

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa:

DOMATEC DIBUJO II

Profesores:

Titular: RACCIATTI, Andrea

Adjunto: SERRANO, María Inés

2023

Programa - 2023**Carrera:** Licenciatura en artes visuales**Materia:** Dibujo II**Carga Horaria:** 4 hs. (semanal)**Comisión:** TMA Y TMB**1.- FUNDAMENTACIÓN**

El hecho creativo adquiere sentido en la profundidad del ser y se hace posible mediante un entrenamiento de la sensibilidad, y de la percepción estética. Para ello, es necesario abordar la especificidad del dibujo, aplicado a la figura humana, a partir de una educación artística orientada al cultivo de la visión y los otros sentidos. Mediante la profundización de conocimientos y aptitudes, se potenciarán las ideas, intuiciones, y experiencias artísticas del educando. Esto le permitirá llevarlas a la práctica estética en el dominio de plantar y tratar la figura humana, experimentando con diferentes materiales y soportes, posibilitando así el desarrollo de una formación artística integral.

2.- OBJETIVOS

Brindar al alumno los conocimientos prácticos y teóricos necesarios para comprender el lenguaje específico del dibujo aplicado a la figura humana y proyectarse en el desarrollo de una poética personal.

Objetivos específicos:

Abordar una educación artística integral mediante la práctica del dibujo y su fundamentación teórico-estética.

Experimentar técnicas diversas posibilitando en el alumno un amplio dominio del material expresivo.

Interrelacionar el dibujo con otras materias prácticas de la carrera, y abordarlo también desde una dimensión de investigación, que permita fundamentar y entender el proceso creador como génesis de todo desarrollo artístico.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS**UNIDAD I: Iniciación en la técnica de plantar una figura (la idea del hombre cósmico)**

- Figura humana: observación y realización de esquemas, estructura.
La figura de pie / valor tonal de la línea.
- Las partes de la figura: estudio de cabeza, manos y pies; variaciones de formato y puntos de vista)
- Comprensión de la anatomía humana dentro de una relación cosmológica.

- El cuerpo humano puesto en relación con las más importantes figuras geométricas universales y los cocientes numéricos.
- Relación entre ejes, puntos y diagonales para establecer las proporciones.
- Relaciones de dimensiones: la sección áurea y otras proporciones. Estudio de diferentes cánones de la antigüedad.
- Equilibrio, ritmo y ejecución.

UNIDAD II: La figura en relación con el soporte

- Figura humana: los elementos de relación: posición, dimensión, espacio, gravedad.
- Variaciones posicionales: la figura sentada, la figura recostada, la imagen en movimiento, escorzo
- Tratamiento de la superficie: los materiales grasos en el dibujo, óleo pastel, diluciones grasas.
- La luz y la sombra, visionados; valor plano, claroscuro, iluminación desde diferentes ángulos,
- Proyección de imágenes sobre el cuerpo de la modelo para la producción de imágenes mixtas.
- Grandes soportes, la figura humana a escala natural.

UNIDAD III: Experimentación con distintos materiales y soportes, su combinación y aplicación al dibujo. Experimentación libre.

- Figura humana: observación y realización de bocetos rápidos: la figura danzando, la figura vistiéndose con distintas pieles (telas, ropas)

Composición: la figura y otros elementos:

- Producción de imágenes partiendo del concepto de fragmentación, encuadre, aumento de tamaño de áreas, modificación de texturas, estilización.
- Experiencias con distintos materiales para aplicar los conceptos propios de las prácticas contemporáneas: transferencia directa y usos de la fotografía en sus diferentes posibilidades, tintas, acuarelas, lápices de colores, pasteles, las técnicas mixtas por compatibilidad e incompatibilidad, monocopia, texturas, y materia.
- La ruptura del soporte, experimentación con soportes no tradicionales como cartones, diferentes papeles, telas, maderas, vidrio, acrílico, acetato.

UNIDAD IV: Realización de tres trabajos libres. Elección de imagen, soporte y material.

- Figura humana: elección de imágenes partiendo de lo realizado durante el año.
- Otras imágenes: fotografías u otro. Creación de un archivo compuesto por diferentes tipos de imágenes que servirán para el libre juego de relación y asociación.
- Elección de técnica, formato y materiales adecuados. Bocetos, composición.
- Realización y presentación de tres trabajos libres, incluyendo una memoria descriptiva de la obra.

