

GUÍA DOCENTE

TEORIAS DEL COLOR, LA FORMA Y LA COMPOSICION

GRADO EN DISEÑO Y GESTIÓN DE MODA

CURSO 2026-27

Fecha de publicación: 29-06-2026

I.-Identificación de la Asignatura

Tipo	FORMACIÓN BÁSICA
Período de impartición	1 curso, 1Q semestre
Nº de créditos	6
Idioma en el que se imparte	Castellano

II.-Presentación

La asignatura profundiza en el conocimiento y análisis de la naturaleza del color, la forma y la composición, capacitando al estudiante en la producción y diseño de imágenes. Plantea líneas de trabajo para abordar el uso de esos elementos desde una perspectiva científica, conceptual y expresiva, ayudando a los estudiantes en la toma de decisiones razonadas y eficaces en la ideación de sus proyectos visuales.

Se abordarán desde la práctica y la teoría del color prácticas relacionadas con la armonización cromática, los contrastes, las gamas y la nomenclatura. También se abordarán cuestiones relacionadas con la percepción visual, la forma y la composición. Finalmente se realizarán prácticas más complejas en las que se combinen color, forma y composición en relación con el ámbito del diseño y la moda.

ESTUDIANTES DE MADRID QUINTANA QUE CURSAN LA ASIGNATURA PARA REEVALUACIÓN:

Los estudiantes del grupo en extinción de Madrid Quintana contarán con tutorías previamente establecidas o pautadas. El profesor/a del turno que se imparte en Aranjuez estará disponible a los estudiantes a través de correo electrónico para concertar las tutorías pertinentes.

III.-Resultados de Aprendizaje

CG01. Capacidad para analizar tendencias en el campo de la moda (razonamiento crítico).

CG02. Capacidad para desarrollar proyectos de diseño y/o de gestión en el campo de la moda (razonamiento estratégico).

CE11. Conocer la fisiología, psicología y teorías de la percepción visual aplicadas al ámbito de la moda.

- Leyenda para las titulaciones no adaptadas al RD 822/21: **CB** - competencias básicas, **CG** - competencias generales, **CE** - competencias específicas, **CT** - competencias transversales.
- Leyenda para las titulaciones adaptadas al RD 822/21: **CON** - conocimientos, **COM** - competencias, **HAB** - habilidades.

IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

BLOQUE I: LOS COMPONENTES VISUALES EN EL DISEÑO INTEGRAL

TEMA 1: Evocación visual en la construcción de diseños

- Diseño de objeto, espacio, comunicación gráfica y gestión de la imagen.
- Interacción del diseño con las artes visuales.

- Integración de las estructuras dramáticas y visuales en el diseño.

- Intensidad dramática e intensidad visual. Estrategias emocionales.

TEMA 2: Los componentes visuales. Conceptos y herramientas

- Componentes visuales materiales. Composición: espacio, línea, forma, luz y color.

- Componentes visuales abstractos: ritmo y movimiento.

- Afinidad y contraste. Simetría, axialidad, orden, caos.

- Evolución dramática y progresión visual. Series gráficas.

- Encuadres y puntos de vista. Perspectiva. Pantallas.

BLOQUE II. TEORÍAS DE LA COMPOSICIÓN Y DE LA FORMA

TEMA 3: Espacio. Dimensiones y posibilidades estéticas

- Espacio tridimensional frente a espacio bidimensional.

- Espacio ambiguo y espacio limitado.

- División de superficies.

- Relaciones entre espacio y movimiento.

- El espacio en la interacción del diseño con las artes visuales y escénicas.

TEMA 4: Línea y Forma. Composición y equilibrio

- Cualidad, sentido, dirección e intensidad.

- Motivo lineal. Línea y composición.

- Formas básicas según criterio dimensional.

- Dinamismo, estabilidad y racionalidad

- Línea y forma en la interacción del diseño con las artes visuales y escénicas.

TEMA 5: Luz. Posibilidades dramáticas de composición

- Tono de incidencia y tono de reflectancia

- Distorsión de la incidencia tonal

- Coincidencia e intencionalidad tonal

- La luz en la interacción del diseño con las artes visuales y escénicas.

BLOQUE III. TEORÍAS DEL COLOR

TEMA 6: Color

- Dimensión y mezcla del color. Síntesis aditiva y sustractiva. Temperatura de color.

- Expresividad y psicología del color. Valores culturales.

- Subcomponentes del color: matiz, saturación y brillo.

- Contraste y afinidad. Control del color

- El color en la interacción del diseño con las artes visuales y escénicas.

IV.B.-Actividades formativas

Tipo	Descripción
Prácticas / Resolución de ejercicios	Ejercicios y estudios de caso vinculados a los temas teóricos tratados.
Prácticas / Resolución de ejercicios	Prácticas al final de cada tema para reforzar los conocimientos adquiridos.
Lecturas	Lectura de documentos y artículos relacionado con la materia

Prácticas / Resolución de ejercicios

Actividades relacionadas con el análisis de imágenes.

