

SAINT LOUIS UNIVERSITY

ART 2150 COLOR THEORY

SPRING 2017

Profesor; Juan Massana Del Castillo

Martes y jueves de 14.30H -17.15H.

juanmassana@hotmail.com

Class lenguaje: English.

1.- Objetivo de la asignatura.

El color es un elemento básico en el Arte y en el Diseño Gráfico, es la “herramienta” que utilizamos para transmitir valores emocionales, orientar y, básicamente, dirigir la reacción ante la información presentada.

El color es el primer elemento que registramos cuando percibimos de los objetos e imágenes que conforman nuestro entorno cultural, y es este “condicionamiento” cultural quien nos lleva a hacer asociaciones instintivas según los colores que vemos, amplificadas por condicionantes como las modas, la edad y los valores personales.

El curso de **iniciación a la teoría y práctica del color** tiene un doble objetivo;

En primer lugar conocer la teoría del color tal como es aplicada en estos momentos en el conjunto de **disciplinas gráficas**.

Conocer la terminología que facilita la comunicación profesional.

El segundo objetivo es la práctica de dichos conocimientos mediante ejercicios de aplicación cromática y valoración de materiales desarrollados.

2.- Descripción de la asignatura.

A lo largo del curso estudiaremos los temas detallados en el punto 6, al tiempo que cada alumno completará un portafolio creativo que será la base de la evaluación final del curso unida a los dos pruebas base.

Cada clase consta de una parte teórica; formada, básicamente, por una serie de presentaciones acompañadas de materia audiovisual demostrativo y de una parte práctica donde se aplican los principios enseñados en clase.

Los alumnos pueden disponer de los archivos Power Point desarrollados por el profesor.

El conjunto de los trabajos realizados en clase (Que se pueden completar fuera del aula) conforman el PORTAFOLIO DEL ALUMNO que es la base de valoración del alumno junto a las dos *quizzes* semestrales.

Al final del semestre el alumno habrá realizado todos los ejercicios básicos para la perfecta comprensión de las actuales teorías del color y, simultáneamente, conocerá la evolución histórica y la aplicación de los grandes maestros del color.

3.- Asignación de notas y asistencia a clase

La nota final se determinará por el promedio de los ejercicios prácticos realizados en clase y los exámenes sobre terminología y conceptos básicos de comprensión. Es por ese motivo, que la asistencia a clase es fundamental; tres ausencias no justificadas no permitirán al alumno optar ni a la A ni a la B.

4.-Materiales precisos para las prácticas académicas

Todas las exposiciones teóricas de clase van acompañadas de prácticas. Para su correcta aplicación, cada alumno debe adquirir un set básico de trabajo que consiste en:

- Caja de colores guache básicos (5) más los colores números; 202, 318, 506, 600, 411, 409.
- 1 ó 2 blocks para acuarela / guache. De alto gramaje.
- 1 ó 2 blocks para dibujo.
- Lápices de grafito nº; 2b, Hb, 6b.
- Caja de 12 colores Faber Castle.
- Tres pinceles para guache / acuarela
- Pinceles para pintura al agua, nºs: 1, 3 y 6.

Si el alumno ya está familiarizado con la pintura al óleo, lápices de color, acuarela... o posee dichos materiales, puede seguir las prácticas con dicha técnica.

Hemos negociado con el importador y fabricante para lograr los precios más ajustados al material requerido, pero podéis adquirirlo donde deseéis.

Su dirección es; JECO.

C/ Pelayo 38. telf. 91 319 96 90

(es preferible que os identifiquéis como alumnos de la Universidad o que pidáis ser atendidos por M^a Jesús)

5.- Estructura del curso

Contenido del Curso	Explicación de los ejercicios y actividades puntuables
-Teoría estructural del color. Terminologías y combinaciones cromáticas. Los contrastes de color. Puros. Claro-oscuro. Frío y cálido. Complementarios. Simultáneos. Contraste de calidad. Contraste de Cantidad...	Prácticas de encuadre. Bocetos y aproximaciones al modelo
Sistemas cromáticos.	El círculo cromático

