

12 de junio de 2023

H. Consejo Divisional
Ciencias y Artes para el Diseño
Presente

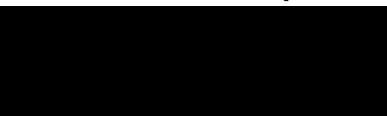
De acuerdo con lo establecido en los “Lineamientos para la Investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Registro y Seguimiento de las Áreas, Grupos, Programas y Proyectos” numeral 3.6 y subsiguientes, la **Comisión encargada de la revisión, registro y seguimiento de los proyectos, programas y grupos de investigación, así como de proponer la creación, modificación, seguimiento y supresión de áreas de investigación, para su trámite ante el órgano colegiado correspondiente**, sobre la base de la documentación presentada y considerando suficientemente sustentada la solicitud, propone el siguiente:

Dictamen

Aprobar la Terminación del Proyecto de Investigación N-494 “Pautas del método de enseñanza de Josef Albers de 1913 a 1938”, cuya responsable es la Dra. Marcela Burgos Vargas, adscrito al Programa de Investigación P-041 “Diseño Ambiental y Color”, que forma parte del Grupo de Investigación “Color”, presentado por el Departamento del Medio Ambiente.

Las siguientes personas integrantes de la Comisión que estuvieron presentes en la reunión y se manifestaron a favor del Dictamen: Dr. Luis Jorge Soto Walls, Mtra. Sandra Luz Molina Mata, Dra. Marcela Burgos Vargas, Alumno Josué Tomás Mendoza Juárez y como Asesores: Mtro. Luis Yoshiaki Ando Ashijara y Dr. Fernando Rafael Minaya Hernández.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Coordinadora de la Comisión

JDMA. 099/04.2023

Ciudad de México, a 07 de junio de 2023

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Presidente del H. Consejo Divisional
División de Ciencias y Artes para el Diseño

P r e s e n t e

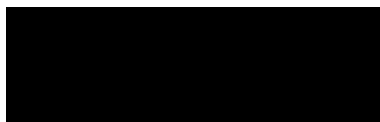
Estimado Mtro. Islas

Por este medio me permito presentar al H. Consejo Divisional que usted preside el **Reporte final** para llevar a cabo el trámite de **Terminación** del proyecto de investigación: **N-494 “Pautas del método de enseñanza de Josef Albers de 1913 a 1928”**, cuyo responsable es la **Dra. Marcela Burgos Vargas**.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Casa abierta al tiempo

Mtro. Luis Yosniaki Ando Ashijara
Jefe del Departamento del Medio Ambiente

C.c.p. Archivo

México D.F. a 6 de junio de 2023

GIC-070623-04

Mtro. Luis Yoshiaki Ando Ashijara
Jefe del Depto. del Medio Ambiente
División de Ciencias y Artes para el Diseño
UAM – Azcapotzalco

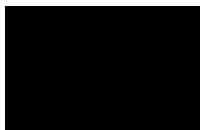
Estimado Mtro. Ando,

Me dirijo a usted como Responsable del Grupo de Investigación del Color para solicitarle atentamente la presentación ante el H. Consejo Divisional del Reporte Final del **Proyecto N-494** titulado ***Pautas del método de enseñanza de Josef Albers de 1913 a 1928.***

La intención es someter a consideración el Término del proyecto, cuya responsable es la Dra. Marcela Burgos Vargas. En el Reporte Final que se adjunta se han incorporado los resultados de investigación para simplificar su revisión. Por mi parte debo mencionar que la Dra. Burgos es miembro del Grupo de Investigación del Color desde su fundación y participa como parte del núcleo básico.

Espero que esta solicitud pueda contar con su aval para ser presentada ante el H. Consejo Divisional. Quedo atento a cualquier observación que por su parte o por parte de la correspondiente Comisión se pudiera generar.

Reciba un cordial saludo,

Dr. Rodrigo Ramírez Ramírez
Responsable del Grupo de Investigación del Color
Depto. del Medio Ambiente
UAM – Azcapotzalco

Ciudad de México a 1º. de junio de 2023

**ASUNTO: Presentación del Informe Final
del Proyecto Investigación N-494**

**Dr. Rodrigo Ramírez Ramírez
Coordinador del Grupo de Investigación del Color
Departamento del Medio Ambiente
P r e s e n t e**

Estimado Dr. Rodrigo Ramírez:

Por este medio, le solicito **presentar el Informe Final para el trámite de terminación del Proyecto de Investigación N-494 “Pautas del método de enseñanza de Josef Albers de 1913 a 1928”**, aprobado con fecha del 28 de junio de 2019 en la sesión Ordinaria 565 del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), de acuerdo a los Lineamientos para la Investigación de CyAD.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”**

**Dra. Marcela Burgos Vargas
No. Económico 34534
Departamento de Medio Ambiente**

INFORME FINAL

Proyecto de Investigación N-494 “Pautas del método de enseñanza de Josef Albers durante 1913 a 1928”

**Presenta
Marcela Burgos Vargas
Departamento del Medio Ambiente**

Contenido

Introducción	
1. Planteamiento del Problema.....	12
2. Objetivos.....	14
3. Resultados	
Metodología de Análisis de contenido (MetAC).....	16
Pautas.....	22
De Comunicación.....	29

Introducción

Este documento es el Informe Final que describe el proceso del Proyecto de Investigación, No. 494 “Pautas del método de enseñanza de Josef Albers durante 1913 a 1928”. Incluye el Planteamiento del problema, pregunta de investigación, Resultados y la Metodología de Análisis de contenido.

La Metodología de Análisis de Contenido (MetAC) se sigue para encontrar las pautas de métodos de enseñanza, color y percepción, principalmente, de los documentos seleccionados para cumplir el objetivo general y específico.

En los resultados finales, se recurre a ejemplos de tablas y figuras de las etapas de la (MetAC) con la intención de ilustrar el proceso de la información con el programa de Análisis de datos cualitativos *Atlas.ti*. Finalmente, las actividades que se han realizado para la divulgación del trabajo de investigación, el cual consistió en tres ponencias presentadas en eventos organizados en la Universidad Autónoma Metropolitana.

1. Planteamiento del problema

La práctica diaria de la enseñanza-aprendizaje del diseño, implica encontrar estrategias didácticas adecuadas a la Carta Temática de cada asignatura, es una competencia que recae en el profesorado. Al mismo tiempo, el profesor da un enfoque propio del contenido teórico, los ejercicios prácticos y de experimentación. En la asignatura de Expresión del Diseño Gráfico II (Color para Diseñadores), por su naturaleza tiende a basarse en la habilidad y práctica en el uso del color; los estudiantes proponen pruebas de composición visual y selección de paletas de colores. Es un aprendizaje que se fundamenta en el balance de los principios teóricos y el método de la conformación del color aplicado a proyectos de Diseño de la Comunicación Gráfica. El aspecto teórico va desde el desarrollo histórico de las teorías del color, hasta sus aspectos físicos y químicos del color. El método, generalmente, se enseña de una forma empírica, es decir entre el profesorado la preferencia por el método de la práctica; ejercicios de pruebas de color con diferentes técnicas, experimentar y observar que resultados arrojan las combinaciones o efectos. Los materiales son diversos,

recorte de papel, plumón acuarela, vinílica y por computadora, como *Kuler*, *RGB color code picker*, *Chroma*, *RGB a HEX*, *Color Creator*, *Color Sphere*, *Palette Creator*, entre otros.

