

Guía docente de la asignatura

Fecha última actualización: 17/06/2021

Fecha de aprobación: 17/06/2021

Dibujo III: Metodologías del Dibujo

Grado	Grado en Bellas Artes	Rama	Artes y Humanidades
Módulo	Procesos de Creación Artística: Metodología, Lenguajes y Procedimientos Artísticos	Materia	Metodología, Lenguajes y Procedimientos del Dibujo
Curso	2º	Semestre	2º
Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

- Prerrequisitos:
 - Tener cursada la materia **Expresión artística**
 - Tener conocimientos adecuados sobre los materiales, lenguajes y procedimientos del Dibujo
- Recomendaciones:
 - Competencia lingüística **Inglés B1 o superior**
 - **Competencia en TIC'**

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

Métodos, lenguajes y procedimientos de creación y producción artística

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

COMPETENCIAS GENERALES

- CG02 – Capacidad para la gestión de la información.
- CG03 – Capacidad de comunicación
- CG05 – Capacidad para el aprendizaje autónomo.
- CG06 – Capacidad para trabajar autónomamente.
- CG07 – Capacidad para trabajar en equipo
- CG09 – Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.
- CG10 – Capacidad de perseverancia.
- CG11 – Capacidad de iniciativa propia, automotivación y espíritu emprendedor.
- CG12 – Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS



- CE06 - Conocimiento del vocabulario, códigos, y conceptos inherentes al ámbito artístico.
- CE07 - Comprensión y aplicación artística de los fundamentos y conceptos inherentes a cada técnica artística particular.
- CE09 - Conocimiento de métodos y técnicas de producción asociados a los lenguajes artísticos.
- CE12 - Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte.
- CE18 - Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra.
- CE19 - Capacidad de utilización de los diferentes recursos plásticos.
- CE20 - Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
- CE21 - Capacidad de reflexión analítica y autocrítica en el trabajo artístico.
- CE22 - Capacidad para aplicar los materiales y procedimiento adecuado en el desarrollo de los diferentes procesos de producción artística.
- CE23 - Capacidad para representar e interpretar espacios y formas mediante lenguajes técnicos y artísticos.
- CE32 - Habilidades y capacidades para la creación artística.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Dotar al alumnado de una comprensión del Dibujo del Natural que lo capacite para una creación autónoma y/o experimentación interdisciplinar, y le facilite el desarrollo de sus practicas artísticas.
- Adquirir la capacidad de identificar y entender los problemas del arte a través de su conocimiento del Dibujo.
- Capacitar para interpretar creativa e imaginativamente los problemas artísticos desde el ámbito del Dibujo.
- Capacitar para producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
- Capacidad de aplicación de medios tecnológicos apropiados para el dibujo

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

1. **Evolución de la representación de las formas del natural.** Estudio del Dibujo del natural a lo largo de la historia. El desnudo en los grandes maestros. La Naturaleza vista a través de los grandes maestro. El dibujo en la escena del arte actual y su presencia en los grandes eventos, museos y galerías de arte contemporáneo.
2. **La Composición.** Teoría, esquemas y estructura. Teorías de la composición. Esquemas compositivos. Unidad, equilibrio, tensión, dinamismo, fuerza, iluminación, armonía, contraste, geometría, simetría, multiplicidad, variedad, ritmo, uniformidad, énfasis, proporción, proximidad.
3. **Métodos, técnicas y soportes.** Experimentación con soportes, técnicas, procesos, materiales. Modificación, recreación y reinterpretación de obras de referencia. El azar como argumento de creación. Transferencias de imágenes e hibridación de lenguajes y soportes.



4. **Introducción al dibujo del natural en movimiento.** La figura en movimiento. Dinamismo del gesto. El encuadre y los cortes. Recursos gráficos para la representación del movimiento. La fotografía y el cine y su influencia en el dibujo.

