

Código: 104695

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN BÁSICA

Materia: EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Curso: PRIMER

Semestre: PRIMER

Equipo docente: Montse Vendrell & Raimond Vayreda

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 105h

Horas autónomas: 45h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

El análisis de las formas, del sujeto y del entorno a través del dibujo y de la construcción volumétrica. La representación como vehículo del pensamiento, de la expresión, de la acción proyectiva y de la comunicación. Estudio de los elementos morfológicos, expresivos y significativos que configuran la expresión gráfica. Conocimiento y experimentación con los aperos, las técnicas y los procedimientos; los materiales y los soportes clásicos y contemporáneos.

Asignaturas de la materia:

ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN

ESTRUCTURA Y REPRESENTACIÓN

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN.

En este primer semestre nos centraremos en la vertiente receptiva del dibujo. Como descubridores, entenderemos el dibujo como una mirada experimental que profundiza en la comprensión del entorno a través de su representación, Partiremos de la grafía dibujada del gesto corporal para adentrarnos en el análisis y el estudio de elementos naturales y artificiales (objetos, espacios, personas...) y su representación. Captar, comprender, percibir y percibirse en diferentes maneras de representar. El dibujo como representación y presentación nos confirma que es un hecho, a saber que según representamos la mirada se transforma, la percepción se afina y se sensibiliza para observar más allá del que se ve a simple vista y abstrae, sintetiza, relaciona y compran. Percibe, siente y piensa. Practicaremos un dibujo de esbozo, de croquis descriptivo y analítico a partir de modelos del natural y modelos de la representación.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:

Conocer las formas de representación del volumen y del plano.

Comprender y conectar la relación del gesto con la grafía correspondiente.

Integrar el croquis como un dibujo rápido y sintético como medio para integrar la interrelación de los elementos y el espacio.

Saber sintetizar y relacionar elementos del natural con formas geométricas simple (Cubo, cono, cilindro, esfera...)

Haber integrado que no podemos dibujar el que no entendemos.

Incluir el dibujo como una herramienta tanto para percibir, como para sentir y pensar.

Haber logrado y experimentado que el dibujo es un sistema simbólico universal como lo sueño, el lenguaje y las matemáticas.

Aprender como el dibujo facilita la concentración, afina la mirada profundizando en la percepción.

Darse cuenta que el dibujo es fuente del imaginario, concibe e inventa.

Saber analizar tantos los elementos del natural como representaciones históricas de la imagen (diferentes estilos, diferentes culturas)

Darse cuenta que la diversidad de formas de representar del conjunto de los compañeros es una fuente de aprendizaje fundamental. Que la riqueza está en esta diversidad y que se aprende mucho de estas diferencias.

Captar que las formas y "estilos" (maneras) de representar nos descubren mundos diferentes y que estas miradas se reflejan en las maneras de representar.

COMPETENCIES

- E04. Analizar el contexto sociocultural contemporáneo, en permanente transformación, e implicarse en él desde el trabajo propio en el campo de las artes y/o los diseños.
- E07. Aplicar las técnicas y las tecnologías adecuadas en función del trabajo que se realiza en el campo de las artes y/o los diseños.
- E09. Aplicar tanto el vocabulario específico como los lenguajes expresivos y comunicativos implicados en la investigación propia.
- E12. Comunicar ideas, procesos y resultados de las fases del trabajo empleando las técnicas de formalización y recursos expresivos (gráficos, audiovisuales y performativos) en función de la propuesta y del interlocutor.
- E13. Organizar de forma coherente el uso de medios de expresión gráfica y sistemas de representación bidimensional y tridimensional.

COMPETENCIES TRANSVERSALS

- T01. Escuchar activamente valorando las aportaciones ajenas para la construcción de los propios posicionamientos.
- T02. Tratar la información de forma responsable, comprometida y honesta.
- T04. Ejercer el posicionamiento personal y las capacidades críticas y autocríticas en procesos de transformación del contexto.

