

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	FORMACIÓN BÁSICA
Materia	EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Asignatura	800993 ANÁLISIS DE LA FORMA

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	PRIMERO
Carácter:	OBLIGATORIA
Período de impartición:	1 ^{er} semestre / 2 ^o semestre
Carga Docente: Teórica / Práctica	6 ECTS
Aula:	A-14
Aula-Taller:	A-14
Horas semanales:	3 presenciales + 3 aula taller + 4 actividades autónomas

Coordinadora: María Cuevas Riaño

Correo-e: mmcuevas@art.ucm.es

Aula: A-14

Teléfono: 91-3943611

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

- La percepción visual. Sensación y percepción. Constancias perceptivas. Organización perceptiva. Psicología de la Gestalt. Leyes de organización perceptiva. Ilusiones ópticas.
- De las estructuras físicas a las estructuras conceptuales. Orígenes, crecimiento, clasificación y uso.
- Poéticas de la representación. La naturaleza de la imagen. Relación imagen – realidad. Escalas de iconicidad: nivel de realidad de la imagen. Definición, tipos y funciones plásticas de los elementos de la representación.
- Composición: Definición. Principios generales. Ideas generatrices.
- La experiencia gestual. Gesto y expresión. Movimientos artísticos relacionados.
- Naturaleza conceptual y mática de la forma. La materia y sus procesos creativos. Capacidad expresiva de la materia.

Requisitos:

No existen requisitos previos

OBJETIVOS

Objetivos específicos

Con la aplicación del programa se trata de adquirir un conocimiento sistematizado de los elementos singulares y complejos, de los principios y leyes que determinan las distintas lecturas de las imágenes, especialmente las de origen artístico. Sus objetivos son de adquisición de conocimiento del lenguaje, de **sensibilización** y de **creatividad**.

Trata, por tanto, de cubrir un campo importante en la formación básica al tratar de objetivar los fundamentos del lenguaje plástico; de conocer y dominar los principales elementos propios, de su especificidad y sus interrelaciones; de desarrollar y adquirir las destrezas representativas básicas para expresar creativamente los conocimientos e ideas a través de un programa claro y ordenado que permita un recorrido articulado de conocimientos, hasta el grado de complejidad necesario para comprender y experimentar el hecho artístico.

COMPETENCIAS

Competencias Específicas

- 6. Conocimiento del vocabulario, de los códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.
- 9. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.
- 25. Capacidad de (auto) reflexión analítica y (auto) crítica en el trabajo artístico.
- 36. Habilidad para realizar proyectos artísticos con repercusión social y mediática.
- 42. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Planificación de ediciones seriadas originales.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

Programa

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

- Protocolos de empleo de infraestructuras, maquinaria y útiles de la asignatura.

Tema 1 La percepción visual.

- 1.1 Sensación y percepción. Procesos sensoriales, perceptivos y cognitivos. Constancias perceptivas. Organización perceptiva.
- 1.2 Percepción del entorno físico. Ilusiones ópticas. Concepto. Clasificación.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

ARNHEIM, Rudolf, *Arte y percepción visual*, ed., Alianza, «Alianza Forma», Madrid, 2002.
KANIZSA, G., *Gramática de la visión*, ed., Paidós, Barcelona, 1998.
GOLDSTEIN, E. *Bruce, Sensación y percepción*, ed., International Thomson Editores, Madrid, 2006.
DibuJarte, Grupo, *Leyes de organización perceptiva e ilusiones ópticas. Influencias en el arte*, ed., Departamento de Dibujo I, PIMCD 51/08, Madrid, 2008.

Tema 2 De las estructuras físicas a las estructuras conceptuales. Orígenes, crecimiento, clasificación y uso.

