

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
CIUDAD UNIVERSITARIA CARLOS MONGE ALFARO
DEPTO. FILOSOFÍA, ARTES Y LETRAS
SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

PROGRAMA DEL CURSO
AP.2004 DIBUJO 4 - 2004

Requisito: AP2003
Creditaje: 2 créditos 4 hs. clase + 2 hs. casa
Profesora: Licda. Peggy Taylor

Descripción del curso

Este curso centra su interés en el estudio de la luz y la sombra y su aplicación a la figura humana; esto implica el repasar y profundizar en la investigación de instrumentos, materiales, soportes y procesos de sombreado.

Es requisito de este curso el dominar las bases de dibujo, ya que, el modelado con sombras pone en evidencia y agranda las inconsistencias formales que se puedan encontrar en el dibujo antes de ser sombreado.

Aspectos complementarios del curso son la gestualidad constructiva, la figura de memoria y en movimiento y el dibujo de ropajes .

Objetivos generales

Al terminar el curso el alumno estará en capacidad de:

- 1- Representar la tonalidad de las superficies, supeditada a la articulación formal.
- 2- Utilizar diferentes procesos, medios y soportes, para representar las cualidades máticas y tonales de las superficies.
- 3- Dibujar la figura humana con fluidez y espontaneidad de memoria y en movimiento.

Objetivos específicos

- 1.1- Definir las cualidades finales de la superficie a través de un proceso constructivo que sea estructural y gestual.
- 1.2- Subordinar el detalle a la representación general,
- 2.1- Transformar con precisión las relaciones policromáticas naturales, en relaciones monocromáticas.
- 2.2- Utilizar la capacidad expresiva de la tonalidad monocromática a favor de la gestualidad formal.
- 2.3 Utilizar los procesos de trama, mancha y línea en forma individual o mixtos,
- 2.4- Sombrear en función de la forma su ambiente.
- 3.1- Utilizar apropiadamente los recursos tonales, según el nivel de representación que se esté utilizando.

Contenidos

1-Repaso y profundización de la teoría relacionada con el estudio de la luz y la sombra.

Percepción de la forma por incidencia de la luz. en los planos o relieves superficiales.

La escala tonal y sus variaciones.

La policromía transformada en monocromía.

El ojo humano y su adaptabilidad a la luz.

Perspectiva de las sombras proyectadas.

Sombra propia, penumbra, luz refleja y contraste simultáneo.

La forma modelada o iluminada.

La trama y la perspectiva topológica.

La trama como iluminador y como modelador.

La sombra y su utilización en distintos niveles de representación.

Variaciones estilísticas en el dibujo con sombras.

Las técnicas más conocidas en el dibujo con sombras.

2- Repaso y profundización del sistema de articulación formal.

Gestualidad constructiva: la expresión y el ambiente.

Topología planimétrica.

Topología lineal.

Intersecciones.

3-Metodología con expresión y personalidad.

El dibujo gestual.

El estilo personal.

Procedimiento libre.

Procedimiento metodológico

La metodología empleada en este curso se basa en proponer y discutir criterios teórico-prácticos los cuales se profundizan a través de ejercicios constantes que se realizan tanto en la clase como con asignaciones en la casa.

La metodología busca crear en el estudiante una actitud autoevaluativa, la cual se estimula cambiando algunos hábitos que son parte de nuestra cultura. Por ejemplo:

1-Se analizan procedimientos de estudio y verificación de resultados que se generen en forma natural y no impuesta.

2- La carpeta semestral de trabajos no se califica siendo la nota final el producto de los exámenes finales, tareas y trabajo en clase.. Esto genera en estudiante la necesidad de autoevaluar su trabajo en función de una meta.

3-Se trabaja con la memoria y la imaginación para ayudar a la asimilación de conceptos y mostrar la necesidad de su profundización cuando se encuentren fallas en la representación.

Evaluación

El curso se evalúa a través de dos criterios: la evaluación crítica y la evaluación numérica. La primera se da en la constante relación crítica entre el profesor, el estudiante y su trabajo; a través de esta el alumno tendrá muy claro su nivel de rendimiento práctico y la comprensión de los contenidos a lo largo del curso.

Es importante la participación y el desarrollo del trabajo en clase.

Asignaciones	30%
Participación en clase	20%
Examen parcial	15%
Examen parcial	15%
Examen final	20%

Bibliografía

- Bammes, Gottfried. *Die gestalt des menschen*.
- Bammes, Gorrfried. *Dibujo de animales*. Grupo editorial Ceac, S.A., 1994.
- Barcsay, J.. *Anatomía artística del cuerpo humano*. Ediciones Daimon, Barcelona, España.
- Bridgman, George B.. *Bridgman's Complete Guide to Drawing from Life*. Editado por Howaard Simon, Weathervane Books, New York.
- Edwards, Betty. *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Ed. Hermann Blume, Madrid, España, 1984.
- Hogarth, Burne. *El dibujo anatómico a su alcance*. Ed. Taschen, 1996.
- Hayer, Colin. *Guía completa de pintura y dibujo, técnicas y materiales*. Blume, España, 1985.
- Katchen, Carole. *Figure Drawing Workshop*.
- Kley, Heinrich. *The drawings of Heinrich Kley*.
- Loomis, Andrew. *Dibujo de figura en todo su valor*. EDICIAL S:A., 16° edición, Buenos Aires, Argentina.
- Muybridge, Edgard. *The Human Figure in Motion*.
- Martin, Judy. *Aprender a abocetear*. Naturart S.A, Barcelona, 1994.
- Nicolaides, Simon. *The Natural Way to Draw*.
- Panofsky, Erwin. *La perspectiva como forma simbólica*. Ed. Barcelona, Tusquets Editores, 1995.
- Parramón, J.M.. *El gran libro del dibujo*. Parramón Ediciones S.A., 1999.
- Oltra, Román. *La técnica del retrato*. Ediciones AFHA, Barcelona, España, 1978.
- Rimmer, William. *Art Anatomy*. Dover Publications Inc., New York, U.S.A., 1062.
- Schaarwachter, Gerog. *Perspectiva para arquitectos*. Ed. Gustavo Gili S.A., Barcelona, España.
- Thomson, Arthur. *Handbook of Anatomy for Art Students*.