

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 104695

Creditos: 6

Caracter: FORMACIÓ BÀSICA

Materia: EXPRESSIÓ ARTÍSTICA

Curso: PRIMERO

Semestre: PRIMERO

Equipo docente: Tom Carr, María Jiménez, Raimond Vayreda y Montse Vendrell

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 las herramientas, 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 aperebirse 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 de lo 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 plan.

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 (Cub, cono, cilindro, esfera ...)

Haber integrado que no podemos dibujar lo que no entendemos.

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

Haber alcanzado y experimentado que el dibujo es un sistema simbólico universal como lo son el lenguaje y las matemáticas.

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

Darse cuenta de 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 de 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" (modos) de representar descubren mundos diferentes y que estas miradas se reflejan en las maneras de representar.

COMPETENCIAS

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- 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 Trident-dimensional.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- 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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- RA1 (E04.1). Observar analíticamente el entorno con el fin de entenderlo e interpretarlo gráficamente.
- RA2 (E04.2). Utilizar diferentes recursos de representación analítica como herramienta de observación del entorno.
- RA3 (E04.3). Analizar gráficamente los elementos que caracterizan y singularizan las formas bidimensionales y tridimensionales del contexto.
- RA4 (E04.4). Representar gráficamente elementos a partir del análisis y la observación.
- RA5 (E04.5). Asimilar e interpretar la documentación gráfica recogida para generar nuevas formas.
- RA6 (E07.1). Diferenciar y usar las herramientas gráficas que facilitan el ejercicio de observación, análisis y comprensión de formas bidimensionales y tridimensionales.
- RA7 (E07.2). Aplicar la técnica de representación gráfica adecuada al entorno que se analiza.
- RA8 (E09.1). Utilizar recursos conceptuales, formales y procedimentales para difundir gráficamente una búsqueda.
- RA9 (E12.1). Incorporar a su proceso de trabajo técnicas de visualización (o formalización) de conceptos abstractos.
- RA10 (E13.1). Reconocer y relacionar diferentes medios de expresión gráfica adecuados para comprender y representar las formas bidimensionales y tridimensionales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE transversales

- 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. 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.

CONTENIDOS

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

- 1- Herramientas y estrategias para el desarrollo de la capacidad de observación y de análisis.
- 2- La síntesis y la abstracción del dibujo aplicado a diferentes objetivos.
- 3- La relación entre la representación y la percepción, vemos el mundo como lo representamos.
- 4- La relación del gesto y la intención con la calidad expresiva (percibir, sentir y pensar).
- 5- Croquis, geometría y estructura a mano alzada de objetos y espacios. Recursos gráficos de la línea y el claroscuro.
- 6- Espacio atmosférico, luz y color. Espacio lineal, perspectiva cónica.
- 7- La figura humana como referente en la representación del espacio y como sujeto artístico.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

8- Contenidos transversales: organización del trabajo autónomo, concentración y eficacia metodológica, valoración del proceso de trabajo, interacción de aprendizaje con las compañeras de estudio.

METODOLOGÍA

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

El trabajo paralelo entre el estudio del natural y el 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 la expongan ante la crítica de los compañeros. Consideramos que la aceptación de argumentos críticos por parte de todos es una buena actitud y experiencia para el aprendizaje.

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 los configuran. Continuaremos ampliando el análisis con modelos culturales, es decir con estudios dibujados de representaciones de otras épocas históricas, así como de diferentes culturas.

La metodología empleada se define desde el equilibrio entre las actividades dirigidas (5%), supervisadas (50%) y autónomas (30%). Por otra parte, el conjunto de 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 lo largo del curso entre las actividades dirigidas, supervisadas y autónomas-mes.

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 en el 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 los resultados parciales del trabajo propio del alumno. Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Actividad autónoma:

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

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

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

La nota final de la asignatura no será la ½ ponderada de los trabajos, sino que se tendrá en consideración la evolución en el aprendizaje del estudiante. El contenido de cada propuesta se especificará en su inicio.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN EN 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 / o otras actividades colectivas y pruebas de evaluación. (10%)

En caso de no haber superado 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 entregado un 80% de los trabajos de cada bloque temático.
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 herramientas, recursos técnicos y procedimientos adecuados 20%

Experimentación con diferentes medios de expresión gráfica 25%

Capacidad crítica, participación y debate. 10%

BIBLIOGRAFÍA

BATLLORI, Toni. Dibújame una patata, lo que he aprendido haciendo de dibujante. Barcelona: La Vanguardia ediciones 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.

CAMPO, Jeffery. Dibujar con los grandes maestros. Presentación miedo David Hockney. Madrid: Hermann Blume Ediciones. 1982. 256 p.

Carera, Francesco. Wallscapes. El andar como práctica estética. Editorial Gustavo Gili, S.L. Barcelona, 2013.

GAGE, John. Color y cultura. Madrid: Ediciones Siruela. 1993. 336 p.

GARCÉS, MARINA, La honestidad con el real, en DE LOS ÁNGELES, ÁLVARO (ed.), El arte en cuestión. Valencia: Sala Parpalló 2011.

Ghyka, Matila C. Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes. Buenos Aires: Editorial Poseidon. 1.953.

GÓMEZ MOLINA, Juan José (Coord.). Las lecciones del dibujo. Madrid: Ediciones Cátedra. 1.995.

