

Nombre de la asignatura

DIBUJO EXPERIMENTAL Y DE CREACION

Horarios y TutoríasConsultar en www.ugr.es/local/ddibujo**Carácter**

Optativa

Medida: Créditos

Teoría

3

Práctica

6

ProfesoresRosa Mª Garcia López/Francisco Lagares Prieto**Departamento responsable**

Dibujo

Objetivos Generales

Proporcionar al alumno un acercamiento teórico y, sobre todo, práctico a las manifestaciones actuales del dibujo a través de la experimentación y de la creación que le permitan desarrollar los procesos de percepción y expresión personal con técnicas gráficas diversas.

Desarrollar la sensibilidad y la creatividad del alumno para facilitar la adquisición de criterios que permitan la comprensión, análisis y reflexión crítica de la obra gráfica contemporánea.

Orientar la actividad creadora y expresiva del alumno.

Proporcionar los fundamentos básicos, teóricos y prácticos que faciliten al alumno el desarrollo y la realización de un proyecto artístico personal.

Competencias (conocimientos, habilidades, destrezas, ...) a adquirir por el alumno**a) De carácter específico**

Desarrollar la capacidad de observación, comprensión, interpretación y valoración del arte contemporáneo a través de la representación gráfico plástica personal.

Explorar materiales y técnicas gráficas diversas para conocer sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos y comunicativos.

b) De carácter transversal o genérico

Potenciar la extensión y profundización de conocimientos y experiencias, tanto en el ámbito universitario como en los diversos sectores profesionales y culturales.

No debemos olvidar que el carácter de la asignatura es optativo y por lo tanto debe de ser una materia abierta que permita al alumno la investigación personal así como una reflexión crítica sobre el dibujo contemporáneo.

Contenido desarrollado por la asignatura (Temario)

Análisis teórico-práctico del dibujo en las manifestaciones actuales

Bloque 1: LOS ASPECTOS COMUNICATIVOS DEL DIBUJO

Posibilidades de expresión. Percepción, observación y análisis. Identificación e interpretación de los valores gráficos del arte contemporáneo. Experimentación.

Bloque 2: MATERIALES Y TÉCNICAS EXPRESIVAS DEL DIBUJO

Posibilidades expresivas y comunicativas. Valores expresivos de diferentes procedimientos y técnicas gráfico plásticas actuales. Investigación experimental.

Bloque 3: SÍNTESIS INTERFUNCIONALES QUE EXIGE EL DIBUJO

Creatividad. Planteamiento, ordenación y finalidad. Utilidad. El proceso de simplificación. Síntesis de formas adecuadas. Interpretación.

Bloque 4: LA COMPOSICIÓN

Los elementos del lenguaje plástico. El espacio gráfico. Tipo de relaciones. Armonía compositiva en el arte contemporáneo.

Bloque 5: EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

- Partes: Análisis, idea y desarrollo.
- 1).Proceso de creación. Valores objetivos y subjetivos. Bocetos.
 - Estudio razonado de los posibles planteamientos.
- 2).Experimentación y desarrollo.
 - Presentación.

Describir las competencias a adquirir en las actividades de carácter presencial

a) En clases teóricas y prácticas

Adecuadas a los contenidos teóricos expuestos con medios audiovisuales. El alumno realizará su propia investigación experimental con diversos materiales y técnicas, así como actividades y trabajos de complejidad progresiva, en los que conocimientos y realización práctica irán integrados, y que le conducirán hacia la elaboración –desde el planteamiento de la idea hasta su realización- de un trabajo gráfico-plástico de investigación personal

Para esta actividad, indicar las horas estimadas de trabajo del estudiante:

Con el profesor	90	Personal	60	Para su evaluación	70
-----------------	----	----------	----	--------------------	----

b) En exposiciones y seminarios

Visitas a exposiciones y ferías (Arco, Estampa...)artísticas temporales, así como participar en actividades, tanto en el ámbito universitario como en el cultural, para comprender los procesos de creación de otros artistas como parte de la formación plástica y visual del alumno.

Para esta actividad, indicar las horas estimadas de trabajo del estudiante:

Con el profesor	20	Personal	10	Para su evaluación	10
-----------------	----	----------	----	--------------------	----

c) En otras actividades académicas dirigidas

Orientar la participación del alumnado en cursos, conferencias, exposiciones, congresos, ... como parte de su formación integral y universitaria.

