

GUÍA DOCENTE

TEORIAS DEL COLOR, LA FORMA Y LA COMPOSICION

GRADO EN DISEÑO INTEGRAL Y GESTIÓN DE LA IMAGEN

CURSO 2024-25

Fecha de publicación: 10-07-2024

I.-Identificación de la Asignatura	
Tipo	FORMACIÓN BÁSICA
Período de impartición	1 curso, 1Q semestre
Nº de créditos	6
Idioma en el que se imparte	Castellano

II.-Presentación
<p>La asignatura profundiza en el conocimiento y análisis de la naturaleza del color capacitando al alumno en la producción y diseño de imágenes. Plantea líneas de trabajo para abordar con éxito el uso intencionado del color, la forma y la composición desde una perspectiva científica, conceptual y expresiva, ayudando a los estudiantes en la toma de decisiones razonadas y eficaces en la ideación de sus proyectos visuales.</p> <p>Resultados de aprendizaje</p> <p>Reconocimiento, comprensión y asimilación por parte del alumno de los conceptos básicos de la estética y la composición como herramientas para la ideación y desarrollo de un proyecto.</p> <p>Capacidad de análisis, conceptualización gráfica y abstracción espacial.</p> <p>Relación con otras asignaturas</p> <p>Es una asignatura básica, al servicio de todo el Grado, pero tiene su continuación natural en la asignatura de "Representación y comunicación gráfica" de la línea formativa de "Comunicación gráfica".</p> <p>Requisitos previos:</p> <p>Los especificados en el punto 4.2 "criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales".</p> <p>ATENCIÓN: INDICACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASIGNATURA DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTA ASIGNATURA EN EL CAMPUS DE FUENLABRADA.</p> <p>Los estudiantes del grupo en extinción de Fuenlabrada contarán con tutorías previamente establecidas o pautadas. El profesor del turno que se imparte en Aranjuez estará disponible a los estudiantes a través de correo electrónico para concertar las tutorías pertinentes.</p>

III.-Resultados de Aprendizaje
<p>CE01. Conocimiento adecuado de la fisiología, psicología y teorías de la percepción visual y sus implicaciones para el diseño.</p> <p>CE05. Conocimientos de antropometría y ergonomía. Estudio de las medidas del cuerpo humano y de los objetos en relación al cuerpo humano.</p> <p>CE15. Capacidad para ejercer la crítica del diseño. Aspectos relevantes de la teoría y la crítica del diseño. Fundamentación teórica y análisis crítico del diseño.</p> <p>CT1. Capacidad de razonamiento crítico y razonamiento estratégico. Capacidad de resolver problemas y tomar decisiones (análisis y síntesis) en función de objetivos derivados del razonamiento crítico.</p>

IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

BLOQUE I: LOS COMPONENTES VISUALES EN EL DISEÑO INTEGRAL

TEMA 1: Evocación visual en la construcción de diseños

- Diseño de objeto, espacio, comunicación gráfica y gestión de la imagen.
- Interacción del diseño con las artes: visuales (bidimensionales y tridimensionales), icónicas y escénicas.
- Integración de las estructuras dramáticas y visuales en el diseño.
- Intensidad dramática e intensidad visual. Estrategias emocionales.

TEMA 2: Los componentes visuales. Conceptos y herramientas

- Componentes visuales materiales. Composición: Espacio, línea, forma y tono. Color.
- Componentes visuales abstractos Ritmo y movimiento.
- Afinidad y contraste. Simetría, axialidad, orden, caos.
- Evolución dramática y progresión visual. Series gráficas.
- Encuadres y puntos de vista. Perspectiva. Pantallas.

BLOQUE II. TEORÍAS DE LA COMPOSICIÓN Y DE LA FORMA

TEMA 3: Espacio. Dimensiones y posibilidades estéticas

- Espacio tridimensional frente a espacio bidimensional
- Espacio ambiguo y espacio limitado
- División de superficies
- Relaciones entre espacio y movimiento
- Aplicaciones al diseño de espacios, comunicación gráfica y gestión de la imagen
- El espacio en la interacción del diseño con las artes: visuales, icónicas y escénicas.

TEMA 4: Línea y Forma. Composición y equilibrio

- Cualidad, sentido, dirección e intensidad
- Motivo lineal. Línea y composición
- Formas básicas según criterio dimensional
- Dinamismo, estabilidad y racionalidad
- Aplicaciones al diseño de espacio, objeto, comunicación gráfica y gestión de imagen
- Línea y forma en la interacción del diseño con las artes: visuales, icónicas y escénicas.

