

ESTRATÈGIES DE DIBUIX

Maria del Mar Saiz Ardanaz

Profesor Responsable: Maria del Mar Saiz Ardanaz

Grupo: 1,2,3,4

Código: 105706

Créditos: 6 ECTS

Curso: 1

Semestre: 1

Tipología: Formació Bàsica

Materia: Expresión Artística

Horarios:

Grupo	Horarios	Profesor
1	11:00 - 12:30	Maria del Mar Saiz Ardanaz
	11:30 - 13:30	Maria del Mar Saiz Ardanaz
2	09:00 - 10:30	Maria del Mar Saiz Ardanaz
	09:00 - 11:00	Maria del Mar Saiz Ardanaz
3	11:00 - 12:30	Maria del Mar Saiz Ardanaz
	11:30 - 13:30	Maria del Mar Saiz Ardanaz

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

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

Índice de la Guía Docente

Presentación de la asignatura

Recomendaciones

Contenidos

Metodología

Evaluación

Bibliografía y Recursos

Resultados de Aprendizaje

Presentación de la asignatura

Breve descripción:

La asignatura propone una inmersión en la práctica del dibujo como herramienta fundamental en los procesos de representación, expresión e investigación vinculados al arte y al diseño.

Asignatura de carácter eminentemente práctico, se plantea con el objetivo de dotar al alumno de los conocimientos y habilidades necesarias para representar con claridad, seguridad y de forma creativa tanto el mundo que le rodea como sus propias ideas.

El estudiante alcanzará y desarrollará sus conocimientos y habilidades en relación con sus aptitudes utilizando diferentes estrategias formales y conceptuales, tanto tradicionales como contemporáneas.

El dibujo se entiende como un proceso dinámico y multifacético que ayuda a entender, reflexionar y comunicar ideas y una herramienta para la investigación y la innovación.

Objetivos Formativos:

Proporcionar al estudiante las herramientas básicas para desarrollar habilidades en el campo del dibujo como lenguaje de representación, observación y expresión.

Que el estudiante experimente y entienda el dibujo no sólo como una técnica, sino como una forma de comunicación visual, un medio de investigación y una herramienta creativa que le acompañará en su proceso de formación como profesional del diseño y el arte.

Objetivos específicos:

- Aprender a representar a mano alzada objetos, figuras humanas y espacios mediante la observación directa, los recursos gráficos y la imaginación, utilizando la línea, las superficies y la luz.
- Saber realizar esbozos rápidos y dibujos esquemáticos, así como dibujos más elaborados, de carácter más descriptivo y detallado.
- Demostrar seguridad en el trazo, la agilidad manual y la capacidad de resolución gráfica.
- Comprender y aplicar criterios de encaje, composición y proporción de forma coherente en diferentes formatos y soportes.
- Introducirse en el uso de las distintas técnicas y procedimientos del dibujo.

- Familiarizarse y explorar los distintos ámbitos del mundo del arte y del diseño, utilizando el dibujo y potenciando su uso como herramienta transversal de análisis, documentación e investigación.
- Desarrollar las capacidades comunicativas y expresivas del dibujo para favorecer que el estudiante descubra y construya un lenguaje visual e imaginarios propios.
- Afrontar con motivación, autonomía y criterio un proyecto de dibujo completo, desde la fase inicial y conceptualización, hasta la resolución y acabado final, integrando dimensiones técnicas, expresivas y conceptuales.
- Acercarse al dibujo como proceso de investigación, reflexión crítica e innovación, capaz de generar conocimiento y nuevas aproximaciones visuales en distintos contextos.

Recomendaciones

Contenidos y Metodología

Breve descripción:

Contenidos

El enfoque se divide en tres áreas principales:

- El dibujo de observación del natural.
- El desarrollo de proyectos de dibujo y estrategias creativas de representación.
- El dibujo como investigación e innovación.

DIBUJO DEL NATURAL DE OBJETOS, ESPACIOS Y DEL CUERPO

Este bloque se centra en la representación a mano alzada de elementos observados directamente, con el objetivo de desarrollar habilidades técnicas, perceptivas y expresivas.

