

Grado en Bellas Artes **25108 - Dibujo II**

Guía docente para el curso 2014 - 2015

Curso: 2, Semestre: 0, Créditos: 9.0

Información básica

Profesores

- **Carlos Foradada Baldellou** foradada@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Haber superado la asignatura de primer curso Dibujo I

Actividades y fechas clave de la asignatura

Al finalizar el segundo cuatrimestre se hará una revisión de los trabajos realizados hasta la fecha y se informará al alumnado, mediante calificaciones de carácter orientativo, de su evolución.

En la última semana del curso se revisará y valorará el cuaderno de campo y la carpeta o portafolio con todos los trabajos realizados durante el curso.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:

- 1** Conoce la anatomía humana y sus posibilidades expresivas.
- 2** Capta el potencial expresivo de la figura humana como objeto de creación artística y sabe representarlo.
- 3** Puede crear obras artísticas partiendo de un modelo de referencia que en este caso será el cuerpo humano.
- 4** Es capaz de analizar e interpretar obras artísticas cuyo motivo sea la figura humana.
- 5** Sabe aplicar los conocimientos técnico-artísticos adquiridos hasta la fecha en todas las disciplinas para la representación de la figura humana.
- 6** Es capaz de describir gráficamente el cuerpo humano.
- 7** Sabe utilizar los recursos técnicos adecuados para la práctica del dibujo del natural.

8 Es capaz de aplicar los conocimientos anatómicos para la representación del cuerpo en diferentes actitudes y acciones.

9 Es capaz de componer y ajustar la figura humana a un formato determinado mediante esquemas geométricos sintéticos, lineales y tonales.

10 Percibe y proyecta gráficamente ejes, estructuras, proporciones y esquemas de tensión y movimiento captados tras la observación del modelo vivo.

11 Sintetiza y analiza las formas y volúmenes locales en función del conjunto orgánico, relacionando partes del cuerpo aplicando los conocimientos de proporción y morfología del cuerpo humano.

12 Delimita el contorno de la figura siempre en función de la estructura interna.

13 Aplica la escala tonal para valorar el claroscuro y definir el volumen de las formas, así como conceptos de luz directa e indirecta, sombra propia y arrojada, reflejos, etc., que le permiten establecer correctamente las relaciones figura-fondo.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

La asignatura de Dibujo II se centra principalmente en el estudio de la figura humana desnuda, tanto en su aspecto morfológico y funcional, como en sus posibilidades expresivas, teniendo como fuente esencial de información y base de las propuestas de trabajo, al modelo vivo en actitud estática.

Optamos por el estudio de la figura humana como base para el aprendizaje por dos motivos fundamentalmente: en primer lugar, porque supone un reconocimiento de nosotros mismos; desde los primeros garabatos infantiles, la representación de la figura humana es una aspiración de todo individuo en un proceso complejo de conocimiento de nuestra esencia material y espiritual. En segundo lugar, porque el cuerpo humano es un instrumento accesible, vivo, armónico y expresivo como pocos, cuyo estudio nos permite alcanzar cualquiera de los objetivos generales planteados en la titulación.

El desarrollo de la asignatura se lleva a cabo por medio de clases prácticas y teóricas que proporcionan al alumno la base conceptual y técnica necesaria para la posterior interpretación gráfica del modelo natural propuesto.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Mediante la enseñanza del dibujo del natural con modelo vivo se pretende profundizar en el aprendizaje del dibujo y sus diferentes procesos de creación, así como en el conocimiento de sus medios técnicos y materiales. Por otra parte, también se intenta propiciar que las exploraciones dimanadas del modelo vivo como referente naturalista, sirvan de vehículo para la experimentación de otros contenidos estilísticos y expresivos que favorezcan el desarrollo de la creatividad personal.

Con el estudio en profundidad de la figura humana, su morfología, funcionamiento y cualidades expresivas, pretendemos adiestrar al alumno para la representación gráfica objetiva del modelo, con el fin de capacitarle para la posible interpretación subjetiva del mismo, por lo que se procurará, prioritariamente, desarrollar su capacidad de percepción y sus posibilidades dibujísticas, así como el conocimiento de los recursos procedimentales necesarios para que pueda llevar a término dicha representación.

