

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE BELLAS ARTES – DEPARTAMENTO DE PLASTICA

CATEDRA: DIBUJO I. (COMPLEMENTARIA) TURNO MAÑANA.

MODALIDAD: **PRACTICA**

SISTEMA DE PROMOCION: **DIRECTA**

REGIMEN DE LA ASIGNATURA: **ANUAL**

DIA Y HORARIO: **JUEVES DE 8.00 A 12.00 Hs.**

AÑO: 2018

PROFESOR TITULAR: **RAUL IBARRA**

PROFESOR ADJUNTO: **PAULINA ZABALA**

PROFESOR JTP: **LUIS DI SALVO**

HERMINDA VIÑUALES

AYUDANTES DIPLOMADOS: **DANIELA COSTA BRUTEN**

JUAN MOSQUERA

CRISTIANA PAZ

MAXIMILIANO OLIVERO

AYUDANTES ALUMNOS: **MARIANO LUENGO**

JUANJO KAUFMANN

AYUDANTE ADSCRIPTO: **LUCAS BORZI**

FUNDAMENTACION

“Dibujar no es un problema de representar objetos o de hacer presente lo real, sino de transformar la realidad desde la modificación de lo imaginario”.

La necesidad y la capacidad de comunicar ideas complejas es un atributo exclusivamente humano. Los sonidos, los gestos, son probablemente la forma más antigua de la comunicación, pero el dibujo lo es mucho más.

El dibujo fue evolucionando hasta convertirse en señales que podían transmitir sencillos mensajes. En muchas sociedades no occidentales el arte y la caligrafía están estrechamente vinculados, ya que el dibujo y la escritura recurren con frecuencia a habilidades artesanales y a una sensibilidad estética parecida. Con el desarrollo del alfabeto, la escritura y el dibujo tomaron distintos caminos. En la actualidad es la escritura la que domina ya que pensamos con palabras, pasando el dibujo a ser una actividad solo para artistas y diseñadores. El lenguaje verbal suele utilizar “conceptos universales” que exigen una elaboración considerable, para describir de forma poco precisa “el particular”. El dibujo por el contrario muy rara vez es “universal”, pues casi siempre describe cosas “particulares”. La palabra cabeza no describe la cabeza de una persona en particular, mientras el dibujo de una cabeza es único e individual.

El Dibujo con el tiempo tuvo que adecuarse a las nuevas condiciones del arte, ocupando un lugar importante como sustrato que unifica la diversidad de lenguajes y como aglutinante de técnicas procedentes de las nuevas tecnologías, tanto desde el manejo de la informática como de las formas de comunicarnos que estas implican. Estas pusieron en un lugar de menos privilegio a la experimentación técnica y a las habilidades que se pueden desprender del manejo manual que son propias del hacer del Dibujo. Entonces el desafío de la Catedra es que los alumnos comprendan que los fenómenos que posibilitan las técnicas manuales son una manera de hacer, **pensar diferente** y que son propias de la representación y que estas no pueden ser remplazadas por una máquina. Que entiendan que el Dibujo les ofrece un amplio campo de estudio y de ejercitación, donde coexiste una formación técnica sólida, acompañada de una conceptualización **teórica-crítica-interpretativa** ya que producir y reflexionar críticamente no se contraponen, logrando de esta manera la formación de un **lector-apreciador** y de un **realizador-constructor de arte conciente y contemporáneo**. Esto implica además el dominio de una metodología propia, una construcción que permite el manejo de un lenguaje, viabilizando conceptos e ideas que trae consigo el alumno, referidas a sus propias vivencias y relaciones con su entorno social y cotidiano.

Como podemos ver no queda duda de que el Dibujo constituye la expresión más espontánea e inmediata del poder creativo del artista, es en el Dibujo donde los creadores han plasmado los primeros bocetos de sus obras y que posteriormente se materializarán en su medio más adecuado ya sean estas pinturas, esculturas, grabados, los nuevos lenguajes, etc. Plasmar en un pedazo de papel una primera idea constituye el modo más

directo de expresión artística. Aquel que muestra al realizador en el modo más puro de la creación, libre de condicionamientos, la línea y la mancha como único medio básico de expresión. Pero entendiendo que el dibujo exige y necesita de una sensibilidad especial y de una capacidad de pensar y sentir diferente. Como también el sentimiento por los medios empleados, los materiales utilizados para cualquier arte y en este caso el Dibujo, tienen voluntad propia, materia, forma, técnica, interactúan vital y necesariamente.

