

Universidad de Costa Rica - Sede de Occidente
Departamento de Filosofía Artes y Letras
Sección de Artes Plásticas
Programa de Curso AP-2004 Dibujo 4
II Ciclo 2006

Requisitos: AP-2003 Dibujo 3
Créditos: 2
Horas lectivas: 4
Horas de trabajo en casa: 2
Profesora: Licda. Ligia Sancho Víquez

Descripción del curso:

Este curso centra su interés en el estudio de la luz y la sombra y su aplicación a la figura humana especialmente. Esto implica el repaso y profundización en la investigación de instrumentos, materiales, soportes y procesos del sombreado.

Es requisito de este curso el dominio de las bases del dibujo, ya que el modelado con sombras pone en evidencia y aumenta las inconsistencias formales que se pueden encontrar en el dibujo antes de ser sombreado.

Aspectos complementarios del curso son la gestualidad, la ambientación de la figura humana de memoria y en movimiento, el retrato y el dibujo de ropajes.

Objetivos generales:

1. Representar la tonalidad de las superficies, supeditadas a la articulación de la forma.
2. Utilizar diferentes procesos, medios y soportes para representar las cualidades matéricas y tonales de las superficies.
3. Dibujar la figura humana ambientada con fluidez y espontaneidad, de memoria y en movimiento.

Objetivos específicos:

- 1.1. Definir las cualidades finales de la superficie a través de un proceso constructivo tanto en lo estructural como en lo gestual.
- 1.2. Subordinar el detalle a la representación general de las formas.
- 2.1. Transformar con precisión las relaciones policromáticas naturales en relaciones monocromáticas.
- 2.2. Utilizar la capacidad expresiva de la tonalidad monocromática a favor de la gestualidad formal.
- 2.3. Utilizar los procesos de trama, mancha y línea de forma individual y mixta.
- 2.4. Sombrear en función de la forma y su ambiente.
- 3.1. Utilizar apropiadamente los recursos tonales, tanto en la representación de la figura como en el ambiente y los elementos que la rodean, según el nivel de representación que se esté utilizando.

Contenidos:

1. **Teoría relacionada con el estudio de la luz y la sombra.**
 - Percepción de la forma por incidencia de la luz en los planos o relieves superficiales.
 - La escala tonal y sus variaciones.
 - La policromía transformada en monocromía.
 - El ojo humano y su adaptabilidad a la luz.
 - Perspectiva de las sombras proyectadas.
 - Sombra propia, penumbra, luz refleja y contraste simultáneo.

2. Modelado de la forma por medio de la trama y el sombreado.

- La forma modelada o iluminada.
- La trama y la perspectiva topológica.
- La trama como iluminador y como modelador.
- La sombra y su utilización en distintos niveles de representación.
- Variaciones estilísticas en el dibujo con sombras.
- Técnicas en el dibujo con sombras.

3. Expresión y personalidad del dibujo.

- Dibujo gestual
- El estilo personal
- Procedimiento libre.

Metodología:

La metodología empleada en este curso se basa en la proposición y discusión de criterios teórico-prácticos, los cuales se profundizan por medio de ejercicios constantes que se realizan en la clase y en las asignaciones para la casa.

Esta metodología busca crear en el y la estudiante una actitud autoevaluativa que genere hábitos de trabajo. Se mantendrá una actitud constante de análisis de procedimientos de estudio y verificación de resultados de forma natural y no impuesta.

La carpeta semestral de trabajos no se califica, siendo la nota final el resultado de los exámenes, tareas y trabajo en clase. Esto genera en el y la estudiante la necesidad de autoevaluar su trabajo constantemente en función de una meta.

El trabajo estará basado en la observación, pero también en la memoria y la imaginación, para ayudar a la asimilación de conceptos y generar necesidades de profundización.

Actividades y cronograma:

17 agosto

Introducción al curso. Lectura y discusión del programa.

24 - 31 agosto

Repaso sobre la luz y la sombra. Figura humana con sombra. Tramas y sombreado.

7- 14 septiembre

Ejercicios de tramado con tintas y plumilla. Figura humana con iluminación artificial.

21 septiembre

I Examen Figura humana modelada con tramado y técnicas de sombreado.

28 sep.-5 octubre

Figura humana y su ambiente con diversos medios y soportes.

12-19 octubre

Ropajes con diversos medios y soportes.

26 oct.-2 nov.

Retrato y expresiones.

9 noviembre

II Examen. Figura humana con ropaje y retrato.

16-23-30 noviembre

Gestualidad y estilo personal en la figura humana de memoria y en movimiento.

7 diciembre

Examen final. Tema libre (Figura humana-retrato-ropajes)

Evaluación:

El curso se evalúa por medio de dos criterios: la evaluación crítica y la evaluación numérica. La primera se da en la constante relación crítica del docente y el o la estudiante sobre el trabajo realizado en clase y en casa.

El trabajo en clase contempla el cumplimiento con los materiales y la labor permanente de ejecución de los ejercicios. Además, se evaluará cada semana los ejercicios y asignaciones de tarea.

La calificación total se desglosa de la siguiente forma:

Tareas:	30%
Trabajo en clase:	20%
Examen parcial 1:	15%
Examen parcial 2:	15%
Examen final:	20%

Bibliografía:

- Bowen, Ron.** *Drawing masterclass*. Little, Brown y Company (Inc.). Canadá, 1992.
- Camp, Jeffery.** *Dibujar con los grandes maestros*. Madrid: Ediciones H. Blume, 1982.
- Civardi, Giovanni.** *Drawing the male nude*. Cassell Illustrated. Milán, 2002.
- Constante, Diana.** *Dibujo del desnudo*. Editorial LIBSA. Madrid, 2004.
- Edwards, Betty.** *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Ediciones Urano. Barcelona, 1994.
- _____. *Drawing on the artist Within*. Simon and Schuster Inc, 1987,
- Hayes, Colin.** *Guía completa de pintura y dibujo. Técnicas y materiales*. H.Blume Ediciones. Madrid, 1980.
- Hogarth, Burne.** *El dibujo anatómico a su alcance*. Taschen. Koln, 1996.
- Katchen, Carole.** *Figure drawing workshop*. Watson-Guptill Publications. New York, 1985.
- Marsh, Reginald.** *Dibujo anatómico según los grandes maestros*. Gustavo Gili, S.A. Barcelona, s.f.
- Muybridge, Edward.** *The human figure in motion*. Dover Publications Inc. New York, 1955.
- Nicolaides, Kimon.** *The natural way o Draw*. Houghton Mifflin Company Boston. s.f.
- Simpson, Ian.** *Curso completo de dibujo*. Barcelona: Editorial Blume, 2001.
- Szunyöghy, Andrés y Gyorgy Feher.** *Escuela de dibujo de anatomía*. Konemann. Colonia, 1996.
- Vanderpoël, John H.** *The human figure*. The Inland Printer Company. Chicago, 1926.