- 2.1 Estructuras. Lenguaje: líneas estructurales, módulos y nodos. Representación y tipos: visible – invisible; activa – inactiva. Estructuras planas. El plano como soporte o campo de operaciones. Concepto, características y articulaciones. Tipos de estructuras planas. Aplicación de las estructuras planas a los soportes tradicionales. Composiciones reorganizables con campos expandidos.
- 2.2 Estructuras continuas o de repetición. Mallas, redes, retículas y tramas. Concepto, características y articulaciones. Tipos de estructuras continuas o de repetición. Estructuras regulares simples y compuestas. Redes semirregulares. Redes no

- regulares. Metamorfosis.
- 2.3 Simetrías. Definición y conceptos relacionados. Simetría en la naturaleza y en el arte. El rol de la simetría en la cultura.
- 2.4 Entrelazados de formas. Definición y conceptos relacionados: celda básica, módulo y patrón.
- 2.5 Estructuras dinámicas. Escalas y proporciones. Significados e importancia de la proporción. Análisis de escalas y proporciones en la naturaleza y el arte. Proporciones notables. Formatos.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

DOCZI, György, **El poder de los límites**, ed., Troquel, Buenos Aires, 1999.

GHYKA, Matila C., **Estética de las proporciones en la naturaleza y en el arte**, ed., Poseidón, Barcelona, 1983.

Tema 3 Poéticas de la representación.

- 3.1 La naturaleza de la imagen. Relación imagen – realidad. Escalas de iconicidad: nivel de realidad de la imagen. Tipos de imágenes: mentales, naturales, creadas y registradas. Valores objetivos y subjetivos de la imagen. La interpretación del modelo. La concreción del sentido: la significación plástica.
- 3.2 Elementos de la representación. Definición, tipos (morfológicos, dinámicos y escalares) y funciones plásticas. Elementos espaciales o morfológicos: punto, línea, plano, textura, color y forma. Elementos temporales o dinámicos: movimiento, tensión y ritmo. Elementos escalares: dimensión, escala, formato y proporción. Noción de alfabeto y sintaxis de la imagen.
- 3.3 Funciones expresivas de la representación. La luz y el claroscuro. Fundamentos físicos y perceptivos de la luz. Tipos de luz. Concepto de claroscuro. Escalas tonales. Luces y sombras máximas. Los medios tonos. Funciones comunicativas y expresivas del claroscuro. La luz y la sombra como elementos constructivos y expresivos. Valores y aplicaciones: sombra propia, sombra proyectada y penumbra.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

DONDIS, D.A., **La sintaxis de la imagen**, ed., G. Gili, Barcelona, 2004.

KANDINSKY, Wassily, **Punto y línea sobre el plano**, ed., Paidós, Barcelona, 2004.

Tema 4 Composición: la sintaxis de la imagen.

- 4.1 Aproximación al concepto de composición. Forma y fondo. Principios compositivos generales: Relacionados con el formato del espacio de representación; Relacionados con la estructura del espacio de representación; Relacionados con la actividad y las relaciones que se establecen entre los elementos de representación.
- 4.2 La construcción de la imagen. Proceso compositivo: elección de las proporciones del formato; estructura del soporte: partición y organización del plano; encuadre de la realidad a representar: elección del punto de vista, ángulo visual y perspectiva; elección y distribución de los elementos en la escena.
- 4.3 Ideas generatrices: Armonía y/o contraste; Contrastes simultáneos; Acciones compositivas expresivas; Tipologías compositivas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

DONDIS, D.A., **La sintaxis de la imagen**, ed., G. Gili, Barcelona, 2004.

KANDINSKY, Wassily, **Punto y línea sobre el plano**, ed., Paidós, Barcelona, 2004.

Tema 5 La experiencia gestual. Gesto y expresión. Movimientos artísticos relacionados.

