

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

Programa

“Dibujo I”

Profesores:

Prof. Titular: CURCI, Marina
Prof. Adjunta: MELLA CIOFFI, Lorena

2023

Carrera: Licenciatura en Artes Visuales

Materia: DIBUJO I

Carga Horaria: 4 Semanales

Comisión: TMA

1.- FUNDAMENTACIÓN

El dibujo es una experiencia, un descubrir, un hacer aparecer un eco de algo, vivido, visto, sentido. De aquí pueden derivarse infinidad de formas e intenciones con este modo de “hacer aparecer” algo.

El dibujo está en la vida cotidiana, visible u oculto: desde una huella en el barro, señales, mapas, nubes, letras, luces... hasta ese gesto inventado de la línea sobre una superficie. Desde estas observaciones, constantemente reflexionar sobre: ¿Qué es el dibujo? ¿Cómo se presenta? ¿Qué formas tiene?

Explorar, a través de una búsqueda personal, las herramientas técnicas y teóricas del dibujo, desde los materiales: grafito, carbonilla, tinta, birome, fibras, lápices de colores, hasta materiales nuevos o que se abren a la práctica del dibujo a partir del replanteo y la ampliación de posibilidades, que se deriva de la vivencia y exploración.

La reflexión, la intención, la actitud, la búsqueda serán unas de las plataformas esenciales para ir construyendo un lenguaje visual propio desde el dibujo.

2- OBJETIVOS

-Desarrollar la práctica, y el análisis crítico sobre las distintas formas del dibujo: analítico, expresivo, imaginario, sintético, lineal, de valores, etc.

-Profundizar el conocimiento de materiales y técnicas.

- Hacer del dibujo una herramienta para desarrollar obras o planear un trabajo.

-Establecer una relación personal con el dibujo a partir de la exploración con los diferentes materiales y herramientas abarcando tanto los tradicionales, como los no convencionales. Investigar profundamente las posibilidades de expresión que surgen de la práctica del dibujo.

-Analizar el trabajo de artistas de todos los tiempos: ¿Que produjeron?, ¿cómo?, ¿cuáles fueron sus móviles?, ¿cómo fue su trabajo a lo largo del recorrido de vida?, ¿que investigaron en su hacer?

-Especialmente analizar el trabajo de artistas contemporáneos que produzcan obra desde el dibujo. Desarrollar el hábito del análisis crítico, profundo y personal de las producciones.

- Reflexionar sobre los intereses propios, que será, el contenido conceptual desde donde trabajar el dibujo.
- Desarrollar un proyecto personal con el dibujo como expresión autónoma. Desmenuzar los temas que se encuentran implicados en el desarrollo de un trabajo.
- Incorporar contenidos teóricos a partir de distintos textos para ir desarrollando el trabajo personal.
- Reflexionar sobre la producción propia, las posibilidades y el trabajo que se produjo como resultado de las distintas experiencias que se van viviendo.
- Interrelacionar los conocimientos que se adquieren en las distintas materias de la carrera, analizar un modo de mirar integral desde todo lo que vivencian en la cursada.
- Desarrollar modos de indagación a partir de las propuestas de ejercicios, como plataforma para argumentar el trabajo personal tanto práctico como teórico. Fomentar una mirada crítica, indagar sobre la intencionalidad previa al acto de dibujar, evitando que la representación se convierta en un simple reflejo de la realidad. Lograr así diversas miradas o enfoques de una misma situación.
- Cada tema o modelo, que es parte de la realización de un dibujo, se irá desglosando en distintas propuestas de ejercicios que apunten a: poner en análisis el camino que se recorre, la intención en el trabajo, como se utilizaron los materiales, cuáles son las posibilidades de los mismo, que esta en juego al dibujar.
- Estimular el desarrollo creativo con ejercicios que cuestionen las búsquedas y acompañen las inquietudes. Que cada trabajo sea un modo de preguntarse e investigar sobre los intereses personales, desde las cosas que queremos y que no queremos.
- Analizar el proceso creativo, mirando los trabajos todos juntos.
- Incentivar la investigación y búsqueda de la propia imagen.

3.- CONTENIDOS FORMATIVOS

UNIDAD 1

- Investigar que es el dibujo para cada unx.
- Analizar, definir y realizar, distintos tipos de dibujo: intuitivo, gestual, de mancha, lineal, analítico, de historieta, etc.
- Investigar distintos materiales y modos de trabajarlos. Explorando sus posibilidades y potencial expresivo, desde los tradicionales: el grafito, el carbón, la tinta, los lápices de colores, los pasteles tiza, hasta otros materiales modernos y contemporáneos, que se

van desarrollando en el mundo del dibujo y la gráfica: fibra, biromes, estilógrafos, lápiz mecánico, marcadores de pintura acrílica, etc.

-Trabajar los materiales vinculados a otras disciplinas aplicándolos al lenguaje del dibujo, por ejemplo: el dibujo con las herramientas de la pintura, acuarela, óleo, acrílico, algunos temples, materiales de la escultura, la fotografía, otras tecnologías.

-Investigar los elementos plásticos que componen el dibujo: la línea, la forma, la proporción, el ritmo, la geometría, la composición, perspectiva, el espacio, los valores.

