

Curso 2020-2021

Dirección General de Universidades
y Enseñanzas Artísticas Superiores
VICEPRESIDENCIA,
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y UNIVERSIDADES

Instituto Superior de Danza "Alicia Alonso"



GUIA DOCENTE DE COMPOSICIÓN, PERCEPCIÓN VISUAL Y COLOR

Titulación

**GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES DE DANZA**

**Coreografía e Interpretación / Pedagogía de la
Danza**

ITINERARIO: Interpretación / Danza Profesional

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 2023

TITULACIÓN: GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DANZA
ASIGNATURA: Composición, Percepción Visual y Color.

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Optativo
Carácter	Teórico-Práctico
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Coreografía e Interpretación y Pedagogía de la Danza
Materia	Asignatura Optativa
Periodo de impartición	Semestral
Número de créditos	3 créditos
Departamento	Asignaturas Teóricas
Prelación/ requisitos previos	Sin requisitos previos
Idioma/s en los que se imparte	Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Instituto Superior de Danza "Alicia Alonso"	Instituto.danza@hotmail.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos

4. COMPETENCIAS

Para cumplimentar este apartado, seleccionar entre las competencias transversales, generales y específicas de especialidad establecidas en los correspondientes Reales Decretos de Título, aquellas a cuyo logro contribuye esta asignatura

Competencias transversales

Conocimiento de las tendencias culturales modernas relativas a las artes visuales en su interrelación con las artes escénicas, especialmente con la danza, y su función dentro de la sociedad actual, su relación con los factores sociales, políticos y culturales para la interpretación y creación artística en el mundo moderno dentro del contexto mundial.

Ser capaces de utilizar las nuevas tecnologías digitales en la creación de medios audiovisuales que puedan ser utilizados dentro del contexto de la escena, incluida no tan solo la composición en tres dimensiones como requiere el escenario, sino también la teoría del color pertinente para conseguir los resultados adecuados en la iluminación y utilización de los decorados y el vestuario.

Competencias generales

Ser capaz de identificar y desarrollar una metodología de aplicación de los elementos físicos, psicológicos y formales que intervienen en la composición y en la percepción visual y el uso del color en las artes escénicas en general y específicamente en la danza.

Adquirir los conocimientos necesarios que le permitan una comprensión de los elementos de la composición y percepción visual, y que le permitan una aplicación en el proceso enseñanza-aprendizaje de la danza.

Competencias específicas



Ser capaz de aplicar los elementos de composición, percepción visual y el uso del color aprendidos, en el montaje de cualquier obra de las artes escénicas y será capaz de realizar el diseño coreográfico y escenográfico de cualquier obra artística.

Ser capaces de desarrollar proyectos de creación artística relacionando las Artes Visuales con las Artes Escénicas y en especial la danza

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno podrá identificar y desarrollar una metodología de aplicación de los elementos físicos, psicológicos y formales que intervienen en la composición y en la percepción visual de las artes escénicas. El alumno será capaz de aplicar los elementos de composición visual y percepción visual aprendidos en el montaje de cualquier obra de las artes escénicas y será capaz de realizar el diseño coreográfico y escenográfico de cualquier obra artística. Mediante esta asignatura el alumno adquirirá las herramientas esenciales para el procesamiento de todo tipo de imágenes tanto fijas como en movimiento, asimismo sabrá componer los elementos en un plano, es decir diseñar y crear. Por ello el resultado será que pueda "leer e interpretar" cualquier obra de arte visual y cualquier obra de las artes escénicas, especialmente de danza.