Josef Albers, artista plástico y profesor alemán cuyo trabajo, ha marcado ampliamente la educación del diseño y en especial la teoría del color. Albers, desde joven se dedica a la enseñanza en una escuela pública y en 1915 estudia en *Royal Art School* certificándose como profesor de arte, actividad que nunca abandona durante toda su vida. Es aquí donde, la enseñanza y el arte coinciden y es posible conocer la metodología de la enseñanza-aprendizaje del color, pintura y dibujo. Aunque, la obra de Josef Albers es muy vasta, principalmente, es conocido por su obra "Homenaje al Cuadro" y el libro "Interacción del Color".

Homenaje al cuadro, es un estudio de la sencillez de las formas y las posibilidades de combinación de color. Fox Weber (2014 p. 4) "Durante los últimos veintisiete años de su vida, Josef Albers realizó más de un millar de sus "Homenajes al cuadrado", pinturas e impresos en cuatro cuidados formatos que le dieron al color una voz sin precedentes. Él los llamaba "platos para servir color": vehículos para la presentación de diversos climas y efectos de color, sobre todo para demostrar cómo los colores sólidos cambian de acuerdo a sus posiciones y entornos."

El libro "Interacción del color", publicado en 1963 por la Universidad de Yale, Albers expone su análisis y experimentación y aprender-haciendo de su curso del color, de una forma lúdica y basada en la percepción; en observar los efectos que producen uno o varios colores en diferentes composiciones, según su teoría los colores se regían por una lógica interna y engañosa. La primera edición de "Interacción del color", tiene una impresión limitada de solo 2,000 copias y contenía 150 planchas de serigrafía. En 4ª edición, Fox Weber (2014 p. 2), menciona: "Han pasado poco más de cincuenta años desde que *Interaction of Color* fuera publicado y, casi inmediatamente, comenzara a cambiar la manera como la gente en todo el mundo concebía el "ver". Al inicio, "Interacción del color" causó controversia y algunas críticas que giraban en torno al abandono de las tradicionales reglas de *mirar*, pero a medida que se fue conociendo, hasta hoy, tiene respetabilidad de un *Clásico* del color. Es una obra, imprescindible en el estudio de color; en ella su método de enseñanza y ejercicios que se describen en sus 210 páginas en diferentes ediciones, son la muestra del talento y disciplina.

"Interacción del color" es un libro para experimentar con la percepción visual del color, pretende despertar el interés por producir efectos cromáticos, si bien, se presentan una serie de instrucciones que dirigen el resultado; a medida que se realizan se espera que se

sensibilice la vista hacia el color, detectar diferencias entre un color y otro, aparentemente iguales. “A través de la decepción (ilusión) cromática, los ejercicios prácticos muestran la relatividad e inestabilidad del color. “Y la experiencia enseña que en la percepción visual se da una discrepancia entre el físico y el efecto psíquico.” Interacción del color (2013, p. 11). El libro cuenta con veitiseis capítulos de tres a cinco páginas cada uno. En ellas, son descripciones de experimentación, sobreponer, transparentar o la armonía y cantidad de los colores, acompañados con esquemas y laminas de color. El lenguaje describe el color desde la imaginación, muchos rostros, engaño, ilusión y recuerdo, entre otras, palabras propias de las lecciones de Josef Albers, que apelaba a que sus estudiantes se emocionaran con el color.

Hoy, a veces, es cuestionable seguir los ejercicios de “Interacción del color”, autores como Horowitz (2014, p. 252), menciona que “Albers mismo en algún momento considero sin sentido de los ejercicios propuestos, por su excesiva predictibilidad, expresados como una fórmula y poco originales, porque Albers era parte misma de las lecciones, de los ejercicios, es decir sin él carecen de fortaleza...” sería importante recordar que Josef Albers también fue innovador en la enseñanza y aprendizaje del arte y el color, nuevamente, Horowitz (2014, p. 252) describe su importancia: Albers, “En algunos aspectos, se adelantó a su tiempo. Un progresista educativo, descartó las calificaciones y promovió el aprendizaje colaborativo sobre el aprendizaje de arriba hacia abajo. Años antes de que el concepto de enseñanza centrada en el estudiante se convirtiera en un hecho en el discurso pedagógico, Albers reconoció la necesidad de acomodar diferentes estilos de aprendizaje y varió sus ejercicios para garantizar que cada estudiante tuviera la oportunidad de tener éxito.” En este sentido, surge las siguientes preguntas de investigación:

¿De que manera se puede adaptar el método de enseñanza y aprendizaje de Josef Albers al curso de color para diseñadores?

¿Cuál es la importancia de reconocer las pautas del método de enseñanza Josef Albers de 1913 a 1928 consignadas en los documentos seleccionados para su análisis?

2. Objetivo General

Reconocer las pautas del método de enseñanza Josef Albers de 1913 a 1928 consignadas en los documentos seleccionados para su análisis.

Objetivos Específicos

Reconocer pautas acerca del color y percepción y específicas consignadas en los documentos seleccionados de Josef Albers de 1913 a 1928 para una estrategia didáctica de curso de color

Elaborar los materiales para la docencia y comunicación de los resultados derivados del proceso de investigación

Breve semblanza de Josef Albers (1888-1976).

En el libro de *Josef Albers. Spirituality and Rigor* de Agoos, De Chirico, Fox Weber, Kearney, Papone, Pierini, y Tóibín (2013, p. 271-274), muestra una cronología de la vida y obra de Josef Albers, de ahí, una breve síntesis: Artista y profesor alemán cuyo trabajo, tanto en Europa como en los Estados Unidos, creó la base de algunos de los programas de educación artística más influyentes del siglo XX. Desde muy joven, Josef Albers, se prepara como profesor en su ciudad natal, posteriormente, viaja a Berlín, donde estudia en la *Royal Art School* en 1915. Se une a la Bauhaus en 1920 hasta 1933. El 28 de noviembre de 1933 emigra los Estados Unidos para formar parte del profesorado en *Black Mountain College*, posteriormente, en la Universidad *Yale*. Deja una extensa obra en las artes plásticas y a través de la Fundación Josef y Anni Albers en *Bethany, Connecticut*, se encarga de preservar su legado con exposiciones, publicación de libros y artículos, cartas personales, fotografías y difusión educativa.

En *Black Mountain*, entre sus estudiantes se incluyen a *Ruth Asawa, Ray Johnson, Robert Rauschenberg, Cy Twombly y Susan Weil*. También invitó a importantes artistas estadounidenses como *Willem de Kooning*, a enseñar en el seminario de verano. En 1950, Albers dejó *Black Mountain* para dirigir el departamento de diseño de la Universidad de *Yale* en *New Haven, Connecticut*. Mientras estaba en Yale, Albers trabajó para expandir el incipiente programa de diseño gráfico (entonces llamado "artes gráficas"), contratando a los diseñadores *Alvin Eisenman, Herbert Matter y Alvin Lustig*. Albers trabajó en Yale hasta que se retiró de la enseñanza en 1958.