PRÁCTICO

1. BLOQUE 1: **La representación de la figura humana.** Los estudios de desnudo del natural. El retrato. Procedimientos y técnicas: apuntes, bocetos. La copia y reinterpretación de dibujos de los grandes maestros
2. BLOQUE 2: **Composición.** Organización del espacio compositivo: su estudio a través de apuntes y bocetos. Selección de formas. Ritmo y equilibrio compositivos. Unidad vs. uniformidad. Encuadre. Ambigüedad formal.
3. BLOQUE 3: **Procedimientos, técnicas y soportes.** Grupos de figuras y su composición. La retentiva y memoria visual. Síntesis: Estudios y apuntes rápidos de 10', 5', 2'. Cambios de punto de vista. Experimentación libre en procedimientos, técnicas y soportes.
4. BLOQUE 4: **Introducción al Dibujo del natural en movimiento.** Estudios de figura en movimiento: secuenciación, dinamismo y gestualidad. Especulación y síntesis. Dibujo performativo.
5. PRÁCTICAS DE CAMPO: Visitas a exposiciones, ferias de arte y otros eventos de especial interés para los estudiantes. Dibujo de naturaleza y espacios urbanos.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- BERGER, John. Sobre el Dibujo. Gustavo Gili, Barcelona, 2011
- BETTI, C. & SALE, T. Drawing. A contemporary approach. Saunders College Publishing, Texas, USA, 1986
- CIVARDI, Giovanni. Dibujo de la anatomía y estudio del movimiento para uso de estudiantes de escuelas de arte y de artistas. Drac, Madrid, 2004.
- CIVARDI Giovanni. El desnudo masculino: estructura y métodos de representación para uso de estudiantes de escuelas de arte y de artistas. Drac, Madrid, 2004.
- CIVARDI, Giovanni. El desnudo femenino: repertorio iconográfico para uso de estudiantes de escuelas de arte y de artistas. Drac, Madrid, 2008.
- CLARK, Kenneth. El desnudo. Alianza Forma, Madrid, 1987. Germani-Fabris: FUNDAMENTOS DEL PROYECTO GRAFICO. Don Bosco, Barcelona, 1973.
- GERMANI-FABRIS. Fundamentos del proyecto gráfico. Ed. Don Bosco, Barcelona, 1973.
- GOLDSTEIN, Nathan. The art of the responsive drawing. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs New Jersey, 1997.
- GÓMEZ MOLINA, Juan José, (coord.). El manual de dibujo. estrategias de su enseñanza en el siglo XX. Madrid, Cátedra, 2001.
- GOMEZ MOLINA, Juan José: La representación de la representación: danza, teatro, cine, música: dibujo y profesión 1. Cátedra, Madrid, 2007.
- GÓMEZ MOLINA, Juan José, (coord.). Las lecciones del dibujo. Cátedra, Madrid, 1995.
- GÓMEZ MOLINA, Juan José, (coord.). Los nombres del dibujo. Ediciones Cátedra, Madrid, 2005.
- GÓMEZ MOLINA, Juan José, (coord.). Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Cátedra, Madrid, 1999.
- LOLLI, Alberto et al. 2004. Struttura uomo: manuale di anatomía artistica, vol.I. Neri Poza, Vicenza, 2004.
- LOLLI, Alberto et al. 2004. Struttura uomo: manuale di anatomia artistica, il movimento:



- pass o, corsa e salto, (vol. II). Neri Poza, Vicenza, 2004.
- MARIS-DANTZIC, C. 2004. Cómo dibujar. Guía completa de sus técnicas e interpretación. Tursen, S.A. / H. Blume
 - MILLAR, Pedro; VIAL, Magdalena. El dibujo de desnudo: visión y concepto. RIL editores, Jan 1, Santiago del Chile, 2008.
 - MUYBRIDGE, Edward. The human figure in motion. Dover. New York, 1955.
 - PARRAMÓN, Jose María. Cómo dibujar la figura humana: estudio teórico y práctico de las dimensiones y proporciones, la perspectiva, la anatomía y el dibujo en todo su valor de la figura humana. Parramón, Barcelona, 1999.
 - PÉREZ SÁNCHEZ, A. Historia del dibujo en España: de la Edad Media a Goya. Madrid. Cátedra, 1986.
 - PIGNATTI, Terisio: El Dibujo. Cátedra. Madrid, 1981.
 - VV.AA. Taller de dibujo de la figura humana. De Vega Publicaciones, Madrid: 2000.
 - VV.AA., Curso de dibujo y pintura. Dibujo. De Vecchi Ediciones, Barcelona, 2016.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- CHENG, François. Vacío y plenitud: el lenguaje de la pintura china. Hernández, Amelia, Delmont, Juan L. (trad.). 2ª Edic. Ed. Siruela, Madrid, 2005.
- DEXTER, Enma. Vitamin D. Londres, Phaidos, 2006
- EL PASEANTE, Nº 20-22. Número triple sobre taoísmo y arte chino. Ed. Siruela, Madrid, 1993.
- KOVATS, Tania. Drawing Water: Draqing as Mechanism for Exploration. Ed. Fruitmarket Gallery. London, 2014.
- KOVATS, Tania. The Drawing Book. Ed. Fruitmarket Gallery. London, 2014.
- LOS DIBUJOS DE LA ACADEMIA. Editorial Complutense, Madrid, 1990.
- GÓMEZ MOLINA, Juan José, (coord.). Máquinas y herramientas de dibujo. Cátedra, Madrid, 2002.
- MATISSE, Henri: Sobre Arte. Barral, Barcelona, 1978.
- MONDRIAN, Piet: Realidad natural y realidad abstracta. Barral (Ed. bolsillo), Barcelona, 1973.
- KANDINSKY, Vasili: De lo espiritual en el Arte. Barral-Labor, Barcelona, 1982.
- KANDINSKY, Vasili: Punto y línea sobre el plano. Barral Editores, Barcelona, 1971.
- KLEE, Paul: Teoría del arte moderno. Caldén, 1976.
- ROCKMAN, Deborah A. Drawing essentials: a guide to drawing from observation. 2ª Edic. Oxford University Press, New York, 2011.
- RUSKIN, John. **The elements of drawing: in three letters to beginners.** Smith, Elder and Company, 1857. Oxford University. <http://www.gutenberg.org/ebooks/30325>
- RATTEMAYER, Christian. Vitamin D2: new perspectives in Drawing. Phaidon, New York, 2013.
- VINCI, Leonardo da. Tratado de Pintura. González García, Ángel (Edit.). Ed. Akal, Madrid, 1986
- VV.AA. The Beautiful Brain : The Drawings of Santiago Ramon y Cajal. Ed. Abrams, 2016.
- VV.AA. Vitamin D3: Today´s Best in Contemporary Drawing. PHAJQ, New York, 2021.

