

Estratègies de Dibuix

Mar Saiz, Miguel Bustos

Codi: 105706
Crèdits. 6 ECTS
Curs 1 Curs
Semestre Primer Semestre
Tipologia FORMACIÓ BÀSICA
Matèria Expressió artística
Data 5/9/2023 15:28

Aquesta assignatura s'imparteix en: Català
Les tutories es podran realitzar en: Català, Castellà i Anglès

Índex de la Guia Docent

Presentació de l'assignatura.....	3
Continguts.....	4
Metodologia	5
Avaluació.....	7
Bibliografia i Recursos.....	9
Competències i Resultats d'Aprenentatge	12

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat / www.eina.cat

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Presentació de l'assignatura

Breu descripció

Assignatura de caràcter pràctic, que pretén dotar l'alumne dels coneixements necessaris per poder representar el món que l'envolta i les seves idees amb claredat i seguretat.

L'estudiant aprendrà a realitzar croquis i dibuixos més descriptius i elaborats, en funció de les necessitats de la representació.

Es planteja el dibuix com a eina de representació, d'expressió i, alhora, de coneixement.

L'estudiant assolirà i desenvoluparà els coneixements i habilitats necessàries en relació a les seves aptituds, de forma que el dibuix esdevingui un llenguatge amb el qual expressar-se i comunicar-se utilitzant diferents estratègies formals i conceptuals, tant tradicionals com contemporànies.

Objectius Formatius

- Aprendre a representar a mà alçada objectes, figures humanes i espais a través d'observació directa, dels recursos gràfics i de la imaginació, tant de forma lineal com a través de les superfícies i de la llum.
- Saber realitzar tant esbossos ràpids i dibuixos esquemàtics com dibuixos elaborats i descriptius.
- Demostrar seguretat en el traç, agilitat i capacitat resolutiva.
- Saber encaixar i compondre el dibuix en diferents formats.
- Familiaritzar-se amb diferents camps del món de la il·lustració.
- Conèixer i utilitzar les capacitats comunicatives del dibuix/il·lustració.
- Ser capaç d'enfrontar-se amb motivació i qualitat suficient a un projecte de dibuix: plantejament, desenvolupament, resolució formal i detalls de l'acabat final.
- Introduir-se en l'ús de les diferents tècniques del dibuix.

Continguts

- **BLOC I: OBJECTES, ESPAIS I FIGURA HUMANA**

Introducció al dibuix d'observació:

- Dibuixar una caixa. Eines empíriques d'observació, l'ús del llapis com a eina auxiliar.
- Estructura geomètrica i perspectiva.
- Objecte i bodegó.
- Apunts ràpids d'objectes, figures i espais.
- Interiors i exteriors (arquitectura i paisatgisme).
- Figura humana.
- Llum i ombrejat.

Introducció a l'ús de les tècniques de dibuix.

Projectes de dibuix. Relacionats amb el disseny, permetran als estudiants desenvolupar els coneixements adquirits a l'aula i demostrar el grau i qualitat d'assoliment de les competències del curs:

- Inventari
- Seqüència, dibuix narratiu i reportatge
- Abstracció. Cos-moviment-temps-espai-superfície

- **BLOC II: IL·LUSTRACIÓ I ESTRATÈGIES CREATIVES DE REPRESENTACIÓ DE FIGURES, OBJECTES I ESPAIS**

Composició. Treball amb estampacions.

Narrativa visual a través d'una sèrie d'imatges.

Nivells de representació. Exploració dels diferents graus de representació de la imatge respecte la realitat.

Metodologia

Metodologia docent

BLOC I

Els estudiants seran introduïts en el dibuix d'observació i percepció directa amb explicacions instrumentals.

La part d'objecte i espai es treballarà principalment amb el llapis com a eina empírica de comprensió, transport de fugues i mesura per tal de cercar relacions de proporcions i de profunditat.

Per la part de figura humana es comptarà amb model en viu.