4.- BIBLIOGRAFÍA:

4.1. - *Bibliografía Obligatoria:*

- Del Río Claudia, **Ikebana política**, Editorial Iván Rosado, 2022
- Cabrera Gustavo Javier, **El artificio exhibido: reflexiones en torno al rol de la vanguardia en la emancipación del dibujo**, Editorial María Verónica Galfione, 2019
- Eduardo Stupía y Cintia Mezza, **Dibujo contemporáneo en la Argentina**, Fundación Itaú, <https://www.fundacionitau.org.ar/dibujo-contemporaneo-en-la-argentina/>
- Berger John, **Sobre el Dibujo**, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2011, 151 págs.
- Berger John, **Mirar**, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1998, 240 págs.
- Kandinsky, Vasili: **Punto y línea sobre el plano**, Buenos Aires, Paidós ediciones, 2007, 159 págs.
- Klee, Paul: **Bases para la estructuración del arte**, México, Premiá editora de libros S.A, 1985, 71 págs. La Nave de los locos, 7ma. Edición.
- Apuntes generales de anatomía morfológica aplicada cánones y proporciones.**
http://eprints.ucm.es/13413/1/C%C3%81NONES_ANTROPOM%C3%89TRICOS_APLICA_DOS_AL_DIBUJO_DEFIGURA.pdf

4.2.- *Bibliografía Complementaria:*

- Alonso, Carlos, **Carlos Alonso ilustrador**, Buenos Aires, Editorial Fundación Alón, 2007, 216 págs.
- Kandinsky Wassily, **De lo espiritual en el arte**, Premia Editora México primera edición 1979 quinta edición 1989
- Lawlor, Robert, **Geometría Sagrada**, Madrid, Editorial Debate S.A. 1993, 111 págs., Mitos, Dioses, Misterios. -Steiner, Reinhard: **Shiele**, Colonia, Alemania, Editorial Taschen, "El alma de medianoche del artista", 2005, 96 págs.
- Wong, Wicius: **Fundamentos del diseño**, Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 2008, 348 págs. Colección GG Diseño.

5.- METODOLOGIA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA

- Se profundizarán los conocimientos adquiridos en el año anterior mediante la práctica del dibujo con modelo vivo (figura humana: estructura estática y dinámica)
- Atendiendo a la problemática de la especificidad del dibujo, se trabajará a partir de los elementos básicos que componen su lenguaje aplicado a la figura humana.
- Se experimentarán diferentes soportes y materiales, incluyendo los procedimientos artísticos vinculados a la fotografía, tales como las técnicas de impresión (transferencia directa con distintos materiales). Esto posibilitará el manejo de la serialización y acción secuencial de la imagen, llevando a alternar la práctica del oficio con un entrenamiento orientado a agudizar los sentidos y la percepción estética. La práctica de reelaborar y generar nuevas imágenes a partir de las nuevas tecnologías, como el uso de la digitalización, permitirá la incorporación de nuevas modalidades expresivas, involucrando otras disciplinas artísticas.
- Se manejará el sentido dinámico del cuerpo y se lo usará como objeto de trabajo en sí mismo.

-Paralelamente al estudio de la figura humana se pedirá al alumno un cuaderno de bitácora que llevará a cabo durante el correr del año. Es un cuaderno de anotaciones, dibujos, ejercicios, bocetos, ayuda memoria, etc.,

-Como cierre de la cursada, y haciendo uso de los conocimientos adquiridos durante el año, el alumno, deberá realizar tres trabajos finales libres que estarán orientados a indagar en el lenguaje expresivo individual. Esto lo llevará a la investigación de la producción de otros artistas, posibilitándole entender cómo es la génesis y el desarrollo de una obra en el transcurso del tiempo.

6- CRONOGRAMA:

La cursada es anual y se dividirá en dos cuatrimestres interrumpidos por el receso invernal.

El número de clases que ocupará cada unidad, dependerá de la recepción que tengan los temas a tratar.

7- PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN:

-La evaluación será constante, progresiva, individual y/o grupal. Se valorará las inquietudes particulares y el espíritu crítico constructivo de cada alumno, (personalizado). - Asimismo cada unidad consta de un número determinado de trabajos terminados, entregados y aprobados. – Se evaluará al alumno, además de las instancias particulares de cada clase, con dos entregas parciales: la primera al finalizar el primer cuatrimestre, y la segunda al finalizar el segundo cuatrimestre. Porcentaje de asistencia cumplido, que supone contar con una asistencia obligatoria del 50 por ciento, y luego la instancia del examen final aprobado.