En definitiva, partiremos siempre de una realidad objetiva, el cuerpo humano, pero con la intención última de trascender esa realidad. La imagen mental, interior y subjetiva, se transferirá a un medio físico, el dibujo, cuyo resultado final dependerá de los estímulos recibidos por el alumno, de sus aptitudes y capacidades, del aprendizaje teórico y práctico, y de los medios y

materiales empleados.

OBJETIVOS GENERALES:

- 1- Procurar que la recapitulación de los conocimientos anteriormente adquiridos sean el punto de partida del aprendizaje futuro y propiciar con ello el sentido de acumulación ordenada de los mismos como base de futuros aprendizajes.
- 2- Destacar la importancia que la figura humana y la representación de su desnudo ha tenido en el devenir de la Historia del Arte.
- 3- Reflexionar sobre el lenguaje artístico en general y en el Dibujo en particular, potenciando el desarrollo de la sensibilidad personal, el gusto y la comprensión por sus diversas manifestaciones.
- 4- Utilizar la expresión plástica como lenguaje.
- 5- Fomentar y educar la capacidad de percepción visual, desarrollando el sentido de análisis visual y valoración sintética de las formas, necesario para captar la proporción, ritmo, equilibrio y movimiento de las formas naturales.
- 6- Concienciar de la importancia que tiene la figura humana como vehículo de expresión, tanto de emociones y sentimientos que de ella se desprenden, como de los que estimula en el sujeto-artista que los interpreta.
- 7- Que el alumno sepa trasladar formas corpóreas reales tridimensionales al plano bidimensional.
- 8- Que el alumno adquiera el conocimiento anatómico imprescindible para la comprensión, valoración e interpretación adecuada de las formas del cuerpo.
- 9- Ejercitar al alumno en técnicas de observación que le permitan resolver los problemas propuestos en cada caso.
- 10- El conocimiento de las diferentes técnicas y materiales básicos del Dibujo.
- 11- Que el alumno sea capaz de valorar críticamente su propio trabajo y el ajeno.

En resumen se aspira a que el alumno:

Adquiera conceptos fundamentales para el ejercicio del dibujo.

Sepa ver.

Sepa ejecutar.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura está articulada y programada junto a Dibujo I de 1º y taller de Dibujo de 3º de manera progresiva en cuanto al nivel de conocimientos y habilidades técnicas adquiridas, por tanto constituye un nexo de unión entre ambas, útil como proyección de los contenidos y destrezas básicas adquiridas en primer curso y como preparación y capacitación para llevar a cabo los objetivos planteados en taller de 3º.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:

- (7) Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística en particular.
- (9) Conocimientos de los métodos de producción y técnicas artísticas.
- (12) Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción.
- (14) Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en el arte.
- (32) Utilizar las herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios.

(36) Capacidad de documentar la producción artística. Utilizar las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra.

(42) Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte

1 Utilizar el vocabulario y los conceptos básicos inherentes a cada técnica artística en particular.

2 Conocer los métodos de producción y técnicas artísticas.

3 Seleccionar el material técnico apto para cada trabajo concreto.

4 Conocer los instrumentos y métodos de experimentación en el arte.

5 Utilizar las herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios.

6 Documentar la producción artística.

7 Utilizar las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra.

8 Crear y construir obras de arte.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Las destrezas y habilidades adquiridas en la asignatura, así como los contenidos conceptuales, encauzan al estudiante hacia una práctica progresiva de las diferentes formas de expresión grafo-plásticas, que le serán útiles en otras disciplinas y a lo largo de su carrera profesional.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1:

La evaluación será de carácter continuo. Será necesario realizar y superar todos los ejercicios planteados durante el curso. Se consideran pruebas de evaluación cada uno de los ejercicios realizados a lo largo del curso.