- 5.1 La experiencia gestual. Orígenes. Consideraciones generales: el gesto, la acción y la existencia. El gesto entendido como actitud (manera de ser y obrar), acto o intervención. El gesto como vía de expresión de pensamientos y sentimientos. El gesto físico del proceso creativo: el trazo, la materia y la técnica. El gesto conceptual del pensamiento artístico y las emociones.
- 5.2 Experimentación de los trazos o gestos gráficos. Clasificación de los gestos gráficos. Características del gesto y la expresión gráfica: imagen, ritmo, signo y escritura, acto reflejo, soporte-materia. Experimentación del gesto intelectual. El gesto y el espacio: instalaciones. El gesto y el tiempo: happening, performance, acciones sociales. El gesto y las estructuras simbólicas: manifiestos, identidad cultural y contexto. El arte y la cultura contemporánea,

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

DERRIDA, Jacques, *La escritura y la diferencia*, ed., Anthropos, Barcelona, 1989.
KANDINSKY, Wassily, *De lo espiritual en el arte*, ed., Paidós, Barcelona, 2006.

Tema 6 Naturaleza conceptual y matérica de la forma. La materia y sus procesos creativos. Capacidad expresiva de la materia.

- 6.2 Materiales. Clasificación de los materiales por su características matéricas. Definición de los materiales: tacto y apariencia. Cualidades físicas de los materiales. Cualidades expresivas de los materiales. Componentes que afectan a la creación de los materiales y su aplicación sobre los objetos.
- 6.3 La textura. Definición y formación. Tipos de texturas. Visuales. Táctiles. Tipos de modelizados de superficies. Clasificación de las texturas según su creación técnica. Texturas debidas a las técnicas y procesos de conformación de la imagen. Texturas debidas a técnicas de impresión. Texturas debidas a técnicas mecánicas de generación de imágenes. Valor expresivo de la textura. Movimientos artísticos relacionados.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

DONDIS, D.A., *La sintaxis de la imagen*, ed., G. Gili, Barcelona, 2004
VILLAFANE, Justo, *Introducción a la teoría de la imagen*, ed., Pirámide, Madrid, 2006.

PROPUESTA DE EJERCICIOS POR TEMAS

Todos los temas llevarán asociados ejercicios que sirvan para poner en práctica los conceptos y estrategias creativas expuestas y que sirvan a su vez para ampliar los puntos de vista tratados. En este sentido cada bloque temático llevará implícito la realización de cinco tipos de ejercicios:

1. La percepción visual
2. De las estructuras físicas a las estructuras conceptuales. Orígenes, crecimiento, clasificación y uso
3. Poéticas de la representación
4. Composición: la sintaxis de la imagen
5. La experiencia gestual. Gesto y expresión. Movimientos artísticos relacionados
6. Naturaleza conceptual y matérica de la forma. La materia y sus procesos creativos. Capacidad expresiva de la materia

Análisis de propuestas artísticas relacionadas con el tema tratado

Se realizarán a partir de fotocopias y/o ficheros de imágenes de obras creadas por artistas y diseñadores de reconocido prestigio cuyo trabajo esté directamente relacionado con los conceptos y contenidos tratados en cada uno de los temas propuestos.

Será necesario generar una propuesta gráfica del sistema generativo de la obra analizada, documentada paso por paso y utilizando la nomenclatura propia de cada uno de los procesos empleados.

Es un reconocimiento a los profesionales que se han planteado anteriormente los conceptos a tratar y que han dado respuestas personales sobresalientes a situaciones similares a las que los alumnos se enfrentan, en algunos casos, por primera vez.

Este tipo de ejercicios no sólo aporta soluciones profesionales altamente cualificadas sino que permite al alumno ampliar su conocimiento del trabajo de artistas y diseñadores comprometidos con la profesión.

Además les permite posicionarse en posturas y procesos a veces ajenos a su visión personal del proceso creativo que puede repercutirles en formas de relación profesional posterior.