6. CONTENIDOS

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
I.- Introducción al Proceso Creativo	Tema 1. Diseñar. Procedimientos 1.- Pensar a) Lo que se quiere lograr b) Requerimientos estilísticos c) Limitaciones físicas d) Soluciones 2.- Observar 3.- Hacer, crear
	Tema 2. El Arte como Comunicación. Las artes escénicas y la danza como comunicación.
II.- Análisis Visual de la Imagen Escénica	Tema 1. La Unidad en la Imagen Visual 1.- Unidad, imagen unificada. Concepto 2.- Gestalt 3.- ¿Cómo lograr la unidad? Proximidad Repetición Continuidad 4.- Unidad con variedad 5.- Énfasis en la unidad 6.- Énfasis en la variedad
	Tema 2. El Énfasis en la Imagen Escénica 1.- Punto Focal Escénico 2.- ¿Cómo lograr el énfasis en la escena? a) Énfasis por Contraste b) Énfasis por Aislamiento c) Énfasis por ubicación 3.- Grados de Énfasis Escénico 4.- Ausencia de Punto Focal
	Tema 3. El Equilibrio en la Imagen Escénica 1.- La estructura oculta de un cuadrado como equivalente escénico 2.- Fuerzas perceptuales en el escenario 3.- Equilibrio psicológico y físico 4.- Importancia del equilibrio escénico 5.- Equilibrio escénico simétrico y asimétrico 6.- Equilibrio escénico a través del valor luminoso y el color 7.- Equilibrio escénico a través de la forma y la textura 8.- Equilibrio escénico por la ubicación 9.- Equilibrio escénico radial 10.- Equilibrio "cristalográfico" 11.- El peso en el escenario 12.- La dirección del movimiento de los bailarines y de los actores 13.- Esquemas de equilibrio escénico 14.- Parte superior y parte inferior

	<p>15.- Derecha e izquierda 16.- El equilibrio y la mente humana</p>
	<p>Tema 4. Escala y Proporción en las Artes Escénicas. El Ritmo en la Escena. La Línea Escenográfica, Coreográfica y Corporal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Escala y proporción en las artes escénicas 2.- Ritmo escénico 3.- Ritmo y movimiento escénico y el color 4.- Ritmos alternos en la escena 5.- Ritmo progresivo en la escena 6.- La Línea. Funciones de la línea para la danza y las artes escénicas 7.- Línea y forma escénicas 8.- Tipos de línea y combinaciones de las mismas en la danza 9.- Línea y dirección en la danza, en la escenografía, en el diseño gráfico, en la arquitectura y en la escultura 10.- Contorno y gesto escénico 11.- Características de las líneas 12.- La línea como valor 13.- La Línea en la Danza
	<p>Tema 5. La Forma en las Artes Escénicas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Forma, volumen y masa en las artes escénicas 2.- Naturalismo y distorsión en el diseño escenográfico 3.- Abstracción 4.- Formas no objetivas en las artes escénicas 5.- Formas rectilíneas y curvilíneas en las artes escénicas 6.- Formas positivas y negativas en las artes escénicas <ol style="list-style-type: none"> a) Integración b) Confusión
	<p>Tema 6. La Textura en las Artes Escénicas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Texturas 2.- Textura táctil. Collage 3.- Textura Visual. Trompe L'Oeil 4.- Textura y Patrón
	<p>Tema 7. El Espacio Escénico</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- El Espacio Escénico 2.- Figura y Fondo. Leyes de Rubin aplicadas a la danza y las artes escénicas 3.- ¿Cómo crear profundidad? <ol style="list-style-type: none"> a) Tamaño de los elementos b) Traslapo c) Ubicación vertical d) Perspectiva aérea e) Perspectiva lineal <ul style="list-style-type: none"> - gradientes - centralidad e infinitud - limitaciones f) Perspectiva lineal de un punto y de dos puntos g) Perspectiva multipunto h) Perspectiva múltiple i) Perspectiva amplificada j) Diagonal y plano en retroceso k) Transparencias l) Proyección isométrica 4.- Puzzles espaciales
	<p>Tema 8. El Color en las Artes Escénicas</p> <p>Introducción</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Colores primarios y secundarios. Adición y sustracción 2.- Características del color 3.- Propiedades del color <ol style="list-style-type: none"> a) Tono b) Valor



	<p>c) Intensidad</p> <p>4.- Mezcla de colores</p> <p>5.- Colores calientes y fríos</p> <p>6.- Color como énfasis</p> <p>7.- Color y equilibrio</p> <p>8.- Color y el espacio</p> <p>9.- Esquemas de colores: monocromáticos, análogos, complementarios y triádicos</p> <p>10.- Colores discordantes</p> <p>11.- Usos del Color: local, óptico y arbitrario</p> <p>12.- Valor emocional del color</p> <p>13.- Simbolismo del color</p>
--	---