- Estudio de la forma a partir de objetos simples (ej. la caja): herramientas empíricas de observación, uso del lápiz como herramienta de medida y referencia.
- Relación de proporciones y estructura geométrica de los objetos.
- Principios de perspectiva aplicados a objetos y espacios.
- Objeto y conjunto de objetos.
- Estudio de la luz y las sombras.
- Representación de interiores y exteriores: arquitectura, paisaje, ambientes y atmósferas.
- Realización de apuntes rápidos y dibujo gestual como herramientas de síntesis.
- Figura humana.
- Introducción a técnicas, soportes y procedimientos del dibujo, incidiendo en sus posibilidades comunicativas, expresivas y estéticas.
- Composición y adecuación formal del dibujo a distintos formatos.
- Análisis de niveles y formas de representación, orientadas al desarrollo de una voz propia en el lenguaje del dibujo.

PROYECTOS DE DIBUJO Y ESTRATEGIAS CREATIVAS DE REPRESENTACIÓN

Este bloque hace hincapié en el dibujo como instrumento para el desarrollo de proyectos creativos, vinculados a múltiples campos del diseño y del arte contemporáneo.

- Desarrollo de proyectos de dibujo personales y colectivos relacionados con los diferentes campos del arte y del diseño, entendiéndolo como proceso y herramienta de investigación, experimentación y comunicación visual.
- Aproximaciones diversas al proyecto de dibujo: de la conceptualización inicial al resultado final.
- Introducción al uso de las técnicas, soportes y procedimientos del dibujo, así como de sus posibilidades expresivas, comunicativas y estéticas.
- Composición visual como herramienta narrativa y estructural.
- Exploración de formas no visuales de percepción.

- Introducción a la narrativa visual. Secuencia de imágenes. Describir un proceso.
- Diferentes niveles y formas de representación.
- Desarrollo de una voz propia, tanto formal como discursiva, a través del lenguaje del dibujo.

DIBUJO COMO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

Este blog se concibe como un espacio para pensar el dibujo desde una perspectiva crítica y abierta, integrando miradas plurales y contemporáneas.

- El dibujo como herramienta de investigación artística, exploración conceptual e innovación visual.
- Prácticas de dibujo que incorporan perspectivas alternativas y pluriversales, promoviendo la diversidad de miradas, cosmovisiones y formas de realizar.
- Experimentación con formatos y soportes no convencionales.
- Dibujar en comunidad.

Metodología docente:

Los estudiantes serán introducidos en el dibujo de observación y percepción directa mediante explicaciones instrumentales.

La parte de objeto y espacio se trabajará principalmente con el lápiz como herramienta empírica de comprensión, transporte de fugas y de medida, para buscar relaciones de proporciones y profundidad espacial.

Por la parte de figura humana se contará con modelo en vivo.

Se realizarán explicaciones generales tanto al inicio de los ejercicios, en el planteamiento del tema, como al final, comentando los resultados.

Durante la ejecución de los ejercicios, se harán correcciones individuales para realizar el seguimiento de cada estudiante.

Al inicio de la asignatura, los estudiantes tendrán que enfrentarse a pequeños proyectos de dibujo que realizarán de forma autónoma. El trabajo autónomo complementará las competencias propias del dibujo de observación con otras tipologías de dibujo, en las que el estudiante deberá construir propuestas personales a partir de parámetros dados por los docentes.

Una vez introducidos en los fundamentos básicos de la representación, los estudiantes tendrán que enfrentarse a proyectos de mayor complejidad que se realizarán en clase con la tutoría y acompañamiento de los docentes, y tendrán continuidad como trabajo autónomo.

Estos proyectos contarán con prácticas y ejercicios que permitirán a los estudiantes expandir sus capacidades imaginativas, expresivas y reflexivas, explorando y encontrando metodologías y enfoques innovadores, en los que utilicen el dibujo como parte de un proceso de investigación más amplio.

Actividades formativas:

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE DIBUJO DEL NATURAL DE OBJETOS, ESPACIOS Y DEL CUERPO.