Todos los trabajos se fecharán y guardarán en una carpeta de tamaño 100x70 cm., que podrá ser revisada por el profesor en cualquier momento, fundamentalmente al terminar el primer cuatrimestre y al final del curso (febrero y mayo). También deben fecharse los trabajos realizados en el cuaderno de apuntes.

Además de los ejercicios prácticos, se planteará una prueba escrita u oral, donde el alumno demuestre los conocimientos adquiridos en las clases teóricas y en las actividades no presenciales (lecturas, visitas a exposiciones, conferencias, etc.) Esta prueba se realizará durante el segundo cuatrimestre y será considerada como un ejercicio más.

Para ser evaluado será necesario haber entregado al menos el 80% de los trabajos realizados durante el curso.

2:

Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- La regularidad en la asistencia.

- Los conocimientos y destrezas adquiridos.
- La cantidad y calidad de los trabajos presentados.
- La actitud ante la materia, (interés, dedicación, entrega de los trabajos en la fecha indicada...)
- El nivel de participación en las clases teóricas y prácticas.
- El nivel de comprensión de los objetivos planteados en cada ejercicio.
- El grado de evolución durante el curso, desde la fase inicial hasta el final.

2:

Para aquellos alumnos que no cumplan la presencialidad marcada por las normas y para los que no superen la evaluación continua se realizará un ejercicio relativo a todos los objetivos de la asignatura: conocimientos, habilidades y destrezas. Consistirá en un dibujo de pose de modelo estática en tamaño 100x70 cm. donde se valorará el encaje, proporción y claroscuro. No obstante, será condición indispensable para aprobar la asignatura, haber entregado y superado, al menos, el 80% de los trabajos realizados durante el curso.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Esta asignatura consta de 9 créditos distribuidos del modo siguiente: 10 horas presenciales en el aula taller y 15h. de trabajo autónomo del alumno.

Las **horas presenciales** se componen de las actividades siguientes:

- 1- Clases prácticas de dibujo con modelo del natural en las que se aplican los conocimientos teóricos impartidos.
- 2- Clases teóricas de anatomía y técnicas gráficas con el modelo vivo como referente.

Las **horas de trabajo autónomo** se componen de las actividades siguientes:

- 1- Realización de ejercicios prácticos pautados por el profesor.
- 2- Realización de cuaderno de campo.
- 3- Estudio y consulta bibliográfica de los contenidos teóricos.
- 4- Visitas a exposiciones y asistencia a jornadas, seminarios o conferencias, por iniciativa propia o por indicación del profesor.

Para todo ello se precisa de los siguientes **recursos básicos**:

- 1- Modelo vivo masculino y femenino.
- 2- Aula de prácticas con tarima fija y elementos modulares de apoyo para el modelo.
- 3- Sistema de iluminación con focos fijos y móviles (luz directa e indirecta). Posibilidad de oscurecer el aula (cortinas opacas).
- 4- Caballetes regulables en altura con tableros de formato 110x80cm.

- 5- Sistema para proyección de imágenes (pantalla, cañón, etc.)
- 6- Esqueleto, piezas independientes del sistema óseo y desollado.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

1 Prueba de nivel. Ejercicio libre, con modelo en pose estática, sobre papel blanco de 100x70 cm., a carboncillo, lápiz compuesto o grafito. Se plantea para valorar el punto de partida de cada alumno.

2 Ejercicios de encaje rápido (10 minutos) a carboncillo sobre papel continuo del modelo en diversas poses estáticas. Se evalúa la ubicación del dibujo en el formato y la captación de ejes, dimensiones, proporciones y esquema interno de la figura.

3 Ejercicios de encaje con estructura lineal y módulos geométricos. Interpretación del volumen de la figura y sus partes mediante formas geométricas simples. Se realizan en diversos formatos, con carboncillo o lápiz de grafito.

4 Dibujo del modelo en pose anatómica y dibujo del esqueleto en la misma posición. Ambos en 100x70 cm. sobre papel blanco. Valoración del volumen mediante claroscuro en ambos casos.

5 Dibujos del sistema óseo en diferentes vistas, cráneo, tórax, extremidades superiores e inferiores y cadera. En formato A3 con valoración del volumen mediante claroscuro. Con lápiz de grafito o compuesto.