El Dibujo está en la base de la representación pero no simplemente como un auxiliar artesanal lineal de contorno, sino como un proceso mental involucrando la percepción de la realidad y el método de consolidar sobre la superficie bidimensional las tensiones energéticas del entorno, tanto en la luz, color, textura, formas, proporciones como en emociones y sentimientos.

Debemos agregar que además de ser un lenguaje, el dibujo es una de las más importantes formas de adquirir una verdadera cultura visual, ya que enseña a **ver** y por esa misma razón crea una conciencia distinta de las cosas. Saber **ver** es una condición que acuerda ventajas considerables al realizador. Ver es mirar y penetrar al mismo tiempo, esta doble función no está al alcance de todos, por lo general, no quien mira ve lo que la circunstancia ha puesto en el espacio que abarca su ángulo visual.

Para poder dibujar debemos educar nuestro cerebro a fin de **ver** y de esta manera dar importancia a formas, posiciones, direcciones, tamaños y otras relaciones visuales. El sujeto que aprende a **ver**, desarrolla una compleja cadena operacional destinada a organizar, elaborar y transformar toda la información visual que recibe. Así como en la escritura tenemos que conocer y dominar códigos que otros puedan interpretar. El dibujar nos exige el conocimiento de un alfabeto visual, el cual nos permite realizar infinitas operaciones con los componentes básicos del mismo.

Tal vez el motivo por el cual se le dé importancia al Dibujo es que si lo comparamos con cualquier otra disciplina artística, es el medio más económico y flexible, solo un papel, un lápiz o cualquier otro medio o soporte nos permite su práctica, además de que su corrección es inmediata, constituyéndose en el vehículo que más fácilmente nos permite configurar y plasmar ideas.

Hay muchos que piensan que dibujar es solo una habilidad o una técnica de la representación, con un cierto dominio de los materiales, los cuales nos permiten representar fielmente objetos o personas. Pero, Dibujar es mucho más que eso, ya que es el método ideal para registrar información y ampliar los conocimientos que proporcionan al realizador un vocabulario visual de formas, estructuras, imágenes e ideas que servirán para usarlas en un futuro.

La mayoría de las personas acepta sin dudar que la información y el conocimiento ayudan a la creatividad y amplían los medios de expresión. Aprender todos los aspectos del Dibujo resulta básico para tener acceso a un vocabulario totalmente visual y no sentirse inhibido por la falta de medios para expresar ideas. El dibujo es el medio de expresión más politécnico. No conviene limitarse a la expresión clásica del dibujo como un trabajo artístico sobre papel, sino considerar el amplio campo de estudio de esta disciplina en la enseñanza de las artes.

PROYECTO DE PRODUCCION

La Catedra de Dibujo I realizara sus actividades en el Taller dejando establecido que los conocimientos del Dibujo solo se adquieren con una comprometida practica y con reflexiones continuas sobre lo logrado. La operatoria a desarrollar en el proyecto se basa en una interacción constante entre **la teoría y la práctica** con una pregunta constante acerca de: **que enseñar; cuando enseñar; como enseñar y para que enseñar.**

Buscamos generar una planificación en donde se contemple el especial desafío al que se enfrentan los estudiantes en su primer año, en el que intentan comprender y sintetizar varias formas del conocimiento que van desde las formas de comprensión sensomotrices e intuitivas a las habilidades técnico-artesanales que puedan desarrollar.

Entendemos la ansiedad y expectativa que se genera en el alumno por comprender y dominar los componentes del lenguaje visual, como las técnicas de la representación y la expresión.

El proyecto busca incentivar al alumno a la reflexión **practica-teórica** y a la **investigación creadora**, constituyéndose esta práctica en un elemento metodológico determinante en el desarrollo de la asignatura. Modificando de esta manera la actitud del alumno frente al fenómeno artístico permitiéndole además otra forma de relación con el dibujo. Es importante que el alumno descubra al dibujo como la herramienta que le permite desarrollar los proyectos de producción. Estos proyectos son el espacio de despliegue de la imaginación, del pensamiento, de la expresión y de la integración con los contenidos de otras asignaturas.