- Explicaciones teóricas:
-Introducción al dibujo de objetos, espacios y figura humana de observación ya mano alzada, explicaciones y ejemplos.

-Expresión gráfica en la representación de figuras, objetos y/o espacios.

- Realización de ejercicios:

-Objetos: Caja/ Giro de una caja/ Bodegón/ Apuntes rápidos de un objeto/ Apuntes rápidos de bodegón/ Sombreado con iluminación natural y artificial.

-Espacios: Interior con perspectiva de un punto y de dos puntos/ Arquitectura y paisaje. Apuntes rápidos de espacios.

-Figura humana: estudio del cuerpo humano en diferentes poses y realizando actividades (30' y 20'), apuntes rápidos (10', 5' y 3').

- Tutorías:

-Seguimiento del proceso de aprendizaje general del estudiante.

- Evaluación:

-El estudiante será evaluado cualitativamente durante las diferentes sesiones con comentarios in situ de carácter individual.

-Para la evaluación cuantitativa el alumno deberá presentar la carpeta con todos los trabajos que se evaluarán según cuatro conceptos: dibujo analítico, apuntes rápidos, valores tonales y seguridad de trazo.

-El compromiso con la asignatura y el proceso y evolución del aprendizaje también influirán en la nota.

PROYECTOS DE DIBUJO Y ESTRATEGIAS CREATIVAS DE REPRESENTACIÓN

PROYECTO1. HerramientaDibujaFranca.

Consta de un conjunto de 2 proyectos de dibujo que tienen como hilo conductor el universo gastronómico del restaurante Franca: DesglosantFranca y SeqüenciantFranca.

PROYECTO 2. KALEOS

Consta de 2 proyectos de colaboración y entrelazamiento creativo con la marca de gafas KALEOS: KALEOS, Negre sobre Blanc. El Objeto y la Palabra y KALEDOSKOPI. Variaciones.

- Explicaciones teóricas:

-Introducción al proyecto, ejemplos históricos y contemporáneos sobre la temática, la composición y los formatos.

-Desarrollo del proyecto de dibujo por fases.

-Introducción a diferentes formas de narrativa visual.

-Introducción y análisis de la imagen de la marca, de sus productos de comunicación, de su imaginario y de sus narrativas.

- Muestra de metodologías creativas de conceptualización y desarrollo de un proyecto.

- Realización de ejercicios:

-Desglosando a Francia. Representación de un alfabeto visual gastronómico de Francia a partir de una propuesta de platos de su equipo creativo.

-SecuenciandoFranca. Pieza narrativa o dibujo secuenciado de diferentes elaboraciones a partir de un producto de Francia.

-KALEOS, Negro sobre Blanco. El Objeto y la Palabra. Exploración gráfica y pictórica en torno a la imagen de la marca KALEOS. De la representación de las gafas en la abstracción de la tipografía de la marca.

-KALEDOSKOPI. Variaciones. Expandir un sistema dado a través de la exploración gráfica y pictórica de la forma, color, transparencia y superposición.

- Tutorías:

-Seguimiento del proceso de aprendizaje general del estudiante y de los trabajos autónomos.

- Evaluación:

- El estudiante será evaluado cualitativamente durante las diferentes sesiones con comentarios in situ de carácter individual.
- El estudiante deberá realizar consultas y reservar tutorías de seguimiento fuera de las horas lectivas.
- El compromiso con la asignatura y el proceso y evolución del aprendizaje también influirán en la nota.

ACTIVIDADES FORMATIVAS DE DIBUJO COMO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: DIBUJANTE PLURIVERSAL. CONTEMPLAR OTRAS PERSPECTIVAS.

Encadenado de 2 prácticas de dibujo exploratorio y creativo contemplado desde una perspectiva pluriversal. Las prácticas están inscritas en el Laboratorio NEBULA de Eina Lab en el SIT-PLU, proyecto de cooperación Creative Europe.