V.-Tiempo de trabajo del alumnado (30h grado y 25h máster)

Clases teóricas	40
Clases de resolución de ejercicios, problemas, casos, etc.	16
Prácticas en laboratorios experimentales, tecnológicos, clínicos, campo, etc.	0
Realización de pruebas	4
Tutorías académicas	10
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.	8
Preparación de clases teóricas	36
Preparación de prácticas/ejercicios/casos	33
Preparación de pruebas	33
Total de horas de trabajo del alumnado	180

VI.-Metodología y plan de trabajo

Tipo	Periodo	Contenido
Tutorías académicas	Semana 1 a Semana 15	Los estudiantes podrán acudir a sesiones de tutoría, de acuerdo con el horario fijado, a lo largo del desarrollo de la asignatura.
Lecturas	Semana 1 a Semana 15	Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Empleo del Aula Virtual.
Pruebas	Semana 1 a Semana 15	Desarrollo de pruebas de evaluación de la asignatura.
Clases Teóricas	Semana 1 a Semana 15	Exposición, con apoyo de medios audiovisuales, de contenido teórico de la asignatura. Preparación de evaluaciones y estudios de investigación.
Prácticas	Semana 1 a Semana 15	Trabajo de análisis sobre componentes visuales: color, forma y composición.

VII.-Método de evaluación

El modelo de evaluación general es la evaluación continua, tal como establece el Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

Deberán utilizarse todos los sistemas de evaluación establecidos para la asignatura en la memoria de la titulación, excepto aquellos que tuviesen una ponderación mínima del 0%, que podrán utilizarse en los cursos académicos en los que el profesorado lo considere oportuno. Cada uno de los sistemas de evaluación podrá ser aplicado mediante una o más actividades de evaluación, coherentes con ese sistema. Ninguna de las actividades de evaluación podrá superar individualmente el 60% de la calificación global de la asignatura.

La suma de las actividades de evaluación no revaluables no podrá superar el 40% de la calificación global de la asignatura y, en general, no deberían tener nota mínima (salvo en el caso de actividades de carácter práctico en las que, estrictamente, no pudieran reproducirse en la convocatoria extraordinaria las condiciones de evaluación de la convocatoria ordinaria).

El alumnado que no consiga superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, o no se hayan presentado, podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria únicamente a las actividades de evaluación revaluables no superadas.

El uso de herramientas basadas en inteligencia artificial está prohibido en cualquier ejercicio y prueba de evaluación de la asignatura salvo que el profesor lo indique de forma explícita en el enunciado o en el material de esta. En caso de que esté permitido, se darán indicaciones precisas de qué usos están permitidos y cuáles no.

La distribución y características de las actividades de evaluación son las que se describen a continuación.

VII.A.- Descripción de las actividades de evaluación y su ponderación

SISTEMAS DE EVALUACION ORDINARIA

Sistema de evaluación (RUCT)	Actividad de evaluación (breve descripción genérica)	Ponderación (%)	Reevaluable (Sí/no)	Nota mínima	Contenido (temario)	Fecha (semana)
SE1: Prueba escrita	Examen de contenidos	30%	SI	5	Temas 1-4	Semana 8
SE1: Prueba escrita	Examen de contenidos	30%	SI	5	Temas 5 y 6	Fecha de la convocatoria oficial de exámenes
SE2: Trabajo de la asignatura	Trabajo de carácter creativo sobre los contenidos de la asignatura	25%	SI	5	Temas 1-6	Semanas 13-16
SE3: Presentación de trabajos	Exposición del trabajo creativo	5%	NO	NO	Temas 1-6	Semanas 14-16
SE5: Portafolio	Portafolio confeccionado a partir del trabajo creativo	5%	SI	5	Temas 1-6	Semanas 13-16
SE6: Participación en foros y debates online y/o presenciales, y ejercicios en clase	Participación en foros colectivos de referentes visuales, elaboración de reseñas críticas sobre actividades artísticas y ejercicios en clase	5%	NO	NO		Semanas 1-15

OBSERVACIONES:

Entregas de practicas: se realizaran a través del Aula Virtual en la fecha acordada.

Tutorías: Se atenderan tras concertarse en cita previa.

Plagio y trabajo personal: los trabajos deberan ser originales. Si se empleen fragmentos ajenos, deberan estar adecuadamente citados. Los trabajos con casos de plagio total o parcial no seran calificados. El plagio y la suplantacion podran ser, ademas de suspenso en la asignatura, objeto de expediente y de denuncia al tratarse de un delito.

Ortografía y calidad en la presentacion de trabajos: en la calificacion de las actividades, trabajos y exámenes universitarios seran evaluados no solo los contenidos, sino tambien todos los aspectos que contribuyen a una correcta expresion escrita o grafica como son la presentacion formal, la pulcritud, la estructura y organizacion de las ideas y contenidos, la correcta ortografia, la puntuacion, etc. En definitiva, se evaluara que la expresion, tanto escrita como grafica, sea la correspondiente a un nivel universitario.

