

Expresión Gráfica:
Color y forma

Grado en Bellas Artes
2023-24

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Expresión Gráfica: color y forma

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2023-24

Carácter: Básica

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 2º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dr. D. Edward Jobst Andrews Gerda

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes de estudio del arte.
- Demostrar iniciativa y creatividad en el campo artístico.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos artísticos.
- Demostrar la capacidad de adaptarse a nuevos entornos y situaciones en relación con el aprendizaje artístico.
- Gestionar el tiempo disponible para el estudio y el desarrollo de proyectos artísticos.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis sobre el propio trabajo artístico.
- Desarrollar la capacidad para identificar y comprender la diversidad artístico-cultural.
- Conocer y aplicar criterios de valoración artístico-cultural del patrimonio.
- Conocer y discernir las implicaciones medioambientales de los proyectos artísticos y culturales.
- Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes dentro del respeto a la normativa vigente y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes.
- Conocer y comprender la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, y conceptuales del arte.
- Aplicar con criterio los valores estéticos y conceptuales del arte contemporáneo en la práctica

artística.

- Demostrar la capacidad de reflexionar e interpretar el pensamiento de los artistas a través de sus obras y textos.
- Desarrollar la capacidad de analizar la repercusión entre el arte y la sociedad.
- Conocer e integrar las herramientas digitales en la práctica artística.
- Conocer y aplicar las metodologías artísticas de dinamización del entorno y/o modificación de un contexto público o privado.
- Conocer y aplicar el vocabulario, los códigos, y los conceptos inherentes las diferentes técnicas artísticas.
- Utilizar correctamente las herramientas básicas de la expresión plástica (línea, color, composición y estructura)
- Conocer y aplicar las técnicas de representación bidimensional.
- Conocer y aplicar las nociones básicas del lenguaje tridimensional.
- Demostrar la capacidad de expresar a través del dibujo conceptos abstractos.
- Utilizar correctamente el espacio como herramienta artística
- Manejar correctamente los materiales y técnicas de cada lenguaje artístico.
- Desarrollar estrategias de autoaprendizaje de las tecnologías relevantes para cada proyecto artístico.
- Demostrar habilidad para comunicar y difundir procesos artísticos en contextos de enseñanza-aprendizaje.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Conocer los fundamentos básicos de las artes plásticas.
- Saber aplicar herramientas de representación de dibujo a un nivel básico.
- Saber identificar y diferenciar las terminologías propias de las disciplinas básicas.
- Aplicar e integrar las nuevas tecnologías en el entorno artístico.
- Situar en el contexto social y cultural los casos específicos de cada una de las asignaturas.
- Saber resolver problemas sencillos relacionados con el uso de dispositivos digitales.
- Planificar y gestionar el trabajo individual.
- Defender con criterio el propio trabajo, utilizando una terminología adecuada.
- Saber indagar en las fuentes bibliográficas y gestionar la información.
- Conocer las herramientas básicas utilizadas en los procesos pictóricos.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

Principios de dibujo. Estudio y gestión del color y la forma como medios de expresión.

2.3. Contenido detallado

1. Presentación de la asignatura. Explicación de la Guía Docente
2. Observación e interpretación
3. Color y percepción
4. Composición y relaciones espaciales
5. Representación y comunicación. Contar gráficamente
6. Diseño e ilustración
7. Conceptualización y significado
8. Ideación
9. El gesto y el dibujo expandido
10. Proyecto final

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1: *Cuaderno de Bitácora*. Cuaderno para la libre experimentación del alumnado a modo de diario visual a desarrollar durante el curso. 10%

Actividad Dirigida 2: Proyectos autónomos y propuestas a realizar en clase. 50%

Actividad Dirigida 3: *Dossier del curso en formato digital*. Contendrá los proyectos realizados y las reflexiones sobre el aprendizaje de cada propuesta. Éste se colgará en el Campus Virtual en formato pdf. 40%

Para evaluar al estudiantado, éste tendrá que presentar tanto las actividades académicas como los exámenes en el tiempo y la forma que indique específicamente la profesora. De no ser así, la calificación del estudiante será de No Presentado (NP).

