

GUÍA DE PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA	
CARRERA: Diseño Gráfico Y Producción Audiovisual	ASIGNATURA: Teoría Del Color Y Composición Gráfica
UNIDAD 1: Fundamentos del Color y Psicología del Color	
TÍTULO DE LA PRÁCTICA: Círculo cromático, cualidades estéticas y psicológicas.	
Objetivos: Identificar los conceptos de la Psicología del color	
TIEMPO DE DURACIÓN: 20 horas	
<p>1. FUNDAMENTOS:</p> <p>El círculo cromático es una herramienta fundamental en el mundo del arte y el diseño. Nos permite comprender la relación entre los colores y cómo interactúan entre sí. Además, entender las cualidades estéticas y psicológicas de los colores nos ayuda a utilizarlos de manera efectiva para transmitir emociones, crear armonía o provocar ciertos estados de ánimo.</p>	
<p>2. OBJETIVOS A ALCANZAR:</p> <p>Cognitivo: Comprender los fundamentos del color, sus cualidades estéticas y psicológicas, y su función dentro de la comunicación visual.</p> <p>Procedimental: Elaborar un círculo cromático digital o manual aplicando los principios de armonía, contraste y saturación, integrando criterios técnicos y estéticos.</p> <p>Actitudinal: Fomentar la sensibilidad artística, la disciplina y la responsabilidad en la aplicación del color, considerando su impacto emocional, cultural y ambiental.</p>	
<p>3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CAPACIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR:</p> <p>Habilidades de pensamiento: ☒</p> <p>El alumno desarrolla las habilidades de pensamiento de forma efectiva, al momento de comprender, analizar y evaluar los contenidos impartidos. Estas habilidades incluyen, entre otras, la capacidad de razonamiento lógico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad, la capacidad de análisis crítico y la habilidad para comunicar ideas de manera efectiva.</p> <p>Destrezas sensoriales: ☒</p> <p>El estudiante a través de los cinco sentidos es capaz de percibir e interpretar información recibida en clases. Esto incluye la capacidad de ver, oír, trabajar con actividades manuales, así como la capacidad de integrar y procesar esta información de manera significativa. Estas destrezas son fundamentales para la percepción y la comprensión de los contenidos</p>	

desglosados en la materia.

Destrezas motoras:

Las destrezas motoras involucran los movimientos musculares, fundamentadas en actividades donde utiliza la pintura, escritura, la manipulación de materiales didácticos y que requieran de coordinación entre los músculos más pequeños de las manos y los dedos para el desarrollo del contenido.

4. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:

La evaluación se centrará en cómo los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos sobre el círculo cromático y las cualidades estéticas y psicológicas de los colores. A través de un ejercicio práctico, los estudiantes deberán demostrar su capacidad para combinar colores de forma efectiva, considerando tanto su impacto visual como su influencia emocional. Se evaluará su habilidad para crear paletas cromáticas que respondan a la armonía visual, la percepción del público y el contexto en el que se emplean. La correcta aplicación de los principios teóricos y la creatividad serán factores clave en la evaluación. La guía práctica, que corresponde al primer parcial y tiene un valor de 15 puntos, aborda las teorías de la psicología del color. Esta guía, designada como número 1, forma parte del primer parcial de la unidad 1 del curso.

5. PREPARACIÓN PREVIA DEL ESTUDIANTE:

Para obtener un mejor resultado en el proceso de aprendizaje, es fundamental que el estudiante cuente con una sólida comprensión de los conceptos fundamentales del dibujo. Además, deberá tener materiales a la mano como cartulina canson, compás, pincel, pinturas acrílicas primarias cian, magenta, amarillo.

6. PROCEDIMIENTOS A EMPLEAR:

Recolección de materiales:

Adquirir materiales necesarios como pinturas acrílicas, pinceles, papel adecuado para pintura, lápiz, regla y compás.

Preparación del espacio de trabajo:

Establecer un área adecuada para trabajar, preferiblemente bien iluminada y con suficiente espacio para colocar los materiales.

Diseño del círculo cromático:

Utilizar un compás y una regla para dibujar un círculo de un tamaño apropiado en el papel.

Dividir el círculo en 12 secciones iguales, marcando los ángulos correspondientes.