GÓMEZ MOLINA, Juan José (Coord.), CABEZAS, Lino y COPONS, Miguel. Los números 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. New York: Museum of Modern Art, MOMA. 2002.

PEREJAUME. La obra y el miedo. Galaxia Gutenberg, S.L. ; Edición: 1 (1 de octubre de 2007)

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.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

PROGRAMACIÓ

La assignatura se desenvolupa semanalment durant 18 setmanes, vertebrades en tres Bloques temàtics: Espacio, Objeto y Figura humana.

sesión 1

Blog Espacio

1- Presentación de la asignatura. Conceptos de representación. Presupuesto para material y técnicas. (2 horas + 30min. De pausa)

2- Preparación de las salidas al exterior: proyección de cuadros de la Hª del Arte para hacer esquemas compositivos sintéticos en blanco y negro. (1,5horas)

3- Preparación de las salidas al exterior: planos de profundidad y estrategias para la perspectiva atmosférica. (1,5horas)

sesión 2

Salida al exterior con todo el grupo. MONTJUÏC, Jardines de Mossèn Cinto Verdaguer.

Selección del encuadre, formato y composición, geometrización y síntesis compositiva, contraste y síntesis lumínica en b / n y en color.

sesión 3

Salida al exterior con todo el grupo. MONTJUÏC, MASIA del JARDÍN BOTÁNICO HISTÓRICO

Comprender y asimilar los componentes del paisaje: elección del encuadre, formato y composición, geometrización y síntesis compositiva, contraste y síntesis lumínica en b / n y en color. Elementos naturales. Incluir figuras humanas.

sesión 4

Salida al exterior con todo el grupo. FACULTAD DE DERECHO (ZONA UNIVERSITARIA)

Los elementos arquitectónicos en el paisaje. Perspectiva cónica y estudio de los elementos naturales y artificiales en uso de diferentes recursos tanto técnicos como expresivos.

sesión 5

Salida al exterior con todo el grupo. MUSEO DHUB (Plaza de las Glòries) interiores y exteriores. Arquitectura y perspectiva lineal. Objeto.

sesión 6

Blog Objeto

Dibujo en el aula. Introducción al dibujo de estructura lineal de objetos. (Escuela de Basilea) cacerolas, botes, botellas, herramientas. Geometría y axonometría.

sesión 7

Salida al exterior con todo el grupo. MUSEO ETNOLÓGICO Y DE CULTURAS DEL MUNDO, o MUSEO MARÍTIMO

sesión 8

Dibujo en el aula. Zapatos, bolsos, sombreros.

sesión 9

Dibujo en el aula. Tejidos, pliegos.

sesión 10

Dibujo en el aula. Análisis de elementos vegetales con intención descriptiva.

sesión 11

Blog Figura Humana

Salida al exterior con todo el grupo. Dibujo del natural en el 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.

sesión 12

Comentario en el aula de la salida. Figura humana. En la calle y en el aula.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Introducción a la representación de la figura Humana

Salida al exterior con todo el grupo

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

Estudios de acciones humanas: caminar, agacharse, correr, abrazar ...

Estudios de grupos de gente: haciendo cola, manifestándose, sentados en las terrazas de los bares ...

Método: primero hacer fotografías por la calle buscando acciones ..., luego en el aula hacer estudios dibujados a partir de las fotos.

Dibujo en el aula. Síntesis de la representación, dibujos de silueta destacando la gestualidad y la morfología de la acción.

Técnica: lápiz grafito, tinta china sobre papel.

sesión 13

Formas de representar la figura humana. Dibujo en el aula.

Hacer copias de diferentes formas de representar la figura humana a partir de modelos históricos (diferentes épocas y diferentes culturas) Estilos y formas, técnicas de representación ... cánones de proporciones

sesión 14

Figura Humana del natural.

Dibujo en el aula. Dibujo a partir de un modelo humano in situ.

Estudios dibujados de la figura al natural. Diferentes tiempos de exposición, diferentes técnicas y diferentes procedimientos de di-Buix: Claro / oscuro, línea ... Carboncillo, lápiz grafito, lápices de color, acuarela ...

sesión 15

Dibujo en el aula. Estudios dibujados de figura humana del natural. Retratos y autorretratos

sesión 16

ENTREGA FINAL.

sesión 17

RECUPERACIÓN

sesión 18

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

ADENDA COVID-19

En previsión de que el curso 2020-2021 surja alguna incidencia a raíz de un posible rebrote del COVID-19 y que, por lo tanto, la autoridad sanitaria restrinja la presencialidad en la docencia, el despliegue de esta asignatura tiene previsto otros mecanismos y canales de docencia para cumplir en su totalidad las competencias que se detallan en esta Guía Docente, así como los resultados de aprendizaje que sean factibles en esta excepcional situación.

En concreto, se han establecido alternativas para las siguientes condiciones:

–Alteración de la presencia en espacios concretos según criterios acordados: ratio baja (15-18 personas por espacio) o distancias sociales de precaución sanitaria.

–Aplicación de elementos de aprendizaje en remoto en casos en los que pueda haber confinamiento selectivo o parcial.

–En el peor caso, que sería el confinamiento total en alguna franja temporal, está prevista la continuidad de la docencia en línea.

Para lograr estas competencias y resultados de aprendizaje, es necesario que el alumno/a disponga de una conexión a Internet estable y un ordenador para conectarse. En caso de que el alumno/a presente dificultades en este sentido, lo tendrá que comunicar para considerar el caso y encontrar una solución.