En 1962, como miembro de la Universidad de Yale, recibió una beca de la Fundación Graham para los Estudios Avanzados de Bellas Artes para una exposición y una conferencia sobre su trabajo.

En 1963, publicó "Interaction of Color", se ha vuelto a publicar desde entonces y ahora está incluso disponible como una aplicación interactiva. Fue elegido miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 1973. Albers continuó pintando y escribiendo, permaneciendo en *New Haven* con su esposa, la artista textil, Anni Albers, hasta su muerte en 1976.

2. Resultados parciales

Metodología de Análisis de contenido (MetAC)

“El análisis de contenido se caracteriza por la comprensión de los datos simbólicos y su análisis directo, significados, referencias, valoraciones e intenciones” (Krippendorff, 1980, p. 7). El análisis realizado por el investigador es su experiencia e interpretación personal de acuerdo a su perspectiva del contexto, su ámbito y objetivos de estudio.

André (2018 p. 11) menciona los pasos del proceso de análisis de contenido:

1. Determinar el objeto o tema de análisis.
2. Determinar las reglas de codificación
3. Determinar el sistema de categorías
4. Comprobar la flexibilidad del sistema de codificación-categorización
5. Inferencias

Los documentos se clasificaron de acuerdo a su pertinencia y la posibilidad de acceso en:

Fuentes primarias impresas: libros

Fuentes secundarias impresas y audiovisuales: revistas especializadas, páginas web.

1. Las unidades de análisis de muestreo son seis documentos principales: *Josef Albers Formulation: articulation*, *Josef Albers: to open eyes*, *Josef Albers. Art as Experience: The Teaching Methods of a Bauhaus Master*, *Josef Albers. Spirituality and Rigor*, *An eye for color: the story of Josef Albers*, *La Interacción del Color*.

Los documentos se clasificaron por su pertinencia y la posibilidad de acceso:

a) Fuentes primarias impresas: libros

b) Fuentes secundarias impresas y audiovisuales: revistas especializadas, páginas web.

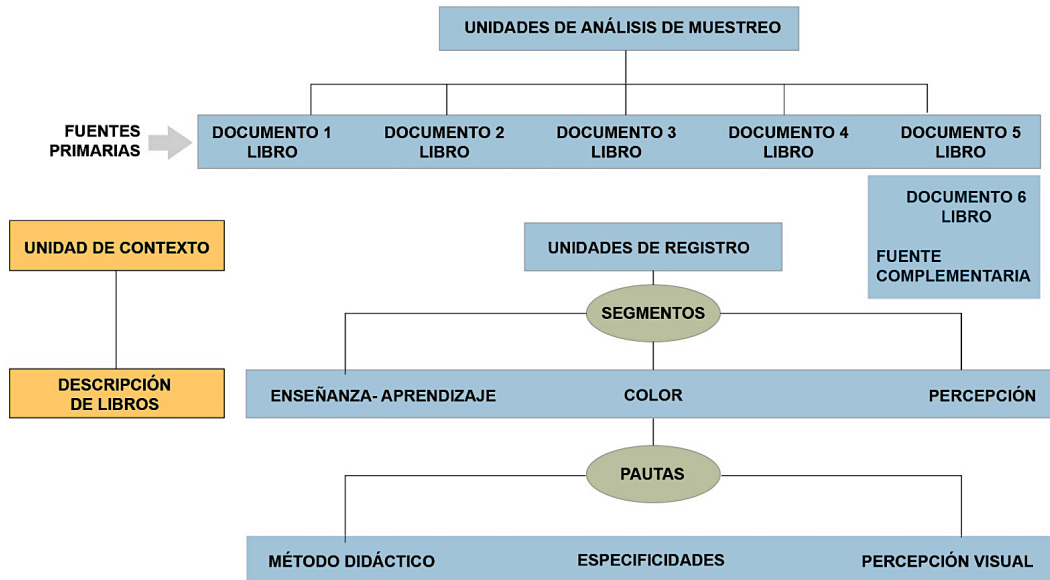
2. Unidades de registro. Segmentos específicos del contenido

Inicialmente se proponen tres segmentos de atención y un subsegmento, pueden ampliarse conforme se avance en la lectura y comprensión de los textos.

- Segmento
 - a) Enseñanza- aprendizaje
Método didáctico
 - b) Color
Especificidades
 - c) Percepción
Percepción visual

Fig. 1

Esquema código de unidades de muestreo de la metodología de Análisis de Contenido (MetAC)

3. Unidad de Contexto (descripción de libros)

Separar las unidades de registro del contenido. En cada uno de los textos se realiza una clasificación de las unidades de registro y se agrupan, cada una con su referencia bibliográfica. Ejemplo de unidad de contexto:

Criterios de selección de las fuentes documentales.

Recopilar y organizar documentos es laborioso debido a la diversidad de fuentes y formato, algunos de ellos no se ubican fácilmente en un estilo en particular, es decir, es un artículo de divulgación, científico, de opinión, revisión de la literatura u algún otro, por lo que el rastreo y análisis de su procedencia es minuciosa.

La recolección de documentos se llevo a cabo por medio de búsqueda en internet de artículos de revistas especializadas en temas de color, educativos y de historia del arte; se encontraron 30 títulos en ellos se menciona a Josef Albers, y otros aprox. 10 son especialmente escritos acerca de la obra o la propuesta de color del artista. Igualmente se localizaron aproximadamente 140 libros relativos al color, en muchos de los cuales es un comentario, opinión o referencia bibliográfica acerca de la aportación artística y de enseñanza del color de Josef Albers, sobresalen las referencias al libro *Interacción del color* de Josef Albers, no es posible llevar un registro de los comentarios acerca del autor, por la dificultad de adquisición de los documentos, su precio es elevado y la dispersión en bibliotecas.

La Fundación Josef Albers y Anni Albers, fundada en 1971, es una organización dedicada a la conservación y resguardo de los bienes de Josef Albers y Anni Albers, aunado a la realización de exposiciones y publicaciones en torno a sus obras. Hoy en día, esta organización no sólo sirve como la oficina de bienes tanto de Josef Albers y su esposa, Anni Albers, sino que también realiza exposiciones y publicaciones centradas en las obras de los Albers.” La Fundación está ubicada en Bethany, Connecticut y cuenta con un centro de almacenamiento de archivos para dar cabida a las colecciones de arte de la Fundación, biblioteca y archivos, es la fuente de información mas importante de los escritos y obras de arte de de Josef y Anni Albers, para tener acceso a los documentos es necesario hacer completar el proceso de solicitud de documentos a traves de su página electrónica.

