

Universidad de Costa Rica • Sede de Occidente • Filosofía, Artes y Letras
Programa del curso : Anatomía Artística II AP-2006 • II 2008 • Profesor: Lic. Renán Calvo

Descripción del curso

Este curso completa el conocimiento de la anatomía humana, apoyándose con estudios de mayor duración de las partes del cuerpo humano (detalles); más cercanos aún a la representación propia del dibujo de la figura humana (diferenciar conceptos).

Se trabaja ahora con mayor énfasis en los dibujos de escorzo en estado pasivo y aquellos que involucran los movimientos del cuerpo en estado activo, integralmente con métodos que estimulan el desarrollo de la memoria gráfica como las prácticas de retentiva de corto y mediano plazo, memoria en capas y por último el diseño de vistas sin copia del modelo.

Objetivos generales

- 1- Aplicar el conocimiento teórico anatómico adquirido en el primer curso.
- 2- Dibujar con acierto la estructura anatómica y morfológica de los detalles del cuerpo humano.
- 3- Relacionar los cambios topológicos en la superficie del cuerpo con los elementos anatómicos internos.
- 4- Realizar de memoria el dibujo relativo y proporcionado de la anatomía humana.
- 5- Manejar con seguridad y soltura el dibujo de la anatomía en escorzo.
- 6- Dibujar la anatomía en movimiento.
- 7- Aprender a memorizar la figura humana.
- 8- Aprender a dibujar el gesto anatómico.

Objetivos específicos

- 1- Aplicar las bases del dibujo natural al estudio de la anatomía.
- 2- Aplicar las bases del dibujo estructural al dibujo de la morfología externa y sus detalles anatómicos.
- 3- Profundizar en la observación de las relaciones existentes entre la estructura muscular, la estructura ósea y la topología externa de la figura Humana.
- 4- Utilizar con propiedad los términos relacionados con el movimiento de las extremidades del cuerpo humano.
- 5- Utilizar de memoria, aspectos claves sobre cinética y morfología anatómica para el dominio de los detalles.
- 6- Dibujar de memoria el detalle muscular respetando las proporciones, tridimensionalidad, la forma y la ubicación, de acuerdo al punto de vista del observador y a la acción realizada por el modelo.
- 7- Dibujar de memoria detalles topológicos y formales del cuerpo aún cuando no están relacionados directamente con la musculatura o el esqueleto.
- 8- Planear desde la base del Dibujo natural utilizando las vistas de un modelo y observándolo desde diferentes ángulos para obtener un dibujo de memoria más controlado.
- 9- Plantear métodos y sistemas que permitan enfrentar vistas dramáticas o diseñarlas completamente, sin destruir la realidad (deformación controlada).

Contenidos

- 1- El análisis del detalle morfológico: pies, manos, rodillas, la cara, el cabello.
- 2- Las diferencias entre el canon masculino y el canon femenino
- 3- Confrontación de la ubicación del sujeto en el espacio.
- 4- La memoria en el dibujo de anatomía.
- 5- Metodología para desarrollar la retentiva visual sobre sujetos.
- 6- Control de la retentiva de corto plazo.
- 7- El escorzo
- 8- El gesto (como signo simplificado de la postura).
- 9- El contorno y los contornos(perfiles,silueta,borde,orbe,modelado,pliegue).
- 10- El cuerpo en movimiento.
- 11- La tradición académica.

Procedimiento metodológico

El esquema de trabajo siempre será el mismo. Se da la teoría sobre nuevos conceptos o a partir de los proyectos. Se trabaja luego con los modelos desnudos y las láminas de apoyo. Se revisa el avance individual durante la clase y el grupal siempre al final. Se deja el proyecto o tarea con algunas referencias para fotocopiar o verlas en la biblioteca o en la internet.

El procedimiento metodológico que se utiliza en este curso consiste en un sistema más directo y apropiado a los intereses del estudiante de arte, y en éste curso en particular, está dirigido al desarrollo de la memoria visual.

Trabajo con láminas anatómicas de apoyo(estudios sinópticos)que le permiten la acumulación de dibujos y anotaciones. Dichas láminas sinópticas facilitan al estudiante hacer soluciones visuales y gráficas que estimulan el análisis formal y la memorización.

Analizar las láminas y las propuestas de memoria cotejando sus aproximaciones con el modelo de desnudo real(en clase)

Analizar las propuestas de memoria cotejando con fotografías(en casa).

El método de layers o capas de memoria.

El dibujo con planos o vistas es una herramienta ya conocida desde el dibujo1, solamente se hacen las adecuaciones para su uso en la anatomía.