El dibujo se activará como práctica corporal, afectiva y situada: una forma de observar desde la proximidad, el gesto y la implicación. El ejercicio se desarrollará en diálogo con las ecologías periurbanas que rodean y atraviesan el campus, comprendido no como un enclave cerrado, sino como una infraestructura viva, sostenida por múltiples relaciones –materiales, humanas y no humanas– que cohabitan y también tensionan su existencia.

PRÁCTICA 1. Suelos de Collserola

- Explicaciones teóricas:
 - Dibujo en comunidad.
 - Introducción al proyecto, marco conceptual, ejemplos históricos y contemporáneos sobre la temática.
- Realización de ejercicios:
 - Tierras Vivas. Estimar un Mundo Edáfico. Talleres de dibujo al aire libre a simple vista y en el aula a través de lentes de aumento.
 - Tierras resurrectas. Rastros y restos. Talleres de procesamiento de restos de tierras naturales y cocidos (trituration, mucha, pulverización y elaboración de medio pictórico. Dar una segunda vida a las tierras para que nos narren sus vicisitudes.
- Tutorías:
 - Seguimiento del proceso de aprendizaje general del estudiante y de los trabajos autónomos.
- Evaluación:
 - Sesión crítica grupal.

PRÁCTICA 2. Shelter-Drawing Room

- Explicaciones teóricas:
 - Introducción al proyecto, marco conceptual, ejemplos históricos y contemporáneos sobre la temática.
 - Registrar y representar un proceso.
- Realización de ejercicios:
 - Diseño, representación y construcción de un refugio de la percepción visual desde el que dibujar.
- Tutorías:
 - Seguimiento del proceso de aprendizaje general del grupo y sedes de los trabajos autónomos.
- Evaluación:
 - Sesión crítica grupal.
 - Montaje expositivo.

Evaluación

Normativa general de evaluación

Se considerará "No Avaluable" (NA) al estudiante que no haya entregado todas las evidencias de aprendizaje o no haya asistido al 80% de las clases sin haber justificado las ausencias. En caso de ausencia justificada, el estudiante debe ponerse en contacto con el profesor en el momento de la reincorporación para determinar la recuperación de las actividades a las que no haya asistido.

En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 dicho acto de evaluación, independientemente del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso de que se produzcan varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de dicha asignatura será 0.

Cada asignatura definirá el uso de herramientas de IA generativa en las actividades evaluables según uno de los tres niveles siguientes: uso no permitido; uso restringido a tareas concretas indicadas por el profesorado; o uso permitido como parte del proceso de trabajo, siempre que sea declarado y justificado.

Cuando la IA haya intervenido de manera relevante en una actividad evaluable, el estudiante deberá declarar qué herramienta ha utilizado, con qué finalidad, en qué fase del trabajo y qué revisión, selección o transformación ha realizado posteriormente.

Sistema evaluación continúa

El sistema de evaluación de EINA y de la UAB es de evaluación continua, cuyo objetivo es que el estudiante pueda conocer su progreso académico a lo largo de su proceso formativo para permitirle mejorarlo.

El proceso de evaluación continua debe incluir un mínimo de tres actividades evaluativas, de dos tipologías diferentes, distribuidas a lo largo del curso, ninguna de las cuales puede representar más del 50% de la calificación final.

Para poder aprobar la asignatura, debe haberse aprobado la parte de Dibujo del natural de objetos, espacios y figura humana, debe haberse aprobado la parte de Proyectos de dibujo y estrategias creativas de representación: DibujarDisfrutar y debe haberse aprobado la parte de Dibujo como Investigación e Innovación: Dibujo. Contemplar otras perspectivas.

EVALUACIÓN DE DIBUJO DEL NATURAL DE OBJETOS, ESPACIOS Y DEL CUERPO: 45% EN LA NOTA FINAL.

El conjunto de trabajos de dibujo del natural se evaluará en dos momentos y de la siguiente forma:

Dibujo analítico: 10%

Apuntes rápidos: 10%

Seguridad de trazo: 5 %

Lámpara y sombreada: 10 %

Actitud: 10%

- Criterios de evaluación Dibujo analítico:

- Capacidad de análisis y formalización gráfica valorando los aspectos descriptivos y de detalle dentro de la comprensión del conjunto en la representación de objetos, figuras y espacios observados del natural.

