

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES PRILIDIANO PPUEYRREDÓN
OFICIO Y TECNICAS DE LAS ARTES VISUALES DIBUJO 1 a 3

CÁTEDRA MOLINA - 2024

MATERIAL DIDÁCTICO SISTEMATIADO
PUBLICACIÓN INTERMA DE LA CÁTEDRA

Lic. Carlos Albino Molina

INDICE

OFERTA ACADEMICA Y CUERPO DOCENTE.....	3
OBJETIVOS ENERALES.....	4
MARCO CONCEPTUAL.....	5
METODOLOGÍA.....	6
CONTENIDO GENERALES.....	7
PROGRAMA NIVEL 1.....	8
PROGRAMA NIVEL 2.....	14
PROGRAMA NIVEL 3.....	19
BIBLIOGRAFÍA	24

OFERTA ACADÉMICA

SEDE HUERGO (BARRACAS)

TURNO MAÑANA – MARTES: Nivel 1: 8 a 12 hs. / Niveles 2 y 3: 8 a 14 hs.

TURNO TARDE - MIERCOLES: Nivel 1: 14 a 18 hs. / Niveles 2 y 3: 14 a 20 hs.

TURNO NOCHE – MIERCOLES: Nivel 1: 18 a 22 hs. / Niveles 2 y 3: 17 a 23

EXTENSIÓN ÁULICA TIGRE

TURNO MAÑANA – MARTES: Nivel 1: 8 a 12 hs. / Niveles 2 y 3: 8 a 14 hs.

TURNO TARDE - LUNES: : Nivel 1: 13 a 17 / Niveles 2 y 3: 13 a 19 hs.

TURNO NOCHE – VIERNES: Nivel 1: 18 a 22 hs. / Niveles 2 y 3; 16 a 22 hs.

CUERPO DOCENTE

Profesor Titular: Lic. Carlos Albino Molina

Profesoras Adjuntas: Lic. Marcela Martinica; Lic. Mariana Campini. Lic. Claudia Rodriguez

JTP: Profesor Juan Bernárdez; Lic. Carlos Dematte; Lic. Lorena Bossi; Lic. Juan Dolhare.

Ayudantes de 1º: Lic. Claudia Kippes; Lic. Adriana Lavagna; Lic. Adriana Sangiao; Lic. Silvia Guzmán;
Lic. Ramiro Ladrón de Guevara; Joaquín Moledo.

OBJETIVOS GENERALES

- 1) Definir la asignatura desde el oficio y sus técnicas acentuando en ellas su carácter de medio necesario para la obtención de toda imagen.
- 2) Abordar las cuestiones de la técnica como:
 - Sostén insoslayable de la imagen.
 - Exploratoria de expresión y emoción estética.
 - Operatorias para la denotación de procesos creativos.
- 3) Provisión de la información pormenorizada sobre la constitución física, proceso de fabricación, etc. de los diversos materiales que intervienen en la realización del dibujo.

Proveer información y capacitación sobre las modalidades operativas de las técnicas para el desarrollo de las capacidades fácticas tanto en abordajes del dibujo analógicos como digital.

MARCO CONCEPTUAL

En primer lugar, cabe aclarar la diferencia entre los términos **oficio** y **técnica**, dado que mayormente se confunde el significado y se los considera sinónimo uno del otro.

El término **oficio**, en sentido estricto aparece respecto a **técnica**, como un concepto más amplio y abarcativo. El oficio es el que contiene a las técnicas y no al revés. El oficio no se agota en la suma de todas las técnicas que abarque o contenga y la historia nos da múltiples ejemplos de ello.

El oficio es una ocupación o trabajo especializado. En otras palabras es una profesión es **profesar**. Es decir ejercer un arte o una ciencia, o enseñarlo. Obsérvese, todo lo que tiene que ver con la **vocación**. Quien ejerce una profesión es un profesional y el carácter de profesional se define y se denomina con el neologismo **profesionalismo**.

La técnica (del griego technikos: relativo a las artes) en cambio aparece como **aplicación práctica** de métodos y conocimientos. Esta aplicación práctica se manifiesta como:

1. Conjunto de recursos y procedimientos aplicados mediante instrumentaciones definidas.
2. Habilidad, destreza, grado de pericia (del latín: peritia, termino del que derivan perito: experto o práctico en un arte o ciencia) para la aplicación de estos recursos y procedimientos. Aquí se entiende recurso/s como acción del recurrir, como “volver a ocurrir”, tener la posibilidad de repetir acciones determinadas, probadas y eficaces para el logro de un fin.

Conocer todas las técnicas no implica necesariamente poseer un oficio. Si, en cambio hace el oficio el poseer el conocimiento de las redes de funciones y significados propios del producto obtenido por medio de técnicas específicas empleadas y aún de las relaciones de aquel producto con su propia constelación y / u otras constelaciones distintas.

El oficio como profesión o como **vocación profesada** se ve sometido a una deontología específica. Los fundamentos éticos de las distintas profesiones u oficio afectan profundamente la estructura de los mismos. En cambio las técnicas por su carácter instrumental y mecánico lo estarán solo tangencial y débilmente vinculadas.

METODOLOGÍA

Se trabaja con la modalidad de taller práctico - teórico.

Se dictan clases teóricas con proyecciones de material audiovisual en función de los temas abordados y también se comparte material sistematizado mediante la página de la cátedra y el canal de youTube de la cátedra.

Se realizan clases de demostración práctica en los modos operativos y procedimientos de ejecución del dibujo que permitan al estudiante, advertir los alcances y límites del carácter propio de cada material como sus compatibilidades e in- compatibilidades.

Se realiza un seguimiento permanente y particular de los procesos de aprendizaje de cada estudiante.

Contenidos generales

Propedéutica general sobre los alcances de la constelación del dibujo.

Los abordajes del dibujo.

Discurso sobre la materialidad de los soportes, orígenes, constitución, dimensiones, tipos: duros, blandos, preparados, con o sin absorción, lisos, texturados.