Dibujos de la estructura muscular comparativa con el modelo en diferentes poses y visiones. Tamaño A3, lápiz de grafito.

Dibujos del sistema óseo y sistema muscular insertado en una pose concreta del modelo. Tamaño 100x70 cm. sobre papel Ingres, con lápiz compuesto negro y sanguina.

6 Ejercicios de claroscuro sobre papel gris a dos tonos. Tamaño 100x70 cm. con carboncillo. También sobre cartulina negra, con tiza o cretas.

1- Adición de sombra.

2- Extracción de luces de un fondo oscuro.

7 Ejercicios progresivos de claroscuro añadiendo tonos hasta una escala de 10. Todo sobre papel Ingres de 100x70 cm. con lápiz compuesto. Se trabajarán poses progresivamente de mayor complejidad con escorzos más acusados.

8 Ejercicios de retentiva sobre papel continuo de 70x50 cm. Observación del modelo durante cinco minutos y dibujar de memoria.

9 Realización de un collage con una gama de color a seis tonos sobre pose de modelo trabajada en clase.

10 Ejercicios de interpretación de pose de modelo incorporando color. Técnicas húmedas, (nogalina, tinta, acuarela).

Ejercicios de mancha y línea, técnica mixta. Se valora la expresividad de la línea y de la mancha en la resolución de la pose (enfaticar mediante el uso del color y la línea, el movimiento y la tensión)

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

SEMANA	TIPO DE ACTIVIDAD PRESENCIAL P: práctica. T: teoría.	ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (ejercicios fuera del aula)
--------	---	---

1	-Presentación de la asignatura y espacios. T	
2	-Ejercicio libre con modelo. Prueba de nivel. P	
3	-Presentación asignatura. T -Encaje rápido, 5 poses 10 minutos. P	
4	-Encaje con estructura lineal y módulos geométricos. P	Ejercicio de interpretación con volúmenes geométricos. 6 figuras en A3.
	BLOQUE TEMÁTICO: ANATOMIA Y PROPORCIÓN	
5	-Anatomía. Introducción, planos principales y estructura general. Osteología . Movimientos de la columna vertebral. El cráneo. T -Pose anatómica con esqueleto y modelo, comparativa. Cráneo. P	Cráneo en tres visiones: frontal, lateral y tres cuartos. A3.
6	-Anatomía. Cintura escapular. Caja torácica. Hombro. T. -Pose de espaldas. Brazos alzados, relieves del omoplato. P	
7	-Articulación del codo. Tipos de articulaciones. El brazo, movimientos supinación-pronación. T -Pose con esqueleto, comparativa del miembro superior. P -La pelvis. T -Pose de frente y de espaldas. Comparativa con esqueleto. P	Esqueleto en 100x70 cm. Tres visiones, frontal, lateral y posterior. Escápula y tórax.
8	- Miembro inferior. Articulación de la rodilla. Manos y pies. T - Pose con pierna recta y flexionada. Comparativa con esqueleto. P	Ejercicios de manos y pies. Piernas, brazos, supinación, pronación, flexión y extensión.
9	- Miología . El tronco. Acciones y movimientos. T - Pose de frente, perfil y espaldas. Comparativa con desollado. Utilización de lápices de color, sanguina, etc.P	.
10	- Musculatura de miembros superior e inferior. T - Pose comparativa con desollado. P	- Inserción de esqueleto en pose de modelo. 100x70 cm.
11	- Pose de cuerpo entero en pose anatómica, comparativa con desollado. P	
12	- Pose larga en movimiento, con inserción de esqueleto y musculatura. Sanguina y lápiz compuesto. P	
13	- Pose larga en movimiento, con inserción de esqueleto y musculatura. Sanguina y lápiz compuesto. P	Inserción de musculatura en pose de modelo. La misma que la anterior. 100x70 cm.
	BLOQUE TEMÁTICO: CLAROSCURO Y COMPOSICIÓN	
14	- Introducción teórica T - Claroscuro. Tres poses. Encaje y valoración a dos tonos. P	
15	PRUEBA DE ANATOMÍA. EJERCICIO ESCRITO. - Claroscuro. Extraer luces de un fondo oscuro. Carboncillo. P	
16	- Claroscuro. Añadir luces a un fondo oscuro. Tiza y creta sobre cartulina negra. P	Ejercicios sobre cartulina negra. Tiza, cretas. Claroscuro a dos tonos.
17	- Claroscuro. Pose larga. Carboncillo y lápiz compuesto. Valoración a tres y cuatro tonos. P	Ejercicio collage a dos tonos. A3.
18	Claroscuro. Pose larga. Carboncillo y lápiz compuesto. Valoración a tres y cuatro tonos. P	
19	- Claroscuro. Pose larga. Valoración completa. P	Collage. Gama de color a 6 tonos. Sobre pose de modelo trabajada en clase.
20	- Claroscuro. Pose larga. Valoración completa. P	