- Relaciones de proporciones en función del tamaño y la profundidad utilizando la observación y herramientas empíricas y de la aplicación de los conocimientos de perspectiva trabajados en clase.

- Encaje y composición del dibujo dentro del formato dado

- Expresión gráfica

- Capacidad resolutive.

- Criterios de evaluación Apuntes rápidos

- La agilidad tanto en el análisis y comprensión estructural como en la formalización y expresión gráfica de objetos, figuras y espacios observados del natural.

- Relaciones de proporciones en función del tamaño y la profundidad utilizando la observación rápida.

- Encaje y composición del dibujo dentro del formato dado.

- Expresión gráfica.

- Capacidad resolutive.

- Criterios de evaluación Luz y sombreado

- Capacidad de análisis y formalización gráfica de la iluminación en la representación de objetos y espacios.

- Expresión gráfica.

- Encaje y composición del dibujo dentro del formato dado.

- Capacidad resolutive.

- Criterios de evaluación Seguridad de trazo

- Únicamente se evaluará la seguridad y claridad con la que se representan los diferentes elementos formales.

- Criterios de evaluación de actitud

- Participación activa y concentración tanto en la ejecución de los ejercicios como en los comentarios de planteamiento o de resultados de éstos, sean individuales o colectivos.

- Asistencia y puntualidad.

- Evolución.

- Motivación por la calidad tanto formal como conceptual.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE DIBUJO Y ESTRATEGIAS CREATIVAS DE REPRESENTACIÓN: 35%
en la NOTA FINAL

HerramientaDibujarFranca: 15% EN LA NOTA FINAL.

DesglosandoFranca: 7 %

SecuenciandoFranca: 8 %

- Criterios de evaluación de DesglosandoFranca:

- Análisis, clasificación y planteamiento inicial. Esquema y croquis previos.

- Composición y organización de la imagen

- Representación y expresión gráfica de las diferentes formas y materialidades.

- Coherencia formal (puede ser por uniformidad de estilo o desde el atrevimiento).
- La valoración tendrá en cuenta los conocimientos previos. Se pondrá en valor el trabajo cuando haya un porcentaje, aunque pequeño, de calidad en la pieza final que nos haga pensar que la ha logrado a medida que iba avanzando en el trabajo o bien porque se haya estado más acertado en algunos de los elementos.
- Criterios de evaluación de Secuenciant Franca
- Capacidad para sintetizar con un mínimo de imágenes una narrativa visual.
- Coherencia formal.
- Calidad en la ejecución y presentación.
- Experimentación.
- Análisis. Esquema y croquis previos. 50% de la nota.
- Composición y construcción de la imagen
- Representación y expresión gráfica.
- La valoración tendrá en cuenta los conocimientos previos.

En los siguientes proyectos será indispensable realizar un seguimiento de la evolución de cada uno de los ejercicios-proyectos: ver las diferentes partes del proceso de trabajo. No se podrán presentar trabajos que no han sido supervisados en clase, constarán como No Evaluables.

KALEOS: 20% en la NOTA FINAL

KALEOS, Blanco Sobre Negro. El Objeto y la Palabra: 10%.

KALEDOSKOPI. Variaciones: 10%

- Criterios de evaluación KALEOS, Blanco Sobre Negro. El Objeto y la Palabra:
- Análisis y planteamiento inicial. Esquema y croquis previos.
- Volumen y calidad gráfica y conceptual de la experimentación.
- Valores estéticos y expresivos.
- Coherencia entre la conceptualización y el desarrollo formal y experimental.
- Composición y organización de la imagen.
- Calidad en la ejecución y presentación del producto final.

- Criterios de evaluación de KALEDOSKOPI. Variaciones
- Propuesta de sistema y despliegue.
- Coherencia formal.
- Calidad en la ejecución y presentación.
- Composición y construcción de la imagen
- Representación y expresión gráfica de la forma (y su volumetría si aplica), de la superposición y de transparencia.
- Experimentación.
- Análisis. Esquema y croquis previos.

