

Profesorado en Artes Plásticas. Licenciatura en Artes Plásticas

Régimen Anual. Promoción Directa. Modalidad Taller.

Jueves de 18 a 22hs.

Profesora Titular: María Beatriz Wagner.

Auxiliares docentes:

Luciano Calcaterra.

Liliana Franco.

Belén García.

Maribel Martínez.

Esteban Stoffolani.

Liliana Straini.

Agustín Wrobel.

Silvia Zuloaga.

Fundamento y Método.

Esta cátedra taller será introductoria de los conceptos, actitudes y procedimientos del dibujo artístico como disciplina y componente creativo en las demás disciplinas visuales.

Se realizarán ejercicios de dibujo con modelo, sin mirar la hoja, para lograr coordinación entre los recorridos de la mirada y el trazo, favoreciendo la sensibilidad expresiva, y la captación de figuras abstractas en la imagen figurativa. El no mirar la hoja mientras se dibuja inhibe la activación de viejos conceptos de formas asociados a los significados.

Se exploraran recursos para la representación de las relaciones espaciales, mediante ejercicios a partir de modelos y la imaginación.

Los trabajos con modelos irán de un menor a mayor desafío, en cuanto a su complejidad. Se incluye en esta condición, el armado de modelos organizados con escasa profundidad y luego acentuar aquella, apareciendo así mayores distorsiones perspectivas.

Si bien se enfatizarán algunos contenidos por vez, siempre se lo hará en relación a los demás factores del dibujo, ya que el carácter integral de la práctica lo requiere.

El eje transversal será el diseño y la composición de la imagen. Los contenidos serán enmarcados en la comprensión y desarrollo de la experiencia artística.

Expectativas de logro.

- Reconocer, valorar y reflexionar acerca del modo de conocer mediante el dibujo, y las artes en general, descubriendo la especificidad de aquél.
- Reconocer y experimentar el potencial del pensamiento creativo.
- Desarrollar la percepción estética superando la percepción cotidiana de reconocimiento, es decir, ver las configuraciones más allá del significado de las cosas.
- Descubrir y utilizar en modo creciente las habilidades y las destrezas implicadas en el dibujo.
- Conocer y utilizar los procedimientos básicos en el arte de dibujar: enfoque, encuadre, ritmo y peso compositivo, bosquejo, direcciones generales explícitas y virtuales, cálculo proporcional, estructuración básica y arte final.

- Desarrollar las habilidades técnicas referidas a la utilización de diferentes materiales.
- Reconocer en las habilidades, destrezas y procedimientos, recursos de singularidad expresiva.
- Ser capaz de planear la mirada bajo criterios de búsqueda.
- Desarrollar la percepción analítica de los factores formales del mundo circundante.
- Desarrollar la percepción sintética de los factores formales del mundo circundante.
- Reconocer y revisar los conceptos formales.
- Aplicar estrategias de superación de viejos conceptos de la forma y estereotipos gráficos.
- Comprender los conceptos de la representación del espacio tridimensional en el plano para aplicarlos artísticamente.
- Reconocer diferentes convenciones de representación espacial.
- Descubrir y aplicar los significantes plásticos en el plano, con creciente riqueza, fluidez y flexibilidad.
- Detectar y utilizar las propiedades comunicativas de los significantes plásticos.
- Integrar el efecto tridimensional con las potencialidades expresivas del soporte plano.
- Articular la expresión de los motivos con el diseño compositivo.
- Utilizar los conocimientos adquiridos para otras disciplinas.
- Desarrollar el sentido crítico sobre los procesos y resultados.
- Valorar y aprender de los procesos y resultados de sus compañeros.
- Analizar y apreciar las manifestaciones estéticas.

Contenidos Temáticos

- Los procesos cognitivos del dibujar.
- Factores de observación del modelo y construcción del dibujo.
- Línea: Los factores geométricos. Los factores expresivos de la línea. La relación formal entre líneas. Funcionalidad de la línea.
- El valor en la composición y como organizador de la forma.
- La representación de lo tridimensional en el plano.
- Factores de organización del efecto tridimensional
- Valor de las formas simples en la apreciación, análisis y dibujo de las formas complejas.
- Recursos geométricos de apoyo constructivo.
- Factores expresivos de las formas y figuras.

Actividades.

Primer cuatrimestre.

Explorando modos de mirar y dibujar.

Dibujo de **contornos puros**¹. Captar las configuraciones del modelo sin mirar la hoja, promoviendo la conexión viso motriz y la descosificación, con el fin desconectar viejos patrones mentales de la forma.

Escorzo. Líneas de Contorno y Dintorno.

Dibujar centrando la atención en el **tipo y carácter de las líneas de contorno y sus relaciones. El dintorno como énfasis del escorzo.**

Referencias perceptivas y recursos de la representación:

Captación de **medidas, direcciones explícitas y virtuales en la pantalla visual.**

1) Bosquejo: ubicar el conjunto de formas en el campo plástico.

2) Dibujo analítico: direcciones y configuraciones de la imagen.