Las técnicas tradicionales del dibujo: Grasos: Lápices de grafito, grafito en barra y en polvo; tizosos: carbones, pasteles, sanguinas, sepias y técnicas mixtas; líquidos: tintas, acrílicos, aguadas, material de carga, plumas, pinceles, rodillos, trapos, cueros y puntas diversas.

Adecuación de técnicas y soportes contemporáneos: transferencias, técnicas fotográficas, digitales. La evolución de las técnicas en la historia.

Técnicas de observación. Concepto de isotropía y anisotropía. Noción de “recorte compositivo” y la observación relacional. La actitud de observar y la actitud de imaginar.

Los elementos constitutivos del lenguaje visual. El plano básico. El espacio y sus modalidades. El trazo, el gesto, la mancha, la impronta, la huella, el rastro. La línea por sustracción o adición.

Estos contenidos serán válidos para todos los niveles de OTAV Dibujo, adecuándolos en profundidad y complejidad

PROGRAMA

NIVEL I

Objetivos específico:

Desarrollar la capacidad de observación y análisis de estructuras simples de complejidad creciente.

Promover el interés investigativo.

Desarrollar el interés por la exploratoria empática entre materia, técnica y expresión.

Desarrollar capacidades y tecnologías para la representación de formas.

Contenidos Conceptuales

Unidad 1

Conceptualización sobre el Oficio, las Técnicas, la Producción de imágenes y el Proceso creativo.

Propedéutica general sobre las técnicas tizosas del Dibujo.

Fundamentos específicos.

Elementos para una heurística

Naturaleza y expresión de materiales tizosos carbonilla, sanguina, sepia, pasteles, etc.

Carácter y naturaleza de las superficies portantes (papeles, cartones, etc.)

La línea cómo resultado de una operativa y de un oficio, carácter técnico de las variedades de la misma.

Luz y sistematización del concepto de valor lumínico y su obtención por técnicas definidas.

Unidad 2

Propedéutica general sobre las técnicas tizosas del Dibujo en las técnicas combinadas.

Fundamentos específicos.

Naturaleza y expresión de materiales tizosos carbonilla, sanguina, sepia, pasteles, etc.

Carácter y naturaleza de las superficies portantes (papeles, cartones, maderas, etc.)

Técnicas del modelado, esfumado, transparencias y tramado.

Contenidos Procedimentales

Unidad 1

Modos operativos y procedimientos de ejecución de técnicas tizosas carbonillas sobre distintas superficies.

Alcances y límites del carácter propio de cada material.

Compatibilidades e in- compatibilidades.

Unidad 2

Modos operativos y procedimientos de ejecución sobre distintas superficies de técnicas tizosas: sanguinas, sepias, pasteles y técnicas combinadas.

Alcances y límites del carácter propio de cada material.

Compatibilidades e in- compatibilidades.

Contenidos actitudinales

Unidades 1 y 2

Incentivación -del desarrollo de las capacidades de observación y análisis.

-del interés investigativo en los materiales.

-de la exploratoria empática entre materia, técnica y expresión.

Metodología:

Clases teóricas y de demostración práctica, acompañadas de actividades de aplicación, comprensión y verificación de los temas.

Abordar modos operativos y procedimientos de ejecución, que permitan al estudiante, advertir los alcances y límites del carácter propio de cada material como sus compatibilidades e in- compatibilidades.

Conducir al estudiante al desarrollo de ejercicios cuyo nivel de complejidad, avance en el transcurso del tiempo en el ámbito del aula taller.

Seguimiento de los procesos de aprendizaje en función de la evaluación permanente.

Los trabajos prácticos se desarrollan en el espacio áulico y serán acompañados de actividades domiciliarias para reforzar los contenidos.

A partir del tercer encuentro se realizarán actividades de croquis durante los primeros cuarenta y cinco minutos de clase.

TRABAJOS PRÁCTICOS

Trabajo Práctico Nº 1:

Modos operativos y procedimientos de ejecución de los instrumentos de punta en tizosos y fijado. Mapa estructural. Encuadre, proporciones, direcciones, ejes compositivos.

Elementos constitutivos del Lenguaje Visual: Línea, Valor.

La línea.

Estudios estructurales de modelos simples.

Definir proporciones, direcciones y encuadre, utilizar líneas de diversa intensidad con exclusión total de sombras.

Materiales: Papel Blanco de (50 x 70cm) Papel Misionero de (50 x 70) Carbonilla vegetal. Goma Miga. Trapo. Fijador.

Trabajo Práctico Nº 2:

Modos operativos y procedimientos de ejecución de la carbonilla, naturaleza y expresión del material.

Introducción a los problemas plásticos de la luz y la sombra mediante operaciones lineales.

Estudios: estructurales de modelos simples.

Definir proporciones, direcciones y encuadre, utilizar la línea, enfatizando su recorrido indicando la luz y la sombra en la representación a través de su intensidad.

Materiales: Papel Blanco de (50 x 70cm) Papel Misionero de (50 x 70) Carbonilla vegetal. Goma Miga. Trapo. Fijador.

Trabajo Práctico Nº 3:

Introducción a los problemas plásticos de la luz y la sombra. Sistematización del concepto de valor lumínico y su obtención por técnicas definidas. Pasajes y contrastes. Conceptos de Valor, gamas y gradientes.

Modos operativos y procedimientos de ejecución de la carbonilla, su naturaleza y expresión.

Estudios estructurales de modelos de complejidad creciente. (icónico y a - icónico).

Definir proporciones, direcciones, encuadre, indicadores espaciales, claroscuro.

Materiales: Papel Blanco de (50 x 70cm) Papel Misionero de (50 x 70) Carbonilla vegetal. Goma Miga. Trapo. Fijador

Trabajo Práctico Nº 4:

Ejecución mediante gamas de valor ajustadas a cinco gradientes previas a la realización del estudio del modelo. Ajuste de los juegos de luces y del modelo reduciéndolo a la gama previamente ejecutada. Observar proporciones, direcciones e incidencia de la luz sobre el modelo. Valor.

