

CARRERAS:	110213 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Plástico. 110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
DOCUMENTO:	Propuesta programática para el curso AP6022.
CURSO:	AP6022 Anatomía Humana y Animal Comparadas.
GRUPO:	01.
MODALIDAD:	Semestral.
REQUISITO:	AP6014 Dibujo
CREDITOS:	02 créditos.
NIVEL:	VIII Nivel. Cuarto Año. Ciclo Profesional.
HORARIO DE CLASE:	Lunes de 8:00 am a 11:50 am.
HORAS CONTACTO:	04 horas presenciales.
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:	02 horas semanales, cuanto menos.
HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO:	Martes de 2:00 pm a 4:00 pm. Oficina SAP.
CICLO LECTIVO:	II Ciclo Lectivo 2022.
PROFESORADO:	Lic. Ricardo Rodríguez Chaves
eMail:	Ricardo.rodriguezchaves@ucr.ac.cr

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso tiene como objetivo el estudio comparado de la anatomía humana y animal, enfocándose en los aspectos que caracterizan y dan variedad tanto a los individuos como a algunos mamíferos. Los estudios no profundizan en la anatomía médica enciclopédica y más bien, buscan generar conocimientos claves que puedan ser utilizados de manera creativa por el estudiante.

Los proyectos planteados abordan la anatomía humana y animal de un modo artístico y se fundamentan tanto en la exposición teórica como en la interpretación realista que realiza el estudiante. Cada uno de los proyectos nace de un estudio temático que derivará en una propuesta de dibujo creativa, que puede involucrar desde lo tradicional (grafito, plumilla, carboncillo, bolígrafo, sanguina...) hasta técnicas experimentales bidimensionales y tridimensionales.

El estudio de la anatomía humana y animal artística resulta ser un campo de investigación y creación sumamente atractivo, tanto por su valor representacional y simbólico, como por su cooperación activa en disciplinas tales como las ciencias médicas y la educación, en proyectos que van desde la ilustración científica, hasta el retrato forense y la elaboración de manuales didácticos.

OBJETIVO GENERAL

Conocer y representar a través del dibujo las características y las diferencias más sobresalientes entre los distintos tipos humanos con respecto de algunos animales, mediante el estudio de sus anatomías y su posterior comparación e interpretación realista y creativa, a partir de proyectos temáticos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer cuáles son las relaciones y las diferencias morfológicas más importantes entre los seres humanos y los animales, tanto en actividad como en reposo.
- Interpretar mediante el dibujo y de una manera orgánica, la gesticulación y los movimientos del cuerpo humano y animal.
- Realizar ejercicios de copia y de memoria para el reconocimiento de detalles particulares que brinden la naturalidad corporal expresiva en los dibujos anatómicos.
- Construir y argumentar las propuestas de dibujo anatómico en términos de imagen y de significado

CONTENIDOS

Eje Proyectual

Posibilidades expresivas de los elementos propios del dibujo en la elaboración de proyectos bidimensionales. Estudio de realismo académico en la reproducción bidimensional de imágenes.

Eje del Conocimiento

- El dibujo gestual, natural y orgánico de modelos humano y animales (fotografías y o dibujos científicos)
- El dibujo anatómico humano y animal, con modelo (fotografías y o dibujos científicos) y tratar de dibujar al menos las formas básicas de memoria.
- Función y representación de huesos y músculos en humanos y animales
- Radios de acción de los elementos estructurales de la figura humana y animal
- Equilibrio, gravitación, ubicación y movimiento del cuerpo humano y animal
- Transformación y deformación de la figura humana y animal

Eje Tecnológico

La calidad lineal, tonal y de textura propias del dibujo y sus calidades agregadas (estampación, color, opacidad, brillo, transparencia, etc.).

El soporte y su influencia en la representación plástica.

Estudio comparativo de las diversas técnicas aplicadas al dibujo de la cabeza.

El lado D (lado derecho del cerebro), como generador de imágenes.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGÍA DIDÁCTICA

Este curso se impartirá en la modalidad presencial en este II ciclo 2022. Se utilizará la plataforma institucional Mediación Virtual en la modalidad bajo virtual para colocar los documentos pertinentes y material del curso. El entorno funcionará como medio de comunicación ante cualquier eventualidad que se presente y será el medio para la atención de estudiantes.

La metodología aplicada para este curso se orientará hacia el conocimiento de la anatomía humana y animal, mediante el análisis comparativo de sus principales características morfológicas a través del dibujo.

Por un lado, se buscará sustituir el estudio textual médico de la anatomía por el dibujo descriptivo, ya que éste es un sistema más directo y apropiado a los intereses del estudiante de arte; los cuales están dirigidos al desarrollo de la memoria visual.

Pero, además, se trabajará en láminas sinópticas que permitan la acumulación de dibujos y anotaciones que faciliten al estudiante, hacer relaciones visuales que estimulen el análisis formal y la memorización necesaria en este curso.