TEMA 5: Tono. Posibilidades dramáticas de composición

- Tono de incidencia y tono de reflectancia
- Distorsión de la incidencia tonal
- Coincidencia e intencionalidad tonal
- Aplicaciones al diseño de espacio, objeto, comunicación gráfica y gestión de imagen
- El tono en la interacción del diseño con las artes: visuales, icónicas y escénicas.

BLOQUE III. TEORÍAS DEL COLOR

TEMA 6: Color

- Dimensión y mezcla del color. Síntesis aditiva y sustractiva. Temperatura de color
- Expresividad y psicología del color. Valores culturales
- Subcomponentes del color: matiz, saturación y brillo
- Contraste y afinidad. Control del color
- Aplicaciones al diseño de espacio, objeto, comunicación gráfica y gestión de imagen
- El color en la interacción del diseño con las artes: visuales, icónicas y escénicas.

IV.B.-Actividades formativas	
Tipo	Descripción
Prácticas / Resolución de ejercicios	Ejercicios y estudios de caso vinculados a los temas teóricos tratados.
Prácticas / Resolución de ejercicios	Prácticas al final de cada tema para reforzar los conocimientos adquiridos.
Lecturas	Lectura de documentos y artículos relacionado con la materia
Prácticas / Resolución de ejercicios	Actividades relacionadas con el análisis de creaciones.

V.-Tiempo de Trabajo del estudiante (30h grado y 25h máster)	
Clases teóricas	40
Clases de resolución de ejercicios, problemas, casos, etc.	16
Prácticas en laboratorios experimentales, tecnológicos, clínicos, campo, etc.	0
Realización de pruebas	4
Tutorías académicas	10
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.	8
Preparación de clases teóricas	36
Preparación de prácticas/ejercicios/casos	33
Preparación de pruebas	33
Total de horas de trabajo del alumnado	180

VI.-Metodología y plan de trabajo		
Tipo	Periodo	Contenido
Prácticas	Semana 1 a Semana 14	Trabajo de análisis sobre componentes visuales: color, forma y composición.
Pruebas	Semana 15 a Semana 15	Prueba escrita sobre los temas de teoría.
Lecturas	Semana 1 a Semana 15	Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Empleo del Aula Virtual.
Clases Teóricas	Semana 1 a Semana 14	Exposición, con apoyo de medios audiovisuales, de contenido teórico de la asignatura. Presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar.
Clases Teóricas	Semana 1 a Semana 15	Preparación de evaluaciones y estudios de investigación.
Tutorías académicas	Semana 1 a Semana 1	Los alumnos podrán acudir a sesiones de tutoría, de acuerdo con el horario fijado, a lo largo del desarrollo de la asignatura.

VII.-Método de evaluación

El modelo de evaluación general es la evaluación continua, tal como establece el Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

Deberán utilizarse todos los sistemas de evaluación establecidos para la asignatura en la memoria de la titulación, excepto aquellos que tuviesen una ponderación mínima del 0%, que podrán utilizarse en los cursos académicos en los que el profesorado lo considere oportuno. Cada uno de los sistemas de evaluación podrá ser aplicado mediante una o más actividades de evaluación, coherentes con ese sistema. Ninguna de las actividades de evaluación podrá superar individualmente el 60% de la calificación global de la asignatura.

La suma de las actividades de evaluación no revaluables no podrá superar el 40% de la calificación global de la asignatura y, en general, no deberían tener nota mínima (salvo en el caso de actividades de carácter práctico en las que, estrictamente, no pudieran reproducirse en la convocatoria extraordinaria las condiciones de evaluación de la convocatoria ordinaria).

Los estudiantes que no consigan superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, o no se hayan presentado, podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria únicamente a las actividades de evaluación revaluables no superadas.

La distribución y características de las actividades de evaluación son las que se describen a continuación.

VII.A.- Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Examen mediante prueba objetiva de los conocimientos adquiridos.

Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y conocimientos.

PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA

• **Prácticas de la asignatura: 30%** (no revaluables)

• **Examen 1: 35%** Nota mínima para aprobar: 5 sobre 10. Tendrá lugar a mitad de cuatrimestre y libera materia. Revaluable en la fecha del Examen 2.

• **Examen 2: 35%** Nota mínima para aprobar: 5 sobre 10. Tendrá lugar en la fecha de la convocatoria ordinaria de la asignatura. Coincide con la reevaluación del Examen 1.

Es requisito obligatorio aprobar los exámenes (mínimo con 5) para aprobar la asignatura.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

• Reevaluación del Examen 1 (35%) y del Examen 2 (35%). Nota mínima para aprobar: 5 sobre 10.