-Trabajar desde lo general a lo particular y viceversa, analizando los procesos de trabajo. Del todo a las partes. Del material a la forma y de la forma a la materia. Del tema a la herramienta, de la herramienta al tema.

-Investigar y trabajar en distintos soportes: papeles, cartón, madera, tela, etc., distintos formatos y tamaños.

-Explorar distintos referentes: figura humana, naturalezas, objetos, paisaje, fotos, proyecciones. A través de ejercicios que cuestionen y profundicen el referente elegido para trabajar.

-Trabajar el dibujo desde diversos textos como motivaciones e investigación desde la palabra.

-Al finalizar cada ejercicio o propuesta analizar y reflexionar sobre los trabajos realizados. Conceptualizando y explorando los distintos modos de ir construyendo una idea.

-Desarrollar el dibujo tanto como obra, como medio para otro proyecto.

UNIDAD 2

-Realizar salidas de dibujo.

-Documentación con imágenes y textos. El valor de la constante documentación, como herramienta creativa. Investigar textos e imágenes.

-Análisis de obras, desde imágenes impresas y proyecciones.

-Análisis de exposiciones que se estén realizando. Tanto buscando información digital como realizando salidas para ir a ver muestras.

-Dialogar con artistas, invitándolos a la clase o visitando el taller. Analizar lo visto y experimentado.

-Realizar un proyecto propio con el dibujo, que se presenta como trabajo final, en un montaje y curaduría de los trabajos en el espacio del taller.

4.- BIBLIOGRAFIA

4.1. - Bibliografía Obligatoria

- Jhon Berger, "Sobre el Dibujo", Editorial Gustavo Gili
- Duen Sacchi "Ficciones patógenas", Editorial Rara Avis.
- Chimamanda Ngozi Adichie "El peligro de la historia única" Editorial Literatura Random House
- Ursula K. Le Guin "La teoría de la bolsa de la ficción" Editorial Rara Avis

4.2. - Bibliografía Complementaria:

- Haraway, Donna J., "Seguir con el problema" Editorial Consonni.
- Werner Herzog, "Conquista de lo inútil" Editorial Entropía.
- Werner Herzog, "Del caminar sobre el hielo" Editorial Entropía.
- Antoni Tápies, conversaciones con Manuel Borja-Villel "El tatuaje y el cuerpo" Ediciones de la Rosa Cúbica.
- Kekena Corvalán, "Curaduría afectiva", Ediciones Cariño.
- Andrea Giunta, "Feminismo y Arte Latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo"
- Eduardo Stupía "Líneas como culebras, pinceles como perros" Editorial Ripio.
- Miquel Barceló "Cuadernos de África" Editorial Galaxia Gutenberg.
- James Lord, (2000), "Retrato de Giacometti", A.Machado Libros
- Joaquín Torres García (1984), "Universalismo Constructivo", Alanza Editorial.
- Vincent Van Gogh, (1992) "Cartas A Theo", Editorial y librería Goncourt
- Leonardo Da Vinci, (1943), "Tratado de la pintura", Editorial Losada.
- Balthus, (2010) "Meditaciones de un caminante solitario de la pintura. Entrevista con Francois Jaunin.", La Cuarenta libros.
- Joaquín Torres García, "ESTRUCTURA"
- Henri Matisse, (1998), "Reflexiones sobre el arte", Emece Editores.
- Walter Hess, (1994), "Documentos para la comprensión del Arte Moderno", Ediciones Nueva Visión.
- Ralph Mayer, "Materiales y técnicas del Arte", Hermann Blume
- David Sylvester, "Entrevistas con Francis Bacon", Ediciones Polígrafa S.A.
- Paul Klee, "Teoría del Arte Moderno", Ediciones Calden
- André Lhote (1948), "Tratado del paisaje", Editorial Poseidon.

5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ENSEÑANZA:

El dictado de las clases es teórico y práctico. Con proyección de material audiovisual, armado de modelos por parte de lxs alumnxs con material que trae cada unx, comentario de bibliografía, lecturas en clase, análisis de fuentes y de obras por parte de la docente y de los alumnos. Salidas a dibujar, visitas de artistas. Y fundamental el dibujo que se va desarrollando en cada clase, que se analiza, revisa y profundiza con cada pauta y encuentro.

4 - PAUTAS DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN

Contar con una asistencia obligatoria del 50%.

Se realizarán dos evaluaciones parciales al final de cada cuatrimestre y un Examen Final.

En las evaluaciones cuatrimestrales deberá presentar todos los trabajos realizados a partir de las consignas propuestas. Y un escrito, memoria conceptual de la experiencia de cada cuatrimestre.

Para la evaluación se considerará:

El trabajo de cada día en el taller.

La participación y presencia activa en las clases.

El modo de presentación.

La profundización de su trabajo desde los primeros planteos al comienzo del año, hasta, cómo se va desarrollando en el transcurso del mismo, expresado en el dibujo planteado, según la propuesta de los ejercicios y la exploración personal que va surgiendo en la cursada.

En los trabajos en general se evaluará: el modo de integrar, utilizar, elegir y organizar, tanto en el proceso, como en el trabajo final, los puntos establecidos como investigación en la materia, y lo dialogado individualmente con cada unx.