Para esta actividad, indicar las horas estimadas de trabajo del estudiante:

Con el profesor	20	Personal	10	Para su evaluación	10
-----------------	----	----------	----	--------------------	----

Desarrollo metodológico

El Programa está concebido no sólo para que el alumno, progresivamente, se acerque al "Análisis teórico-práctico del dibujo en las manifestaciones actuales", sino que también pueda realizar su propia investigación experimental con diversos materiales y técnicas.

La metodología nunca pretende ser cerrada, se adaptará a las circunstancias y problemas didácticos que nos podamos encontrar en cada grupo de alumnos. Debe relacionar e integrar las dos vertientes que ofrece la asignatura: la teórica y la práctica, que por las características de la materia dominará en el tiempo.

Los contenidos del programa se presentan en bloques temáticos íntimamente relacionados que en la realidad no se pueden individualizar sino que deben ir complementándose unos con otros para la participación de este proceso en la formación del alumno.

Se realizará una exposición teórico-práctica de los contenidos con medios gráficos y audiovisuales y el alumno interpretará los mismos a través de los trabajos de expresión personal, tanto individualmente como en equipo, que sean propuestos en cada caso.

A lo largo del curso, el alumno realizará actividades y trabajos de complejidad progresiva, en los que conocimientos y realización práctica irán integrados, y que le conducirán hacia la elaboración -desde el planteamiento de la idea hasta su realización- de un Trabajo Monográfico de Investigación personal.

Además de asistir a las clases teóricas y prácticas y participar en las distintas actividades que le sean propuestas, los alumnos necesitan integrar los conocimientos de la asignatura mediante el estudio individual y el esfuerzo personal. Es aquí donde se les ofrece la acción tutorial de los profesores, individualizada para cada uno de ellos, no sólo sobre la especificidad de la materia sino también como un proceso de orientación personal y en todo tipo de dificultades que puedan interferir en el rendimiento académico del alumno.

Temporización del desarrollo de la asignatura

La asignatura se imparte en un cuatrimestre, a razón de 90 horas, repartidas en dos sesiones de 3 horas semanales cada una.

Los contenidos se materializan en tres bloques de trabajo teórico práctico con el reparto, aproximado, del tiempo total siguiente:

1º Bloque

RELACIÓN DE LOS MATERIALES Y LAS TÉCNICAS GRÁFICO-PLÁSTICAS DE EXPRESIÓN EN EL DESARROLLO CREATIVO DEL DIBUJO

Teoría: 4 sesiones de 3h.

Clases prácticas: 8 sesiones a 3 horas: 24 horas presenciales.

Presentación de los trabajos experimentales propuestos y de una obra gráfico-plástica final.

2º Bloque

TRABAJO MONOGRÁFICO DE INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER TEÓRICO-PRÁCTICO, A PARTIR DE UN ARTISTA, UNA OBRA, UN MOVIMIENTO, O PERÍODO DEL DIBUJO CONTEMPORÁNEO.

Teoría: 4 sesiones de 3 h.

Clases prácticas: 6 sesiones a 3 horas: 18 horas presenciales.

Presentación del trabajo de investigación y de una obra gráfico-plástica derivada del mismo.

3º Bloque

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE CARÁCTER PRÁCTICO. OBRA GRÁFICO-PLÁSTICA PERSONAL: INTERPRETACIÓN LIBRE DEL NATURAL CON TÉCNICAS EXPERIMENTALES

Teoría: 2 sesiones de 3h.

Clases prácticas: 6 sesiones a 3 horas: 18 horas presenciales.

Presentación de una obra final a partir de la interpretación de modelos vivos con técnicas experimentales.

Evaluación (*critérios y modelos, especificando cómo se cuantifica la nota final*)

EVALUACIÓN CONTINUA

Evaluación continua.- procesos y resultados- de tipo formativo.

Progresión individual de cada alumno.

Participación en todas las actividades experimentales.

Presentación periódica de los trabajos experimentales propuestos, en los que se valorará, especialmente, creatividad, originalidad, ejecución técnica, adecuación a la propuesta...

Así como la asistencia y puntualidad, interés, más actitud y aportación al grupo de clase.

EVALUACIÓN FINAL

Evaluación final: los alumnos que no asistan con regularidad a las clases o no hayan presentado algún trabajo a evaluación continua, a lo largo del cuatrimestre, deberán realizar un examen de carácter teórico práctico y presentar la totalidad de trabajos propuestos para optar a superar la asignatura.