Textura.

Modos operativos y procedimientos de ejecución de la carbonilla

Modelos de complejidad creciente, encuadre, composición.

Materiales: Papel Blanco de (50 x 70cm) Papel Misionero de (50 x 70) Carbonilla vegetal. Goma Miga. Trapo. Fijador.

Trabajo Práctico Nº 5:

Naturaleza y expresión de la Sanguinas y las Sepias. Fundamentos específicos.

Carácter y naturaleza de las superficies portantes.

Modos operativos y procedimientos de ejecución, naturaleza y expresión.

Modelos de complejidad creciente, encuadre, composición.

Definir proporciones, direcciones, encuadre.

Materiales: Lápices Sanguina tizosos. Sanguinas tizosas de sección cuadrangular. Lápices Sepia tizosos. Sepias tizosas, de sección cuadrangular. Papeles adecuados, de 50 x 70 cm. Goma Miga. Fijador. Trapo.

Trabajo Práctico Nº 6:

Naturaleza y expresión de tizosos. Fundamentos específicos.

Carácter y naturaleza de las superficies portantes (papeles, cartones, telas, etc.).

Modos operativos y procedimientos de ejecución de los Lápices Sanguina tizosos. Sanguinas tizosas de sección cuadrangular. Lápices Sepia tizosos. Sepias tizosas, de sección cuadrangular

Modelo de complejidad creciente.

Definir proporciones, direcciones, encuadre, indicadores espaciales mediante modelado y esfumado. Ajuste de los juegos de luces y del modelo reduciéndolo a la gama previamente ejecutada.

Materiales: Lápices Sanguina tizosos. Sanguinas tizosas de sección cuadrangular. Lápices Sepia tizosos. Sepias tizosas, de sección cuadrangular. Papeles adecuados, de 50 x 70 cm. Goma Miga. Fijador. Trapo.

Trabajo Práctico Nº 7:

Introducción a la figura humana, estructura de cabeza, retrato. Conceptos generales sobre técnicas combinadas con tizosos, modos de uso (convenientes) para iluminar y ampliar las posibilidades expresivas de las sanguinas y las sepias combinadas con blanco y negro. Utilizar la goma como herramienta de dibujo. Tipos de Soportes que se adecuan a esta técnica

Estudios de cabeza y torso, encuadre, composición.

Definir proporciones, direcciones, encuadre, indicadores espaciales mediante modelado y esfumado, transparencias y/o tramas. Ajuste de los juegos de luces y del modelo reduciéndolo a la gama previamente ejecutada.

Materiales: Sanguinas y sepia, Goma Miga, fijador. Papeles tipo cansón de 50 x 70 cm.

Trabajo Práctico Nº 8:

Naturaleza y expresión de tizos. Fundamentos específicos.
Carácter y naturaleza de las superficies portantes (papeles, cartones, etc.).
Modos operativos y procedimientos de ejecución de técnicas combinadas: sanguina, sepias, tizas blancas y tizas negras, naturaleza y expresión.
Cabeza y torso.
Estudios de paisaje, encuadre composición, grados de iconicidad.
Definir proporciones, direcciones, encuadre, indicadores espaciales mediante modelado y esfumado, transparencias y/o tramas. Ajuste de los juegos de luces y del modelo reduciéndolo a la gama previamente ejecutada.
Materiales: Lápices Sanguina tizos. Sanguinas tizas de sección cuadrangular. Lápices Sepia tizos. Sepias tizas, de sección cuadrangular. Lápices negros tizos, barras negras tizas o carbonilla. Lápices tizos blancos. Barras tizas blancas. Papeles adecuados, de 50 x 70 cm. Goma Miga. Fijador. Trapo.

Trabajo Práctico Nº 9:

Naturaleza y expresión de tizos. Fundamentos específicos.
Carácter y naturaleza de las superficies portantes (papeles, cartones, telas, etc.).
Modos operativos y procedimientos de ejecución de las técnicas combinadas.
Estudios de cabeza y torso.
Modelado y esfumado, transparencias y/o tramas. Ajuste de los juegos de luces y del modelo reduciéndolo a la gama previamente ejecutada. Sombras propias y proyectadas, luces directas, indirectas y reflejas.
Materiales: Lápices Sanguina tizos. Sanguinas tizas de sección cuadrangular. Lápices Sepia tizos. Sepias tizas, de sección cuadrangular. Lápices negros tizos, barras negras tizas o carbonilla. Lápices tizos blancos. Barras tizas blancas. Papeles adecuados, de 50 x 70 cm. Goma Miga. Fijador. Trapo.

Trabajo Práctico Nº 10:

Naturaleza y expresión de tizos. Fundamentos específicos.
Carácter y naturaleza de las superficies portantes (papeles, cartones, telas, etc.).
Modos operativos y procedimientos de ejecución de Tizas blancas sobre superficies negras, naturaleza y expresión.
Estudios de cabeza y torso. Estudios de paisaje.
Definir proporciones, direcciones, encuadre, indicadores espaciales mediante modelado y esfumado, transparencias y/o tramas. Ajuste de los juegos de luces y del modelo reduciéndolo a la gama previamente ejecutada.
Materiales: tizas blancas sobre soportes negros, goma miga, fijador. Papeles misionero preparados de 70 x 100 cm.

Trabajo Práctico Nº 11:

Naturaleza y expresión de tizos. Fundamentos específicos.
Carácter y naturaleza de las superficies portantes (papeles, cartones, telas, etc.).
Modos operativos y procedimientos de ejecución de tizas blancas sobre superficies negras, naturaleza y expresión.
Profundización en el estudio de cabeza y torso y paisaje.
Definir proporciones, direcciones, encuadre, indicadores espaciales mediante modelado y esfumado, transparencias y/o tramas. Ajuste de los juegos de luces y del modelo reduciéndolo a la gama previamente ejecutada.