• Se conservan las notas de las prácticas de la asignatura, ya realizadas (30%).

OBSERVACIONES:

Asistencia a clase: La asistencia a clase es obligatoria.

Entregas de prácticas: Se realizarán en el aula en la fecha acordada. Además, se entregará una copia digital en pdf a través del Aula Virtual.

Tutorías: Se atenderán tras concertarse en cita previa.

Plagio y trabajo personal: Los trabajos deberán ser originales. Si se empleen fragmentos ajenos, deberán estar adecuadamente citados. Los trabajos con casos de plagio total o parcial no serán calificados. El plagio y la suplantación podrán ser, además de suspenso en la asignatura, objeto de expediente y de denuncia al tratarse de un delito.

Ortografía y calidad en la presentación de trabajos: En la calificación de las actividades, trabajos y exámenes universitarios serán evaluados no solo los contenidos, sino también todos los aspectos que contribuyen a una correcta expresión escrita o gráfica como son la presentación formal, la pulcritud, la estructura y organización de las ideas y contenidos, la correcta ortografía, la puntuación, etc. En definitiva, se evaluará que la expresión, tanto escrita como gráfica, sea la correspondiente a un nivel universitario.

ATENCIÓN: INDICACIONES SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTA ASIGNATURA EN EL CAMPUS DE FUENLABRADA

PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA

• **Prácticas de la asignatura: 30%** (no revaluables)

• **Examen 1: 35%** Nota mínima para aprobar: 5 sobre 10. Tendrá lugar a mitad de cuatrimestre y libera materia. Revaluable en la fecha del Examen 2.

• **Examen 2: 35%** Nota mínima para aprobar: 5 sobre 10. Tendrá lugar en la fecha de la convocatoria ordinaria de la asignatura. Coincide con la reevaluación del Examen 1.

Es requisito obligatorio aprobar los exámenes (mínimo con 5) para aprobar la asignatura.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

• Reevaluación del Examen 1 (35%) y del Examen 2 (35%). Nota mínima para aprobar: 5 sobre 10.

• Se conservan las notas de las prácticas de la asignatura, ya realizadas (30%).

Entregas de prácticas: Se entregará una copia digital en pdf a través del Aula Virtual.

VII.B.- Evaluación de estudiantes con dispensa académica de asistencia a clase

La concesión de Dispensa Académica de Asistencia a Clase (DAAC no implica que el estudiante quede automáticamente eximido de participar en las actividades de evaluación continua ni en las actividades formativas presenciales de asistencia obligatoria establecidas en la guía docente. Una vez concedida la dispensa, el estudiante deberá contactar con el docente, que podría proponerle las adaptaciones que considere convenientes, siempre que garanticen la adquisición y adecuada evaluación de los resultados de aprendizaje previstos. El estudiante deberá mantener a lo largo de curso una comunicación fluida con el docente para que este le proporcione información sobre las fechas en que se realizarán esas actividades formativas y de evaluación, en caso de que su programación no estuviese ya fijada y a disposición de los estudiantes en el momento de la concesión de la dispensa.

Asignatura con posibilidad de dispensa: Si

VII.C.- Revisión de las pruebas de evaluación

Se realizará conforme al Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.- Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico, los y las estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales podrán solicitar adaptaciones curriculares para el seguimiento de sus estudios. Esas adaptaciones serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad Rey Juan Carlos, de acuerdo con la normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad de la Universidad.

Dicha Unidad emitirá un informe de adaptaciones curriculares, por lo que los y las estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con la Unidad (discapacidad.programa@urjc.es), a fin de analizar conjuntamente las distintas alternativas.

VII.E.- Conducta académica, integridad y honestidad académica

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad (<https://www.urjc.es/codigoetico>).

Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa de Convivencia de la Universidad Rey Juan Carlos (<https://www.urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/normativa%20convivencia%20universitaria.pdf>) y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales.

VIII.-Recursos y materiales didácticos

Bibliografía básica

ALBERS, Josef (2017). La interacción del color. Madrid: Alianza Editorial.

BELLANTONI, Patti (2013). *If It's Purple, Someone's Gonna Die. The Power of Color in Visual Storytelling*. Nueva York: Focal Press.

BLOCK, Bruce (2001). The Visual Story. Nueva York: Focal Press.

DONDIS, Donis A. (2017). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gili

FOX, James (2021). The World According to Color. A Cultural History. Milton Keynes: Penguin.

GAGE, John (2023). Color y significado. Arte, ciencia y simbología. Barcelona: Acantilado.