RESULTS OF LEARNING

- E04.1. Observar analíticamente el entorno con el fin de entenderlo e interpretarlo gráficamente.
- E04.2. Emplear diferentes recursos de representación analítica como herramienta de observación del entorno.
- E04.3. Analizar gráficamente los elementos que caracterizan y singularizan las formas bidimensionales y tridimensionales del contexto.
- E04.4. Representar gráficamente elementos que reconoce como mutables a partir del análisis y la observación.
- E04.5. Asimilar e interpretar la documentación gráfica recogida para generar nuevas formas.
- E07.1. Diferenciar y usar las herramientas gráficas que facilitan el ejercicio de observación, análisis y comprensión de formas bidimensionales y tridimensionales.
- E07.2. Aplicar la técnica de representación gráfica adecuada al entorno que se analiza.
- E09.1. Utilizar recursos conceptuales, formales y procedimentales para difundir gráficamente una investigación.
- E13.1. Reconocer y relacionar diferentes medios de expresión gráfica adecuados para comprender y representar las formas bidimensionales y tridimensionales.

RESULTS OF LEARNING TRANSVERSALS

- T01.1. Construir posicionamiento y criterio propios tanto a partir de su trabajo como a partir del diálogo con otras propuestas o agentes.
- T01.2. Respetar y reconocer las cualidades del trabajo de los demás como fuente de aprendizaje.
- T02.1. Reconocer el uso, límites y diferentes aplicaciones de datos y documentos.
- T04.1. Revisar su proceso de trabajo a partir de criterios tanto pedagógicos como de originalidad.

CONTENTS

La asignatura se organiza en dieciocho sesiones estructuradas en dos partes.

Se establecerá una relación en **paralelo** entre el trabajo del natural y su relación con los diferentes modelos de la representación.

Las sesiones se dividen en dos dinámicas de trabajo con el objetivo concreto de establecer una relación permanente y activa entre las dos perspectivas. (natural/cultural)

Por un lado el trabajo se centra en la capacidad de observación, de síntesis y de abstracción, que nos aporta el dibujo a partir del estudio del natural como el de la representación cultural. Establecer y confirmar, en definitiva, la relación entre la representación y la percepción, vemos el mundo como lo representamos y si lo representamos de formas diferentes lo veremos de distintas maneras.

Potenciar y sensibilizar la relación del gesto y la intención con la calidad expresiva. Así como experimentar y tomar conciencia del dibujo como una herramienta tanto para percibir, como para sentir y pensar.

Empezaremos cada sesión trabajando a partir del natural, desde una perspectiva amplia utilizando el croquis, la **geometrización**, la síntesis de luz y color, el estudio del ritmo... para entender y ordenar el espacio y los elementos que lo configuran. Para continuar ampliando el análisis con modelos culturales, es decir con estudios dibujados de representaciones otras épocas históricas, como de diferentes culturas.

Otros contenidos se centran en las actitudes como sueño: la organización del trabajo, la capacidad de concentración, la

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

relación con los compañeros de estudio, como darse cuenta que la diversidad de formas de representar del conjunto de los compañeros es una fuente de aprendizaje fundamental. Que la riqueza está en esta diversidad y que se aprende mucho de estas diferencias.

METODOLOGÍA

Como hemos mencionado más arriba la metodología se interrelaciona con los contenidos y la evaluación, en el sentido que el trabajo paralelo entre el estudio del natural y de la representación se combina con una crítica y autocrítica conjunta, colectiva y participativa que se realizará al final de cada propuesta. Entendemos que es de primordial interés que los alumnos/as reflexionen sobre el propio trabajo y lo expongan ante la crítica de los compañeros. Consideramos que la aceptación de argumentos críticos por parte de todos es uno a buena actitud y experiencia por el aprendizaje.

La metodología empleada se define desde el equilibrio entre las actividades dirigidas (5%), supervisadas (50%) y autónomas (30%). Por otro banda las actividades de evaluación con un 15% de los créditos coge una importancia que va más allá de las calificaciones. Entendemos pues que la evaluación es una actividad formativa más, reforzando el carácter de evaluación continua de la asignatura, intercalándose a lo largo del curso entre las actividades dirigidas, supervisadas y autónomas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h

Horas actividades dirigidas: 7,5h (5%)

Horas actividades supervisadas: 75h (50%)

Horas aprendizaje autónomo: 45h (30%)

Horas actividades de evaluación: 22,5h (15%)

Actividad dirigida:

Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias y casos de estudio y/o visitas y/o presentaciones de expertos.

