

U.N.L.P. Bachillerato de Bellas Artes

Departamento Discursos Visuales

Lenguaje: Artes Visuales / Formación Específica

Modalidad: anual , 4 hs semanales.

Proyecto - Programa

Dibujo 4º año -E.S.S.

Ciclo: 2013

Prof. Mara Badenes
Prof. Carolina Farías
Prof. Alejandra Bedouret

"Aprender a dibujar es en realidad cuestión de aprender a ver (a ver correctamente) y eso significa mucho más que el simple dirigir la mirada" ¹

FUNDAMENTACIÓN

Encuadrada en el Área de Lenguaje del Departamento de Discursos visuales, esta asignatura es de carácter anual, y tiene una carga horaria semanal de 4 hs. cátedra.

La asignatura Dibujo, como disciplina específica de la especialidad es el espacio curricular que cubre la necesidad de dar continuidad y completar la enseñanza- aprendizaje del código sintáctico del lenguaje visual en los últimos niveles de la E.S.S (5º, 6º y 7º) en que no existe la asignatura Fundamentos Visuales.

En el nivel de 4º año se establecen claramente dos canales o modos de representación, el tridimensional (Fundamentos Visuales) y el bidimensional (Dibujo) como vías para la instalación de las ideas con vistas a la demostración de los conceptos visuales involucrados en el discurso visual.

Dentro de la configuración que el proyecto departamental le ha asignado al Área Lenguaje, esta asignatura responde al nivel instrumental, anticipando procedimientos del nivel considerado disciplinar.

Al mismo tiempo es el año inicial de una asignatura que se desarrolla a lo largo de toda la E. S. S., por lo cual se establecen criterios básicos para su manejo que posteriormente se ampliarán y profundizarán.

Se proyecta para este ciclo profundizar el desarrollo perceptual como medio para reconocer, analizar, sintetizar y transferir las relaciones estructurales del campo de observación como fenómeno visual, al campo plástico.

La ubicación de la materia, dentro del Área del Lenguaje, permite la exploración de las competencias antes citadas desde la óptica particular que esta plantea; es decir la posibilidad de **transformación, comparación, decodificación y reconstrucción** de la imagen. Siendo esta siempre considerada como algo dinámico en su construcción y posibilitando, a partir del enfoque metodológico, la comprensión de su carácter relativo y por lo tanto pasible de ser transformado.

---

¹ " *Kimón Nicolaidis The natural way to draw.*

Por el dibujo el contenido y los actos de la representación se actualizan, se manifiestan, toman cierta forma, se “vuelven sensibles” en una materia gráfica que configura lo representado.

La representación – el acto por el cual un sujeto piensa o imagina algo organizándolo conforme a categorías- interviene en efecto en toda realización humana de orden intelectual y estético.²

Considerando que el nivel de competencia perceptual y representativo se continua trabajando con los alumnos, y respondiendo a la lógica interna de la disciplina, se incorporan a este proyecto contenidos trabajados en la Educación Secundaria Básica y otros nuevos.

Se posibilitará la experimentación de materiales, herramientas y soportes considerados tradicionales, así como otros menos convencionales de la disciplina, dando lugar a productos analógicos y digitales.

METODOLOGÍA

El docente propiciará para su estudio los distintos datos visuales de las formas como partes relacionadas de un conjunto, prestando especial interés a : la relación figura – *fondo*, la forma plana y volumétrica; el espacio, etc. Tanto en el aspecto sintáctico como el semántico.

En cuanto a lo sintáctico, se profundizará el estudio de la morfología en los contenidos, considerándolos también como recursos generadores de ciertas situaciones visuales, de ciertas relaciones compositivas. Esto posibilitará desarrollar situaciones problemáticas como parte de las estrategias diseñadas, en donde se articulan las constancias formales y tonales de modo complejo y dinámico.

Estos "problemas" compositivos generan procesos de producción de tipo variado en organización, y relatividad de los efectos visuales logrados, pero que apuntan en su totalidad a las posibilidades múltiples de representación desde la observación, el análisis y la reflexión crítica de los productos y de los propios procesos.

CONTENIDOS

Morfología

Percepción, análisis y representación de tipos formales:

- Estudio de formas planas y volúmenes representados de baja y alta complejidad, desde lo sintáctico y lo semántico
- Estudio de las formas abiertas y cerradas, y su relación con el campo plástico.
- Estudio de forma orgánica, inorgánica y geométrica. Formas animales, vegetales, manufacturadas.