Unidades de análisis de muestreo (libros)

1. Albers, J. (2006). (Rosenthalt T.G., text). *Josef Albers Formulation: articulation*. London: Thames &Hudson
2. Horowitz, F., Danilowitz (2014). *Josef Albers: to open eyes. The Bauhaus, Black Mountain Collage, and Yale*. China: Phaidon Press Limited
3. Fox-Weber, N., Nocentini, E., Donilowitz, B., Boncompagni, S., Panichi, R., Beggs, M. (Contributors). (2013). *Josef Albers. Art as Experience: The Teaching Methods of a Bauhaus Master*. Milan: Silvana Editoriale
4. Agoos, J., De Chirico, F., Fox Weber, N., Kearney, F., Papone, P., Pierini, M., Tóibín, C. (Contributors). (2013). *Josef Albers. Spirituality and Rigor*. (s.l.). Silvana Editoriale
5. Albers, J. (2017). *La interacción del color*. Edición del cincuentenario. Versión castellana de María Luisa Balseiro. España: Alianza Editorial
- Albers, J. (2006). *Interaction of color*. Revised and Expanded Edition. Singapore: Yale University Press

Sistema de codificación

Consiste en la transformación en índices numéricos o alfabéticos de los datos brutos del texto mediante reglas precisas. Su objetivo es descomponer el texto en unidades que permiten una descripción precisa de las características del su contenido. (Hostil, 1996 p. 116 citado por André (2018 p. 14)

Según Bardin (1996 citado por André (2018 p. 14) las reglas son: presencia o ausencia, frecuencia, frecuencia ponderada, intensidad, dirección, orden y contingencia.

En la siguiente tabla se expone una breve descripción de cada una.

Tabla 1.

Reglas de análisis de contenido de Bardin (1996)

Reglas de análisis de contenido	
Presencia o ausencia	El de presencia o ausencia de elementos de análisis en el contenido del texto. Es una razón de SI o NO se encuentra la unidad de análisis.
Frecuencia	Unidad de medida para detectar la importancia de un elemento de análisis. Crecimiento en numero significa importancia.
Frecuencia ponderada	Cuando la aparición de algunos elementos es mas importante, con más frecuencia o no, en relación con otros elementos.
Intensidad	Indica un sistema de enumeración, el orden de aparición de acuerdo a determinada inclinación de las palabras, por ejemplo, adjetivos calificativos, adverbios de modo, tiempo verbal, atributos Osgood, 1959 citado por André (2018 p. 15)
Dirección	Sistema de codificación donde se note el sentido bidireccional del texto, por ejemplo, un término que puede interpretarse positiva o negativamente (código +1), (código -1)

Fig. 3

Asignación de códigos en cada unidad de análisis y segmentos

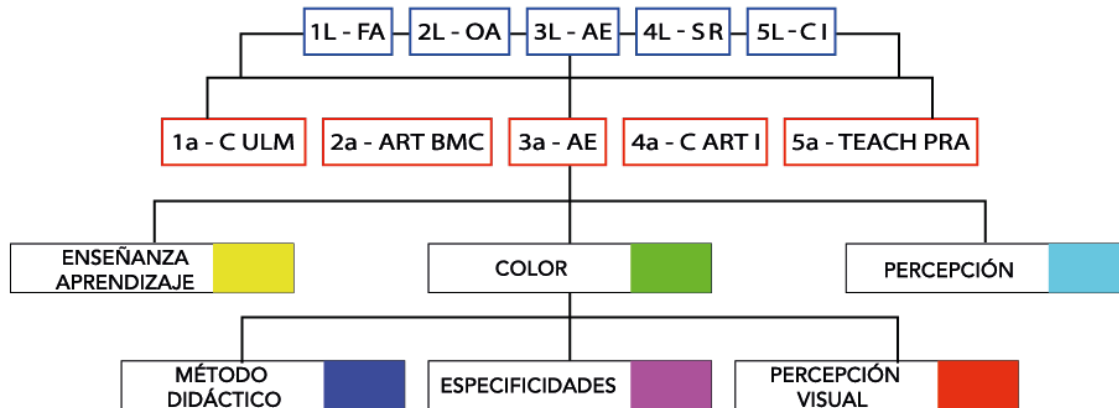

Fig. 4
Muestra de apariencia de códigos en *software Atlas.ti* en segmentos

Nombre	Color	Grupos	Citas	Comentario
☐ 2L - OA/ENSEÑANZA APRENDIZAJE	●	∞ 0	6	
☐ 2L - OA/ COLOR	●	∞ 0	0	
☐ 2L - OA/PERCEPCIÓN	●	∞ 0	0	
☐ 2L - OA/METODO DIDACTICO	●	∞ 0	3	
☐ 2L - OA/ ESPECIFICIDADES	●	∞ 0	0	
☐ 2L - OA/PERCEPCIÓN VISUAL	●	∞ 0	0	

Sistema de categorías. Bardin (1996 citado por André (2018 p. 15) define al sistema de categorías como “Una operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por analogía, a partir de criterios previamente definidos. Es necesario encontrar la clasificación de los elementos de acuerdo a un común denominador de las categorías. La clasificación se divide en dos aspectos: Inventario. Aislar los elementos y la Clasificación. Distribuir los elementos y buscar la organización de los mensajes.

Fig. 5
Sistema de administración de citas en *Atlas.ti*

#	Referencia	Nombre	Contenido de texto	Documento	Códigos
1	1:4	¶ 2	lanzar lo que posiblemente fue el prime...	CURSO COLOR...	2L-OA/MÉTODO...
1	1:9	¶ 4	Para Albers, tales estudios tenían poco...	CURSO COLOR...	2L-OA/MÉTODO...
5	1:10	¶ 9	En lugar de sistemas, Albers desarrolló...	CURSO COLOR...	2L-OA/MÉTODO...
0	1:11	¶ 9	un método basado en la idea de que so...	CURSO COLOR...	2L-OA/MÉTODO...
0	1:14	¶ 9	Como se presentó en el curso, estos ej...	CURSO COLOR...	2L-OA/MÉTODO...

Resultado: 5 de 5 cita(s)

Vista previa

un método basado en la idea de que solo observando el color en el tira y afloja del contexto se puede comenzar a comprender la naturaleza del color.