Sera continuo el estímulo con el que se buscara generar espacios de intercambio que permitan el abordaje de situaciones problemáticas, la confrontación de experiencias en torno a las propuestas de trabajo. **La mayor parte de los ejercicios estarán basados en problemas y en la resolución de los mismos por parte de los estudiantes.** Este método eminentemente activo, nos brinda situaciones concretas en las que se promueven algunas

competencias necesarias para el desarrollo del aprendizaje, entre otras podemos mencionar la capacidad de **análisis** al dibujar, elaboración de **juicios críticos y autocrítica, investigación, experimentación y creatividad** como el sentido práctico para poner por obra su propia producción.

Se incentivara a los alumnos a desarrollar y elaborar conceptos sobre la función de los objetos, a través de la observación, la representación y la experimentación sobre los mismos. O sea que el alumno incorpora intuitivamente datos, prueba y experimenta la posibilidad de los materiales o sea: **descubre, interpreta y arriesga.**

METODOLOGIA

En la práctica-aprendizaje del Dibujo la Cátedra propondrá la formación de un realizador crítico de su realidad, con herramientas creativas y analíticas. La planificación estará organizada con estrategias y técnicas coherentes, con objetivos claros y desarrollos abiertos coordinados entre sí y con otras Cátedras.

La propuesta será orientativa, en la búsqueda de que el alumno vaya aprendiendo por resolución de distintas problemáticas que se le presentan y a la que debe encontrar una solución y de esta manera avanzar en lo que está programado. Este procedimiento de investigación es parte del proceso de producción artística, buscando desarrollar en el estudiante la capacidad creadora y que incorpore en su formación el hábito de lo proyectual.

La labor Docente será la de ser mediadores entre los contenidos y los alumnos, es decir que a partir de los descubrimientos e interrogantes que surjan del análisis crítico de los alumnos sobre sus trabajos, el docente participara destacando y aportando desde su experiencia lo necesario para sé que llegue a un buen resultado.

Este activo método nos brinda situaciones concretas de análisis y de investigación de cada uno de los ejercicios. Ya que el alumno aprende a determinar las metas para cada uno de los ejercicios que se propone realizar, como también el nivel o grado de dificultad que se le presenta.

Es importante el desarrollo de la crítica y de la autocrítica como también el desarrollo del juicio y de la autoevaluación de lo logrado.

Este aprendizaje estimula al alumno a desarrollar las capacidades expresivas, críticas y técnicas que le permiten enfrentar las necesidades que le demande su proyecto.

Esta estrategia del aprendizaje por descubrimiento consiste en que el alumno en vez de recibir los contenidos en forma pasiva, va descubriendo los conceptos y sus relaciones, los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. Un aspecto clave de este aprendizaje es el compromiso de la corrección y de la autocorrección en donde los contenidos del Dibujo lo enriquecen y lo comprometen consigo mismo y frente a los demás.

Aprender de los errores, ver y buscar diferentes soluciones a un mismo problema. La práctica de este ejercicio lleva al alumno al análisis y a la crítica de su trabajo como a la de sus compañeros. Además aprende a organizar su trabajo ya que **planifica** su actividad en relación al ejercicio que se le plantea, los conocimientos que tiene sobre el mismo, y el tiempo y el esfuerzo que este le demande.

Supervisión: toma conciencia crítica de lo que sabe y de lo que desconoce.

Control: analiza lo que logro y lo que le falta lograr para dar solución y un buen final a cada ejercicio.

Reflexión: juicio- crítico. Desarrollo de la autoevaluación. Esta estrategia en la enseñanza del Dibujo está conectada con las similares acciones del **proceso de producción** en la creación artística.

En muchos estudios de **aprendizaje localizado** encontramos pruebas convincentes de que los estudiantes aprenden de manera eficaz cuando se ven comprometidos en **proyectos significativos:** cuando su aprendizaje está anclado en la producción artística o cuando existe un intercambio fluido en las diversas formas del conocimiento, y cuando el alumno goza de un tiempo para reflexionar su progreso.

Estos planteos o principios básicos del Dibujo en este proceso de experimentación, realización y análisis de su producción, llevarán al alumno a resolver los problemas que se le presenten en la Asignatura como en los Talleres de las Básicas. Demostrando y demostrándose que puede lograr resultados satisfactorios.

CONTENIDOS

- **Técnicas y procedimientos:** Exposición general de distintas técnicas del Dibujo (tradicionales y no tradicionales).
- **La línea:** Líneas de contorno, líneas valorizadas, modulación y modelación, croquis, construcción y estructura, formas abiertas y cerradas, transparencias.