Con esto, se pretende que el estudiante pueda conocer y memorizar las formas, dibujando con el modelo, copiando de libros y fuentes especializadas en la anatomía y enfrentando estos dibujos con el modelo y con recortes fotográficos.

Bajo estas condiciones, el estudiante estará en posibilidad de desarrollar una serie de proyectos temáticos, cuya complejidad dependerá en gran medida de la comprensión e interpretación del tema, y del interés particular por profundizar en las ideas y conceptos abordados en cada uno de los proyectos.

- **Rol del Facilitador**

Los contenidos teóricos se presentan en forma práctica y participativa, alimentando los criterios que el profesor y los estudiantes utilizan para generar los ejercicios pertinentes. Estos ejercicios se desarrollan siguiendo los fundamentos constantes de dibujo abordados en los cursos anteriores.

- **Rol del Participante**

La metodología utilizada en este curso desarrolla en el estudiante el conocimiento teórico –práctico del dibujo, y la habilidad técnica en la representación. Utilizando el dibujo como instrumento de la imaginación, de la investigación y de la proyección de ideas, aplicando el método de autoevaluación, auto crítica y capacidad sinóptica. Esto a través de críticas grupales sobre las técnicas, trabajos y temáticas abordados por los estudiantes.

- **Actividades**

El dibujo anatómico humano y animal, con modelo y de memoria.

Estudio de textos sobre anatomía humana y animal comparadas.

Función y representación de huesos y músculos en humanos y animales.

Radio de acción de los elementos estructurales de la figura humana y animal.

Análisis, comprensión y representación de los mecanismos que estructuran el cuerpo humano y animal.

Análisis e interpretación del sistema óseo y muscular en algunos animales.

Simplificación estructural de la anatomía animal.

Desarrollo de un estudio complejo de un animal particular que incluye el contorno, su sistema óseo y muscular, una estructura simplificada y una ambientación realista del animal elegido.

CRONOGRAMA

Semana	Fecha	Temática	Actividades
1	15-ago-22		Feriado
2	22-ago-22	Lectura del programa de curso Animales prehistóricos. Periodos geológicos. Clasificación de animales prehistóricos	Presentación de períodos geológicos. Clasificación de animales prehistóricos. Escogencia de un animal prehistórico para la realización de una ilustración. Ambientación de la especie. Técnica: Libre. Propuestas: Técnicas y posibilidades plásticas para la realización de un manual sobre anatomía animal.
3	29-ago-22	Estudio de los elementos móviles del cuerpo. Gestualidad natural, radios de acción y síntesis formal. Estudio de los huesos y músculos como mecanismos de movimiento en la anatomía animal.	Presentar tarea 1: Dibujo del antecesor* prehistórico de la especie elegida para el desarrollo del manual. Presentación : Análisis de la figura del perro en la Historia del Arte Realización de láminas sinópticas de la anatomía del perro en reposo. Dibujo de perros en movimiento
4	5-sep-22		Feriado
5	12-sep-22	Anatomía comparada	Estudios: anatomía comparada de una figura humana y una figura animal de cuerpo completo, en una propuesta de composición armónica y razonada de representación, que respete las proporciones reales de los sujetos de estudio. Tarea 2: Dibujo figura Humana*
6	19-sep-22		Feriado
7	26-sep-22	Evaluación	a. Proyecto 1: Anatomía comparada* : Dibujo : de una figura humana y una figura animal de cuerpo completo, en una propuesta de composición armónica y razonada de representación, que respete las proporciones reales de los sujetos de estudio b. Avance Manual Digital de anatomía: Descripción de la especie escogida (Características anatómicas, hábitat, amenazas ambientales y dibujo de la especie) c. Carpeta de trabajos realizados en clase.
8	3-oct-22	Estudios anatómicos de diferentes grupos de especies (Aves, animales acuáticos, silvestres y domésticos)	Presentación: Grupos de animales y características anatómicas. Realización de copias sobre anatomía animal a lado comprobaciones memorísticas de distinto sujetos de estudio.
9	10-oct-22	Visita al Laboratorio de Biología	Presentar tarea 3: Dibujo de animal elegido* Estudios de modelos en el laboratorio de la Sede de Occidente. Estudio de la morfología de diferentes especies de animales insectos, artrópodos.