Identificación de colores primarios:

Identificar y colocar los colores primarios (rojo, azul y amarillo) en puntos equidistantes alrededor del círculo.

Mezcla de colores secundarios:

Utilizar los colores primarios para crear los colores secundarios (verde, naranja y violeta) mediante mezcla directa.

Colocar los colores secundarios entre los colores primarios correspondientes.

Creación de colores terciarios:

Mezclar los colores primarios y secundarios adyacentes para crear los colores terciarios.

Colocar los colores terciarios entre los colores primarios y secundarios correspondientes.

Gradaciones de color:

Experimentar con diferentes mezclas de colores para crear gradaciones de tonos, matices y sombras dentro de cada sección del círculo cromático.

7. NORMAS DE SEGURIDAD:

Seguridad: La seguridad es primordial. Los ambientes de práctica deben cumplir con regulaciones de seguridad y salud en el trabajo. Esto incluye la identificación de riesgos potenciales, la provisión de equipo de protección personal cuando sea necesario y la implementación de protocolos de seguridad. **Supervisión:** Los estudiantes en prácticas suelen requerir supervisión adecuada para asegurarse de que están realizando las tareas de manera segura y correcta. Los docentes han de asumir la función de supervisores, por lo que deben estar disponibles para responder preguntas, proporcionar orientación y evaluar el progreso del estudiante.

8. FORMACIÓN EN VALORES Y DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS

Los estudiantes de Diseño Gráfico desarrollan habilidades clave como la comunicación, el trabajo en equipo y la gestión de conflictos, esenciales en el entorno creativo. Estas competencias blandas les permiten adaptarse mejor a los desafíos del mercado laboral y trabajar de manera efectiva en proyectos colaborativos, mejorando su capacidad para generar diseños inclusivos y efectivos.

9. CONCLUSIONES:

La práctica de elaboración de círculo cromático es esencial en el estudio del color en el arte y el diseño. Proporciona a los estudiantes la oportunidad de aplicar conceptos teóricos, desarrollar habilidades de mezcla de colores y explorar la armonía visual. Además, fomenta la creatividad y la experimentación, preparando a los estudiantes para utilizar el color de manera efectiva en proyectos futuros. En resumen, esta práctica es fundamental para el desarrollo de competencias en el manejo del color y la expresión creativa.

10. RECOMENDACIONES:

Experimenta con diferentes mezclas de colores:

experimentar con diferentes combinaciones de colores primarios para obtener colores secundarios y terciarios interesantes. La práctica te ayudará a comprender mejor cómo interactúan los colores entre sí y cómo afectan la apariencia general del círculo cromático.

Utiliza herramientas de referencia visual:

Considera tener a mano muestras de colores, ya sea en forma de cartas de colores, fotografías de obras de arte o recursos en línea, para ayudarte a identificar y comparar los tonos y matices mientras trabajas en tu círculo cromático. Esto te ayudará a obtener una representación más precisa y detallada de la gama de colores.

GUÍA DE PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA	
CARRERA: Diseño Gráfico y Producción Audiovisual	ASIGNATURA: Teoría del Color y Composición Gráfica
UNIDAD 2: Teoría del Color y Principios de Composición Gráfica	
TÍTULO DE LA PRÁCTICA: Separación de colores, clasificando las diferentes tipos de tintas aplicando el stencil	
Objetivos: Aplicar los principios de la teoría del color y de la composición gráfica para crear mensajes visuales claros y efectivos, desarrollando habilidades para combinar armonías, contrastes y estructuras visuales, integrando elementos como tipografía, ilustración e imagen.	
TIEMPO DE DURACIÓN: 19 horas	
<p>1. FUNDAMENTOS:</p> <p>La separación de colores y el uso de tintas representan una aplicación técnica de la teoría del color dentro del diseño gráfico y la producción visual. Mediante la técnica del stencil, los estudiantes experimentan la combinación de pigmentos, la superposición cromática y los efectos visuales derivados de la composición. Esta práctica fomenta la comprensión de los procesos gráficos, la armonía del color y su precisión técnica en proyectos aplicados.</p>	
<p>2. OBJETIVOS A ALCANZAR:</p> <p>Cognitivo: Analizar la teoría del color aplicada a procesos de impresión, clasificación y uso de tintas.</p> <p>Procedimental: Ejecutar la técnica del stencil aplicando separación y combinación de colores en distintas capas de impresión.</p> <p>Actitudinal: Desarrollar una actitud responsable, colaborativa y creativa en la experimentación con materiales y recursos cromáticos.</p>	

