

Código: 104695
Créditos: 6
Carácter: FORMACIÓN BÁSICA
Materia: EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Curso: PRIMERO
Semestre: PRIMERO
Equipo docente: Jordi Encinas, María Jiménez y Raimond Vayreda.
Horas de dedicación: 150h
Horas lectivas: 102h
Horas autónomas: 48h

CONTENIDOS 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 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, los procedimientos, los materiales y los soportes clásicos y contemporáneos.

Asignaturas de la materia:
ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN
ESTRUCTURA Y REPRESENTACIÓN
COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

El primer curso se compone de dos semestres, el primero se da Análisis y al segundo Estructura.

Y en el primer semestre de segundo se da Comunicación.

PRIMER CURSO: DESCUBRIR OBSERVAR Y DESAPRENDER. Es fundamental, con el fin de adquirir nuevos conocimientos, desaprender los ya alcanzados. Cada uno de nosotros así como el alumnado viene con unos conocimientos de dibujo que vienen de unos modelos adquiridos con anterioridad. Estos modelos es necesario que se queden en un recuerdo pasado para dejar atrás prejuicios que sólo perjudican el aprendizaje de nuevas propuestas estéticas que deben adquirir. También en este primer semestre, debido a la procedencia plural de los estudios anteriores y nos referimos a los diferentes Bachilleratos que han cursado antes de inscribir's en este Grado, el alumnado en su conjunto es absolutamente desigual en cuanto al nivel de experiencias en relación al dibujo y nuestra labor también pasa por nivelar estos conocimientos y sus prácticas. SEGUNDO CURSO: COMUNICAR Y PROPONER (mirar GDs de Representación y Comunicación)

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 ...) de la representación. Captar, comprender, percibir, aprehender las diferentes maneras de representar. El dibujo como representación y presentación nos confirma que es un hecho, 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 boceto, 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 simples (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" (maneras) de representar descubren mundos diferentes y que estas miradas se reflejan en las maneras de representar.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

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/as 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 una buena actitud y experiencia para el aprendizaje.

Comenzaremos cada sesión trabajando a partir del natural o de referentes, 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 utilizada se define desde el equilibrio entre las actividades dirigidas, supervisadas y autónomas. Por otro lado, el conjunto de actividades de evaluación con un de los créditos arroja 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: 81h (54%)
Horas actividades supervisadas y actividades de evaluación: 21h (14%)
Horas aprendizaje autónomo: 48h (32%)

Actividad dirigida:

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

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

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

Actividad supervisada:

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 de evaluación:

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

Comentario y revisión, individual o en grupo, de ejercicios y resultados parciales o finales

Actividad autónoma:

Búsqueda 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.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La nota final de la asignatura no será sólo la nota media 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 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 y pruebas de evaluación. (10%)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

Observación y análisis gráfico: capacidad gráfica de abstraer y representar las formas de lo natural: 35%
Utilización de los recursos conceptuales: utilización de los conceptos teóricos del lenguaje visual en la práctica del dibujo: 20%
Aplicación de herramientas, recursos técnicos y procedimientos adecuados: correcta utilización de los materiales, técnicas y soportes. 20%
Experimentación con diferentes medios de expresión gráfica: autonomía en la experimentación y la investigación gráfica: 10%
Preinscripción, participación y debate: capacidad crítica y autocrítica. 10%

SISTEMA DE REEVALUACIÓN

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

1. La nota mínima media de curso debe estar entre 4 y 4,99.
2. El alumno/a debe haber sido previamente evaluado en un conjunto de actividades cuyo peso equivalga a un mínimo de las dos terceras partes de la calificación total de la asignatura.
3. La asistencia debe haber sido igual o superior al 80% de las horas lectivas presenciales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL TÍTULO

Conocimientos

KT01 Identificar los contenidos, lenguajes y perspectivas fundamentales para el análisis de la práctica cultural contemporánea en sus diversas manifestaciones

Habilidades

ST03 Analizar la relación entre los procesos creativos en arte y diseño y los procesos de transformación social en entornos nuevos y contextos cambiantes y multidisciplinarios.

Competencias

CT02 Resolver encargos concretos externos en el ámbito creativo con conocimientos, técnicas y metodologías transdisciplinarias.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA

Conocimientos

KM01 Reconocer diferentes medios de expresión gráfica adecuados para comprender y representar las formas bidimensionales y tridimensionales (KT01)

Habilidades

SM01 Analizar un entorno físico dado con el fin de entenderlo e interpretarlo gráficamente (ST03)

Competencias

CM01 Utilizar las técnicas, el sistema de representación y el formato gráfico adecuados a cada fase de un proyecto dado (CT02)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos

KA01. Observar analíticamente el entorno con la finalidad de entenderlo e interpretarlo gráficamente.(SM01)
KA02. Diferenciar las herramientas gráficas que facilitan el ejercicio de observación, análisis y comprensión de formas bidimensionales y tridimensionales.(KM01)
KA03. Asimilar e interpretar la documentación gráfica recogida para generar nuevas formas.(KM01)

Habilidades

SA01. Utilizar diferentes recursos de representación analítica como herramienta de observación del entorno.(CM01)
SA02. Aplicar la técnica de representación gráfica adecuada al entorno que se analiza.(CM01)
SA03. Representar gráficamente elementos a partir del análisis y la observación.(SM01)

Competencias

CA01. Analizar gráficamente los elementos que caracterizan y singularizan las formas bidimensionales y tridimensionales del contexto.(SM01)
CA02. Utilizar recursos conceptuales, formales y procedimentales para difundir gráficamente una investigación(CM01).
CA03. Incorporar al proceso de trabajo técnicas de visualización (o formalización) de conceptos abstractos.(CM01)

BIBLIOGRAFÍA

BERGER, John. *Sobre el dibujo*. Barcelona: Gustavo Gili. 2011.
CARERI, Francesco. *Wallscapes. 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. 1953.

GÓMEZ MOLINA, Juan José(Coord.). *Las lecciones del dibujo*. Madrid: Ediciones Cátedra. 1995.

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.