ENLACES RECOMENDADOS

The Web Gallery of Art / <http://www.wga.hu/#g>

National Gallery of Art, Washington DC. USA. / <http://www.nga.gov/collection/an.shtm>

ArtCyclopedia: The Guide to Great Art on the Internet / <http://www.artcyclopedia.com/>



The Essence of Line. French Drawings from Ingres to Degas /

<http://www.frenchdrawings.org/index.php>

Modern & contemporary artists and art / <http://www.the-artists.org/>

A Century of Drawing. Works on Paper from Degas to LeWitt /

<http://www.nga.gov/exhibitions/2001/centdraw/intro.shtm>

An investigation into the technique of a great 19th Century draughtsman. Pierre-Paul Prud'hon /

<http://www.art.net/Studios/visual/Rebecca/OnPrudon1.html>

Figure Drawings e-books / <http://figuredrawings.com/>

Colección de dibujo del MOMA / <http://www.moma.org/explore/collection/drawings>

TRACEY. Darwin and Visualisation Research /

<https://www.lboro.ac.uk/microsites/sota/tracey/journal/res.html>

Getty Research Portal / <https://portal.getty.edu>

<http://www.drawingroom.org.uk/>

<http://www.drawingcenter.org/>

http://www.rembrandtpainting.net/rembrandt_drawings_start.htm

<http://www.historyofdrawing.com/>

<https://artsandculture.google.com/>

<https://wikiart.org/>

<https://wikimedia.es/>

<https://metmuseum.org/>

<https://museodelprado.es/>

<https://uffizzi.it/>

<https://britishmuseum.org/>

<https://www.npg.org.uk/>

<https://www.rct.uk/collection/>

<http://www.historyofdrawing.com/>

<https://www.artic.edu/collection>

<https://www.museodelprado.es/>

<https://www.npg.org.uk/>



<https://www.moca.org/collection/recent>

<http://arts-graphiques.louvre.fr/recherche/artistes>

<https://www.virtualpose.net/greenstore2020/>

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 Clases expositivas
- MD02 Seminarios
- MD03 Trabajo dirigido en el aula-taller
- MD04 Presentación individual y/o colectiva de los trabajos y proyectos
- MD05 Actividad autónoma del alumnado
- MD06 Tutorías académicas

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

El sistema de evaluación será de **evaluación continua** conforme a SE3 del documento Verifica.

Se valorará fundamentalmente:

- Evaluación del grado de adquisición de competencias relacionadas con los contenidos de la materia a través de la evaluación continuada de las prácticas de creación, y trabajos propuestos mediante el seguimiento en el aula taller: (55 % de la calificación final).
- 2 Resultado del estudio, lecturas, redacción y exposición de trabajos, cuadernos de campo, visitas de exposiciones, museos y ferias de arte (35 % de la calificación final).
- 3-Asistencia y participación activa en las clases, seminarios y tutorías académicas (hasta 10 % de la calificación final).

La calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

- Para aquellos estudiantes contemplados dentro del sistema de evaluación continua (asistencia igual o superior al 80%), que no hubiesen completado o superado alguna o algunas de las actividades y prácticas desarrolladas durante el semestre en la asignatura. Los criterios e instrumentos de evaluación serán los mismos que rigen para la evaluación ordinaria.
- Para aquellos estudiantes que incumplieran el porcentaje del nivel de asistencia (mínimo 80%) y seguimiento ordinario exigido de las clases presenciales, y por tanto hubieran perdido el derecho a evaluación continua, se estable como instrumento la **Prueba evaluativa** (Examen).



La fecha, horario y aula de ésta son las fijadas en la planificación del Centro.

La calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Para acogerse a la evaluación única final, los estudiantes, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, solicitarán al Director del Departamento, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.

Descripción:

Estará constituida por dos partes:

- Entrega de **portafolio individual** con trabajos relacionados con los contenidos de la asignatura, (30%)
- **Examen**, que constará de dos partes y computará un 70%

La primera parte consistirá en la realización de estudios y apuntes de 10 minutos sobre diversas poses de los modelos.

La segunda parte del examen consistirá en la realización de una composición sobre escenario con modelos en vivo, en formato 100x70 y técnica libre.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las adaptaciones expresadas en esta guía a los dos escenarios posibles en relación a los contenidos, las metodologías docentes y la evaluación tienen un carácter estrictamente excepcional, y no suponen, en modo alguno, su continuidad en cursos sucesivos una vez superado el escenario de crisis que las justifica.

Se tendrán en cuenta las casuísticas detalladas del alumnado de movilidad nacional e internacional matriculado en los distintos grupos de la asignatura para buscar mecanismos extraordinarios que permitan su evaluación en convocatoria ordinaria, extraordinaria o única.