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 los trabajos asignados. La evaluación numérica la estipula cada profesor con su correspondiente cronograma de actividades.

Los Valores de la evaluación se encuentran en el cronograma del curso.

Es necesario estar revisando el cronograma adjunto periódicamente para tener una idea más clara del progreso sobre los contenidos.

Contenidos

- 1- El análisis del detalle morfológico: pies, manos, rodillas, la cara, el cabello.
- 2- Las diferencias entre el canon masculino y el canon femenino
- 3- Confrontación de la ubicación del sujeto en el espacio.
- 4- La memoria en el dibujo de anatomía.
- 5- Metodología para desarrollar la retentiva visual sobre sujetos.
- 6- Control de la retentiva de corto plazo.
- 7- El escorzo
- 8- El gesto (como signo simplificado de la postura).
- 9- El contorno y los contornos(perfiles,silueta,borde,orbe,modelado,pliegue).
- 10- El cuerpo en movimiento.
- 11- La tradición académica.

Procedimiento metodológico

El esquema de trabajo siempre será el mismo. Se da la teoría sobre nuevos conceptos o a partir de los proyectos. Se trabaja luego con los modelos desnudos y las láminas de apoyo. Se revisa el avance individual durante la clase y el grupal siempre al final. Se deja el proyecto o tarea con algunas referencias para fotocopiar o verlas en la biblioteca o en la internet.

El procedimiento metodológico que se utiliza en este curso consiste en un sistema más directo y apropiado a los intereses del estudiante de arte, y en éste curso en particular, está dirigido al desarrollo de la memoria visual.

Trabajo con láminas anatómicas de apoyo(estudios sinópticos)que le permiten la acumulación de dibujos y anotaciones. Dichas láminas sinópticas facilitan al estudiante hacer soluciones visuales y gráficas que estimulan el análisis formal y la memorización.

Analizar las láminas y las propuestas de memoria cotejando sus aproximaciones con el modelo de desnudo real(en clase)

Analizar las propuestas de memoria cotejando con fotografías(en casa).

El método de layers o capas de memoria.

El dibujo con planos o vistas es una herramienta ya conocida desde el dibujo1, solamente se hacen las adecuaciones para su uso en la anatomía.

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 los trabajos asignados. La evaluación numérica la estipula cada profesor con su correspondiente cronograma de actividades.

Los Valores de la evaluación se encuentran en el cronograma del curso.

Es necesario estar revisando el cronograma adjunto periódicamente para tener una idea más clara del progreso sobre los contenidos.

Comunicación

Este aspecto es el elemento operativo más importante para el desempeño de los estudiantes sobre los conceptos que sean desarrollados durante el curso. Se espera que exista una constante y transparente comunicación entre los alumnos y sus compañeros, y entre ellos y el profesor para que el avance sea cada vez más eficiente.

La colaboración y el intercambio de ideas son agentes indispensables en este curso.

Bibliografía:

- Anderson, James. Atlas of anatomy.
- Bammes, Gottfried. Die gestalt des menschen.
- Barcsay, J. Anatomía artística del cuerpo humano. Ediciones Daimon. Barcelona, España.
- Benedictis, U. Anatomía para artistas. Editorial L.E.D.A. Barcelona, España, 1966.
- Berry, William A. Drawing the human form. Editado por Van Nostrand Reinhold Limited, New York, U.S.A., 1977.
- Bridgman, George B. Bridgman's complete guide to drawing from life. Editado por Howard Simon, Weathervane Books, New York.
- Hull Grundy, John. Human structure and shape. Publicado por Noble Books. Chilbolton Hampshire, Gran Bretaña, 1982.
- Loomis, Andrew. Dibujo de figura en todo su valor. EDICIAL S.A., 16º edición, Buenos Aires, Argentina.
- Marsh, Reginald. Anatomy for artists. Dover Publications, Inc. New York. U.S.A. 1970.
- Muybridge, Edward. The human figure in motion.
- Perard, Victor. Tratado de dibujo de la figura humana. Editorial Pax-México. México, DF., 4º edición, 1989.
- Rimmer, William~ Art anatomy. Dover Publications, Inc. New York, USA, 1962. USA. 1957.
- Schider, Fritz. An atlas of anatomy for artists. Dover publications, Inc. New York,
- Thompson, Arthur. Handbook of anatomy for art students.
- Vanderpoel, John. The human figure.

Cualquier otro insumo bibliográfico podrá ser agregado eventualmente a esta lista y el estudiante deberá hacerlo manualmente sobre su copia del programa.

En la web:

www.gfx.artist.com