21	- Pose larga. Escorzos. Valoración completa. P	Recuperación de trabajos suspendidos
22	- Pose larga. Escorzos. Valoración completa. P	
23	- Pose larga. Escorzos. Valoración completa. P	Recuperación de trabajos suspendidos
	- Pose larga. Escorzos. Valoración completa. P	
24	BLQUE TEMÁTICO: INTERPRETACIÓN CON TÉCNICAS secas y HÚMEDAS	
25	- Introducción teórica T - Línea expresiva. Ejercicios de retentiva. P	Recuperación de trabajos suspendidos
26	- Línea expresiva y mancha monocroma. Técnicas secas P	
27	- Línea expresiva y mancha monocroma. Técnicas húmedas P	Recuperación de trabajos suspendidos
28	- Línea expresiva y mancha monocroma. Técnicas húmedas P	
29	- Incorporación del color. Mancha y línea. Técnicas húmedas. P	Entrega cuaderno de apuntes
30	Incorporación del color. Mancha y línea. Técnicas mixtas. P	Ultima entrega de trabajos repetidos

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- Barcsay, Jenó. Anatomía artística del cuerpo humano / dibujos y texto de J. Barcsay ; traducción de Antonio G. Valiente . 3a. ed. Barcelona : Daimon ; Budapest : Corvina Kiadó, imp. 1979
- Benedicts, U.. Anatomía para artistas / U. Benedicts . 84ª ed. Barcelona : L.E.D.A., 1961
- Civardi, Giovanni : El claroscuro : cómo representar las luces y las sombras / Giovanni Civardi Madrid : El Drac, D.L. 2008
- Díaz Padilla, Ramón. El dibujo del natural en la época de la postcademia / R. Diaz Padilla. Madrid : Akal, 2007
- Gómez Molina, Juan José. El manual de dibujo : estrategias de su enseñanza en el Siglo XX / Juan José Gómez Molina, Lino Cabezas, Juan Bordes 250 00 3a. ed. Madrid : Cátedra, D.L. 2005
- Leymarie, Jean. El dibujo : historia de un arte / Jean Leymarie, Geneviève Monnier, Bernice Rose . Barcelona : Carroggio, cop. 1979
- Moreaux, Arnould. Anatomía artística del hombre : compendio de anatomía ósea y muscular / Arnould Moreaux ; traducida por Juan Sobrado Pérez . - 1ª ed. española de la 2ª ed. francesa completamente rev. y aum Madrid : Norma, D.L. 2005
- Raynes, John. Curso completo para dibujar la figura humana / J. Raynes Barcelona : Blume, 2008
- Sancho Pérez, Francisca. Representación de movimientos básicos de la figura humana / F. Sancho Pérez, J. Mayor Iborra Valencia, Universidad Politécnica, 2001
- Simblet, Sarah. Anatomía para el artista / Sarah Simblet ; fotografía John Davis ; [Traducción Ursel Fischer] . - 1ª ed. en lengua española, [3ª] reimpr. Barcelona : Blume, 2007
- Teissig, Karel . Las técnicas del dibujo / Karel Teissig Madrid : Libsa, 1990