Fig. 6
Muestra de apariencia de citas y códigos de segmentos identificados por color en *software Atlas.ti. Lectura*

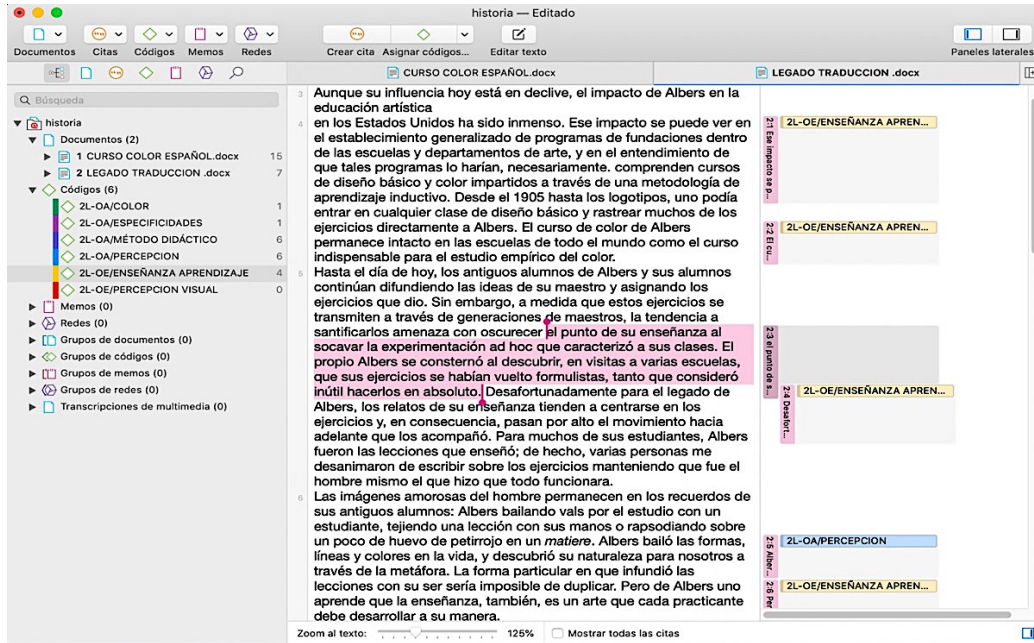
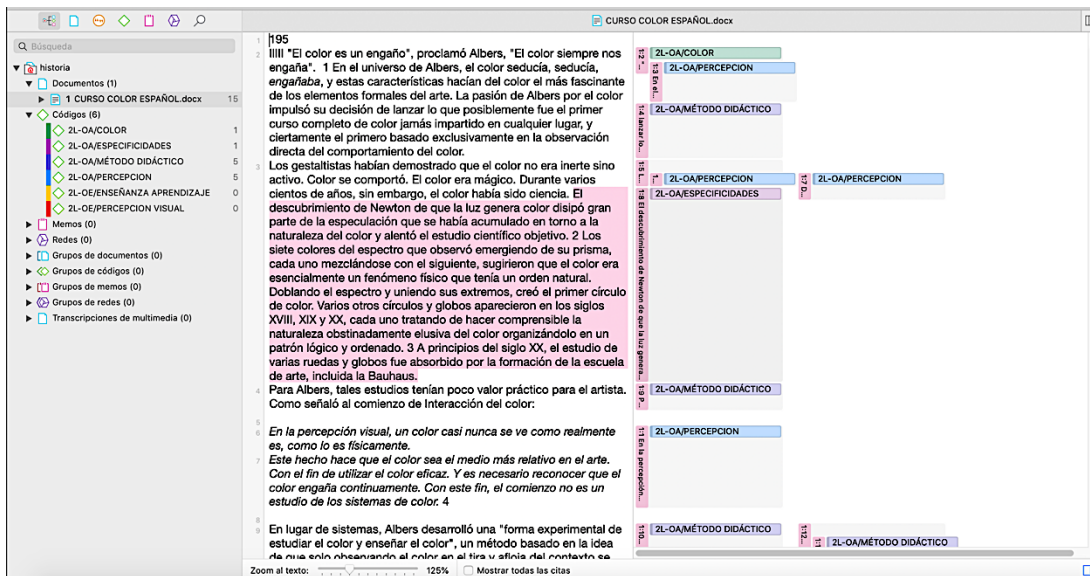

Fig. 7
Muestra de apariencia de citas y códigos de segmentos identificados por color en *software Atlas.ti. Lectura 2L-OA. Cap.*

Resultados. Pautas

Al aplicar la metodología de análisis de contenido se han encontrado resultados acerca de las pautas de los segmentos enseñanza aprendizaje color y percepción, también de otras especificidades, acerca de profesores estudiantes, materiales, el arte, los cuales se consideran relevante porque contribuyen al ambiente que habría de generarse al aprendizaje de las técnicas y los ejercicios propuestos por Josef Albers, si no que es una cuestión de expresión observación y experimentación. En este informe se muestra algunas de las pautas encontradas, la información precisa de cada una se encuentra en la gestión de citas de

Tabla 1

Registro de Pautas del color; percepción; método de enseñanza, estudiantes, profesores, del carácter y los materiales.

Color
Color se considera, primero, como material de trabajo, estudiar sus cualidades y actividades.
Estudiar sistemáticamente las posibilidades tonales de los colores, su relatividad, interacción e influencia entre sí, frío y calor, intensidad de la luz, intensidad del color, efectos psíquicos y espaciales.
Practicar la combinación de colores en diferentes intensidades, y de colores coloridos a incoloros.
Practicar escalas de tonos de color, mezclas de colores e interpenetraciones.
Estudiar los sistemas de color más importantes... para aprender a ver y sentir el color; preparar para un uso disciplinado del color.
El color es aprendizaje a través de la experiencia en lugar de un aprendizaje a través de la aplicación de la teoría y las reglas.
El color es un estudio de laboratorio con el objetivo de efectos psíquicos Específicos.
Casi nunca se ve en la mente qué color es físicamente, porque el color es el medio más relativo en el arte.
Este es el resultado tanto de la interdependencia de, así como la interacción entre el color y el color, el color y la forma, el color y la cantidad, el color y la colocación.
Después de reconocer el fenómeno fisiológico de la imagen posterior (contraste simultáneo), demostrar que un mismo color con condiciones cambiantes puede verse increíblemente diferente.
En una discrepancia similar entre el hecho físico y el efecto psíquico, los colores muy diferentes se parecen, los colores opacos se ven transparentes, se cambia la temperatura dentro de un color de cálido a frío o viceversa, cambiar de oscuro a claro y de luz a oscuro, que dos colores se vean como tres, o tres colores como dos, etc.
Producir mezclas ilusorias, así como mezclas ópticas.

Estudiar las condiciones de la mezcla a través de la ley Weber-Fechner, que demuestra la interdependencia entre la progresión geométrica (física) y aritmética (psíquica) de las mezclas.

Cuanto más se ve que el color siempre engaña, más se sienten capaces de usar su acción para la formulación visual.

Un breve estudio de los sistemas de color —de Goethe, Munsell, Ostwald— se produce al final del curso (no como de costumbre al principio), porque, por decirlo de nuevo, la capacidad de ver la relación de color y color es más importante que "conocer" el color.

Percepción

Lo que se ve incorrectamente se reporta incorrectamente.

La visión óptica es correcta, el énfasis excesivo en la visión psíquica a menudo hace ver incorrectamente.

La idea no es copiar un libro o una mesa, sino lograr una sensación de material con la punta de los dedos.

Dado que la visión y la articulación son los padres del arte, la autoexpresión en el arte, que es revelar a propósito algo a través de la formulación visual, es posible sólo a un nivel avanzado, es decir, después de que se desarrolla la visión y se adquiere la articulación, al menos para algunos.

En tradiciones más importantes para nosotros lo que está pasando atrás en nuestra retina en nuestra mente porque ocurre solamente ahí ocurre los cambios importantes.

Los estudiantes

Lo esencial para hacer arte son la observación y la experimentación, así como la instrucción acerca de su creación.

Ser competentemente artesanal es un imperativo, poseer un conocimiento seguro de los materiales y métodos.