1. Realización de propuestas creativas personales

A partir de los conocimientos adquiridos en las exposiciones teóricas, se propondrán una serie de ejercicios que demuestren que el alumno ha sido capaz de madurar e interiorizar los conceptos adquiridos. Cada una de estas propuestas irá acompañada de la documentación necesaria para demostrar las habilidades y compromisos adquiridos. Cada una de estas propuestas estará definida por los siguientes puntos:

- Objetivos
- Materiales / Técnica a emplear
- Formato
- Número de trabajos a entregar
- Documentación complementaria
- Plazo de entrega

2. Reconocimiento del problema en el entorno cotidiano

Toma de fotografías o apuntes que demuestren el reconocimiento de la problemática tratada en el entorno cotidiano.

Este tipo de ejercicios está orientado a educar la visión artística del alumno. Realizar el esfuerzo de reconocer la problemática del hecho creativo en el entorno cotidiano, de modo que le sirva para proyectar sobre él un nuevo orden constructivo. Es importante compartir los conocimientos adquiridos durante este proceso con el resto de los alumnos del grupo bien por exposición pública en clase o través de la red virtual de la asignatura.

Con cada propuesta, el ejercicio determinará los objetivos a identificar y los medios y técnicas adecuadas para registrar y reconocer cada una de las problemáticas implicadas.

3. Conceptos

A lo largo del curso, se pasarán una serie de pruebas escritas con preguntas cortas dirigidas a cotejar que el alumno ha ido adquiriendo el vocabulario propio de cada tema y que es capaz de reconocer y crear esquemas gráficos que simplifiquen y ordenen los conceptos adquiridos.

Este tipo de ejercicios se realizará con la intención de concienciar al alumno de la necesidad de manejar el lenguaje gráfico de una forma adecuada.

4. Actividades externas

Visitas a exposiciones, asistencia a acontecimientos culturales que incidan de manera significativa sobre los contenidos de la asignatura, proyección de películas (DVD / cine), obras de teatro, conferencias, encuentros con profesionales, lectura de artículos en prensa especializada, publicación de noticias en web, sitios web relacionados.

El origen de estos eventos puede ser muy variado. Lo importante y significativo es que sean motivadores para que alumno reflexiones sobre su quehacer artístico y pueda poner a prueba la madurez intelectual y personal que va adquiriendo con los conocimientos impartidos y, según la situación, practique en la defensa oral o escrita, de su discurso personal.

El alumno deberá presentar por escrito un resumen del evento al que haya asistido, determinando en el mismo una reflexión crítica sobre lo acontecido.

METODOLOGÍA

Actividad Formativa:

Actividades formativas con su contenido en créditos ETCS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con las competencias que debe adquirir el estudiante	ACTIVIDAD FORMATIVA	Metodología	Competencias relacionadas	ETCS
	1 Clases centradas en contenidos teóricos. Clases de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar.	Lección magistral.	6,9,25	0'5
	2 Resolución de ejercicios en el aula-taller bajo la dirección del profesor.	Trabajo tutorizado en el aula-taller	6,9,25,36,42	1'5
	3 Trabajo de estudio y taller. Seminarios y talleres específicos.	Actividad autónoma del alumno. Talleres- seminarios.	6,9,25,36,42	1'5
	4 Elaboración de dossiers de los trabajos realizados. Preparación de evaluaciones	Actividad autónoma del alumno	6,9,25,36	0'5
	5 Resolución de ejercicios individualmente o en grupo bajo la dirección del profesor. Seminarios.	Trabajo tutorizado en el aula. Seminarios.	6,9,25,36,42	0'5
	6 Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio. Resúmenes teóricos.	Actividad autónoma del alumno.	6,36	0'5
	7 Salidas de estudio. Trabajos de campo.	Actividad autónoma del alumno.	6,9,25,42	1
	8 Exposición y presentación de trabajos. Debates. Actividades de evaluación	Presentación individual o en grupo de proyectos y resultados. Exámenes		-

Actividad del alumno:

PROPUESTA ORIENTATIVA DE NÚMERO Y DEDICACIÓN HORARIA DE ACTIVIDAD AUTÓNOMA:

PARA REALIZACIÓN EN TALLER:

(45 horas)

15 Ejercicios de Taller

$(15 \times 3 \text{ horas}) = 45 \text{ horas}$

(Cada ejercicio estará asociado al tema tratado en la semana correspondiente, pudiéndose ampliar su número y reducir su dedicación horaria)

PARA REALIZAR COMO ACTIVIDAD AUTÓNOMA:

(60 horas)

9 Estudios y apuntes de campo

$(9 \times 2 \text{ horas}) = 18 \text{ horas}$

4 Visitas de estudio a exposiciones y/o eventos de interés

$(4 \times 3 \text{ horas}) = 12 \text{ horas}$

15 Estudios en Biblioteca y lecturas obligatorias

$(15 \times 1 \text{ hora}) = 15 \text{ horas}$

3 Ejercicios teórico-prácticos

$(3 \times 5 \text{ horas}) = 15 \text{ horas}$

Nota: (Estos números de ejercicios y actividades se programaran en cada curso teniendo en cuenta las incidencias del calendario académico, pudiéndose verse reducidos o ampliados).

Cronograma:

Total créditos de la asignatura = 6 ECTS (150 h. / 1 ECTS = 25 h).

Semestral = 15 semanas de clase.

1 semana = 10 h de dedicación a la asignatura:

Teórico-prácticas	Trabajo tutorizado en el aula-taller (<i>sin profesor</i>)	Actividad autónoma del alumno	TOTAL
3 h.	3 h.	4 h.	10 h.

Dedicación horas **TEÓRICO-PRÁCTICAS** en la ASIGNATURA:

15 semanas x 3 h. por semana = 45 h.

Dedicación horas **TRABAJO TUTORIZADO EN EL AULA-TALLER – (*sin profesor*)** en la ASIGNATURA:

15 semanas x 3 h. por semana = 45 h.

Dedicación horas **ACTIVIDAD AUTÓNOMA DEL ALUMNO** en la TOTALIDAD de la ASIGNATURA:

15 semanas x 4 h. por semana = 60 h.

EVALUACIÓN

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula.

Evaluación continua a través de la exposición de trabajos autónomos y sus resultados.

Realización de porcentaje mínimo de trabajos prácticos del curso (70%).

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

Calificación numérica final de 0 a 10.

El rendimiento académico del estudiante se evalúa proporcionalmente atendiendo a la calificación de la actividad en los talleres y seminarios (un 50-70%), el trabajo autónomo en el taller (un 20-40%) del total y mediante la corrección realizada por el profesor en tutorías y controles (cerca del 10%).

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica:

ARNHEIM, Rudolf, **Arte y percepción visual**, ed., Alianza, «Alianza Forma», Madrid, 2002.

CHING, Francis D.K., **Arquitectura: Forma, Espacio y Orden**, ed., Gustavo Gili, México, 1998.

DibuJarte, Grupo, **Leyes de organización perceptiva e ilusiones ópticas. Influencias en el arte**, ed., Departamento de Dibujo I, PIMCD 51/08, Madrid, 2008.

DONDIS, D.A., **La sintaxis de la imagen**, ed., G. Gili, Barcelona, 2004

GHYKA, Matila C., **Estética de las proporciones en la naturaleza y en el arte**, ed., Poseidón, Barcelona, 1983.

GOLDSTEIN, E. **Bruce, Sensación y percepción**, ed., International Thomson Editores, Madrid, 2006.

KANDINSKY, Wassily, **De lo espiritual en el arte**, ed., Paidós, Barcelona, 2006.

KANDINSKY, Wassily, **Punto y línea sobre el plano**, ed., Paidós, Barcelona, 2004.

KANIZSA, G., **Gramática de la visión**, ed., Paidós, Barcelona, 1998.