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CAPACIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR:

Habilidades de pensamiento:

El alumno desarrolla las habilidades de pensamiento de forma efectiva, al momento de comprender, analizar y evaluar los contenidos impartidos. Estas habilidades incluyen, entre otras, la capacidad de razonamiento lógico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad, la capacidad de análisis crítico y la habilidad para comunicar ideas de manera efectiva.

Destrezas sensoriales:

El estudiante a través de los cinco sentidos es capaz de percibir e interpretar información recibida en clases. Esto incluye la capacidad de ver, oír, trabajar con actividades manuales, así como la capacidad de integrar y procesar esta información de manera significativa. Estas destrezas son fundamentales para la percepción y la comprensión de los contenidos desglosados en la materia.

Destrezas motoras:

Las destrezas motoras involucran los movimientos musculares, fundamentadas en actividades donde utiliza la pintura, escritura, la manipulación de materiales didácticos y que requieran de coordinación entre los músculos más pequeños de las manos y los dedos para el desarrollo del contenido.

4. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:

La evaluación se realizará a través de un ejercicio práctico en el que los estudiantes deberán aplicar sus conocimientos sobre la separación de colores y el uso adecuado de tintas, utilizando la técnica de stencil. La evaluación se centrará en la capacidad de los estudiantes para reconocer y clasificar correctamente los colores, así como en su habilidad para aplicar las tintas de manera efectiva en el stencil, asegurando la precisión y la calidad del diseño final. Además, se valorará la capacidad para experimentar y combinar diferentes tipos de tintas en función de los efectos visuales deseados, tomando en cuenta la aplicación de técnicas cromáticas y de contraste.

5. PREPARACIÓN PREVIA DEL ESTUDIANTE:

Para obtener un mejor resultado en el proceso de aprendizaje, es fundamental que los estudiantes deberán formar grupos de 3 y contar con los siguientes materiales, 4 cartulinas canson de alto gramaje, esponja para pintar, estilete, pinturas acrílicas primarias y peyon

6. PROCEDIMIENTOS A EMPLEAR:

Selección de tintas: Elegir los tipos de tintas apropiados para el diseño o ilustración que se desea crear, considerando las características de cada tinta (opacas, traslúcidas, etc.) y su compatibilidad con el soporte a utilizar.

Creación de la separación de colores: Analizar el diseño y dividirlo en capas, determinando cómo se dividirán los colores según la técnica de stencil para facilitar la aplicación precisa de tintas.

Preparación del stencil: Utilizar plantillas o mascarillas para crear los espacios donde se aplicarán los colores, asegurándose de que la máscara esté bien sujeta al soporte y que las áreas a pintar estén correctamente delineadas.

Aplicación de la tinta: Usar las técnicas adecuadas para aplicar las tintas de manera uniforme, asegurándose de que cada capa de color quede correctamente colocada antes de pasar al siguiente color. Es fundamental respetar los tiempos de secado entre capas para evitar el deterioro del diseño.

7. NORMAS DE SEGURIDAD:

Seguridad: La seguridad es primordial. Los ambientes de práctica deben cumplir con regulaciones de seguridad y salud en el trabajo. Esto incluye la identificación de riesgos potenciales, la provisión de equipo de protección personal cuando sea necesario y la implementación de protocolos de seguridad. **Supervisión:** Los estudiantes en prácticas suelen requerir supervisión adecuada para asegurarse de que están realizando las tareas de manera segura y correcta. Los docentes han de asumir la función de supervisores, por lo que deben estar disponibles para responder preguntas, proporcionar orientación y evaluar el progreso del estudiante.

8. FORMACIÓN EN VALORES Y DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS. -

Los estudiantes de Diseño Gráfico y Producción audiovisual desarrollan habilidades clave como la comunicación, el trabajo en equipo y la gestión de conflictos, esenciales en el entorno creativo. Estas competencias blandas les permiten adaptarse mejor a los desafíos del mercado laboral y trabajar de manera efectiva en proyectos colaborativos, mejorando su capacidad para generar diseños inclusivos y efectivos.