Materiales: tizas blancas sobre soportes negros, goma miga, fijador. Papeles misionero preparados de 70 x 100 cm.

Trabajo Práctico Nº 12:

Naturaleza y expresión de tizos. Fundamentos específicos.

Carácter y naturaleza de las superficies portantes (papeles, cartones, telas, etc.).

Modos operativos y procedimientos de ejecución de tizas blancas sobre superficies negras, naturaleza y expresión. Explorar unidades texturales.

Profundización en el estudio de cabeza y torso y paisaje.

Definir proporciones, direcciones, encuadre, indicadores espaciales mediante modelado y esfumado, transparencias y/o tramas. Ajuste de los juegos de luces y del modelo reduciéndolo a la gama previamente ejecutada.

Materiales: tizas blancas sobre soportes negros, goma miga, fijador. Papeles misionero preparados de 70 x 100 cm.

Trabajo Práctico Nº 13:

Naturaleza y expresión de tizos. Fundamentos específicos.

Carácter y naturaleza de las superficies portantes (papeles, cartones, telas, etc.).

Modos operativos y procedimientos de ejecución de tizas blancas sobre superficies negras, naturaleza y expresión. Explorar unidades texturales.

Profundización aplicando diferentes unidades texturales en el estudio de cabeza y torso y paisaje.

Definir proporciones, direcciones, encuadre, indicadores espaciales mediante modelado y esfumado, transparencias y/o tramas. Ajuste de los juegos de luces y del modelo reduciéndolo a la gama previamente ejecutada.

Materiales: tizas blancas sobre soportes negros, goma miga, fijador. Papeles misionero preparados de 70 x 100 cm.

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN

Son de carácter de asistencia obligatoria en el espacio áulico: Las actividades centradas en las actividades de taller con una carga horaria de 4 hs. semanales.

Son de carácter obligatorio los trabajos domiciliarios.

La asignatura se inscribe en el régimen de promoción directa:

1 a 3 no aprueba la asignatura.

4 a 6 examen final.

7 a 10 promoción directa de la asignatura.

Criterios de evaluación

Promoción directa:

Evaluación periódica que comprende:

Cumplir con el 80 % de asistencia.

Participación en las actividades áulicas.

Entrega de la totalidad de los trabajos prácticos áulicos en tiempo y forma.

Entrega de los croquis realizados en clase.

Entrega en término como mínimo el 70 % de los trabajos domiciliarios.

**Grados de desarrollo de capacidades en los procesos técnicos, expresivos y compromiso.
Evolución técnica y los logros de oficio.**

Examen final

La presentación del cien por cien de los ejercicios realizados y exigidos en clase y croquis.

La presentación de la totalidad de los ejercicios de apoyo domiciliarios.

La actividad solicitada por el docente para la instancia de examen, que consiste en la realización de 16 trabajos prácticos domiciliarios.

La evolución técnica y los logros de oficio.

CÁTEDRA MOLINA

PROGRAMA

NIVEL II

Objetivos:

Desarrollar la capacidad de observación y análisis de estructuras simples de complejidad creciente.
Promover el interés investigativo.
Desarrollar el interés por la exploratoria empática entre materia, técnica y expresión.
Desarrollar capacidades y tecnologías para la representación de formas.

Contenidos Conceptuales

Unidad 1

Propedéutica general sobre las técnicas grasas del dibujo con especial referencia al lápiz de grafito.
Fundamentos específicos.
Elementos para una heurística
Naturaleza y expresión de materiales grasos lápices de grafito.
Carácter y naturaleza de las superficies portantes (papeles, cartones, etc.)
Elementos del lenguaje visual: La línea; El trazo; Unidades texturales; La trama; El plano de valor,
La línea cómo resultado de una operativa y de un oficio, carácter técnico de las variedades de la misma.
El claroscuro, cómo resultado de operativas y de oficio mediante el carácter técnico de las variedades de las mismas.
Luz y la sistematización del concepto de valor lumínico y su obtención por técnicas definidas.

Unidad 2

Propedéutica general sobre las técnicas grasas del dibujo con especial referencia al grafito en barra y al grafito en polvo con aguarrás.
Fundamentos específicos.
Elementos para una heurística
Naturaleza y expresión del grafito en barra y el grafito en polvo con aguarrás.
Carácter y naturaleza de las superficies portantes.
Elementos del lenguaje visual: La línea; El trazo; Unidades texturales; La trama; El plano de valor,
El claroscuro, cómo resultado de operativas y de oficio mediante el carácter técnico de las variedades de las mismas. Luz y la sistematización del concepto de valor lumínico y su obtención por técnicas definidas.

Contenidos Actitudinales

Profundización de la capacidad de observación y análisis.
Intensificación en la actitud de búsqueda de modos propios de expresión a través de las técnicas y el oficio.
Activación de la actitud de aceptación de lo "imprevisto" y lo lúdico como posibilidad válida de expresión.
Implementación de nuevas operatorias y cambios de hábitos de ejecución.

Metodología:

Clases teóricas y de demostración práctica, acompañadas de actividades de aplicación, comprensión y verificación de los temas.

Abordar modos operativos y procedimientos de ejecución, que permitan al estudiante, advertir los alcances y límites del carácter propio de cada material como sus compatibilidades e in- compatibilidades.

Conducir al estudiante al desarrollo de ejercicios cuyo nivel de complejidad, avance en el transcurso del tiempo en el ámbito del aula taller.

Seguimiento permanente de los procesos de aprendizaje en función de la evaluación permanente.

Los trabajos prácticos se desarrollan en el espacio áulico y serán acompañados de actividades domiciliarias para reforzar los contenidos.

Desde el primer encuentro se realizar actividades de croquis durante los primeros cuarenta y cinco minutos de clase.