2.5 Actividades formativas:

Clases de teoría y práctica (30%): 45h. 100% presencialidad

Trabajo personal (50%): 75h. 0% presencialidad

Tutorías (10%): 15h. 50% presencialidad

Evaluación (10%): 15h. 50% presencialidad

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)/ Actividades académicas dirigidas	25%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	15%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) / Actividades académicas dirigidas	30%
Examen final o trabajo final presencial	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Albers, J. (1985) *La Interacción del color*. Alianza Forma.
- Arnheim, R. (1984) *Arte y percepción visual*. Alianza.
- Edwards, B. (2003) *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Urano.
- Gómez Molina, J.J. (2006) *Las lecciones de dibujo*. Cátedra
- Gómez Molina, J.J. (2007) *La representación de la representación*. Cátedra
- Seguí de la Riva, J. (2010) *Ser dibujo*. Marea.

Bibliografía recomendada

- Dondis, D.A. (1992) *La sintaxis de la imagen*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Godon, B. y Gordon, M. (Eds.) (2007) *Manual de Diseño Gráfico Digital*. Barcelona: Gustavo Gili
- Harmon, Katherine; Clemans Gayle. (2010) *The map as art: Contemporary Artist explore cartography*. New York Times Book Review
- Harmon, Katharine (2003). *You Are Here: Personal Geographies and Other Maps of the Imagination*: Princeton Architectural Press
- Jenny, P. (2013) *El dibujo anatómico*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Jenny, P. (2013) *La mirada creativa*. Barcelona: Gustavo Gili
- Ricard, A. (2000) *La aventura creativa*. Barcelona: Ariel
- Kandinsky, W. (2006) *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: Paidós.
- Magnuz, G. (1992) *Manual para dibujantes e ilustradores*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Marina, J.A. (2013) *El aprendizaje de la creatividad*. Barcelona: Ariel.
- Munari, B. (1993) *Cómo nacen los objetos*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Munari, B. (1996) *Diseño y comunicación visual: contribución a una metodología didáctica*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Nancy, J. L (2013) *The Pleasure in Drawing*. New York: Fordham University Press.
- Pallasmaa, J (2008) *Los ojos de la piel*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Parramón, J. M. (2004) *Todo sobre la técnica de la acuarela*, Barcelona: Parramón Ediciones, S.A.
- Smith, R. (2008) *El manual del artista*. Barcelona: Blume.
- Tanizaki (2006) *El elogio de la sombra*. Madrid: Ediciones Siruela S.A

Otros recursos

- Museo Reina Sofía: <https://www.museoreinasofia.es/en>
- Museo del Prado: <https://www.museodelprado.es/en>
- Museo Thyssen: <https://www.museothyssen.org/en>

- Fundación Juan March: <https://www.march.es/>
- La Casa Encendida: <https://www.lacasaencendida.es/en/>
- Caixa Forum: <https://caixaforum.es/>
- Asociación de ilustradores en cuadernos: [www.cuedernistas.com](http://www.cuedernistas.com;);
- Feria de dibujo Madrid <http://drawingroom.es/feria/>
- Feria de dibujo en París <https://www.drawingnowparis.com/>
- ARCO: http://www.ifema.es/arcomadrid_01/
- Art Madrid: <https://www.art-madrid.com/>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dr. D. Edward Jobst Andrews Gerda
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctor en Bellas Artes
Correo electrónico	eandrews@nebrija.es
Localización	Sala de profesores. Campus de La Berzosa
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación	- Docente, investigador y artista, completa el Grado en Bellas Artes y un Máster de Investigación en Arte y Creación por la UCM. Actualmente cursa el doctorado en la Facultad de Bellas Arte de la Universidad Complutense de Madrid. - Colabora en Conferencias sobre robótica, paisaje sonoro y performance. Su investigación artística en los últimos años va dirigida hacia la instalación y el <i>Action Art</i>. Examina la noción de las probabilidades entre el arte y la política y sobre la incidencia del arte en horizontes imposibles e imaginarios específicos. - Participa en varias exposiciones colectivas: <i>Trabajo</i>, Sala ABM Confecciones, Madrid (2018); <i>Looking Through the Eyes of Machines</i>, Main Gallery University of the West of England (2018) y <i>Casa Abierta</i>, Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid (2017), y sus exposiciones individuales incluyen: Galería L21, <i>A Real Difference</i>, Madrid, (2015); <i>Sólo por azar</i>, Toledo (2016), entre otros. - Asiste de los artistas y comisarios Mark Dion, Diego Hernández, Hisae Ikenaga y Virginia Torrente en varios proyectos. - Participa en los grupos de investigación: Programa Sin créditos, En los márgenes del arte: tentativas de emancipación y En los márgenes del arte: ensayando comunidades, todos subvencionados por la comunidad de Madrid. - Coordina la programación de actividades del Club de Arte Nebrija.