Codigo: 104695
Creditos: 6
Caracter: FORMACIÓN BÁSICA
Materia: EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Curso: PRIMERO
Semestre: PRIMERO
Equipo docente: Jordi Encinas, Pamela Martinez, 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 descubrirse uno mismo 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 comprende. 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

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 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 tanto 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

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 tridimensión-nales 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 APRENDIZAJES 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.
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. Segui-mente 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

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%)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

Observación y análisis gráfico 35%
(Capacidad gráfica de abstraer y representar las formas del natural.)
Utilización de los recursos conceptuales 20%
(Utilización de los conceptos teóricos del lenguaje visual en la práctica del dibujo.)
Aplicación de herramientas, recursos técnicos y procedimientos adecuados 20%
(Correcta utilización de los materiales, técnicas y soportes.)
Experimentación con distintos medios de expresión gráfica 10%
(Autonomía en la experimentación y la investigación gráfica.)
Implicación, participación y debate 10%
(Capacidad crítica y autocrítica.)

SISTEMA DE REVALUACIÓN

La posibilidad de acceder a la revaluación se hará durante la última semana lectiva en función de los siguientes criterios:

1. La nota media mínima del curso tiene que estar entre 4 i 4,99.
2. El alumno/a tiene que haber sido préviamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las cuales sea equivalente a un mínimo de dos terceras partes de la cualificación total de la asignatura.
3. La asistencia tiene que haber sido igual o superior al 80% de las horas lectivas presenciales.

BIBLIOGRAFÍA

BERGER, John. *Sobre el dibujo*. Barcelona: Gustavo Gili. 2.011.
CARERI, Francesco. *Wallkscapes. El andar como práctica estética*. Editorial Gustavo Gili, S.L. Barcelona, 2013.
CAGE, John. *Color y cultura*. Madrid: Ediciones Siruela. 1993. 336 p.
GARCÉS, MARINA, *La honestidad con lo 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.). *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*. Madrid: Ediciones Cátedra. 2006.
HOPTAM, Laura J. *Drawing now: eight propositions*. NewYork: 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.