10	17-oct-22	Animales autóctonos; Hábitat y medio ambiente	<p>Proceso: Proyecto 2: Investigación detallada de animales autóctonos, experimentación de dibujo gestual técnicas de ilustración para la búsqueda de dinamismo en los proyectos.</p> <p>Reflexión: Importancia de la conservación y protección de los recursos naturales.</p> <p>Presentación avances del manual de anatomía.</p>
11	24-oct-22	Animales autóctonos	<p>Proceso Proyecto2.Presentar tarea 5: Realización de dos dibujos libres sobre anatomía animal.</p> <p>Investigación detallada de un animal autóctono, hábitat y características: experimentación de dibujo gestual técnicas de ilustración para la búsqueda de dinamismo en los proyectos</p>
12	31-oct-22	Híbridos: Interpretación e integración de tres espacios diferentes entre sí.	<p>Proceso proyecto 3: creación de un animal híbrido.(integrar tres especies, entre estas la especie elegida)</p> <p>Bocetos e investigación.</p> <p>Presentación Artistas que trabajan la anatomía animal.</p>
13	7-nov-22	Híbridos: Interpretación e integración de tres espacios diferentes entre sí	<p>Proceso proyecto 3:Creación de un animal híbrido.(integrar tres especies) animados, creación de personajes.</p>
14	14-nov-22	Verificación.	<p>Enviar Presentación proyecto de animal híbrido.</p>
15	21-nov-22	Manual de anatomía animal.	<p>Presentación digital de avance: Proyecto 4: Manual de anatomía animal sobre una especie: La realización de un manual de anatomía animal que recopile los siguientes trabajos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibujo del antecesor prehistórico más cercano, Descripción, características, hábitat. 2. Dibujo del animal elegido. Texto: Descripción, características, hábitat. 3. Dibujo de anatomía comparada de la especie elegida y el ser humano. 4. Animal híbrido que incluya la especie elegida.
16	28-nov-22	Evaluación Final	

VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Rubro por evaluar		Valor
Primer Evaluación	Proyecto 1: Anatomía comparada	15%
	Carpeta de trabajos realizados en clase.	10%
	Avance Manual Digital de anatomía	5%
Segunda Evaluación	Proyecto 2: 5 Animales autóctonos	15%
	Proyecto 3: Híbrido	10%
	Proyecto 4: Manual	15%
Otros	Trabajo en Clase	20%
	Tareas	10%

Total 100%

NORMAS DEL CURSO

El estudiantado debe saber que, según el reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, existen faltas y sanciones relacionadas con su comportamiento y con el cumplimiento de los rubros de evaluación de los cursos, siendo el plagio una falta muy grave, sancionada con la suspensión como estudiante regular por no menos de seis meses y hasta por seis años (www.cu.ucr/normativ/orden_y_disciplina.pdf)

Puntos importantes:

En cada sesión se tomará lista y en el laboratorio se debe firmar el control de asistencia. No se recibirán proyectos para ser evaluados cuyo proceso no haya sido conocido en el curso.

Cuando un estudiante no asista personalmente a una clase para la presentación de proyectos y asignaciones, debe hacer llegar estos en la fecha y horas establecidas para su entrega. Si un estudiante goza de una incapacidad médica o enfrenta una situación personal que amerite ser considerada, este debe comunicarlo al profesor con la mayor brevedad.

Las normas de evaluación del curso se aplican según lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación y Orientación Académica del Estudiante de la Universidad de Costa Rica. No obstante, ante la imposibilidad de incluir en el programa todos los aspectos que afectan el desarrollo y la evaluación del curso, se hace necesario aclarar que es responsabilidad del estudiante mantenerse informado sobre indicaciones e instrucciones referentes a la presentación de asignaciones o exámenes específicos, y posibles cambios en contenidos temáticos, objetivos específicos y las actividades programadas.

El profesor determinará la cantidad de trabajos por portafolio de acuerdo al tipo de proyecto que cada estudiante valla a desarrollar.

BIBLIOGRAFÍA

- Barcsay, J. (1985). *Anatomía Artística del Cuerpo Humano*. México D.F.: Daimon.
- Bridgman, G. B. (1982). *Bridgman`s Complete Guide to Drawing from Life*. New York: Weathervane.
- Bridgman, G. B. (1973). *Constructive Anatomy*. New York: Dover Publications.
- Chevalier, J. (2007). *Diccionario de los símbolos*. España: Herder.
- Clark, K. (2006). *El desnudo. Un estudio de la forma ideal*. (F. T. Oliver, Trad.) Madrid: Alianza Editorial S.A.
- Climent, C. P. (2004). *De la imagen anatómica, la muerte y el fracaso de la realidad*. Barcelona: Universidad de Barcelona.
- Eco, U. (2005). *Historia de la belleza* (6ª ed.). (M. P. Irazzábal, Trad.) Barcelona: Lumen S.A.
- Gombrich, E. (2003). *Los usos de las imágenes*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Little, S. (2004). *...ismos/para entender el arte*. Madrid: Turner.
- Maier, M. (1982). *Procesos elementales de proyectación y configuración* (Vol. 4 volúmenes). Barcelona: Gustavo Gili.
- Mejía, I. (2005). *El Cuerpo Post- Humano*. México D.F.: UNAM.
- Plasencia, C. (2007). *Las proporciones humanas y los cánones artísticos*. Valencia: UPV.
- Smagula, H. J. (2002). *Creative Drawing*. New York: Brown & Benchmark.
- Szunyoghy, A. (1996). *Escuela de Dibujo de Anatomía Humana, Animal y Comparada*. Colonia: Könemann.