9. CONCLUSIONES:

En conclusión, la práctica de separación de colores y la clasificación de diferentes tipos de luz proporciona a los estudiantes una comprensión profunda y aplicada de cómo la luz influye en la percepción del color. Al seguir un enfoque estructurado que incluye teoría, experimentación, y aplicación práctica, los estudiantes desarrollan habilidades técnicas esenciales y la capacidad de tomar decisiones informadas en sus proyectos de diseño.

10. RECOMENDACIONES:

Se recomienda que los estudiantes practiquen regularmente la separación de colores y experimenten con diferentes tipos de luz para comprender plenamente su impacto en la percepción del color. Utilizar una variedad de fuentes de luz, como incandescente, fluorescente, LED y natural, y documentar cómo cada una afecta las muestras de color, ayudará a desarrollar una habilidad crítica para la reproducción precisa de colores en proyectos de diseño. Además, recibir y aplicar retroalimentación constructiva es crucial para mejorar continuamente y dominar estas técnicas esenciales.

GUÍA DE PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA

CARRERA: Diseño Gráfico y Producción Audiovisual

ASIGNATURA: Teoría del Color y Composición Gráfica

UNIDAD 3: Aplicaciones Prácticas del Color y la Composición Gráfica

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

Ilustración con colores fríos y colores cálidos. Analogías, Complementarios, Dobles complementarios, Triadas

Objetivos: Identificar las Características del color

TIEMPO DE DURACIÓN: 19 horas

1. FUNDAMENTOS:

Para una guía práctica de Ilustración con Colores Fríos y Colores Cálidos, enfocándose en Analogías, Complementarios, Dobles Complementarios y Triadas, reside en la importancia de comprender y aplicar la teoría del color para crear ilustraciones visualmente impactantes y armoniosas. La teoría del color es un pilar fundamental en el arte y el diseño, ya que permite a los estudiantes manipular los colores de manera intencional para evocar emociones, dirigir la atención y transmitir mensajes específicos.

2. OBJETIVOS A ALCANZAR:

Cognitivo: Comprender el rol de los colores cálidos en la comunicación visual y su impacto en la percepción de marca.

Procedimental: Diseñar una identidad visual aplicando una paleta cromática cálida en logotipos, papelería y medios digitales.

Actitudinal: Promover la ética profesional, la creatividad responsable y la sensibilidad cultural en la aplicación del color.

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CAPACIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR:

Habilidades de pensamiento:

El alumno desarrolla las habilidades de pensamiento de forma efectiva, al momento de comprender, analizar y evaluar los contenidos impartidos. Estas habilidades incluyen, entre otras, la capacidad de razonamiento lógico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad, la capacidad de análisis crítico y la habilidad para comunicar ideas de manera efectiva.

Destrezas sensoriales:

El estudiante a través de los cinco sentidos es capaz de percibir e interpretar información recibida en clases. Esto incluye la capacidad de ver, oír, trabajar con actividades manuales, así como la capacidad de integrar y procesar esta información de manera significativa. Estas destrezas son fundamentales para la percepción y la comprensión de los contenidos desglosados en la materia.

Destrezas motoras:

Las destrezas motoras involucran los movimientos musculares, fundamentadas en actividades donde utiliza la pintura, escritura, la manipulación de materiales didácticos y que requieran de coordinación entre los músculos más pequeños de las manos y los dedos para el desarrollo del contenido.

4. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:

en esta práctica se basará en la habilidad de los estudiantes para aplicar los conceptos de colores fríos y cálidos, así como esquemas cromáticos como analogías, colores complementarios, dobles complementarios y triadas, en la creación de ilustraciones visualmente efectivas. Los estudiantes serán evaluados en su capacidad para seleccionar y combinar colores de manera adecuada, considerando las emociones y efectos visuales que estos transmiten. Se valorará la comprensión de cómo cada esquema cromático influye en la composición y la atmósfera de la imagen, además de la capacidad de aplicar estos principios para lograr una ilustración armoniosa, clara y atractiva, que respete las teorías del color y potencie el mensaje visual.