TRABAJOS PRÁCTICOS

Trabajo Práctico Nº 1:

Modos operativos y procedimientos de ejecución de los instrumentos de punta grasos, lápices de grafito. La línea homogénea.

Estudios estructurales de cabeza y torso.

Composición, definir proporciones, direcciones y encuadre.

Materiales: Papel Blanco de (50 x 70cm) Lápices de GRAFÍTO H, B, 2B, 4B, 6B. Goma.

Tipos de papeles que se adecuan a esta técnica.

Trabajo Práctico Nº 2:

Modos operativos y procedimientos de ejecución de los instrumentos de punta grasos, lápices de grafito. La línea enfatizada.

Estudios estructurales de cabeza y torso.

Composición, definir proporciones, direcciones y encuadre.

Materiales: Papel Blanco de (50 x 70cm) Lápices de GRAFÍTO H, B, 2B, 4B, 6B. Goma.

Trabajo Práctico Nº 3:

Exploratorias a partir la sistematización del concepto de valor. Gammas y gradientes. Pasajes y contrastes.

Estudios de retrato mediante operaciones plásticas que estructuren la representación a partir de la luz y la sombra. Pasajes contrastes. Composición.

Materiales: Papel Blanco de (50 x 70cm) Lápices de GRAFÍTO H, B, 2B, 4B, 6B. Goma.

Trabajo Práctico Nº 4:

Estudios de cabeza y torso. Observar proporciones, direcciones e incidencia de la luz sobre el modelo.

Planos de valor.

Organización de la composición en función de: luz, sombra propia, sombra proyectada, reflejo, medio tono, pasaje contraste.

Materiales: Papel Blanco de (50 x 70cm) Lápices de GRAFÍTO H, B, 2B, 4B, 6B. Goma.

Trabajo Práctico Nº 5:

Composición abordando el estudio de cabeza y torso. Observar proporciones, direcciones e incidencia de la luz sobre el modelo. Operaciones a partir de unidades texturales como grafismos o tramas.

Planos de valor.

Organización de la composición en función de: luz, sombra propia, sombra proyectada, reflejo, medio tono, pasaje contraste.

Materiales: Papel Blanco de (50 x 70cm) Lápices de GRAFÍTO H, B, 2B, 4B, 6B. Goma.

Trabajo Práctico Nº 6:

Estudios de cabeza y torso. Operar experimentando con el nuevo material sobre diferentes soportes lisos y granulados. Cabeza y torso o modelo de complejidad creciente. Explorar las posibilidades técnicas del material y su capacidad expresiva.

Materiales: Papel Blanco de (50 x 70cm) liso y granulado, GRAFÍTO 6B en barra de sección rectangular. Goma.

Trabajo Práctico Nº 7:

Estudios de cabeza y torso. Composición de complejidad creciente. Explorar las posibilidades técnicas del material y su capacidad expresiva.

Materiales: Papel Blanco de (50 x 70cm) liso y granulado, GRAFÍTO 6B en barra de sección rectangular. Goma.

Trabajo Práctico Nº 8:

Estudios de cabeza y torso o figura completa. Composición de complejidad creciente. Explorar las posibilidades técnicas del material y su capacidad expresiva. Unidades texturales. Grafismos como recurso expresivo. La goma como herramienta de dibujo.

Materiales: Papel Blanco de (50 x 70cm) liso y granulado o (70 x 100), GRAFÍTO 6B en barra de sección rectangular. Goma.

Trabajo Práctico Nº 9:

Observación y análisis del modelo intensificando la búsqueda de modos propios de expresión a través de las técnicas y el oficio.

Nuevas operatorias, la mancha, el gesto.

El problema de la luz y la sombra en el dibujo artístico. Visión plástico – pictórica.

Explorar las posibilidades expresivas de la técnica. Experimentación de los materiales y soportes.

Materiales: Papel Blanco de (50 x 70cm) o (100 x 70) lisos, GRAFÍTO en polvo 6B. Aguarrás mineral. Papel tissú. Pincel de pelo. 1 recipiente chato tipo plato y un recipiente para líquido de lata o vidrio. Goma.

Trabajo Práctico Nº 10:

Observación y análisis del modelo intensificando la búsqueda de modos propios de expresión a través de las técnicas y el oficio.

Nuevas operatorias, la mancha, el gesto.

El problema de la luz y la sombra en el dibujo artístico. Visión plástico – pictórica. Unidades texturales.

Explorar las posibilidades expresivas de la técnica. Experimentación de los materiales y soportes.

Materiales: Papel Blanco de (50 x 70cm) o (100 x 70) lisos, GRAFÍTO en polvo 6B. Aguarrás mineral. Papel tissú. Pincel de pelo. . Pincel de pelo. 1 recipiente chato tipo plato y un recipiente para líquido de lata o vidrio. Goma.

Trabajo Práctico Nº 11:

La figura humana con modelo vivo y el dibujo de imaginación.

Observación y análisis del modelo intensificando la búsqueda de modos propios de expresión a través de las técnicas y el oficio.

Nuevas operatorias, la mancha, el gesto, el trazo.

El problema de la luz y la sombra en el dibujo artístico. Visión plástico – pictórica. Unidades texturales.

Explorar las posibilidades expresivas de la técnica. Experimentación de los materiales y soportes.

Materiales: Papel Blanco de (50 x 70cm) o (100 x 70) lisos, GRAFÍTO en polvo 6B. Aguarrás mineral. Papel tissú. . Pincel de pelo. 1 recipiente chato tipo plato y un recipiente para líquido de lata o vidrio. Goma.

Trabajo Práctico Nº 12:

La figura humana con modelo vivo y el dibujo de imaginación.

Observación y análisis del modelo intensificando la búsqueda de modos propios de expresión a través de las técnicas y el oficio.

Unidades texturales.

Nuevas operatorias, la mancha, el gesto, el trazo.

El problema de la luz y la sombra en el dibujo artístico, las posibilidades expresivas de la técnica.

