

Fecha de aprobación: 20/06/2022

Guía docente de la asignatura

Dibujo III: Metodologías del Dibujo (2601128)

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)

- Comprensión del Dibujo del natural que capacite la creación autónoma y la experimentación interdisciplinar, permitiendo el desarrollo creativo de practicas artísticas.
- Identificar y entender los problemas del arte a través del conocimiento del Dibujo.
- Interpretar creativa e imaginativamente los problemas artísticos desde el ámbito del Dibujo.
- Producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
- 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 maestros. El Dibujo como herramienta de conocimiento, y su papel en la escena contemporánea del arte, grandes eventos, museos y galerías.
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 I: 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 II: 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 III: 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 IV: 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](#)
- [ArtCyclopedia: The Guide to Great Art on the Internet](#)
- [Modern & contemporary artists and art](#)
- [An investigation into the technique of a great 19th Century draughtsman. Pierre-Paul Prud'hon](#)
- [Figure Drawings e-books](#)
- [Colección de dibujo del MOMA](#)
- [TRACEY. Darwin and Visualisation Research](#)
- [Getty Research Portal](#)
- [Drawing room](#)

- [Drawing center](#)
- [Rembrandt painting](#)
- [History of drawing](#)
- [Google arts and culture](#)
- [Artwork of the day](#)
- [Wikimedia](#)
- [Metropolitan museum of art](#)
- [Museo del Prado](#)
- [National portrait gallery](#)
- [The royal collection](#)
- [History of drawing](#)
- [Art Institute of Chicago](#)
- [MOCA](#)
- [Virtual pose](#)

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. Nivel de adecuación, calidad, rigor y experimentación en los procesos y resolución del trabajo (55% de la calificación final).
- Resultado del estudio, lecturas, redacción y exposición de trabajos, cuadernos de campo, visitas de exposiciones, museos y ferias de arte. Aprendizaje autónomo: perseverancia, iniciativa propia y automotivación. Experimentación con diferentes recursos gráficos planteados y capacidad de relacionar ideas dentro del proceso creativo del dibujo (35% de la calificación final).
- 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 establece 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.

Estará constituida por dos partes:

- Entrega de portafolio individual con trabajos relacionados con los contenidos de la asignatura (30%)
- Examen (70%), que constará de dos partes:
 - 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 100x70cm y técnica libre.