DIBUJO COMO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: 20% EN LA NOTA FINAL.

Suelos de Collserola 10%

Sheltter-Drawing Room 10%

- Criterios de evaluación:

- Investigación, reflexión, experimentación.
- Representación y expresión de las diferentes formas y materialidades.
- Relación entre intencionalidad y producto.
- Singularidad de la propuesta.
- Aportaciones e implicación en el proyecto.

Para poder aprobar la asignatura, debe haberse aprobado la parte de Dibujo del Natural de Objetos, Espacios y Cuerpo; debe haberse aprobado la parte de Proyectos de Dibujo y Estrategias Creatives de Representación; y debe haberse aprobado la parte de Dibujo como Investigación e Innovación.

REEVALUACIÓN

- Reevaluación Dibujo del Natural de Objetos, Espacios y Cuerpo:

Para poder ser reevaluado, debe tenerse en la evaluación una nota mínima de 4 en esta parte.

Presentación de todos los trabajos realizados y examen práctico de esa parte o partes que estén suspendidas.

La nota final de los aprobados en la reevaluación será de un máximo de 6.

- Reevaluación. Proyectos de Dibujo y Estrategias Creatives de Representación.

Para poder ser reevaluado, debe haberse presentado a la evaluación un mínimo del 50% de los ejercicios.

Imprescindible, presentación de todos los ejercicios realizados.

Reentrega de cualquier ejercicio suspendido.

La nota final de los aprobados en la reevaluación será de un máximo de 6.

- No se podrá reevaluar: Dibujo como Investigación e Innovación.

Proceso de revisión

Una vez enviadas las notas provisionales, se marcará una fecha para poder realizar la revisión de notas de forma presencial.

Será imprescindible llevar todas las evidencias de la evaluación de forma física.

Fuera de la fecha marcada, no se realizará ninguna revisión de notas.

Resultados de aprendizaje de la materia

Conocimientos

Distinguir las funciones comunicativas y expresivas de los diferentes códigos artísticos y sus formas de articulación, incluyendo el lenguaje fotográfico analógico y digital, para el logro de resultados acordes con intenciones preestablecidas. (KT01)

Elegir con criterio razonado formatos, tamaños y proporciones adecuados para cada expresión artística. (KT05)

Habilidades

Utilizar el lenguaje de los materiales propios de las artes plásticas y visuales, su significación y sus propiedades expresivas. (ST04)

Representar objetos y personas observados del natural, aplicando las convenciones de dibujo, color y volumen. (ST08)

Componer en dos y tres dimensiones, incluyendo la creación de imágenes fotográficas analógicas y digitales, demostrando intención expresiva, habilidad compositiva y capacidad de resolución formal. (ST08)

Resultados de aprendizaje de la titulación

Habilidades

Aplicar las habilidades de expresión plástica y los conocimientos de materiales y tecnologías productivas acorde al planteamiento de un proyecto de diseño.

Aplicar criterios y valores éticos y estéticos a la práctica del diseño, considerando las dimensiones formales de los entornos y su diversidad

Adecuar los lenguajes plásticos, el uso de los medios y las técnicas artísticas a las intenciones comunicativas de cada proyecto de diseño.

Investigar con espíritu crítico en el ámbito del diseño y sus disciplinas afines, teniendo en cuenta la innovación, la experimentación y la constante renovación de las industrias culturales, así como los derechos fundamentales y los valores democráticos y de igualdad.

Sintetizar conocimientos de diversas fuentes y procedencias (estudios, trabajos de campo, bibliografía, observaciones directas o experiencias de carácter práctico) ya sean del ámbito del diseño como de otros afines y/o auxiliares y disciplinas afines propias de las industrias culturales.

Competencias

Proponer soluciones de diseño creativas, así como concienciadas y socio-ambientalmente sostenibles, en atención a los ODS.

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

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

Bibliografía y Recursos

Ching, Francis DK Design drawing. Nueva Jersey: John Wiley & sons, 1997.

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

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

Gómez Molina, JJ; 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.