

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Departamento de Filosofía Artes y Letras
Sección de Artes Plásticas

PROGRAMA DEL CURSO DIBUJO 5 AP-3003

I Ciclo 2005 GRUPO 001

Requisito: AP-2004

2 créditos: 4 horas de clase y 2 horas en casa.

Profesora: Ligia Sancho Víquez.

Descripción del curso:

Este curso está dirigido a estudiantes de tercer año de la Carrera de Artes Plásticas. En él se desarrollarán los conocimientos y destrezas del dibujo al natural enfatizando la investigación sobre la representación de calidades de materiales y condiciones complejas de ambientación, llevando el dibujo al máximo nivel de detalle en la representación del modelo.

Se trabajarán diferentes técnicas de dibujo, con las cuáles se experimentará y se profundizará, para que el estudiante conozca las posibilidades y afinidad personal con las mismas.

Objetivos generales:

- 1- Realizar dibujos del natural con el máximo nivel de representación.
- 2- Desarrollar métodos para conocer y dominar un medio.

Objetivos específicos:

- 1- Utilizar los instrumentos y soportes más adecuados para la representación de las texturas de los distintos materiales.
- 2- Encontrar parámetros técnicos que sean el resultado de las experiencias personales.
- 3- Reconocer aptitudes y habilidades personales al escoger y desarrollar un medio.
- 4- Reconocer los procedimientos relacionados con un medio y adaptarlos a las circunstancias propias.
- 5- Diferenciar entre estilo, medio y temática.

Contenidos:

- 1- El tono y su capacidad para representar el modelado, la iluminación, la textura y el color.
- 2- Diferencias entre ambiente, textura y sombra.
- 3- Sustitutos gráficos del tono continuo en la representación realista.
- 4- Procedimientos, materiales y soportes más adecuados en el dibujo con lápices de grafito, lápices de color y pluma.
- 5- Procedimiento para la elaboración y presentación de un dibujo final.
- 6- Diferencias entre estilo, medio y temática.
- 7- Los medios técnicos y sus requerimientos: investigación, habilidades y aptitudes.

Metodología:

En este curso se combinará la atención individual y la discusión en grupo y en ambas se analizará la teoría, la cuál será expuesta por el profesor y nutrida con las experiencias y puntos de vista de los estudiantes.

A diferencia de los cuatro cursos de Dibujo anteriores, se trata de que el estudiante utilice mayor libertad para orientar sus conocimientos de forma individual. Las exposiciones teóricas y discusiones serán generadas mayormente alrededor de los trabajos de los estudiantes, para orientar las actividades hacia un sentido más profesional.

Evaluación:

El curso se evalúa a través de dos criterios: la evaluación crítica y la evaluación numérica. La primera se da en la constante relación crítica entre el profesor, el estudiante y su trabajo, a través de ésta. El alumno tendrá muy claro su nivel de rendimiento práctico y la comprensión de los contenidos teóricos a lo largo del curso. La carpeta de trabajos realizados en la clase y en la casa es parte importante de esta evaluación por lo que se recomienda asistir a clase y cumplir con las tareas y trabajo extra clase.

Parte de la evaluación numérica se realiza mediante la calificación de la carpeta de trabajos. Esta evaluación se realizará al final de cada una de los periodos señalados en el cronograma.

Los rubros de tareas, trabajo en clase e investigación se evaluarán según el cronograma.

Evaluación I periodo (carpeta)	25%
Evaluación II periodo (carpeta)	30%
Tareas (diariamente)	15%
Trabajo en clase (diariamente)	15%
Investigación (oral y escrito)	15%

Cronograma y actividades**Primer periodo. De la semana 1 a 8.**

Semana 1- 03/03 Análisis del programa.

Semanas 2, 3 y 4
10-17-31/03 Trabajo en clase: Estudios con modelo humano con lápiz de grafito carboncillo y tizas. Composición, luz-sombra, ambientación y cualidades de las texturas propias de los modelos.
Tareas: Estudios con modelos variados, sobre técnicas para la representación en detalle de la luz y la sombra, del ambiente, así como de las cualidades propias de los materiales con la técnica de trama con instrumento a escoger.

Semanas 5, 6, 7 y 8
7-14-21-28/04 Trabajo en clase: Estudio de técnicas para la representación en detalle de la luz y la sombra, del ambiente, así como de las cualidades propias de los materiales. Ejemplo: lápices, carboncillo, crayones, tiza, tiza pastel, tintas, plumilla, etc.
Tareas: Ejercicios variados. Continuación y acabado de los mismos proyectos de clase.

Semana 9-05/05 Evaluación parcial de la carpeta

Segundo periodo. De la semana 10 a la 16

En este segundo período se dará énfasis a la investigación y experimentación con un medio propio escogido de dibujo, el estilo y profundización en la temática.

Procesos técnicos y procedimientos de dibujo requeridos por el medio elegido.

Experimentación con instrumentos, soportes y modelos.

Estudio y experimentación con el medio en su aplicación tradicional y en su aplicación personal.

Dominio relativo del medio en un dibujo final.

Semana 10
12/05 Presentación oral de la propuesta del medio gráfico para la investigación que se realizará en el segundo periodo. Esta debe incluir:
1- Descripción corta del medio y temática escogidos.
3- Instrumentos y soportes necesarios.
4- Ejemplos.

Semana 11
19/05 Experimentación en clase y en la casa con el medio, utilizando instrumentos, técnicas y soportes relacionados con los ejemplos presentados. Se trabajará con modelos variados.

Semanas 12, 13 y 14
26/05 y 02/06 Experimentación en clase y en la casa con el medio buscando aplicar en forma más personal los instrumentos, técnicas, soportes. Trabajo en bocetos con la temática escogida.

Semanas 15 y 16
09-16/06 Trabajo en la clase y en la casa en el dibujo final realizado en el medio escogido y cuyas características finales reflejen el trabajo de la segunda etapa.

Semana 17
23/06 Calificación del segundo periodo y evaluación final

Si algún estudiante pudo trabajar más los proyectos del primer periodo éstos también podrán ser revisados el día de la calificación del segundo periodo y su nota ser mejorada.

Bibliografía:

- Arnold, Eugene.** Técnicas de ilustración. Barcelona: Editorial Leda, 1982.
- Bowen, Ron.** Drawing masterclass. Canada: Little, Brown y Compan (Inc.), 1992.
- Bridgewater, Peter.** Introducción a diseño gráfico. México: Trillas, 1992.
- Camp, Jeffery.** Dibujar con los grandes maestros. Madrid: Ediciones H. Blume, 1982.
- Doyle, Michael.** Color Drawing. A marker/ colored pencil.
- Edwards, Betty.** Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Barcelona: Ediciones URANO, 1994.
- Hayes, Colin.** Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales. Madrid: H. Blume Ediciones. 1980.
- Katchen, Carole.** Figure drawing workshop.
- Kaupelis, Robert.** Experimental drawing.
- Lambert, Susan.** El dibujo. Técnica y utilidad. Herman Blume.
- Malins, Frederick.** Mirar un cuadro para entender la pintura. Madrid: Hermann Blume, 1984.
- Meggs, Philip B.** Historia del diseño gráfico. México: McGraw Hill, 1998.
- Parramón, José María.** Así se dibuja a la pluma. España: Instituto Parramón, 1982.
- Powel, Dick.** Técnicas de presentación. Barcelona: Herman Blume, 1985.
- Simpson, Ian.** Curso completo de dibujo. Barcelona: Editorial Blume, 2001.
- Wirt, Kurt.** Drawing. A creative process.
- Wood, Dan.** The craft of drawing. A handbook.