5. PREPARACIÓN PREVIA DEL ESTUDIANTE:

Para obtener un mejor resultado en el proceso de aprendizaje, es fundamental que el estudiante cuente con una sólida comprensión de los conceptos fundamentales del dibujo.

6. PROCEDIMIENTOS A EMPLEAR:

- Estudio y Selección de Colores: Familiarizar a los estudiantes con la teoría del color y las características de los colores fríos y cálidos. Comenzar con una introducción teórica sobre la rueda de color y la diferencia entre colores fríos (como azules, verdes y violetas) y cálidos (como rojos, naranjas y amarillos). Proporcionar muestras de colores y permitir a los estudiantes identificar y clasificar colores según su temperatura y tonalidad.
- Práctica de Analogías y Complementarios: Experimentar con combinaciones de colores análogos y complementarios en ilustraciones. Asignar ejercicios donde los estudiantes elijan paletas análogas (colores adyacentes en la rueda de color) para crear ilustraciones que transmitan armonía y uniformidad visual. Luego, explorar combinaciones de colores complementarios (colores opuestos en la rueda de color) para

desarrollar ilustraciones con alto contraste y energía visual.

- Exploración de Dobles Complementarios y Triadas: Profundizar en combinaciones de colores más complejas y equilibradas. Introducir ejercicios donde los estudiantes experimenten con dobles complementarios (dos pares de colores complementarios) y triadas (tres colores equidistantes en la rueda de color). Guiar a los estudiantes en la selección de colores y la distribución en la composición para lograr balance y dinamismo. Fomentar la creatividad al permitirles interpretar estos esquemas de color de manera única y expresiva en sus ilustraciones.
- Aplicación en Proyectos Personales: Integrar los conocimientos adquiridos en proyectos de ilustración más amplios. Asignar a los estudiantes la tarea de crear una obra de ilustración personal utilizando uno de los esquemas de color aprendidos (analogías, complementarios, dobles complementarios o triadas). Permitir tiempo para la planificación, la ejecución y la revisión basada en la retroalimentación recibida. Celebrar la diversidad de interpretaciones y estilos individuales en la aplicación de la teoría del color.

7. NORMAS DE SEGURIDAD:

Seguridad: La seguridad es primordial. Los ambientes de práctica deben cumplir con regulaciones de seguridad y salud en el trabajo. Esto incluye la identificación de riesgos potenciales, la provisión de equipo de protección personal cuando sea necesario y la implementación de protocolos de seguridad. **Supervisión:** Los estudiantes en prácticas suelen requerir supervisión adecuada para asegurarse de que están realizando las tareas de manera segura y correcta. Los docentes han de asumir la función de supervisores, por lo que deben estar disponibles para responder preguntas, proporcionar orientación y evaluar el progreso del estudiante.

8. FORMACIÓN EN VALORES Y DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS. -

Los estudiantes de Diseño Gráfico desarrollan habilidades clave como la comunicación, el trabajo en equipo y la gestión de conflictos, esenciales en el entorno creativo. Estas competencias blandas les permiten adaptarse mejor a los desafíos del mercado laboral y trabajar de manera efectiva en proyectos colaborativos, mejorando su capacidad para generar diseños inclusivos y efectivos.

9. CONCLUSIONES:

En conclusión, la práctica de ilustración con colores fríos y cálidos, utilizando esquemas como analogías, complementarios, dobles complementarios y triadas, es fundamental para el desarrollo de habilidades avanzadas en el manejo del color en el arte visual. A través de la experimentación estructurada y la aplicación práctica de la teoría del color, los estudiantes no solo aprenden a crear composiciones estéticamente equilibradas y emocionalmente resonantes, sino que también amplían su capacidad para comunicar significados y emociones a través de la paleta cromática.

10. RECOMENDACIONES:

Se recomienda a los estudiantes explorar activamente con colores fríos y cálidos utilizando esquemas como analogías, complementarios, dobles complementarios y triadas. Esta práctica no solo fortalece su comprensión de la teoría del color, sino que también enriquece su habilidad para crear obras visuales vibrantes y armoniosas. A través de la experimentación guiada y la aplicación práctica, los estudiantes desarrollarán un repertorio diverso de técnicas de coloración que mejorarán significativamente la calidad y el impacto estético de sus ilustraciones.