Es faran explicacions generals tant a l'inici dels exercicis, en el plantejament del tema, com al final comentant els resultats.

Durant l'execució de l'exercici es faran correccions individuals per fer el seguiment de cada estudiant.

Els estudiants hauran d'enfrontar-se a petits projectes de dibuix que realitzaran de forma autònoma.

El treball autònom complementarà les competències pròpies del dibuix d'observació amb altres tipologies de dibuix en què l'estudiant haurà de construir propostes personals a partir d'uns paràmetres donats per la professora.

BLOC II

Es proposen tres apartats diferents, directament relacionats amb els tres exercicis a realitzar.

En cada apartat hi haurà una classe d'introducció als conceptes a treballar:

- Composició
- Estratègies narratives i desenvolupament de projectes gràfics.
- Nivells de representació

Els exercicis començaran a realitzar-se a classe i tindran continuïtat més enllà, en forma de treball autònom.

En acabar cada exercici, es farà una revisió en públic d'una mostra dels resultats.

Cada exercici es formalitzarà de forma diferent, de manera que suposi una mostra dels diferents camps on es pot desenvolupar la tasca de l'il·lustrador (cartellisme, publicacions, audiovisual).

Activitats formatives

Les activitats formatives seran tant dirigides com supervisades i es dividiran en:

Explicacions teòriques: Introducció al dibuix d'objecte i bodegó d'observació i a mà alçada, explicacions i exemples.

Expressió gràfica en la representació de figures, objectes i/o espais

Realització d'exercicis:

Objectes: Caixa/ Gir d'una caixa/ Bodegó/ Apunts ràpids d'un objecte/
Apunts ràpids de bodegó/ Ombrejat amb il·luminació natural i artificial.

Espais: Interior amb perspectiva d'un punt/ Arquitectura i paisatge.
Figura: estudi del cos humà en diferents poses i realitzant activitats (30' i 20'), apunts ràpids (10', 5' i 3').

Projectes de dibuix: Inventari/Bodegó-identitat/ Dansa i moviment corporal a tinta xinesa/ Apunts ràpids d'espais/ Valors tonals.

Tutories: Seguiment del procés d'aprenentatge general de l'estudiant i dels treballs autònoms.

Avaluació: L'estudiant serà avaluat qualitativament durant les diferents sessions amb comentaris in situ de caràcter individual. Per l'avaluació quantitativa l'alumne haurà de presentar la carpeta amb els treballs realitzats que s'avaluaran segons quatre conceptes: dibuix analític, apunts ràpids, valors tonals i seguretat de traç. El compromís amb l'assignatura i el procés i evolució de l'aprenentatge també influiran en la nota.

BLOC II

Les activitats formatives seran tant dirigides com supervisades i es dividiran en:

Explicacions teòriques: Introducció a les tècniques de comunicació visual. La dinàmica de la composició. Desenvolupament de projectes visuals. Nivells de representació de la imatge.

Realització d'exercicis:

1. Composició: Treballar aspectes compositius. Desenvolupar un llenguatge gràfic coherent basat en l'estampació i la repetició d'uns mateixos elements.
2. Narrativa visual. Seqüència d'imatges. Realitzar una serie de dibuixos que ajudin a explicar un tema concret.

3. Nivells de representació. Treballar i explorar diferents graus de figuració i síntesi de la imatge. Explorar l'expressivitat.

Tutories: Seguiment del procés d'aprenentatge general de l'estudiant i dels treballs autònoms.

Avaluació: Les entregues es plantegen com sessions crítiques on es pengem tots els treballs i on es fa participar activament l'alumne.

Avaluació

Sistema Avaluació

L'Objectiu de l'avaluació continuada és que l'estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l'avaluació de l'assignatura podrà consistir, a decisió del professor(s), en una prova de síntesi, que permet l'avaluació dels resultats d'aprenentatge previstos en la guia docent de l'assignatura. En aquest cas, la qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Per poder fer la nota mitja dels dos blocs de l'assignatura s'han d'haver cursat els dos blocs i obtenir de cadascun una nota superior a 5.