Materiales: Papel Blanco de (50 x 70cm) Papel blanco (100 x 70) GRAFÍTO en polvo 6B. Aguarrás mineral. Papel tissú. . Pincel de pelo. 1 recipiente chato tipo plato y un recipiente para líquido de lata o vidrio. Goma. Lápices de grafito y grafito en barra de grafito 6B.

Trabajo Práctico Nº 13:

La figura humana con modelo vivo y el dibujo de imaginación.

Observación y análisis del modelo intensificando la búsqueda de modos propios de expresión a través de las técnicas y el oficio.

Unidades texturales.

Nuevas operatorias, la mancha, el gesto, el trazo.

El problema de la luz y la sombra en el dibujo artístico, las posibilidades expresivas de la técnica.

Materiales: Papel Blanco de (50 x 70cm) Papel blanco (100 x 70) GRAFÍTO en polvo 6B. Aguarrás mineral. Papel tissú. . Pincel de pelo. 1 recipiente chato tipo plato y un recipiente para líquido de lata o vidrio. Goma. Lápices de grafito y grafito en barra de grafito 6B.

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN

Son de carácter de asistencia obligatoria en el espacio áulico: Las actividades centradas en las actividades de taller con una carga horaria de 6hs. semanales.

Son de carácter obligatorio los trabajos domiciliarios.

La asignatura se inscribe en el régimen de promoción directa:

1 a 3 no aprueba la asignatura.

4 a 6 examen final.

7 a 10 promoción directa de la asignatura.

Criterios de evaluación

Promoción directa:

Evaluación periódica que comprende:

Cumplir con el 80 % de asistencia.

Participación en las actividades áulicas.

Entrega de la totalidad de los trabajos prácticos áulicos en tiempo y forma.
Entrega de los croquis realizados en clase.
Entrega en término como mínimo el 70 % de los trabajos domiciliarios.
Grados de desarrollo de capacidades en los procesos técnicos, expresivos y compromiso.
Evolución técnica y los logros de oficio.

Examen final

La presentación del cien por cien de los ejercicios realizados y exigidos en clase y croquis.
La presentación de la totalidad de los ejercicios de apoyo domiciliarios.
La actividad solicitada por el docente para la instancia de examen, que consiste en la realización de 12 trabajos prácticos domiciliarios.
La evolución técnica y los logros de oficio.

CATEDRA MOLINA

PROGRAMA

NIVEL 3

Contenidos Conceptuales

UNIDAD 1

Análisis sistemático de los dibujos de los grandes maestros y de las técnicas puestas en vigor en ellos.

La representación.

Elementos constitutivos del lenguaje visual: Línea por sustracción, adición, incisión. El plano plástico, unidades texturales, valor.

Grados de iluminación, transparencias, la materia elementos de carga.

El trazo, el gesto, la mancha, la impronta, la huella, el rastro.

Tintas directas, aguadas.

Soportes para tintas, tipologías y superficies, compatibilidades e incompatibilidades.

La anisotropía del plano plástico, planteos y resoluciones.

Construcción del espacio bidimensional.

Elementos constitutivos del lenguaje visual, iluminación, valor, texturas visuales.

UNIDAD 2

Elementos para elaborar una hermenéutica del Dibujo.

Profundización en los conceptos adquiridos en Dibujo II.

Soportes para pinturas acrílicas, tipologías y superficies, compatibilidades e incompatibilidades.

El acrílico: aguadas, elementos de carga.

Puntas para la ejecución con plumas; Pinceles, rodillos, trapo, cuero, etc.

El trazo, el gesto, la mancha, la impronta, la huella, el rastro

Conceptos e información sobre el oficio del dibujo y los nuevos materiales e instrumentos que ofrece el avance tecnológico: transferencias, técnicas fotográficas, herramientas para la digitalización de imágenes.

Contenidos procedimentales

UNIDAD 1

Exploratorias de soportes para tinta.

Abordaje de estructuras de complejidad creciente.

Procedimientos de aplicación y optimización de las producciones en tinta directa, plumas (tipologías).

Procedimientos de aplicación y optimización de las producciones en tinta mediante la aguada para la obtención del dibujo iluminado, pinceles de cerda, pinceles de pelo.

Procedimientos de aplicación y optimización de las producciones en tinta para la obtención de texturas visuales.

Optimización del carácter de la imagen a través del gesto, la impronta, etcétera.

UNIDAD 2

Exploratorias de soportes para acrílicos

Abordaje de estructuras de complejidad creciente.
Procedimientos compositivos.
Procedimientos de aplicación y optimización de las producciones con pinturas acrílicas.
Procedimientos de aplicación y optimización de las producciones con pinturas acrílicas abordando la aguada para la obtención del dibujo iluminado.
Procedimientos de aplicación y optimización de la pintura acrílica para la obtención de texturas visuales.
Técnicas mixtas.
Procedimientos de técnicas combinadas.
Procedimientos para la transferencia de imágenes.
Exploratorias de soportes y técnicas analógicas y digitales.
Procedimientos digitales.

Contenidos Actitudinales

Profundización de la capacidad de observación y análisis.
Intensificación en la actitud de búsqueda de modos propios de expresión a través de las técnicas tradicionales y las nuevas tecnologías.
Activación de la actitud de aceptación de lo "imprevisto" y lo lúdico como posibilidad válida de expresión. Actividades y Materiales
Implementación de nuevas operatorias y cambios de hábitos de ejecución. Incorporación de lo gestual, lo miocinético y la impronta.
Incorporación de lo imprevisible y del libre juego de la materia.

Metodología:

Clases teóricas y de demostración práctica, acompañadas de actividades de aplicación, comprensión y verificación de los temas.
Abordar modos operativos y procedimientos de ejecución, que permitan al estudiante, advertir los alcances y límites del carácter propio de cada material como sus compatibilidades e in- compatibilidades.
Conducir al estudiante al desarrollo de ejercicios cuyo nivel de complejidad, avance en el transcurso del tiempo en el ámbito del aula taller.
Seguimiento permanente de los procesos de aprendizaje en función de la evaluación permanente.
Los trabajos prácticos se desarrollan en el espacio áulico y serán acompañados de actividades domiciliarias para reforzar los contenidos.
Desde el primer encuentro se realizar actividades de croquis durante los primeros cuarenta y cinco minutos de clase.