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	25
Actividades prácticas	15
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	-
Realización de pruebas	5
Horas de trabajo del estudiante	25
Preparación prácticas	10
Realización de pruebas	10
Total de horas de trabajo del estudiante	90

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	Clases magistrales sustentadas por la utilización de medios tecnológicos
Actividades prácticas	Aplicación de los conocimientos sobre composición, percepción visual y color aplicado a situaciones reales
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	<p>Lectura del libro: KANDINSKY, Vasili V. <i>Punto y Línea sobre el Plano</i>. Labor S.A. 1991. Análisis del capítulo La Línea. Se hace un estudio de la línea para después identificarla y utilizarla en todos los instrumentos de diseño que se utilizan en las artes escénicas y en la danza en particular.</p> <p>Análisis del color en la película Hero. Director: Zhang Yimou. Trabajo individual donde se hace un Análisis de la utilización del color tanto estética como simbólica</p>

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	<p>Lectura del libro: KANDINSKY, Vasili V. <i>Punto y Línea sobre el Plano</i>. Labor S.A. 1991. Análisis del capítulo La Línea. Se hace un estudio de la línea para después identificarla y utilizarla en todos los instrumentos de diseño que se utilizan en las artes escénicas y en la danza en particular.</p> <p>Análisis del color en la película Hero. Director: Zhang Yimou. Trabajo individual donde se hace un Análisis de la utilización del color tanto estética como simbólica</p> <p>Examen final</p>
Actividades prácticas	<p>Realización del trabajo práctico 1. Trabajo individual.</p> <p>Realización del trabajo práctico 2. Trabajo individual.</p> <p>Realización del trabajo práctico 3. Trabajo individual.</p>
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Contenido y aplicación de conceptos 100%
Actividades prácticas	<p>Contenido y aplicación de conceptos 50%</p> <p>Presentación 20%</p> <p>Originalidad 30%</p>
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Realización del trabajo práctico 1. Se evalúa la unidad visual y el énfasis en el diseño del escenario y en la danza	5%
Realización del trabajo práctico 2. Se evalúa el equilibrio visual y la distribución de los pesos visuales en el diseño del escenario y en la danza	5%
Realización del trabajo práctico 3. Se evalúa la construcción de la perspectiva lineal de un punto para una obra creada para el Ballet de Cámara de Madrid	10%
Análisis del Color en la Película Hero. Se hace un análisis de la utilización del color tanto estética como simbólicamente.	10%
Lectura y realización de trabajo escrito sobre el capítulo la Línea del libro "Punto y Línea sobre el Plano" de Kandinsky. Se hace un estudio de la línea para después identificarla y utilizarla en todos los instrumentos de diseño que se utilizan en las artes escénicas	8%
Asistencia	2%
Examen final	60%
Total	100%



9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Examen con evaluación de toda la asignatura	100%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen con evaluación de toda la asignatura	100%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad

Instrumentos	Ponderación
Examen con evaluación de toda la asignatura	100%
Total	100%

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS¹

Remisión a plataforma virtual, si procede

11.1. Bibliografía general

Título	Composición, Percepción Visual y Color para las Artes Escénicas
Autor	Fernández Consuegra Celia Balbina
Editorial	OM Press

Título	Arte y Percepción Visual
Autor	ARNHEIM, Rudolf
Editorial	Alianza

11.2. Bibliografía complementaria

Título	Punto y Línea sobre el Plano
Autor	KANDINSKY, Vasili V
Editorial	Labor S.A.

Título	La Sintaxis de la Imagen.
Autor	DONDIS, Donis A.
Editorial	Gustavo Gil

Título	La Composición de la Imagen en Movimiento.
Autor	FELDMAN, Simon.
Editorial	Gedisa

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	
Dirección 2	
Dirección 3	

11.4 Otros materiales y recursos didácticos

Película	Bagdad Café
Videos	William Forsythe, Alvin Nicolais, Yiri Kilian, Pina Bausch y Ballet de Cámara de Madrid

¹ Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.