Els exercicis que no es lliurin el dia indicat rebran una penalització.

BLOC I. Tindrà un valor del 60% a la NOTA FINAL:

L'avaluació dels exercicis de dibuix realitzats a classe i els realitzats de manera autònoma, comptarà un 80% i l'avaluació de l'actitud i evolució de l'alumne suposarà el 20% de la nota final.

Avaluació dels dibuixos 80%:

Treball de classe 60%:

L'estudiant haurà de presentar la carpeta amb els treballs que s'avaluaran segons quatre conceptes: dibuix analític 40%, apunts ràpids 30%, valors tonals 20% i seguretat de traç 10%.

Treball autònom 40%:

Es tracta de petits projectes de dibuix que s'hauran de lliurar durant el curs, cada semana o cada dues setmanes, i que faran mitja entre ells amb un valor proporcional a la durada o dificultat.

Avaluació de l'actitud 20%:

BLOC II TINDRÀ UN VALOR DEL 40% A LA NOTA FINAL:

S'avaluarà el BLOC II a partir de la realització I entrega dels 3 exercicis.

Cadascun dels 3 exercicis suposa una 3a part de la nota del BLOC II.

Serà indispensable fer un seguiment de l'evolució de cadascun dels exercicis: Veure'n les diferents parts del procés de treball.

Normativa General d'Avaluació

// Per considerar superada una assignatura, caldrà que s'obtingui una qualificació mínima de 5,0.

// Una vegada superada l'assignatura, aquesta no podran ser objecte d'una nova avaluació.

// Es considerarà "No Avaluable" (NA) l'estudiant que no hagi lliurat totes les evidències d'aprenentatge o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver justificat les absències. En cas d'absència justificada, l'estudiant s'ha de posar en contacte amb el professor en el moment de la reincorporació per determinar la recuperació de les activitats a les quals no hagi assistit.

// En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Procés de Revisió

La revisió es pot sol·licitar al professorat es realitzarà segons calendari lectiu.

Els professors fixaran una data perquè tots els estudiants que així ho desitgin puguin revisar les seves notes. Quedaran exclosos aquells estudiants que no hagin complert amb la Normativa General d'Avaluació.

Procés de Revaluació

Normativa general

No es contemplen sistemes de revaluació en els casos de les pràctiques externes, els TFG, i les assignatures / activitats formatives que, pel seu caràcter eminentment pràctic, no ho permeten.

Per participar a la revaluació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.

BLOC I

Presentació de tots els treballs realitzats i examen pràctic d'aquella part o parts que estiguin suspeses.

La nota final dels aprovats en la revaluació serà d'un màxim de 6.

BLOC II

Presentació de tots els exercicis realitzats.

Reentrega de qualsevol exercici suspès.

BLOC I

Avaluació del treball de dibuix:

Treball classe:

Dibuix analític:

- Capacitat d'anàlisi i formalització gràfica valorant els aspectes descriptius i de detall dintre de la comprensió del conjunt en la representació d'objectes, figures i espais observats del natural.
- Relacions de proporcions en funció de la mida i la profunditat utilitzant l'observació i eines empíriques i de l'aplicació dels coneixements de perspectiva treballats a classe.
- Encaix i composició del dibuix dins del format donat
- Expressió gràfica
- Capacitat resolutiva.

Apunts ràpids:

- L'agilitat tant en l'anàlisi i comprensió estructural com en la formalització i expressió gràfica d'objectes, figures i espais observats del natural
- Relacions de proporcions en funció de la mida i la profunditat utilitzant l'observació ràpida.
- Encaix i composició del dibuix dins del format donat.
- Expressió gràfica.
- Capacitat resolutiva.