Trabajo Práctico Nº 1:

Modos operativos y procedimientos de ejecución de la tinta china directa sobre papel ilustración y/o cartulina encapada, naturaleza y expresión del material.
Expresividad y dinámica de la línea como trazo expresivo en la configuración de imágenes.
Materiales: Papeles blancos tipo ilustración de 50 x 70 cm; tinta china, Plumas diversas: tipo cucharita.

Trabajo Práctico Nº 2:

Exploración sobre la expresividad y dinámica de la línea como trazo expresivo, el gesto, la mancha. Ritmos compositivos. Estudio de estructuras de complejidad creciente. Diferentes resoluciones icónicas.

Materiales: Papeles blancos de 50 x 70 cm; Plumas diversas: tipo cucharita, speedball, etc.

Trabajo Práctico Nº 3:

Optimización de la expresividad mediante operaciones expresivas con plumas diversas y tinta china. La línea como trazo resultante del gesto, la mancha y los ritmos compositivos. Estudio de estructuras de complejidad creciente con modelo vivo. Diferentes resoluciones icónicas.

Materiales: Papeles ilustración, cartulina americana, tinta china negra, lapicera para pluma, pluma tipo cuchara, plumas speedball, plumas caligráficas, recipiente para tinta, trapo.

Trabajo Práctico Nº 4:

Interacción de la expresividad del trazo y el plano. La ejecución directa. La línea como trazo resultante del gesto, la mancha y los ritmos compositivos.

Materiales: Papeles ilustración, cartulina americana, tinta china negra, lapicera para pluma, pluma tipo cuchara, plumas speedball, plumas caligráficas, pinceles de pelo chatos y redondos, recipiente para tinta, trapo.

Trabajo Práctico Nº 5:

Exploratorias de aguadas como medio expresivo en soportes con diferente grado de absorción de líquidos.

Estudio de estructuras de complejidad creciente con modelo vivo. Diferentes resoluciones icónicas.

Abordar la composición a partir de la organización de la luz.

Materiales: Pinceles de pelos chatos y redondos, cartulina americana, pape para acuarela, recipientes para tinta (huevera de plástico), tinta china negra, trapo.

Trabajo Práctico Nº 6:

Ejecución con pincel pleno sobre diversos soportes. Exploratorias a partir de la expresividad de la técnica y el material. Aceptar lo imprevisto con la nueva técnica intensificando la búsqueda de modos propios de expresión.

Estudio de estructuras de complejidad creciente con modelo vivo. Diferentes resoluciones icónicas.

Materiales: Pinceles de pelos chatos y redondos, pinceles de cerda chatos y redondos, cartulina americana, recipientes para tinta, tinta china negra, trapo.

Trabajo Práctico Nº 7:

Ejecución mediante la técnica de tinta china con pincel seco, abordando exploratorias compositivas en las cuales se evidencie la impronta en la ejecución del dibujo de modelo vivo.

Aceptar lo imprevisto con la nueva técnica intensificando la búsqueda de modos propios de expresión.

Estudio de estructuras de complejidad creciente con modelo vivo. Diferentes resoluciones icónicas.

Materiales: Pinceles de cerda chatos y redondos gastados, cartulina americana, pape para acuarela, recipientes para tinta, tinta china negra, trapo.

Trabajo Práctico Nº 8:

Exploratorias de modos propios de expresión abordando lo imprevisible y el libre juego que brinda la tinta. Integrar las técnicas a partir de exploratorias con plumas y pinceles diversos sobre diferentes soportes.

La línea como trazo resultante del gesto, la mancha y los ritmos compositivos. Estudio de estructuras de complejidad creciente con modelo vivo mediante la ejecución directa. Diferentes resoluciones icónicas.

Materiales: Pinceles de pelos chatos y redondos, pinceles de cerda chata y redonda, plumas diversas, cartulina americana, pape para acuarela, recipientes para tinta, tinta china negra, trapo.

Trabajo Práctico Nº 9:

Explorar otros procedimientos de ejecución de la tinta y elementos generadores de texturas visuales sobre soportes diversos: papeles con y sin absorción de líquido, telas, maderas preparadas.

Búsqueda de modos propios de expresión a través de lo imprevisible y el libre juego que brinda la tinta y su potencial expresivo.

Los elementos constitutivos del lenguaje visual. Diferentes resoluciones icónicas.

Materiales: Pinceles de pelos chatos y redondos, pinceles de cerda chata y redonda, plumas diversas, cartulina americana, pape para acuarela, recipientes para tinta, tinta china negra, elementos generadores de textura visual (esponjas, detergente, bencina, thinner, sal gruesa, etc.) trapo.

Trabajo Práctico Nº 10:

Exploratorias sobre la naturaleza y expresión de las aguadas con pinturas acrílicas. Operatorias y procedimientos de ejecución con pinceles de pelo y trapos.

Configuraciones icónicas donde la iluminación es el elemento que organiza y define la imagen.

Proporciones, direcciones, encuadre.

Los elementos constitutivos del lenguaje visual. Desarrollos a icónicos, la mancha como elemento que define la imagen. Diferentes resoluciones icónicas.

Materiales: Pinceles de pelos chatos y redondos, cartulina americana, recipientes acrílicos, acrílico negro, trapo.

Trabajo Práctico Nº 11:

Operaciones diversas con técnicas combinadas abordaje de la imagen y el soportes, intensificando la búsqueda de modos propios de expresión.

Materiales: Materiales y soportes para técnicas combinadas a elección.

Trabajo Práctico Nº 12:

Realizar experiencias con la nueva técnica intensificando la búsqueda de modos propios de expresión.