Requisitos para los estudiantes, son los mismos: independencia, capacidad de respuesta, disciplina y saber hacer con pasión para encontrar los misterios que podrían revelar.

Necesidad de no seguir a otra persona, sino de mirar dentro de uno mismo con el reconocimiento de que "el genio es el poder de encender tu propio fuego."

Con el dominio del medio, la precisión y la claridad del pensamiento y el método, se podrían lograr grandes cosas.

Habilidades correctas y la organización ordenada.

Los ejercicios en el diseño, el dibujo y el color son herramientas universales y sin igual para ayudar a cambiar la forma en que las personas ven las cosas y cómo piensan acerca de lo que ven.

Los ejercicios proporcionan la base más sólida para un mayor esfuerzo en el campo visual.

Dominar los fundamentos para llegar a las metas.

Enseñar a los alumnos a ser creativos, autosuficientes, independientes.

Enseñar a los alumnos de ser conscientes de la en cuestión; considerar las restricciones como impugnaciones y cuestionar los supuestos.

Reconocer la singularidad de cualquier situación dada.

Estar siempre alerta y receptivo a los eventos inesperados, por descubrimiento
Enseñar a los alumnos a ver lo que están mirando.

Principios que han alimentado en la Bauhaus - aprender haciendo" y "estudiar,
no arte."

Estudiantes seguir sus propias corazonadas y llegar a sus propias soluciones de los
problemas planteados por los ejercicios.

A través de la experimentación con los elementos en distintas ramas del arte para que
los estudiantes reconozcan primero sus habilidades reales.

El resultado del trabajo de una escuela es difícil de determinar mientras el alumno está
en la escuela. Las mejores pruebas son los resultados en la vida posterior.

El resultado es la propia experiencia y apropiación porque ha aprendido en lugar
de enseñarse.

A partir de sus propias experiencias, el estudiante primero debe tomar conciencia
de los problemas de forma en general, y así ser claro en cuanto a sus propias
inclinaciones y habilidades reales.

Del profesor

Como maestros, no tenemos derecho a exigir a nuestros alumnos lo que somos o
que no estamos dispuestos a hacer nosotros mismo".

Los estándares y valores subyacentes son firmes tanto para el estudiante como
para el profesor por igual.

El maestro está justificado para dirigir a los estudiantes sólo si es y sigue siendo
un estudiante.

Tanto para los artistas, el profesor y el estudiante ser honestos y modestos, no
mencionar sus propias necesidades o poner por adelante sus vidas privadas.

Educar a los ojos en un curso de ver y pensar.

Los cursos como demostraciones de modelos sobresalientes en riesgo
y experimentación.

La enseñanza con tareas y críticas provenientes tanto de los estudiantes y
como del maestro propicia la comunicación y la comprensión de las diferentes
formas de ver y de representar, y disminuye la tendencia a sobreestimar
el propio trabajo.

Aprender es más importante que el maestro y la enseñanza.

Aprender es mejor que enseñar porque es *más intensivo*: cuanto más
enseñamos, menos estudiantes pueden aprender.

En resumen, el modo *inductivo* de instrucción se esfuerza por la responsabilidad
y la disciplina frente a los materiales, el propio trabajo y uno mismo, para enseñar
qué tareas y materiales son más agradables para el estudiante.

Como estudiantes y profesores, debemos aprender una vez más unos de otros
(en competencia positiva); de lo contrario, la enseñanza es una píldora amarga
y un mal negocio.

Organizar un método que proporcione una preparación para todo el arte visual,
un estudio práctico de los principios subyacentes y la conexión de todas las artes.

Tratar de aprender, es decir, ver, que cada cosa visible tiene forma y que cada
forma tiene significado, y aprendemos esto produciendo forma.

Enseñar es un arte que cada practicante debe desarrollar a su propia manera.

Subestimar las calificaciones y promover el aprendizaje colaborativo de arriba

abajo, educación centrada en el estudiante.

Tomar en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje y favorecer la variedad de ejercicios para asegurar que cada estudiante tenga posibilidades de éxito.

Considerar el método de poner gran parte de la responsabilidad en el estudiante, con la condición de que el estudiante se mueva con confianza hacia lo desconocido.

Valorar la conceptualización del arte, por encima de lo estrictamente visual.

Dirigir a los estudiantes hacia proyectos interdisciplinarios.

Arte

Evitar lo azaroso, ajetreado, no dar espacio para galimatías teóricas o la ejecución descuidada, ningún interés en el arte como autobiografía.

El ahorro práctico se realiza mediante la planificación que es anterior a cada construcción.

Discrepancia entre el hecho físico y el efecto psíquico.

Por un lado, la búsqueda intuitiva y el descubrimiento de la forma: por otro lado, el conocimiento y la aplicación de las leyes fundamentales de la forma.

Por lo tanto, toda representación de la forma, de hecho, todo el trabajo creativo, se mueve entre las dos polaridades: intuición e intelecto, o posiblemente entre subjetividad y objetividad.

Que la apreciación y la comprensión del arte pueden crecer tanto a través del aprendizaje (el desarrollo de la percepción intuitiva y la discriminación) como a través de la enseñanza (la entrega de conocimientos autorizados).

La instrucción artística intenta primero enseñar al alumno a ver en el sentido más amplio: abrir los ojos a los fenómenos que le conlleva, y lo más importante de todo, abrirse a su propia vida, ser y hacer.

Mediante un estudio ampliado en las principales delimitaciones de la forma; a saber, la forma, el material y el color, proporciona una amplia base para variedad de tareas y la especialización posterior.

La forma elemental surge de la función y del material. El estudio del material precede naturalmente a la comprensión de la función. Así, el intento de llegar a un acuerdo con la forma comienza con el estudio del material.

El arte, es una formulación visual de nuestra reacción al mundo, al universo, a la vida.

Cuanto más enseño, más aprendo que el arte no se puede enseñar, al menos no directamente.

Los dos aspectos básicos a tratar en la enseñanza del arte y en los que se ayuda son; ver y formular, o visión y articulación.

Dibujo

El dibujo es más profundo y complejo se progresa a través de la paciencia, la modestia, la diligencia y la disciplina, e eventualmente podría llegar al arte.

No se requiere que todos los ejercicios de dibujo se completen con éxito.

El dibujo consiste en un acto visual y manual. Para el acto visual (comparable con el pensamiento que precede a hablar) uno debe aprender a ver la forma como un fenómeno tridimensional.

Para el acto manual (comparable con hablar) la mano debe ser sensibilizada a la dirección de la voluntad.

Excluir el dibujo expresivo como en un comienzo. La experiencia demuestra que

en los jóvenes esto fomenta la presunción artística, pero difícilmente resulta en una capacidad sólida que por sí sola puede dar la base y la libertad para un trabajo más personal.

La instrucción de dibujo elemental es una instrucción artesanal, estrictamente objetiva.

Reconocer qué necesidades formales son más relevantes: armonía o equilibrio, ritmo o volumen, proporción geométrica o aritmética, simetría o asimetría, roseta o serie.