Uso del color: Significado de los colores. Análisis de cada uno de los primarios. Acordes cromáticos (cuatro sesiones)	
“Tool box”: técnicas de coloreado. Aplicación en las artes gráficas	Degradación tonal
El simbolismo del color. Revisión histórica. Teorías del color	Matriz de descomposición del color I
Aplicaciones prácticas.	Matriz II
Desarrollo Histórico - Aplicación del color a través del proceso de creación. -Los orígenes, Roma...	Simplificación formal
-De “artesano a artista”. Primavera en Florencia.	Las “emociones” del color: 2 propuestas
Renacimiento. La Edad y el Genio. La Gioconda.	Psicología del color: Contraste simbólico
-Las primeras mujeres artistas.	Abstracción formal
Escultura del período.	1st. Midterm
La “Ronda de día”	Participación con el Dto. Para la creación de los paneles de “Dance”
El Señor de Orgaz”	Trabajos de color con los primarios .1
-Barroco y madurez creativa	Trabajos de color con los primarios .2
La configuración del gusto contemporáneo. 1850-1950 -Charles R. mackintosh, Gallé, Gaudí.	« Cubierta de novela según briefing »
Manet y « El desayuno en el estudio »	“cubierta den comix según briefing”
-Monet, Valladon y la Revolución Cézanne	Matriz de definición personal.
El “streamline” y la aceptación de la estética del desarrollo	Interpretación por planos.
-Picasso: una visión distinta.	“Las 4 estaciones”
-Los “nuevos artistas”	Briefing para creación libre para poster

-El nuevo "Arte femenino"	
-¿Para que sirve el Arte Contemporáneo? Hacia una nueva estética.	Desarrollo en clase con un quizz de "lectura de cuadros e imágenes"
9 de mayo	. Evaluación de los portafolios Y examen

Soporte Audiovisual: Lascaux, Shitao, Veronese, Monet, Manet, Seurat, Toulouse Lautrec, Goya, Gaudi, Picasso, Kandinsky, Bauhaus, Wharhol, Bacon.

6.- Libro de texto.

No es preciso adquirir ningún manual. Seguiremos libremente el libro; "COLOR" de Ambrose-Harris publicado por Parramón. ISBN; 84-342-2855-6

Los materiales básicos son entregados por el profesor durante el semestre.

7.-Bibliografía de consulta;

"Arte del Color" de Johannes Itten (Il saggiaiore)

"El significado de los colores " de Lia Luzzatto (Rusconi)

8.-Tutoría; Al finalizar las clases, los alumnos podrán, individualmente, consultar sus dudas o ampliar cuanta información deseen en el mismo estudio de prácticas.

9.- IMPORTANT DATES

JANUARY

Sunday	8	Spring 2017 new student arrival and University Housing move-in date
Monday-Tuesday	9-10	Spring 2017 new student Welcome Sessions
Wednesday	11	Spring 2017 first day of classes
Tuesday	24	Last day to drop a class without a grade W and /or add a class Last day to choose Audit (AU) or Pass/No Pass (P/NP) options
Friday	27	Application Deadline for Spring Semester Degree Candidates No classes

FEBRUARY

Friday	10	Exams for MATH - First midterm
Wednesday	15	Registration for Summer 2017 sessions begins
Thursday-Friday	23-24	No classes (Winter Break)
Tuesday	28	Professors' deadline to submit midterm grades

MARCH

Wednesday	1	Ash Wednesday
Friday	10	Last day to drop a class and receive a grade of W
Wednesday	15	Last day to submit Transfer Application for fall semester
Monday	20	San José Holiday (University closed)
Wednesday	29	Registration for Fall 2017 semester begins

APRIL

Sunday	9	Pre-Semana Santa University Housing move-out date
Monday-Wednesday	10-12	Semana Santa - [Easter Week] (University closed)
Thursday	13	Jueves Santo Holiday - [Holy Thursday] (University closed)
Friday	14	Viernes Santo Holiday - [Good Friday] (University closed)
Sunday	16	Easter Sunday Post-Semana Santa University move-in date
Monday	17	Easter Monday - classes resume
Friday	21	Exams for MATH - Second midterm