Materiales: Materiales y soportes para técnicas combinadas a elección.

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN

Son de carácter de asistencia obligatoria en el espacio áulico: Las actividades centradas en las actividades de taller con una carga horaria de 6hs. semanales.

Son de carácter obligatorio los trabajos domiciliarios.

La asignatura se inscribe en el régimen de promoción directa:

1 a 3 no aprueba la asignatura.
4 a 6 examen final.
7 a 10 promoción directa de la asignatura.

Criterios de evaluación

Promoción directa:

Evaluación periódica que comprende:
Cumplir con el 80 % de asistencia.
Participación en las actividades áulicas.
Entrega de la totalidad de los trabajos prácticos áulicos en tiempo y forma.
Entrega de los croquis realizados en clase.
Entrega en término como mínimo el 70 % de los trabajos domiciliarios.
Grados de desarrollo de capacidades en los procesos técnicos, expresivos y compromiso.
Evolución técnica y los logros de oficio.

Examen final

La presentación del cien por cien de los ejercicios realizados y exigidos en clase y croquis.
La presentación de la totalidad de los ejercicios de apoyo domiciliarios.
La actividad solicitada por el docente para la instancia de examen, que consiste en la realización de 12 trabajos prácticos domiciliarios.
La evolución técnica y los logros de oficio.

BIBLIOGRAFIA

A.A.V.V.

1983. *Dibujantes argentinos del siglo XX*. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires

ARNHEIM, Rudolph.

1997 *Arte y percepción visual*. Alianza. Madrid

AUMONT, Jacques.

1992 *La imagen*. Paidós. Buenos Aires.

BERGER, John.

2011 *Sobre dibujo*. Gili. Barcelona. España.

BONOME, Rodrigo

1963 *Concepto y técnica del dibujo y la composición*, Buenos Aires, Compañía General Fabril.

CIVARDI GIOVANNI

2002 *The art of drawing, Drawing portraits, faces and figures*, Search Press.

D'AMELIO JOSEPH, Illustrations by D'amelio Joseph and Hohausen Sanford

S/F *Perspective drawing handbook*, Dover publications, inc. Mineola, New York

DE REYNA RUDY

1978 *How to draw what you see*, Watson-Guption Publications, USA

DOERNER, Max.

1998 *Los materiales de pintura y su empleo en el arte*. Editorial Reverté, S. A. España
Sexta edición en español. Reimpresión Octubre de 2005.

EISSEND KOOS AND STEUR ROSELIEN

2008 *Sketching, Drawing Techniques for product designer*, Koos Eissen, Roselien Steur and BIS Publishers, China.

FAIGIN GARY

1990 *The artist's complete guide to facial expression*, Watson- Guption Publications, New York.

FLORES, Julo; MOLINA, Carlos.

2004 "El color es Luz". Publicación interna de la Cátedra Flores Lenguaje Visual.
DAVPP. IUNA. www.catedramolina.com

GOLDFINGER ELIOT

1991 *Human anatomy for artista, The elements of form*, Oxford University.

HAMM JACK

1983 *Drawing the head and figure*, Perigee book, New York.

HESS, Walter.

1995 *Documentos para la comprensión del arte moderno*. Ed. Nueva Visión.

HOGARTH BURNE

S/F *Dynamic wrinkles and drapery, Solutions for drawing the clothed figure*, Watson – Guption Publications, New York.

HOGARTH BURNE

1988 *Drawing dynamic Hands*, Watson Guption Publications, New York.

KANDINSKI, Wassily.

1956 *De lo espiritual en el arte*. Ed. Galatea Nueva Visión.

KANDINSKI, Wassily.

1962. *Punto y línea frente al plano*. Ed. Nueva Visión.

LOOMIS ANDREW

1959 *Figure deawing for all it'sworth*, Edicial S.A. Argentina

LOOMIS ANDREW

S/F *Drawing the head & hands*, The Viking Press, New York.

LÓPEZ CHUHURRA, Osvaldo.

1975 *Estética de los elementos plásticos*. Labor

MORRS ROBERT

2011 *El dibujo como pensamiento*, Valencia, IVAN INSTITUT VALENCIA D'ART MODERN

MUNARI, Bruno

1994 *El arte como oficio*, Buenos Aires, Ed. Labor.

NOÉ, Luis Felipe.

2007 *"Noé en línea" Mis aproximaciones al dibujo*. Catálogo Antológico, Ciudad de Buenos Aires, MAMBA, Mayo Simon, A Techniques of Drawing Ed. Dover

1978 *Disegnidei Maestri (doce tomos) Ed, Fratelli Fabri Horst Janssen* – Ficha de la cátedra con recopilaciones

POGANY WILLY

1996 *The art of drawing*, New York, Madison Books

SIMBLET SARAH

2001 *Anatomy for the artista*, Dorling Kindersley Book.

STANYER PETER

S/F *The complete book of drawing techniques, A profesional guide for the artista*, S/ Ed.

WANG THOMAS, C

2002 *Pencil sketching*, John Wiley & Sons, New York.

WIFFEN VALERIE

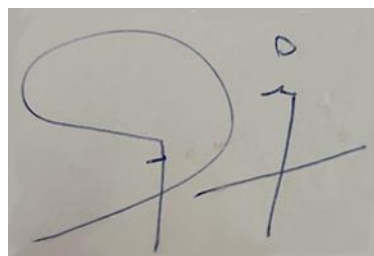
1999 *Taller de retratos*, Edición española: Konemann Verlagsgesellschaft, Impresión: Sing Choeng Printing, Hong Kong, China.

Páginas web

ARCHIVO D ILUSTRACION ARGENTINA. S XIX & XX DOS SIGLOS DE ILUSTRACION

<https://ilustracion.fadu.uba.ar>, consultado el 28/02/2018

Material didáctico sistematizado www.catedramolin.org

Lic. Carlos Albino Molina