Recursos docentes necesarios

cañón de proyección, ordenador portátil, modelos vivos, medios audiovisuales, caballetes, mesas, bibliografía, cajoneras, contenedores, armarios,...

Bibliografía

a) Específica

- ALBIÑANA, M. J. (Coord.): Dibujos españoles del siglo XX. Catálogo colección Fundación Cultural Mapfre Vida. Madrid, 2004.
- ARNHEIM, R.: Arte y percepción visual. Ed. Alianza. Madrid, 1980. (2ª Edic.), El poder del centro, estudio sobre la composición en las artes visuales: versión definitiva Akal DL Madrid, 2001.
- BORDES, J.: Historia de las teorías de la Figura Humana, el dibujo, la anatomía, la proporción, la fisionomía. Ed. Cátedra. Madrid, 2003
- BOUDAILLE, G.: Picasso Disegnatore. Fratelli Melita. Roma, 1991. 2ª edic.
- CIVARDI, G.: Dibujo de la anatomía y estudio del movimiento para uso de estudiantes de escuelas de arte y artistas. Ed. Drac Madrid, 2004.
- DONDIS, D.A.: La sintaxis de la imagen. G. Gili Ed. Barcelona, 1980, 6ª edic.
- GÓMEZ MOLINA, J.J. (Coord.): Estrategias del Dibujo en el Arte Contemporáneo. Cátedra. Madrid, 1999.
- GÓMEZ MOLINA, J.J, CABEZAS, L, BORDÉS, J.: El manual del dibujo, estrategias de su enseñanza en el siglo XX. Cátedra. Madrid, 2001.
- GÓMEZ MOLINA, J.J./ CABEZAS, L./ COPÓN, M.: Los nombres del dibujo. Ed. Cátedra. Madrid, 2005.
- JÓDAR MIÑARRO, A (Coord.): Por dibujado y por escrito. Ed. Universidad de Granada. Facultad de Bella Artes. Dpto. de Dibujo. Granada, 2006
- KANDINSKY, W.: Cursos de la Bauhaus. Alianza Forma. Madrid, 1991, 3ª edic.
- MALINS, F.: Para entender la pintura: los elementos de la composición. Blume. Madrid, 1988.-WILSON, B.: La enseñanza del dibujo a partir del arte. Ed. Paidós. Barcelona, 2004.
- WOODFORD, S.: Como mirar un cuadro. G. Gili. Barcelona, 1996. 2ª edic.

b) General

- AMO VÁZQUEZ, J.: Elementos de teoría de las artes visuales: cuestiones sobre dibujo y pintura. Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca, 1993.
- APARICI, R. /GARCÍA-MATILLA, A.: Lectura de imágenes. Ed. de la Torre. Madrid, 1987.
- ARNHEIM, R.: El pensamiento visual. Ed. Eudeba. Buenos Aires, 1973. (2ª edic.).
- , Arte y percepción visual. Ed. Alianza. Madrid, 1980. (2ª edic.).
- ASENSIO CERVER, F. (editor): Escuela de dibujo. Arco Editorial Team; Atrium, D.L. Barcelona, 2000.
- AA.VV.: Arte del s. XX. Barcelona. Ed. Taschen, 2001.
- BERGER, John: Modos de ver. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2002.
- BOMFORD, D.: Rembrandt: materiales, métodos y procedimientos del arte. Ed. Serbal. Madrid, 1996.
- BORDES, J.: Historia de las teorías de la Figura Humana, el dibujo, la anatomía, la proporción, la fisionomía. Ed. Cátedra. Madrid, 2003.
- BORES, F. (et al.): Dibujos. Colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ed. Museo Nacional centro de Arte Reina Sofía. Madrid, 2000.
- BOULEAU, Ch.: La Géométrie sécrete des peintres. Ed. du Seuil. Paris, 1963.
- BOZAL, V./DELORME, M. N./ (et al.). Picasso de la caricatura a las metamorfosis de estilo. Ed. Coed. Museo Picasso-Lunweg. Madrid, 2003.
- CATALOGOS DE DIVERSAS EXPOSICIONES:
 - Arte termita contra elefante blanco: comportamientos actuales del dibujo. [catálogo exposición]. Fundación ICO. Madrid, 2004.
 - Catarineu, D.: ¡Uf!. Catálogo de la exposición en Caja Murcia en Madrid, febrero, 2000.
 - De forma cerrada: una biografía del dibujo = In closed form: a biography of drawing: [catálogo de exposición]. Instituto Valenciano de Arte Moderno. Valencia, 2002.
 - Dibujar la naturaleza: ilustradores naturalistas en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. [catálogo exposición]. Universidad de Valencia. Valencia, 2002.
 - Dibujos americanos, 1927-1977: [catálogo de la exposición]. Museo Español de Arte Contemporáneo. Patronato Nacional de Museos. Madrid, 1978.
 - Dibujos germinales, 50 artistas españoles [Vídeo, VHS] [exposición], realizador, Tino Calabuig. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 1998.
 - Dibujos del Renacimiento: colección de la Bibliothèque nationale de France, Département des estampes et de la photographie. Fundació Caixa Catalunya, Barcelona, 2003.
 - El teatro de los pintores en la Europa de las vanguardias. [Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía]. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Aldeasa D.L. Madrid, 2000.

