elaboradas y observaciones recogidas.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y específicas	ECTS
Clases centradas en contenidos teóricos. Clases de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar	CE5, CE6	6
Resolución de ejercicios en el aula-	CE5, CE6	

taller bajo la dirección del profesor. Trabajo de estudio y taller. Seminarios y talleres específicos.	
Elaboración de los dossiers de los trabajos realizados. Preparación de evaluaciones.	CE6
Estudios en biblioteca y lecturas obligatorias.	CE6, CT1, CT3
Salidas de estudio. Visitas a exposiciones o acontecimientos culturales	CE6, CT1, CT3
Exposición y presentación de trabajos. Actividades de evaluación.	CE6
Tutorías específicas: apoyo y asesoramiento personalizado para abordar las tareas encomendadas en las actividades formativas indicadas previamente o específicas del trabajo personal	CT3, CT5

Actividad del estudiante

1. Estudio de los contenidos teóricos
2. Realización/resolución de ejercicios tanto en las clases presenciales, como en el tiempo dedicado a la formación autónoma del alumno sobre los temas tratados.
3. Participación en otras actividades de clase

Al estar articulada la asignatura mediante ejercicios encadenados, la asistencia del estudiante en la clase-taller es obligatoria, (como mínimo debe ser del 80%). Esta obligatoriedad garantiza el provechoso seguimiento de la asignatura ya que una parte muy considerable de los objetivos y contenidos de la asignatura se manifiestan y tienen una correcta comprensión en el proceso y desarrollo del trabajo.

El ritmo de la clase está generado por los estudiantes: el rigor en la asistencia, el cumplimiento del horario previsto y la aportación del material apropiado a cada caso es fundamental, tanto en lo que se refiere al mantenimiento de una dinámica apropiada, como a la garantía de un clima de trabajo imprescindible para los objetivos del programa. Del mismo modo, la participación del estudiante es imprescindible para generar un proceso de intercambio y optimización del espacio educativo.

Cronograma

Las actividades que los estudiantes han de realizar a lo largo del curso se expondrán por el profesor al comienzo de éste.

EVALUACIÓN

- **Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula:**
La evaluación del trabajo de aprendizaje realizado por el estudiante considerará la destreza en la resolución de los ejercicios propuestos. Los estudiantes podrán desarrollar trabajos indicados por el profesor/a, que se someterá a la valoración del profesor/a, el cual tendrá en cuenta tanto el tratamiento conceptual como la claridad de la presentación.
- **Examen mediante prueba objetiva de los conocimientos adquiridos:**
La evaluación de las competencias adquiridas en la parte teórica de la asignatura se llevará a cabo mediante la realización de pruebas objetivas (controles, exámenes, test). Estas pruebas constarán de preguntas sobre aplicación de conceptos aprendidos durante el curso y cuestiones prácticas relacionadas.
- **Asistencia y participación en las clases:**
Es obligatoria la asistencia a las clases, los estudios de Grado y Máster son presenciales.
- **Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos:**

Calificación numérica final de 0 a 10 según la legislación vigente

El rendimiento del alumno se medirá de forma proporcional del modo siguiente:

- Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos en el aula (60%).
- Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados. (20%).
- Prueba objetiva final (20%).

Para la evaluación final es obligatoria la participación en las diferentes actividades propuestas. Es necesario haber superado todos y cada uno de los apartados evaluados para poder superar la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- ALBERS, J. (1993) *La interacción del Color*. Madrid: Alianza Forma.
- DE GRANDIS, L. (1985) *Teoría y Uso del Color*. Madrid: Cátedra.
- GAGE, J. (2001) *Color y cultura*. Madrid: Siruela.
- GONZÁLEZ CUASANTE, J.M.; CUEVAS RIAÑO, M.; FERNÁNDEZ QUESADA, B. (2005) *Introducción al color*. Madrid: Akal.

Bibliografía complementaria

- BALL, P. (2003) *La invención del color*. Madrid: Turner.
- GONZÁLEZ CUASANTE, J.M. (2008) *El color en la pintura*. Madrid: Blume.

- KÜPPERS, H. (1992) *Fundamentos de la Teoría de los Colores*. Barcelona: Gustavo Gili.
- SANZ, J.C; GALLEGU, R. (2001) *Diccionario del Color*. Madrid: Akal.
- SANZ J.C. (1985) *El lenguaje del color*. Madrid: Blume.

Información adicional

Al ser una asignatura de eminente carácter práctico, será imprescindible que el estudiante venga a clase con el material indicado para cada sesión de taller. Dicho material será solicitado con antelación en el transcurso de las clases.