WONG, Wucius (1995). *Fundamentos del diseño*. Barcelona: Gustavo Gili.

HELLER, Eva (2005). Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona: Gustavo Gili.

ITTEN, Johannes (2020): El arte del color. Barcelona: Gustavo Gili.

PASTOREAU, Michel (2017). Los colores de nuestros recuerdos. Cáceres: Periférica.

PERRYMAN, Laura (2021). Color en el arte y el diseño. Teoría, tecnología y psicología de los colores icónicos, inusuales e innovadores. Barcelona: Blume.

SÁNCHEZ-ESCALONILLA, Antonio (2016). Del guion a la pantalla. Lenguaje visual para guionistas y directores de cine. Barcelona: Ariel.

SCHAEFER, Dennis, y SALVATO, Larry (2005). Maestros de la luz. Madrid: Plot.

ST. CLAIR, Kassia (2017). Las vidas secretas del color. Barcelona: Ediciones Urano.

KANDINSKY, Vasili (1996). Punto y línea sobre el plano. Barcelona: Paidós Ibérica.

KANDINSKY, Vasili (2023). De lo espiritual en el arte. Madrid: Austral

WAGER, Lauren (2019). La paleta perfecta. Combinaciones de colores inspiradas en el arte, la moda y el diseño. Barcelona: Hoaki Books.

WONG, Wucius (1998). Principios del diseño en color. Barcelona: Gustavo Gili.

ALBERS, Josef (2017): Interacción del color (ed. del cincuentenario). Madrid: Alianza.

Bibliografía complementaria

ARNHEIM, Rudolf (2005). Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Editorial.

BEGLEITER, Marcie (2010). From Word to Image. Studio City: Michael Wiese Productions.

BROOKER, G. & STONE, S (2013). *Forma + estructura. La organización del espacio interior*. Barcelona: Promopress.

COLES, John & HOUSE, Naomi (2008). *Fundamentos de arquitectura de interiores*. Barcelona: Promopress.

ELAM, Kimberly (2014). *La Geometría del Diseño. Estudios sobre la proporción y la composición*. Barcelona: Gustavo Gili.

JENNY, Peter (2017). *La mirada creativa*. Barcelona: Gustavo Gili, 2017.

MUNARI, Bruno (2002). *¿Cómo nacen los objetos?: apuntes para una metodología proyectual*. Barcelona: Gustavo Gili.

MUNARI, Bruno (2016). *Diseño y comunicación visual: contribución a una metodología didáctica*. Barcelona: Gustavo Gili.

VARICHON, Anne (2018). Colores. Historia de su significado y fabricación. Barcelona: Gustavo Gili.

ZELANSKI, Paul y FISHER, Mary Pat (2009). Color. Barcelona: Blume.

HARA, Kenya (2022): Blanco. Barcelona: Gustavo Gili.

VON GOETHE, Johann Wolfgang (2019): Teoría de los colores. Las láminas comentadas. Barcelona: Gustavo Gili.

ARNHEIM, Rudolf (2002): Arte y percepción visual. Madrid: Alianza.

BRUSATIN, Manlio (1997): Historia de los colores. Barcelona: Paidós.

SYME, Patrick (2022): La nomenclatura del color de Werner. Barcelona: Gustavo Gili.

SANZ, Juan Carlos (2009): Lenguaje del color. Barcelona: Blume.

PACI, Tiziana (2018): El color en la ilustración de moda. Barcelona: Promopress.

IX.-Profesorado	
Nombre y apellidos	IGNACIO PABLO RICO GUASTAVINO
Correo electrónico	ignacio.rico@urjc.es
Departamento	Artes y Humanidades
Categoría	Profesor/a Ayudante Doctor/a
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	No
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	0
Nº de Sexenios	0
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docencia	0
Nombre y apellidos	RUTH FRANCIA FERRERO
Correo electrónico	ruth.francia@urjc.es
Departamento	Artes y Humanidades
Categoría	Profesor/a Permanente Laboral
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	No
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	2
Nº de Sexenios	0
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docencia	3
Nombre y apellidos	IAGO PARIS PEREZ

Correo electrónico	iago.paris@urjc.es
Categoría	Investigador
Responsable de asignatura	No
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	0
Nº de Sexenios	0
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docencia	0
Nombre y apellidos	ANTONIO SANCHEZ-ESCALONILLA GARCIA-RICO
Correo electrónico	antonio.sanchezescalonilla@urjc.es
Departamento	Artes y Humanidades
Categoría	Catedrático/a de Universidad
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	Si
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	4
Nº de Sexenios	4
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docencia	6