Metodología de aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva y/o exposición de contenidos prácticos y debate.

Actividad supervisada:

Seguimiento supervisado por el profesor. Discusión y puesta en común de contenidos. Realización de ejercicios al aula o taller.

Metodología de aprendizaje: Asesoramiento sobre los procesos de formalización del trabajo propio del alumno. Seguimiento y tutoría de los procesos metodológicos y de los resultados parciales del trabajo propio del alumno. Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Actividad autónoma:

Investigación de documentación: fuentes primarias, bibliografía, casos de estudio y referentes. Lectura de textos. Trabajo práctico autónomo.

Metodología de aprendizaje: Tratamiento de la información, y/o lectura comprensiva de textos, y/o lectura comprensiva de elementos formales y matéricos.

Actividad de evaluación

Presentaciones de los ejercicios de los resultados parciales y/o finales.

Metodología de aprendizaje: Comentario y revisión, individual o en grupo, de ejercicios y resultados parciales o finales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La nota final de la asignatura no será la media ponderada de los trabajos, si no que se tendrá en consideración la evolución en el aprendizaje del estudiante. El contenido de cada propuesta se especificará a su inicio.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN A LA MATERIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (50%)

Evaluación continua de la exposición y/o realización de ejercicios y trabajos. (40%)

Evaluación puntual a través de seminarios, debates, visitas y/u otras actividades colectivas. (10%)

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

En caso de no haber superar la asignatura, se puede recuperar a la convocatoria de julio si se cumplen las siguientes condiciones:

1. Tener una nota entre 4,00 y 4,99 (queda excluida la voluntad de subir nota)
2. Haber librado un 80% de los trabajos.
3. Tener una asistencia mínima de un 80% .

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

Análisis gráfico 25%

Utilización de los recursos conceptuales 20%

Aplicación de aperos, recursos técnico y procedimientos adecuados 20%

Experimentación con diferentes medios de expresión gráfica 25%

Capacidad crítica, participación y debate. 10%

SISTEMA DE RECUPERACIÓN

1. La nota mínima media de curso tiene que estar entre 4 y 4,99.
2. El alumno/a tiene que haber estado previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las cuales equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura.
3. La asistencia tiene que haber estado igual o superior al 70% de las horas lectivas presenciales.

BIBLIOGRAFIA

- BATLLORI, Toni. *Dibuixa'm una patata, el que he après fent de ninotaire*. Barcelona: La Vanguardia edicions S.L. 2018
- BERGER, John. *Sobre el dibujo*. Barcelona: Gustavo Gili. 2011.
- BRYSON, Norman. *Volver a mirar. Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas* . Madrid: Alianza Editorial. 2005.
- CAMP, Jeffery. *Dibujar con los grandes maestros*. Presentado por DAVID HOCKNEY . Madrid: Hermann Blume Ediciones. 1982. 256 p.
- CARERI, Francesco. *Wallscapes. El andar como práctica estética*. Editorial Gustavo Gili, S.L. Barcelona, 2013.
- GAGE, John. *Color i cultura*. Madrid: Ediciones Siruela. 1993. 336 p.
- GARCÉS, MARINA, [La honestidad con lo real](#), en DE LOS ÁNGELES, ÁLVARO (ed.), *El arte en cuestión*. València: Sala Parpalló 2011.
- GHYKA, Matilla C. *Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes*. Buenos Aires: Editorial Poseidon. 1953.
- GÓMEZ MOLINA, Juan José(Coord.). *Las lecciones del dibujo*. Madrid: Ediciones Cátedra. 1995.
- GÓMEZ MOLINA, Juan José (Coord.), CABEZAS, Lino i COPONS, Miguel. *Los nombres del dibujo*. Madrid: Ediciones Cátedra. 2005.
- GÓMEZ MOLINA, Juan José Coord.). *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*. Madrid: Ediciones Cátedra. 2006.
- GROS, Frédéric. *Andar, una filosofía*. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, 2014.
- HOPTAM, Laura J. *Drawing now: eight propositions*. NewYork: Museum of Modern Art, MOMA. 2002.
- MICKLEWRIGHT, Keith. *Dibujo. Perfeccionar el lenguaje de la expresión visual*. Barcelona: Arte Blume, S.L. 2006.
- OCAMPO, Estela. *Apolo y la máscara: La estética occidental frente a las prácticas artísticas de otras culturas*. Barcelona: Icaria Editorial. 1984.
- PALLASMAA, Juhani. *La mano que piensa*. Barcelona: Gustavo Gili. 2012.
- SHITAO. *Discurso acerca de la pintura por el monje calabaza amarga*. Granada: Editorial Universidad de Granada. 2012.