Para los estudios de arte prácticos el dibujo a mano alzada es la formación más completa.

Al dibujar es una formulación visual lograda por medios estrictamente gráficos, que es principalmente línea.

Del carácter

Nada de ningún tipo puede permanecer *sin usar*; de lo contrario, el cálculo es incorrecto. Porque el *azar* ha jugado un papel. Nadie es responsable del azar, y por lo tanto el azar es irresponsable, por no hablar de *sin sentido*, porque surge de su hábito.

El riguroso seguimiento del propio trabajo tiene un precio justificadamente alto: la *disciplina* como precepto y como resultado.

La tarea de una escuela es más bien integrar al individuo en la vida contemporánea en la sociedad (estado, profesión, economía).

El cultivo de la individualidad es tarea del individuo, no tarea de una empresa colectiva como una escuela. Las escuelas deben cultivar *pasivamente* la individualidad, es decir, al no perturbar el desarrollo personal.

Ejercitar las facultades de una crítica aguda y concentrar sus análisis en materiales y técnicas en las virtudes exclusivamente en pintura preferiblemente que en narrativa y el simbolismo.

La expresión intencional de la importancia personal, de hecho debe evitarse.

Pero los comienzos nunca son sencillos. Y aprender de los errores fomenta el progreso. Los desvíos deliberados y el permitirse perderse de manera controlada agudizan las facultades críticas, lideran por medio de errores a lo que es más inteligente, llaman a la voluntad de encontrar el camino correcto y mejor.

De los ejercicios

Proponer lecciones con ejercicios técnicos generales: medición, división, estimación; ritmos de medida y forma, eliminación, modificaciones de forma.

En Diseño Básico (*Werklehre*) —diseño con material— se cultiva particularmente la sensación de material y espacio.

El pensamiento constructivo general, especialmente un pensamiento de construcción, debe ser la base de cada trabajo con cualquier material.

El diseño básico es conformado a partir de material (por ejemplo, papel, cartón, láminas de metal, alambre), que demuestra las posibilidades y límites de los materiales.

El método hace hincapié en el aprendizaje, una experiencia personal, en lugar de enseñar.

Es importante hacer invenciones y descubrimientos.

Las técnicas de aprendizaje y práctica desarrollan la perspicacia y destreza, pero no energías creativas.

La construcción inventiva y la atención que conduce a los descubrimientos se desarrollan, al menos inicialmente— a través de la *experimentación* que no es perturbada, independiente y, por lo tanto, sin preconcepciones.

Esta experimentación es (inicialmente) un retoque lúdico con el material por su propio bien. Es decir, a través de la experimentación que es amateur (es decir, no agobiado por el entrenamiento).

La experimentación salta el estudio y un comienzo lúdico y desarrolla valor.

No se comienza con una introducción teórica: al principio sólo hay material, si es posible sin herramientas. Este procedimiento conduce naturalmente al pensamiento independiente y al desarrollo de un estilo individual.

Las discusiones grupales de los resultados de los ejercicios con materiales y tareas conexas tienen como objetivo convocar una *observación* cuidadosa y una nueva visión.

Materiales

El estudio de los materiales se refiere a la capacidad de los materiales. Examinar la firmeza, la holgura, la elasticidad; extensibilidad y compresibilidad; plegado y plegado: en propiedades técnicas cortas. Estos estudios en relación con la matemática de la forma dan lugar a ejercicios de construcción.

Con los materiales se desarrolla una comprensión y sentimiento por espacio, volumen, negativo y pasivo. Se hace hincapié en la economía de la forma, esa es la relación de esfuerzo a realizar. dimensión; para el equilibrio, estático y dinámico; positivo y activo, para formas.

Trabajar con el menor número posible de herramientas y preferir materiales que se utilizan con poca frecuencia.

Los materiales son representados dibujados y otros medios. En ejercicios combinados examinamos la relación de diferentes calidades superficiales.

La enseñanza de la artesanía consiste principalmente en la *transmisión* y *aceptación* de los métodos de trabajo establecidos.

La razón por la que se utiliza papel, desigual, escultura móvil, ambos lados, con un énfasis en el borde. En lugar de pegarlo, se ata, se pega en las cosas, se cose, se remarca, es decir, se sujeta de otras maneras para probar su rendimiento bajo tensión y presión.

Por lo tanto, se maneja intencionalmente los materiales de manera diferente al mundo exterior, pero no como una cuestión de principio.

Es decir: no imitar, sino buscar aprender a encontrar de forma independiente, pensamiento constructivo.

Bibliografía

- Adler, E. D. (2004). "A new unity!": *The art and pedagogy of Josef Albers*
- Agoos, J., De Chirico, F., Fox Weber, N., Kearney, F., Papone, P., Pierini, M., Tóibín, C. (Contributors). (2013). *Josef Albers. Spirituality and Rigor*. (s.l.). Silvana Editoriale
- Albers, J. (2006). *Josef Albers Formulation: articulation*. London: Thames & Hudson
- Albers, J. () *La interacción del color*. Versión castellana de María Luisa Balseiro Alianza Editorial
- Castiñeiras, M. (2002): *La teoría pedagógica de John Dewey. Aspectos normativos y componentes utópicos*. Revista de Filosofía y Teoría Política, 2002 (34), pp.63-69. ISSN 2314-2553. Recuperado de: <http://www.rfytp.fahce.unlp.edu.ar/>
- Dezine, A. B. (2007). *Interaction of Colour by Josef Albers and Formulation: Articulation by TG Rosenthal*. The Art Book, 14 (2), 44-45. doi:10.1111/j.1467-8357.2007.00807.x
- Clark V. Poling (2014) *Johannes Itten, Design and Form: The Basic Course at the Bauhaus and Later*, Art Journal, 36:4, 368-370, DOI: 10.1080/00043249.1977.10793387. Recuperado de: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00043249.1977.10793387>
- Damisch, H. (2011). *The theoretical eye**. Journal of Art Historiography, (5), 1-11. Recuperado de: <http://www.bidi.uam.mx:8331/login?url=https://search.proquest.com/docview/1017601339?accountid=37347>
- Danilowitz, B. (1994). *Josef Albers, Glass, Color and Light*. (2da. ed.). New York: The Solomon R. Guggenheim Foundation. Recuperado de: https://monoskop.org/images/4/4c/Albers_Josef_Glass_Color_and_Light.pdf
- Díaz, E. (2008). *The ethics of perception: Josef Albers in the United States*. The Art Bulletin, 90(2), 260-285. doi:10.1080/00043079.2008.10786393
- Di Gregori, María Cristina (2013). Creatividad y teoría de la acción : Hans Joas, recuperando a John Dewey. IX Jornadas de Investigación en Filosofía. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Filosofía, La Plata.
- Dittborn, P. (s.f.). *Esfera, rosa y estrella: Josef Albers y la lectura del color*. Recuperado de: <http://www.letrasenlinea.cl/wp-content/uploads/2012/11/Josef-Albers-y-la-lectura-del-color-por-Paula-Dittborn.pdf>
- Domiczak, M. H. (2012). *Translational art: The bauhaus*. Clinical Chemistry, 58(6), 1075-7. Recuperado de: <http://www.bidi.uam.mx:8331/login?url=https://search.proquest.com/docview/1020571276?accountid=37347>
- Fay, K. (2014). *Anni and Josef Albers: Mexican travels, touristic experiences, and artistic responses*. (Tesis de Grado de Maestría en Historia del Arte). Faculty of the College of Arts and Sciences of American University. Recuperado de: <https://aislandora.wrlc.org/islandora/object/thesesdissertations%3A19>
- Füssli, K. (2006). Pestalozzi in Dewey's Realm? Bauhaus Master Josef Albers among the German-speaking Emigrés' Colony at Black Mountain College (1933–1949). Paedagogica Historica, 42(1-2), 77-92. doi:10.1080/00309230600552013. Recuperado de: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00309230600552013?journalCode=cph20>
- Fox-Weber, N., Nocentini, E., Danilowitz, B., Boncompagni, S., Panichi, R., Beggs, M. (Contributors). (2013). *Josef Albers. Art as Experience: The Teaching Methods of a Bauhaus Master*. (s.l.): Silvana Editoriale
- Hawkes, D. (2007). *Josef Albers: To Open Eyes*. The Architects' Journal; May 24, 2007; 225, 20; ProQuest. pg. 104.
- Herrmann, RD. (1974). *Josef Albers Author*. The Journal of Aesthetic Education, Vol. 8, No. 2