Alternativas perceptuales del espacio real.

- El campo como unidad y sistema de relaciones. Partición regular del plano.
- Planos perceptuales: - Intervalo.

---

² El dibujo del niño Bruno Duborgel Ed. Paidós

- Visión del contorno.
- Visión de los niveles espaciales.

La forma como fenómeno particular en la globalidad del campo visual, generadora de:

- Relaciones formales - Tipos formales en la representación del espacio real.
  - Tensiones compositivas * psicológicas
  - * estructurales
  - Peso compositivo * dirección
  - * actitud
  - Proporciones y relaciones
  - Estudio particularizado de la cabeza como volumen.
    - * Sistemas de percepción y representación.
    - * Como forma significativa
- Relaciones tonales - El valor como ordenador compositivo
  - Claroscuro.
  - Valor acromático y cromático
- Relaciones texturales - como calidad de superficie
  - como calidad de estructura
- Representación de las alternativas perceptuales.
- Selección de modos de percepción para su uso compositivo.
- Transformación de la imagen.
- Análisis de las transformaciones desde lo sintáctico.
- Reconocimiento de las posibilidades semánticas.
- Análisis de los volúmenes en el espacio.
- Observación e identificación de las constancias formales.
- Utilización de modos formales, tonales y texturales de la representación.
- Reflexión crítica de procesos y productos.
- Organización de discursos acordes a variables compositivas.
- Selección de relaciones formales, tonales y texturales en base a la intención expresiva propia.
- Exploración de los materiales y sus pertinencias.
- Apreciación de los distintos modos de percibir volúmenes y espacio.
- Disposición para el uso de modos no tradicionales de percibir y representar.
- Superación de soluciones estereotipadas para la representación.
- Valoración de la observación y el análisis como modo de conocimiento.
- Búsqueda de soluciones compositivas a las situaciones planteadas.
- Predisposición para la socialización de las producciones.
- Ampliación del lenguaje plástico del alumno.
- Selección criteriosa de los recursos a utilizar.

EXPECTATIVAS DE LOGRO

Que el alumno desarrolle desde el Dibujo la competencia para procesar la información visual, abordando las posibilidades que este ofrece como medio y como fin.

Por medio de los sentidos y a través de los procesos, hacerse conciente de los objetos y su entorno, con sus relaciones o cualidades internas y externas.

Profundizar la comprensión de la sintaxis visual y su aplicación, bajo la influencia de experiencias y contenidos anteriormente abordados en la tridimensión.

Comprender el dibujo como un aliado fundamental y primario para afrontar diferentes procesos de producción visual, considerando la observación, la interpretación y la ejercitación como partes de un todo inseparable.

Se pretende que el alumno experimente la representación en el plano, comprendiendo y aplicando para esto procedimientos como: integrar *la proporción*, *la síntesis* y *la geometrización*.

El diseño de este proyecto tiene la intención de lograr que los alumnos, al concluir el ciclo instrumental de la materia hayan construido las herramientas conceptuales y procedimentales básicas para comenzar el próximo ciclo experiencial.

La intención de este taller es la búsqueda de los diferentes recursos para la representación del espacio, la relación de los objetos con el mismo y el vínculo entre figura humana y el campo plástico. Es objetivo también poder realizar el análisis de los trabajos realizados para una mejor comprensión de los recursos utilizados por el alumno.

Puntualmente para el nivel se presupone la integración del espacio y manejo de los volúmenes, en la forma relatada en los contenidos.

Comprender y practicar las relaciones formales y tonales del lenguaje plástico, en función de la relatividad de resultados visuales de acuerdo a su interrelación.

Poder entender y representar el espacio plástico como un sistema de relaciones que lo transforman en un fenómeno global.

OBJETIVOS PARTICULARES

Que aprendan a ver y observar la estructura, partes y relaciones de los objetos.

Que incorporen los conceptos básicos de representación

Que desarrollen habilidades para el manejo de los medios expresivos.

Que profundicen en la práctica de dibujar como medio para operar en instancias proyectuales.

Que logren transferir conocimientos específicos, adquiridos en dibujo, a las demás asignaturas.

Que desarrollen habilidades para el manejo de los medios expresivos.

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN

- Actividades de observación y exploración y representación.
- Experimentación de diferentes técnicas y formatos.
- Análisis de obra de producciones propias y ajenas.