MAY

Monday	1	Día del Trabajo - [Labor Day] Holiday (University closed)
Tuesday	2	Día de la Comunidad - [Regional Government Day] Holiday (University closed)
Wednesday	3	Spring 2017 final day of classes
Thursday-Friday	4-5	Spring 2017 final exams
Monday-Wednesday	8-10	Spring 2017 final exams
Thursday	11	University Housing move-out date
Friday	12	Commencement
Saturday	13	Professors' deadline to submit spring 2017 final grades

Final Exams eschedule

SPRING 2017					
	4 May (Th)	5 May (Fr)	8 May (Mn)	9 May (Tu)	10 May (Wd)
08:30-11:30	Mn classes that meet at 10:00	Mn classes that meet at 11:00 & 11:30	Tu classes that meet at 9:30	Tu classes that meet at 8:00	Mn classes that meet at 9:00 & 9:30
12:00-15:00	Mn classes that meet at 13:00	Tu classes that meet at 14:30	Mn classes that meet at 12:00 & 12:30	Tu classes that meet at 12:30	Tu classes that meet at 11:00
15:30-18:30	Tu classes that meet at 17:00 & 17:30	Mn classes that meet at 16:00	Tu classes that meet at 16:00	Mn classes that meet at 17:30	Mn classes that meet at 14:30
19:00-22:00	---	---	Tu classes that meet at 19:00	Mn classes that meet at 18:30 & 19:00	---

10.- GENERAL INFORMATION:

Accommodation Statement

In recognition that people learn in a variety of ways and that learning is influenced by multiple factors (e.g., prior experience, study skills, learning disability), resources to support student success are available on campus. Students who think they might benefit from these resources can find out more about:

- Course-level support (e.g., faculty member, departmental resources, etc.) by asking your course instructor.
- University-level support (e.g., tutoring/writing services, Disability Services) by visiting the Academic Dean's Office (San Ignacio Hall) or by going to http://spain.slu.edu/academics/learning_resources.html.

Students who believe that, due to a disability, they could benefit from academic accommodations are encouraged to contact Disability Services at +34 915 54 58 58, ext. 204, send an e-mail to counselingcenter-madrid@slu.edu, or to visit the Counseling Office (San Ignacio Hall). Confidentiality will be observed in all inquiries. Course instructors support student accommodation requests when an approved letter from Disability Services has been received and when students discuss these accommodations with the instructor after receipt of the approved letter.

Academic Honesty and Plagiarism

The University is a community of learning, whose effectiveness requires an environment of mutual trust and integrity, such as would be expected at a Jesuit, Catholic institution. As members of this community, students, faculty, and staff members share the responsibility to maintain this environment. Academic dishonesty violates it. Although not all forms of academic dishonesty can be listed here, it can be said in general that soliciting, receiving, or providing any unauthorized assistance in the completion of any work submitted toward academic credit is dishonest. It not only violates the mutual trust necessary between faculty and students but also undermines the validity of the University's evaluation of students and takes unfair advantage of fellow students. Further, it is the responsibility of any student who observes such dishonest conduct to call it to the attention of a faculty member or administrator.

Examples of academic dishonesty would be copying from another student, copying from a book or class notes during a closed-book exam, submitting materials authored by or editorially revised by another person but presented as the student's own work, copying a passage or text directly from a published source without appropriately citing or recognizing that source, taking a test or doing an assignment or other academic work for another student, tampering with another student's work, securing or supplying in advance a copy of an examination without the knowledge or consent of the instructor, and colluding with another student or students to engage in an act of academic dishonesty.

Where there is clear indication of such dishonesty, a faculty member or administrator has the responsibility to apply appropriate sanctions. Investigations of violations will be conducted in accord with standards and procedures of the school or college through which the course or research is offered. Recommendations of sanctions to be imposed will be made to the dean of the school or college in which the student is enrolled.

http://spain.slu.edu/academics/academic_advising/docs/Academic_integrity.pdf
