

AP 6026

DIBUJO RETRATO

Ciclo lectivo: II semestre 2024

Carreras: 110213 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Plástico.
110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.

Modalidad: curso regular

Grado de virtualidad: Bajo virtual

requisito: AP6014 Dibujo IV.

Créditos: 02 créditos.

Nivel: V Nivel. Tercer Año. Ciclo Profesional.

Horario de clase: lunes de 5:00 a 8:50pm

Horas contacto: 04 horas presenciales.

Horas de estudio independiente: 02 horas semanales, cuanto menos.

Horas de atención al estudiantado: 02 horas el lunes de 9 a 11: am.

Profesora: Karol Rodríguez Araya

e-mail: Karol.rodriquezaraya@ucr.ac.cr

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.

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.

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.

CONTENIDOS

Eje Proyectual

Posibilidades expresivas de los elementos propios del dibujo en la elaboración de proyectos bidimensionales de retrato.

Estudio de realismo académico en la reproducción bidimensional de imágenes.

Eje del Conocimiento

Conceptos básicos del dibujo en la construcción de la imagen o retrato.

Conceptos básicos de anatomía en el dibujo de retrato.

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 retrato naturalista.

Expresividad y gestualidad en el retrato.

El retrato psicológico.

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

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.

- **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 Retrato:

Para iniciar el curso se propone una etapa investigativa y comparativa que corresponde cronológicamente a las cuatro primeras clases, 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. 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.

CRONOGRAMA

Semana	Fecha	Temática	Actividades
1	12 agosto	Lectura del programa de curso.	Discusión y aprobación del programa de curso. Discusión de la temática y actividades del curso.
2	19 agosto	I Etapa: investigativa y comparativa	Prácticas de soltura de dibujo gestual y usos del lado D aplicados al retrato. Retrato con descripciones
3	26 agosto		Investigación: Conceptos de retrato, antecedentes históricos del género del Interpretación de retrato en la historia del arte. Retratistas famosos. Investigar. Ejercicios libres de retrato y autorretrato.
4	2 setiembre		Puestas en común (exposiciones demostraciones y otras actividades)
5	9 setiembre		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).

6	16 setiembre	II Etapa: ejecución y prácticas con acabados finales	Prácticas de retrato gestual
7	23 setiembre		Estudios gestuales de autorretrato con énfasis en la profundidad psicológica, carácter, expresividad (la mirada, la sonrisa y en general el lenguaje corporal)
			Retrato o autorretrato con objetos. Ejercicio para dibujar con la mano contraria (diestra o izquierda según la condición de cada estudiante).
8	30 setiembre		Breve exposición de propuesta de proyecto final gestual e interpretativo con referentes visuales. (Tema, soporte y técnica libres)
9	7 octubre		Calificación de carpeta con todas las prácticas y tareas. Cada práctica debe llevar la fecha y explicación del ejercicio específico.
10	14 octubre		Inicio de proyecto personal gestual e interpretativo.
11	21 octubre		Trabajo en proyecto personal gestual e interpretativo.
12	28 octubre	Proyectos personales	Trabajo en proyecto personal gestual e interpretativo.
13	4 noviembre		Trabajo en proyecto personal gestual e interpretativo.
14	11 noviembre		Trabajo en proyecto personal gestual e interpretativo.
15	18 noviembre		Finalización de proyecto y montaje.
16	25 noviembre		Evaluación Final con autocrítica y crítica grupal.
17	2 diciembre		Semana de exámenes y entrega de notas

VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Carpeta/Trabajo extra-clase	30%
Investigación	10%
Trabajo en clase/carpeta	40%
<u>Proyecto personal gestual e interpretativo</u> <u>(Portafolio de proceso</u> <u>y presentación del proyecto)</u>	<u>20%</u>
Total	100%

Rubros a calificar:

Propuesta estilística y temática.

Calidad técnica.

Acabado.

Presentación y limpieza.

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 pasará lista y 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 por razones de peso 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 con el tipo de proyecto que cada estudiante valla a desarrollar.

Recuerden que hay varios documentos importantes en línea a los que ustedes tienen libre acceso para conocer sus derechos y deberes como estudiantes activos de la Universidad de Costa Rica.

NO PERMITA EL ACOSO SEXUAL, SI USTED ES VICTIMA DE ALGUNA CONDUCTA DE ESTE TIPO, DENUNCIELO DE INMEDIATO PARA QUE SE EJERZA EL DEBIDO PROCESO, ES SU DERECHO RECIBIR UNA EDUCACION INTEGRAL Y TRANQUILA.

HAY QUE ACABAR CON ESTA CONDUCTA CORRUPTA E INMORAL.

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,