- Uso de insumos visuales analógicos y digitales.
- Discusión (debate) de los conceptos trabajados.
- Reconocimiento de los elementos plásticos.
- Uso del vocabulario plástico.

EVALUACIÓN

Se evalúa de manera permanente, con carácter formativo y final. Considerando distintos momentos y modalidades (oral, escrita, práctica). Se usarán al menos dos de estas modalidades, teniendo entre sí, un carácter complementario.

Productos:

- de autocorrección en ejercitaciones de agilización perceptual
- de autoevaluación en revisión de procesos individuales (oral o escrita)
- de esclarecimiento con el docente en resultados finales obtenidos.

Exposiciones en clase

- evaluaciones grupales para reflexiones y análisis sobre los logros con relación a las consignas preestablecidas:
  - de procesos individuales
  - de esclarecimiento con el docente en resultados finales obtenidos.

Lo actitudinal

- Valoración de la observación y el análisis como modo de conocimiento.
- Predisposición para la socialización de las producciones.
- Disponer todas las clases del material solicitado por docente, responsabilidad tanto en el trabajo individual y /ó grupal.
- Trabajar cuidando el orden, limpieza y preservación de las aulas y de los trabajos.

MATERIALES

Kit básico de dibujo:

- Lápices de grafito con diferentes graduaciones, 4H, HB, 2B; 4B, goma de borrar, saca puntas.
- Lápices conté: blanco, marrón oscuro, sanguina, sepia y negro.
- Marcadores, fibras, biromes, plumas y plumines, tinta, pinceles, acuarelas, tintas solubles.
- Pasteles secos.
- Acuarelas
- Cúteres o trincheta, caucho.
- Papel obra, A4; Hojas 35 x 50cm. de Cónqueror, Romaní, Ilustración, etc. Papeles coloreados, hoja Canaleto, papeles para acuarela, papel misionero.
- Cinta de enmascarar, carpeta para transportar los trabajos realizados a lo largo del año.

ACREDITACIÓN

La acreditación de la materia se logrará desde lo cuantitativo, con la obtención de un promedio final no menor a siete puntos como mínimo y no inferior a cuatro en el último trimestre.

Desde lo cualitativo, a través del logro de los siguientes requisitos:

- Presentación de trabajos prácticos completos en tiempo y forma, que expresen el proceso productivo.
- Logro de los contenidos actitudinales
- Conceptualización y comunicación de lo teórico y su transferencia en la interacción productiva.
- En todos los casos, la realización y presentación de los trabajos prácticos completos; es imprescindible para la aprobación de la asignatura.
- Desarrollo y presentación de un **TRABAJO FINAL**

○ **Objetivos generales del mismo**

I- Resignificarán las herramientas adquiridas durante el transcurso de las clases de Dibujo ubicándolas en contexto, a partir de una propuesta personal e individual. Esto quiere decir que se pondrán en juego todos los conocimientos adquiridos y se convertirá en la culminación y verificación del proceso de aprendizaje.

II- En todos los casos, el docente acompañara el proceso de investigación y orientara a los alumnos con algunos trabajos comunes de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando.

BIBLIOGRAFÍA

- Betty Edwards. Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro.
- I, Crespi – J, Ferrario. Léxico técnico de las Artes Plásticas.
- Serie de Dibujantes Argentinos del Siglo XX. Dibujantes y grabadores
- Autores varios Anatomías Artísticas.
- Wong Wucios. Fundamentos del Diseño.
- Leonardo Da Vinci. Tratado de la Pintura. Cap. *Proporciones y movimientos del cuerpo humano*.
- Rodrigo Bonome, Compañía Fabril Editora, Bs. As. 1963. “Concepto y técnica del Dibujo y la composición”,
- Ediciones Cátedra. S.A. Madrid.”Las lecciones del dibujo”
- Braunstein, Mercedes. Editorial Parragón Ediciones, Barcelona. ”Conceptos básicos de composición y perspectiva”
- Facundo Mossi, Alberto. Editorial: Universidad Politécnica de Valencia. ”El dibujo, enseñanza aprendizaje”,
- R Arnheim. “Arte y percepción visual”,
- Robert Gillam Scott. Editorial Victor Leru. “Fundamentos del diseño”,
- Libros y revistas especializadas sobre el tema.
- Apuntes de apoyo generados por La cátedra.

Prof. Alejandra Bedouret

Prof. Mara Badenes

Prof. Carolina Farías