PROGRAMACIÓ

La asignatura se despliega semanalmente durante 18 semanas, es decir, sesión por semana siguiendo la siguiente distribución:

Sesión 1

INICIO: Presentación de la asignatura.

Conceptos de representación. Materiales y técnicas.

Ejercicios en el aula.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Sesió 2

Salida. Dibujo del natural al exterior.

Comprender y asimilar la forma: Retentiva, síntesis, geometrización, composición, focalización y detalle. Elementos artificiales.

Esta salida concluye en el aula con el estudio de un objeto estrecho del paisaje.

Sesió 3

Comentario en el aula de la salida y revisión de los diferentes resultados.

Dibujo en el aula: el objeto. Volumen, luz y color artificial.

Sesió 4

Salida. Dibujo del natural al exterior.

Comprender y asimilar los componentes del paisaje: Retentiva, síntesis, geometrización, luz y color natural, composición, focalización y detalle. Elementos naturales

Esta salida concluye en el aula con la orden y la clasificación de los diez elementos naturales recogidos del lugar.

Sesió 5

Comentario en el aula de la salida.

Trabajar a partir de los elementos naturales, recogidos en la salida.

Dibujo en el aula. Estudio de los elementos naturales usando de diferentes recursos tanto técnicos como expresivos.

Sesió 6

Salida. Dibujo del natural al exterior.

Comprender y asimilar la forma en relación al contexto: síntesis, geometrización, composición, luz y color natural. paisaje

Esta salida concluye en el aula con el estudio de las perspectivas y encuadres elegidas.

Sesió 7

Comentario en el aula de la salida.

Dibujar los objetos y su entorno utilizando las diferentes maneras de representar segundo su finalidades. Sistemas de representación. Axonometría y cónica: perspectiva, Volumen, luz y color artificial.

Sesió 8

Salida. Dibujo del natural al exterior. Paisaje urbano.

Elementos de estudio: los elemento arquitectónico adentro del paisaje.

Esta salida concluye en el aula con el análisis de los dibujos.

Sesió 9

Comentario en el aula de la salida.

Trabajar a partir del material producido en la salida. Analizar los dibujos y profundizar en la proporción y la perspectiva.

Trabajar dibujo en tres dimensiones.

Sesió 10

Salida. Dibujo del natural al exterior. Paisaje urbano.

Elementos de estudio: figura humana individual y en grupo. Su relación con el entorno. Movimiento, circulación.

Esta salida concluye en el aula con ejercicios de síntesis.

Sesió 11

Comentario en el aula de la salida.

Introducción a la representación de la figura Humana

Trabajar la silueta, la figura humana en relación con el entorno, a partir del dibujos de la salida anterior.

Sesió 12

Figura humana. En la calle y en el aula.

Sesió 13

Figura humana. En la calle y en el aula.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Sesió 14

En el aula y fuera. Figura Humana y su relación con los objetos. Silla, mesa, bicicleta, botella...

Sesió 15

Salida a un lugar interior, Teatro. Figura humana y espacio interior .

Sesió 16

ENTREGA FINAL.

Sesió 17

RECUPERACIÓN

Sesió 18

SESIÓN DE CIERRE: Cierre de la asignatura mediante entrevistas individuales.