Dibujar considerando sistemas de referencias perceptivas: estructura ortogonal virtual, proyección de direcciones del modelo, cálculo de proporciones etc.

Segundo cuatrimestre

Estructura de las formas y ubicación en el espacio tridimensional.

Dibujo de **formas básicas** apoyadas en su base, en distintas orientaciones. Reconocer **la distorsión de las formas según su posición en el espacio.** (Cilindros y conos, cubos y cuboides). Analizar cómo se ven las caras paralelas a tierra según los términos espaciales y la distancia al horizonte. También en cubos y cuboides, estudiar cómo se ven las caras perpendiculares a tierra según su inclinación con respecto a la pantalla visual.

Dibujo de **Cilindros y conos truncados apoyados en su base y volteados**. Reconocer cómo se aparecen las formas con superficies de revolución en posiciones de avance y comparar esta apariencia con las de los volúmenes apoyados en su base.

Dibujo de modelo con **elementos culturales y orgánicos** cuyas estructuras correspondan a cilindros, conos, cubos, cuboides y esferas. Reconocer las formas básicas en diferentes objetos. Utilizar **medianas y diagonales** para sectorizar las formas conformando la **suma y resta** de elementos cuando es necesario.

Recursos técnicos y materiales de la producción:

Se utilizarán papeles de diferente tamaño según la consigna.

Se experimentarán distintas técnicas y materiales: trazo y frotado de carbonilla, pastel, aguadas, papeles blancos y de color, lápices, etc.

Los modelos estarán constituidos por objetos culturales y formas naturales, estarán provistos por la cátedra y los alumnos, quienes participarán en su instalación.

Recursos didácticos materiales: Bibliografía, imágenes de reproducciones artísticas, fotografías, apuntes, videos.

Evaluación:

Será diagnóstica, formativa y de acreditación.

En las evaluaciones de acreditación, se requiere aprobados el 100% de los trabajos realizados en clase, y los trabajos solicitados como apoyo. Será condición tener el 80% de asistencia a clase.

¹ Betty Edwards. *Aprender a Dibujar.* (1ª ed. esp.). Madrid: Herman Blume, 1984. p. 84-87.

Bibliografía.

Arheim, R., *Arte y Percepción (1973) Visual*. Buenos Aires: Eudeba.

De Bono, E. (1974) *El pensamiento lateral*. Buenos Aires: Editorial La Isla,

Campos García, A. (1996) *Imágenes Mentales*, Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela,

Eisner, E. (1972) *Educación la visión artística*, Barcelona: Paidós Ibérica.

Edwards, B. (1984) *Aprender a Dibujar*. Madrid: Herman Blume.

Gardner, H (2003) *Inteligencias Múltiples*. Buenos Aires: Paidós Transiciones.

Gardner, H. (1990) *Educación artística y desarrollo humano*. Barcelona: Paidós Educador.

Gómez Molina J. (coord.) (1999) *Las Lecciones de Dibujo*. Madrid: Editorial Cátedra

Hogarth, B (1970). *El dibujo de la figura humana a su alcance*. Nueva York: Taschen.

Marty. G. (2000) *La mente estética*. Universidad de Islas Baleares.

Maslow. A. (1982) *La personalidad creadora*. Buenos Aires: Kairós, Troquel.

Nicolaidis, K. (1969) *The natural way of draw*. Boston: Houghton Mifflin Company.

Parini, P. (2002) *Los recorridos de la mirada*. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.

Rouquet, Michel L. (1973) *La Creatividad*. Buenos Aires: Ediciones Huemul,

Marina, J. A. (1993). *Teoría de la inteligencia creadora*. Barcelona: Anagrama.

Rock, I. (1985). *La Percepción*. Barcelona: Labor.

Solari, D. (1988) *Enunciados Estéticos*. Buenos Aires: Ediciones de Arte Gaglianone.

Spedd, H (1944) *La práctica y la ciencia del Dibujo*. Buenos Aires: Albatros.

Vernon, M.D. (1973). *La Psicología de la percepción*. Buenos Aires: Ediciones Hormé.

Wagner, M. (2003) "*Atención perceptiva y Dibujo con Modelo*". En Revista EnIAD 2003. La Plata: UNLP Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Bellas Artes y Bachillerato de Bellas Artes.

Wagner, M. (2005) *De la estereotipia al realismo. Un estudio sobre dibujo de cabeza*. En Revista: CIDIAP. 1º Congreso iberoamericano de investigación Artística y Proyectual. La Plata: Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP.

Wagner M. (2005). *Esquemas viejos en imágenes nuevas*. En Revista: Arte e Investigación nº 5. Edición: La Plata: UNLP. Facultad de Bellas Artes.

Selección bibliográfica para los estudiantes.

D'Amelio; J. (1964) *Perspective drawing handbook*. New York: Dover Publication.

Edwards, B. (1984) *Aprender a dibujar*. Madrid: Herman Blume.

Mattesi, M. (2003) *Force. The Key to capturing life trough drawing*. New York: Universe Star.

Thompson, K (2006) *50 Robots to draw and paint*. Singapore: Page One.