- (Apr., 1974), pp. 65-72. University of Illinois Press. Recuperado de: <http://www.jstor.org/stable/3332133>. Accessed: 17-10-2017 17:15 UTC
- Holtzschue, L. (2016; 2017;). *Understanding color: An introduction for designers* (5; 5th; ed.). Somerset: John Wiley & Sons, Incorporated.
- Horowitz, F., Danilowitz (2014). *Josef Albers: to open eyes*. The Bauhaus, Black Mountain Collage, and Yale. New York, NY: Phaidon Press Limited
- John Dewey. Teoría Pedagógica. [blog]. Recuperado de: <https://sites.google.com/site/rosabeatrizplacereespadas/aporte-a-la-educacion>
- Kamp, M. (1997). *Albers's abstracts*. Nature International journal of science. Art and Science. 390, 451 (04 December 1997). doi:10.1038/37249. Recuperado de: <https://www.nature.com/articles/37249>
- Kelly, R. R. (2000). *Recollections of Josef Albers*. Design Issues, 16 (2), 3-24. doi:10.1162/074793600750235750. The MIT Press. Recuperado de: http://www.jstor.org/stable/1511859?seq=1#page_scan_tab_contents
- Stern, R. (2011). *The prints of Josef Albers: A Catalogue Raisonné 1915–1976*, revised edition by Danilowitz Brenda. Manchester, VT., Hudson Hills Press, 2010, 223 pp., American Journal of Psychiatry, 168 (12), 1344 - 1345. doi: 10.1176/appi.ajp.2011.11060846
- The Josef & Anni Albers Foundation. (2018). Bethany, Connecticut, Recuperado de: <http://www.albersfoundation.org>
- Lerner, F. (2012). *Liberating Foundations of Art and Design*. International Journal of Art & Design Education, v 31 n2 p140-152 Jun 2012. Recuperado de: <https://eric.ed.gov/?id=EJ967334>
- Mantovani, J. (1946). *Juan Enrique Pestalozzi*. Publicación número 1, Serie C. Guatemala, A.C. Facultad de Humanidades Universidad de San Carlos de Guatemala Recuperado de: <https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/27440/1/214271.pdf>
- McCarter, R. (2016). *Starting with the square: Parallels in practice in the works of Josef Albers and Louis Kahn*. Journal of Visual Culture, 15(3), 357-366. Recuperado de: <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/147041291666514>
- Mead, A. (2006). *Josef Albers - formulation: Articulation*. The Architects' Journal, 223(21), 62. Pestalozzi, JE., (s.f.). *Como Gertrudis enseña a sus hijos*. (trad. José Tadeo Sepúlveda) Biblioteca de. la familia. Recuperado de: <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080022565/1080022565.PDF>
- Wilson, K. (2005). *Josef and Anni Albers: Designs for living Josef Albers Anni Albers*. Journal of the Society of Architectural Historians, 64 (3), 362-364. doi:10.2307/25068169
- Wing, N. (2009). Julia Breckenreid (Ilustrador) *An eye for color: the story of Josef Albers*. New York: Henry Holt and Company, LLC
- Zender, M. (2016). *Design research pioneer Josef Albers: A case for design research*. Visible Language, 50 (1), 49. Recuperado de: <https://www.questia.com/library/journal/1P3-4051463071/design-research-pioneer-josef-albers-a-case-for-design>
- Vera García , V. Moyano, C. (12 marzo 2018). Psicología Online. *El pensamiento según Dewey*. Recuperado de: <https://www.psicologia-online.com/el-pensamiento-segun-dewey-2616.html>

Fwd: Reporte final y terminación de Proyecto de Investigación N-494 Medio Ambiente

1 mensaje

Director de Ciencias y Artes para el Diseño <dircad@azc.uam.mx>

9 de junio de 2023, 9:23

Para: SECRETARIA ACADEMICA CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO <sacad@azc.uam.mx>, OFICINA TECNICA DIVISIONAL CYAD - <consdivcyad@azc.uam.mx>

Cc: MEDIO AMBIENTE CyAD - <medioambiente@azc.uam.mx>

Estimadas Mtra. Areli y Lic. Lupita

Por este medio envío a trámite de la Comisión de Proyectos de Investigación la solicitud de la Jefatura de Departamento del Medio Ambiente, referente al Proyecto N-494.

Agradezco su atención enviando cordiales saludos.

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas

Director de la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Universidad Autónoma Metropolitana Azc.

dircad@azc.uam.mx

Tel: 55 53189145

M: 55 48701011

----- Forwarded message -----

De: **CUENTA CORREO DEPARTAMENTO MEDIO AMBIENTE** - <medioambiente@azc.uam.mx>

Date: jue, 8 jun 2023 a las 10:51

Subject: Reporte final y terminación de Proyecto de Investigación N-494 Medio Ambiente

To: dircad <dircad@azc.uam.mx>

@azc.uam.mx>

JDMA. 099/06.2023

Ciudad de México, a 07 de junio de 2023

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas

Presidente del H. Consejo Divisional

División de Ciencias y Artes para el Diseño

P r e s e n t e

Estimado Mtro. Islas

Por este medio me permito presentar al H. Consejo Divisional que usted preside el **Reporte final** para llevar a cabo el trámite de **Terminación** del proyecto de investigación: **N-494 “Pautas del método de enseñanza de Josef Albers de 1913 a 1928”**, cuyo responsable es la **Dra. Marcela Burgos Vargas**.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Casa abierta al tiempo

Mtro. Luis Yoshiaki Ando Ashijara

Jefe del Departamento del Medio Ambiente

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

DMA 099-06.2023 Reporte Final Terminación del Proyecto N-494 Dra. Marcela Burgos.pdf

2289K