

PROGRAMA DEL CURSO
DIBUJO DE RETRATO AP-6026
Profesora: Ligia Sancho Víquez
I Ciclo 2012

Requisito: Dibujo 4, Diseño 4

Créditos: 2

Horas semanales: 4 horas clase, 2 horas estudio independiente.

1. Descripción del curso

Este curso ofrece al estudiante la oportunidad de realizar estudios profundos del retrato, a través de alternativas modernas. Se inicia con un repaso de aspectos vistos en otros cursos, tales como el estudio óseo y muscular de la cabeza, para luego lograr retratos del natural en forma detallada. Con ello se pretende que en la etapa final del curso, el estudiante logre la interpretación libre y espontánea de la psicología del modelo en estudio, mediante el uso de soluciones novedosas.

2. Objetivo general

Desarrollar y estudiar el concepto de dibujo de retrato desde el punto de vista anatómico, compositivo, técnico e interpretativo, con el fin de lograr un conocimiento profundo de este género artístico.

3. Objetivos específicos

1. Lograr mayor dominio en el dibujo de retrato a través del análisis y observación y estudio de la anatomía de modelos vivos.
2. Encontrar soluciones diversas, tanto compositivas como técnicas, para aplicarlos a los dibujos de retrato del natural.
3. Profundizar en el estudio de la psicología de los modelos para desarrollar dibujos de retrato de caracteres y retratos psicológicos.

4. Contenidos

- Conceptos básicos del dibujo en la construcción de la imagen o retrato
- Conceptos básicos de anatomía en el dibujo de retrato
- Estudio comparativo de las diversas técnicas aplicadas al dibujo de la cabeza
- Análisis compositivo de dibujos de diversos autores a través de la historia del arte
- Expresividad y psicología del personaje en estudio, desde el punto de vista del dibujante de retrato
- El lado D (lado derecho del cerebro), como generador de imágenes
- El retrato naturalista
- Expresividad y gestualidad en el retrato
- El retrato psicológico

5. Procedimiento metodológico

El curso se desarrolla mediante una dinámica de intercambio de ideas, propuestas por el docente para que se ejecuten investigaciones, ejercicios y prácticas relacionadas con la temática del género del retrato en varias de sus dimensiones.

Para iniciar el curso se propone una etapa investigativa y comparativa que corresponde cronológicamente a las cuatro primeras semanas, en la que el estudiante debe realizar exploraciones, experimentaciones prácticas e investigaciones sobre la historia del retrato, artistas, técnicas y otros temas relacionados.

La segunda parte del programa es de ejecución de ejercicios y prácticas en las que el estudiante debe abocarse a producir obras con acabados finales, requiriendo mucho tiempo para elaborar cada proyecto. Para esta fase las lecciones se destinan a la creación de una colección de retratos realizados siguiendo diversas propuestas de este género.

Durante la fase final el estudiante se podrá dedicar a desarrollar algunos ejercicios de retrato con temáticas libres.

6. Cronograma y actividades

FECHA(S)	ACTIVIDADES EN CLASE	TAREAS EN CASA
9 marzo	Lectura de programa y presentación del curso. Materiales.	Materiales y mini-investigación
16 marzo	Prácticas de soltura de dibujo gestual y usos del lado D aplicados al retrato.	Ejercicios de retrato libre.
23 marzo	Conceptos de retrato, antecedentes históricos del género del retrato en la historia del arte. Retratistas famosos. Analisis. Ejercicios libres de retrato y autorretrato.	Interpretación de retrato histórico
30 marzo	Puestas en común (exposiciones demostraciones y otras actividades)	Autorretrato y retrato analíticos
06 abril	SEMANA SANTA	
13 abril 20 abril	Repaso sobre proporciones de la cabeza humana. Dibujos estructurados de retrato a lápiz con modelo. Práctica de retratos naturalistas con diversas técnicas (lápiz, carboncillo, tinta, plumilla, otros materiales)	Retratos analíticos Estudios de rasgos faciales.
27 abril	Prácticas de retrato con modelo / énfasis en el parecido físico.	Retrato de un amigo
4 mayo	Prácticas de retrato con modelo / énfasis en la composición. Retrato múltiple. Ejercicio de composición.	Retrato múltiple con estudio de la composición
11 mayo	Prácticas de retrato con modelo / énfasis en	Autorretratos gestuales

	gesto. Estudios gestuales de autorretrato	
18 mayo	Prácticas de retrato con modelo con énfasis en la expresividad y el lenguaje corporal.	Retratos de niños y adultos mayores
25 mayo	Prácticas de retrato con modelo con énfasis en la profundidad psicológica. La mirada.	Retrato con "mirada a cámara"
1 junio	Prácticas de retrato con énfasis en el carácter. Retrato y autorretrato con objetos.	Autorretrato acompañado con objetos
8 junio	Prácticas de retrato con énfasis en el entorno. Retrato y naturaleza. Retrato y espacios interiores	Retrato ambientado
15 junio	Proyectos personales	Avance
22 junio	Proyectos personales	Avance
29 junio	Proyectos personales	Final

7. Evaluación

La evaluación del curso se desglosará de la siguiente manera:

- Trabajo en clase 15%
- Tareas 20%
- Mini-investigaciones 10%
- Proyecto personal final 30%
- Carpeta final 25%
- Total: 100%

Notas sobre la evaluación:

El trabajo en clase y las tareas se valorarán el día que corresponda.

La mini-investigaciones podrán ser tareas de carácter investigativo que deben ser compartidas con el grupo por medio de exposiciones o demostraciones.

El proyecto final será sobre un tema libre, que se evaluará según los siguientes parámetros: cantidad y calidad de trabajos, unidad temática e ideas sustentadoras de la propuesta.

La carpeta final deberá contener todos los trabajos hechos en clase, tareas, mini-investigaciones, bocetos, experimentos, y otros, (excepto los trabajos del proyecto personal).

8. Bibliografía:

Arnold, Eugene. Técnicas de ilustración. Barcelona, España: Ed. Leda, 1982.

Bowen, Ron. Drawing masterclass. Little, Brown y Company (Inc.). Canadá, 1992.

Camp, Jeffery. Dibujar con los grandes maestros. Madrid: Ediciones H. Blume, 1982.

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.
- Kaupelis, Robert. Experimental drawing. Watson-Guption Publications. New York, U.S.A., 1992.
- Katchen, Carole. Figure drawing workshop. USA: Ed. Watson-Guption, 1985.
- Maier, Manfred. Procesos elementales de proyección y de configuración. Tomos 3 y 4. Barcelona, España: Ed. Gustavo Gili, S. A., 1982.
- Nicolaidis, Kimon. The natural way to draw. Boston, U.S.A.: Ed. Houghton Mifflin Company, 1969.
- Oliver, Robert. The sketch. USA: Ed. Van Nostrand Reinhold, 1979.
- Parramón, José María y Blasco, J. Como dibujar historietas. Barcelona, España: Ed. Instituto Parramón, 1966.
- Parramón, José María. Así se dibuja a la pluma. Barcelona, España: Ed. Instituto Parramón, 1982.
- Powel, Dick. Técnicas de presentación. Barcelona, España: Ed. Hermann Blume, 1985.
- Rau. Pablo Picasso. Obra gráfica. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1974
- Simpson, Ian. Curso completo de dibujo. Barcelona: Editorial Blume, 2001.
- Wirt, Kurt. Drawing. A creative process. USA: Ed. Hucourt, 1988.

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

Departamento de Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Plásticas