VII.B.- Evaluación del alumnado con dispensa académica de asistencia a clase

La concesión de Dispensa Académica de Asistencia a Clase (DAAC) no implica que se quede automáticamente eximido de participar en las actividades de evaluación continua ni en las actividades formativas presenciales de asistencia obligatoria establecidas en la guía docente. Una vez concedida la dispensa, el alumnado deberá contactar con el docente, que podría proponerle las adaptaciones que considere convenientes, siempre que garanticen la adquisición y adecuada evaluación de los resultados de aprendizaje previstos. El alumnado deberá mantener a lo largo de curso una comunicación fluida con el docente para que este le proporcione información sobre las fechas en que se realizarán esas actividades formativas y de evaluación, en caso de que su programación no estuviese ya fijada y a disposición del alumnado en el momento de la concesión de la dispensa.

Asignatura con posibilidad de dispensa: Sí

VII.C.- Revisión y reclamación de las actividades de evaluación

Se realizará conforme al Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.- Alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales

Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico, las adaptaciones curriculares para alumnado con discapacidad o con necesidades educativas especiales serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, de acuerdo con la normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.

Para que esas adaptaciones puedan realizarse, será requisito la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que el alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con este servicio para analizar conjuntamente las distintas opciones.

VII.E.- Conducta académica, integridad y honestidad académica

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad.

Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa de Convivencia de la Universidad Rey Juan Carlos y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales.

Las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden mejorar la experiencia de aprendizaje, pero debe utilizarse de forma ética, legal, honesta y transparente. Por este motivo, deben seguirse las recomendaciones de uso adecuado indicadas por los docentes de la asignatura.

VIII.-Recursos y materiales didácticos

Bibliografía básica

HELLER, E. (2005). *Psicología del color. Como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Gustavo Gili.

SANCHEZ-ESCALONILLA, A. (2016). *Del guion a la pantalla. Lenguaje visual para guionistas y directores de cine*. Ariel.

SCHAEFER, D. y SALVATO, L. (2005). *Maestros de la luz*. Plot.

ITTEN, J. (2002). *El arte del color*. Editorial Limusa.

WONG, W. (1998). *Principios del diseño en color*. Gustavo Gili.

LEBORG, C. (2016). *Gramática visual*. Gustavo Gili.

BELLANTONI, P. (2013). *If It's Purple, Someone's Gonna Die. The Power of Color in Visual Storytelling*. Focal Press.

BLOCK, B. (2001). *The Visual Story*. Focal Press.

DONDIS, Donis A. (2017). *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Gustavo Gili.

GAGE, J. (2023). *Color y significado. Arte, ciencia y simbología*. Acanalado.

KANDINSKY, V. (1996). *Punto y línea sobre el plano*. Paidós Ibérica.

KANDINSKY, V. (2023). *De lo espiritual en el arte*. Austral.

WONG, W. (1995). *Fundamentos del diseño*. Gustavo Gili.

Wagensberg, J. (2023). *La rebelión de las formas*. Tusquets.

González Cuasante, J.M., Cuevas Riaño, M. y Fernández Quesada, B. (2005). *Introducción al color*. Akal.

Falcinelli, R. (2019). *Cromorama: cómo el color transforma nuestra visión del mundo*. Taurus.

Mandelbrot, B. (2021). *La geometría fractal de la naturaleza*. Tusquets.

VV.AA. (2022). *El manual del artista. El libro de consulta definitivo sobre arte: medios, materiales, herramientas y técnicas*. Akal.

Bibliografía complementaria

PASTOREAU, M. (2017). *Los colores de nuestros recuerdos*. Periférica.

WAGER, L. (2019). *La paleta perfecta. Combinaciones de colores inspiradas en el arte, la moda y el diseño*. Hoaki Books.

PERRYMAN, L. (2021). *Color en el arte y el diseño. Teoría, tecnología y psicología de los colores icónicos, inusuales e innovadores*. Blume.

VARICHON, A. (2018). *Colores. Historia de su significado y fabricación*. Gustavo Gili.

JENNY, P. (2017). *La mirada creativa*. Gustavo Gili.

MUNARI, B. (2016). *Diseño y comunicación visual: contribución a una metodología didáctica*. Gustavo Gili.

ZELANSKI, P. y FISHER, M. P. (2009). *Color*. Blume.

ST. CLAIR, K. (2017). *Las vidas secretas del color*. Ediciones Urano.

Focillon, H. (2024). *Vida de las formas*. Elba.

IX.-Profesorado

Nombre y apellidos	ARACELI RODRÍGUEZ MATEOS
Correo electrónico	araceli.mateos@urjc.es
Departamento	Artes y Humanidades

Campus de impartición	Aranjuez
Categoría	Catedrático/a de Universidad
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	Si
Horario de tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	4
Nº de Sexenios	3
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docencia	4
Nombre y apellidos	RUTH FRANCIA FERRERO
Correo electrónico	ruth.francia@urjc.es
Departamento	Artes y Humanidades
Campus de impartición	Aranjuez
Categoría	Profesor/a Permanente Laboral
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	No
Horario de tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	2
Nº de Sexenios	1
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docencia	3