- Forma: el ideal clásico en el arte moderno. Tomás Llorens, comisario; exposición organizada por el Museo Thyssen-Bornemisza y la Fundación Caja Madrid. Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Madrid, 2001.
- Hablando de dibujos: [catálogo del Gabinete de Dibujos de la Facultad de Bellas Artes]. Universidad Complutense. Madrid, 1998.
- On paper = Sobre papel : [catálogo de exposición]. New York : Marlborough Gallery, 1996.
- Premio Penagos de Dibujo: XX convocatoria. Madrid: Fundación Cultural Mapfre Vida, 2002
- Premio Penagos de Dibujo: XXII convocatoria. Madrid: Fundación Cultural Mapfre Vida, 2004.
- CÉZANNE, PAUL: Paul Cézanne, dibujos. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 1981.
- CHATEAU, J.: Attitudes intellectuelles et spatiales dans le dessin. Ed. Centre Nationale de la Recherche Scientifique. Paris, 1965.
- CHENG, F.: Vacío y plenitud. Ed. Siruela. Madrid, 1973.
- CIVARDI, G.: Dibujo de la anatomía y estudio del movimiento para uso de estudiantes de escuelas de arte y de artistas. Ed. Drac. Madrid, 2004.
- CRESPI, I./ FERRARIO, J.: Léxico técnico de las artes plásticas. Ed. Eudeba. Buenos Aires, 1971.
- CORTÉS, Valeriá: Anatomía, academia y dibujo clásico. Ed. Cátedra. Madrid, 1994.
- EISNER, E. W.: Educating artistic vision. En esp.: Educar la visión artística. Ed. Paidós, Barcelona, 1995.
- EISNER, W.: El Cómic y el arte secuencial. Norma Ed. Barcelona, 1994.
- ERNST, B.: El espejo mágico de M. Escher. Ed. Taschen. Berlín, 1990.
- ESCHER, M.C: M.C. Escher. Estampas y dibujos. Ed. Taschen. Colonia, 2002.
- EWING, W: A.: El cuerpo: fotografías de la configuración humana. Ed. Siruela. Madrid, 1996.
- Fervor Dadá. Colección Ernst Schwitters. Catálogo de la exposición. Centro Galego de Arte Contemporáneo. Xunta de Galicia. 1998.
- GARCÍA, CRISTOBAL (Fotógrafo): Paredes que hablan. Grafitis en Cataluña. Ed. Pragma. Reus, 2004.
- GARDNER, H.: Arte, mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad. Ed. Paidós, 1989.
- GASCA, L. & GUBERN, R.: El discurso del Cómic. Ed. Cátedra. Madrid, 1991.
- GENT DEL VALLE, QUERALT, R.: Dibujos Germinales, 50 artistas españoles. Ed. Museo Nacional Reina Sofía. Madrid, 1998.
- GHYKA, M. C.: Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes. Edit. Poseidón. Buenos Aires, 1975. Barcelona, 1983.
- GIBSON, M.: El Simbolismo. Edit. Taschen. Köln (Alemania). 1999.
- GODFREY, T.: Drawing today. Ed. Phaidon. Oxford, 1990.
- GÓMEZ MOLINA, J.J. (Coord.): Las lecciones del dibujo. Ed. Cátedra. Madrid, 1995.
- , Estrategias del Dibujo en el Arte Contemporáneo. Ed. Cátedra. Madrid, 1999.
- , (Coord.) [et al.]: Máquinas y herramientas de dibujo. Ed. Cátedra. Madrid, 2002.
- GÓMEZ MOLINA, J.J./ CABEZAS, L./ BORDES, J.: El manual de dibujo: estrategias de su enseñanza en el siglo XX/. Cátedra, Madrid 2001
- GÓMEZ MOLINA, J.J./ CABEZAS, L./ COPÓN, M.: Los nombres del dibujo. Ed. Cátedra. Madrid, 2005.
- JÓDAR MIÑARRO, A (Coord.): Por dibujado y por escrito. Ed. Universidad de Granada. Facultad de Bella Artes. Dpto. de Dibujo. Granada, 2006.
- JULLIEN, F.: De la esencia o del desnudo. Ed. Alpha Decay. Barcelona, 2004.
- KENNETH, Clark, El desnudo, Alianza Editorial, Madrid, 1987.
- LAMBERT, S.: El dibujo. Técnica y utilidad. Tursen/H. Blume. Madrid, 1996.
- LEYMARIE, J.: El dibujo. Ed. Carroggio. Barcelona, 1998.
- LOWENFELD, V. / BRITTAİN, W. L.: Desarrollo de la capacidad creadora. Ed. Cincel. Madrid, 1980, (2ª edic.esp).
- MARTÍNEZ SIERRA, P. (et al.): El dibujo de anatomía: tradición y permanencia. Ed. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes. Dpto. de Dibujo. 2001
- MCCLOUD, S.: Cómo se hace un Cómic: El arte invisible. Edic. Barcelona, 1995.
- MEGLIN, Nick y Diane: El placer de dibujar libera la creatividad que llevas dentro. Ed. Urano, D.L. Barcelona, 2001.
- PÉREZ, RODRÍGUEZ, L.: "El cuerpo y su entorno como elemento significativo del dibujo en el arte contemporáneo", En: El dibujo del fin de milenio, Actas del Primer Congreso Nacional, Granada, 2000.
- PIGNATTI, T.: El dibujo (De Altamira a Picasso). Ed. Cátedra. Madrid, 1995.
- PORTER, T./GREENSTREET, B.: Manual de técnicas gráficas para arquitectos, diseñadores y artistas. Ed. G. Gili. Barcelona, 1983.
- RABAZAS, A. (Coord.): Pi número irracional-Dibujar, pensar, escribir, proyectar. Colección: Monografías de investigación y prácticas del dibujo. Ed. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Bellas Artes. Dpto. de Dibujo. 2004.
- RUSKIN, J.: Técnicas de dibujo. Ed. Alertes. Barcelona, 1999.