- **Nociones básicas de perspectiva:** Frontal, angular.
- **Figura y fondo:** Relaciones de la figura y el fondo, distribución, ritmos, peso, equilibrio.
- **Valor. Luz. Sombra. Claroscuro:** Propiedades espaciales del valor, los valores proximales y distales de la luz, transporte tonal, pasaje, contraste, valor dominante, valor local, alteraciones por la luz y por la sombra.
-
- **Textura:** Tratamiento y representación de diferentes calidades de superficie, valorización de áreas por medio de texturas visuales y táctiles.
- **Nociones generales de la figura humana:** Proporciones, ejes, direcciones, construcción con variables de proporciones, frente, perfil, escorzos. Fig en movimiento, estática. La Fig, y su entorno.
- **Proyecto final. Integración de Dibujo con las básicas:** El siguiente proyecto nos brinda situaciones concretas en las que se promueven algunas competencias necesarias para el desarrollo del aprendizaje; La investigación, el análisis, el juicio crítico, la reflexión y el sentido práctico para poner por obra lo producido. Es la oportunidad en lo proyectual de integrar los conocimientos adquiridos. Como también el poder comprobar la riqueza visual, expresiva, simbólica y de conexión con lo actual, como asimismo las destrezas técnicas del oficio. El sentido de la propuesta es que el alumno se familiarice de a poco con la producción profesional, la investigación y el análisis generando una respuesta crítica que de fundamento a su producción.

EVALUACION Y ACREDITACION

La Catedra se enfrentara en forma constante con el trabajo de los alumnos. Con correcciones generales o individuales, en donde se efectúa una comunicación que permite la crítica como la autocrítica, el docente realizara una evaluación continua sobre la producción de los TP.

- . La promoción de la materia es directa con la entrega de un parcial en Julio y con la entrega final en Diciembre.
- . Para aprobar la materia el alumno debe poseer un 80 % de asistencia a clases y el 100 % de los TP.
- . Asistencia a clase (80 %).
- . Entrega del 100% de los TP. Visados y aprobados.

Los tiempos establecidos por clases para cada unidad serán flexibles, extendidos o acotados de acuerdo al rendimiento y evolución evidenciados por el alumno.

BIBLIOGRAFIA

El Dibujo en el proceso creativo de la producción artística. Proyecto de investigación de la Catedra de Dibujo I (Turno mañana) Año: 2011

- ▶ **Tratado de la Pintura.** Leonardo da Vinci.
- ▶ **Punto y Línea sobre el Plano.** Kandinsky. Editorial Nueva Visión.
- ▶ **El Dibujo, Técnica y Utilidad.** Susan Lambert. Editorial Herman Blume.
- ▶ **Aprender a Dibujar (Con el Lado Derecho del Cerebro).** Betty Edwards. Editorial Herman Blume. Madrid. 1984.
- ▶ **La Practica y la Ciencia del Dibujo.** Harold Speed. Editorial Albatros.
- ▶ **Técnicas del Dibujo.** Rodrigo Bonome. Cia General Fabril Editora.
- ▶ **El Lenguaje de la Visión.** Georgy Kepes. Editorial Infinito.
- ▶ **Anatomía Artística.** Duval.
- ▶ **Las Artes del Espacio.** Van Lier. Editorial Hachette.
- ▶ **La Sintaxis de la Imagen.** Donis A. Dondis. Editorial C. Comunicación Visual.
- ▶ **Perspectiva.** Renzo Giannini. Editorial Alsina.
- ▶ **Como Dibujar en Perspectiva.** José Parramon. Editorial Parramon.
- ▶ **La Imagen.** Amount Jaques- Paidos -Saicf Bs.As 1992.
- ▶ **Arte y Percepción Visual.** Arheim Rudolf. Eudeba. Bs. As 1962.
- ▶ **DIBUJO.** Keith Micklewright. Blume. Barcelona. 2006.
- ▶ **DIBUJO.** Ian Simpson. Blume. Barcelona. 2001.
- ▶ **Curso Completo de Dibujo.** Ian Simpson. Editorial Blume. 1995.
- ▶ **Estrategias Del Dibujo en El Arte Contemporáneo.** Juan Jose Gomez Molina. Editorial Cátedra. 1999.
- ▶ **Maquinas y Herramientas de Dibujo.** Juan Jose Gomez Molina. Editorial