Llum i valors tonals:

- Capacitat d'anàlisi i formalització gràfica de la il·luminació en la representació d'objectes i espais.
- Expressió gràfica.
- Encaix i composició del dibuix dins del format donat.
- Capacitat resolutiva.

Seguretat de traç:

Únicament s'avaluarà la seguretat i claredat amb què es representen els diferents elements formals.

Treball autònom:

Es valorarà l'expressivitat, les qualitats estètiques i estilístiques del dibuix i la composició en funció de la seva adequació amb els valors formals i comunicatius que es desprenguin dels paràmetres donats per la professora en cada exercici i dels proposats per l'estudiant (en aquest últim cas tant de forma explícita com implícita).

Es tindrà molt en compte l'experimentació i el treball preliminar.

Avaluació actitud:

Participació activa i concentració tant en l'execució dels exercicis com en els comentaris de plantejament o de resultats d'aquests, siguin individuals o col·lectius.

Assistència i puntualitat.

Evolució.

Motivació per la qualitat tant formal com conceptual.

BLOC II

Per cada exercici s'avaluarà: l'entrega de l'exercici, el treball realitzat a classe, l'evolució del mateix, la coherència visual en el plantejament i la qualitat en l'execució i presentació, l'experimentació.

Bibliografia i Recursos

BLOC I

Ching, Francis D.K. *Design drawing*. Nueva Jersey: John Wiley & sons, 1997.

Edwards, Betty. *Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Barcelona: Urano, 2000.

Gómez Molina, J.J.; Cabezas, Lino; Bordes, Juan. *El manual de dibujo, estrategias de su enseñanza en el siglo XX*. Madrid: Cátedra, 2001.

Ingold, Tim. *Líneas: una breve historia*. Barcelona: Editorial Gedisa, 2007.

Kandinski, Vassili. *Punto y línea sobre el plano: contribución al análisis de los elementos pictóricos*. Barcelona: Barral Editores, 1972.

BLOC II

Donis D. *La Sintaxis de la imagen*. Gustavo Gili: Barcelona, 2017

Ballester, Arnal. *No tinc paraules*. Media Vaca: Valencia, 1998.

Niemman, Cristoph. *The paper*. Abstractometer Press. 2019.

Competències i Resultats d'Aprenentatge

Competència

CE3. Sintetitzar aquells coneixements i habilitats d'expressió plàstica, de tècniques de representació i de materials i tecnologies productives que permetin plantejar i desenvolupar projectes de disseny.

Resultats d'aprenentatge

CE3.5. Utilitzar el llenguatge dels materials, la seva significació i les seves propietats expressives.

CE3.7. Demostrar criteris raonats en l'elecció de formats, mesures i proporcions.

Competència

CE4. Utilitzar les tècniques bàsiques d'expressió plàstica (dibuix, color i volum) per a representar i crear formes en dues o tres dimensions.

Resultats d'aprenentatge

CE4.4. Representar, d'acord amb les convencions de dibuix, color i volum, espais, objectes i persones observades del natural.

CE4.5. Crear composicions de poca complexitat en dues i tres dimensions demostrant intenció expressiva, habilitat compositiva i capacitat per a la resolució formal.

Competència

CE4.6. Demostrar seguretat en el traç i realitzar esbossos ràpids.

Competència

CE22. Dominar els llenguatges plàstics per adequar les intencions comunicatives i expressives a l'ús dels mitjans i tècniques artístiques.

Resultats d'aprenentatge

CE22.2. Distingir els potencials comunicatius i expressius dels diferents codis artístics i les seves formes d'articulació per a assolir resultats que corresponguin a intencions preestablertes.

Competències transversals

CT10. Motivació per la qualitat, tant en els plantejaments conceptuals i argumentals, com en la resolució formal i en els detalls de l'acabat final d'un projecte de disseny.

CT15. Valorar i preservar el patrimoni cultural, artístic i paisatgístic.

CT19. Demostrar una disposició afectiva positiva envers els valors estètics i les qualitats formals de l'entorn material i visual.