- SALAZAR, Mª J./CARMONA, E.: Francisco Boreas. Dibujos. Colecciones del Museo Nacional centro de Arte Reina Sofía. Ed. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, 2000.
- SANCHO PÉREZ, F.; MAYOR IVORRA, J.: Representación de movimientos básicos de la figura humana. Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Dibujo. Valencia, 2000.
- SCHATTSCHEIDER, D./WALKER, W.: M. C. Escher Calidociclos. Ed. aschen. Berlín, 1990.
- SPIES, WERNER: Espíritu de modernidad: de Goya a Giacometti. Obra sobre papel de la colección Kornfeld. Ed. Fundación Juan March. Madrid, 2003. Exposición en: Fundación Juan March, Madrid, España, del 7 de febrero al 8 de junio de 2003.
- TEISSIG, K.: Les techniques du dessin: l'art et la pratique. 4ème tirage. Ed. Gründ. Paris, 1989.
- VÉLEZ, M. (Comp.): El dibujo del fin de milenio, Actas del Primer Congreso Nacional de Dibujo. Dpto. de Dibujo. Universidad de Granada. Granada, 2000.
- WILSON, B.: La enseñanza del dibujo a partir del arte. Ed. Paidós. Barcelona, 2004.
- WONG, W.: Fundamentos del diseño bi y tridimensional. Edit. G. Gili. Barcelona, 1986.
- VV.AA.: Picasso. La formación de un genio 1890-1904. Dibujos de Museo Picasso de Barcelona. Ed. Lunwerg-Museo Picasso. Barcelona, 1997.
- VV.AA.: De forma cerrada. Una biografía del dibujo. (IVAM). Ed. IVAM. Valencia, 2002.

*Se proporcionará una bibliografía más específica para las investigaciones individuales, a lo largo del curso.