

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

PROGRAMA DEL CURSO
DIBUJO 2 AP-6004

Segundo ciclo, 2009

Profesoras: Lic. Peggy Taylor Filloy, Lic. Nidia Marina González

Requisitos: Dibujo 1, Diseño 1

Correquisitos: Diseño 2

Créditos: 4

Horas: 8 horas clase, 4 horas estudio independiente

Descripción del curso

Este curso es complemento necesario a la estructuralidad geométrica, utilizada en Dibujo 1. Su interés se centra en el estudio y práctica de métodos que tratan con la representación de la luz y la sombra, y la profundización del análisis topológico de superficies en forma lineal. Como complemento al objeto de su interés, se adentra en el conocimiento de la perspectiva de las sombras y de la perspectiva lineal aplicada a situaciones cotidianas de mayor complejidad.

Objetivos generales

Al terminar el curso el alumno será capaz de:

1. Aplicar con suficiencia las bases de Dibujo 1 a los contenidos de este curso.
2. Utilizar el lenguaje lineal para representar las formas y su volumen con precisión y claridad.
3. Estudiar los métodos más importantes de representación de la luz y la sombra.
4. Representar ambientes y situaciones complejas en perspectiva.

Objetivos específicos

1. Utilizar la calidad lineal para representar la profundidad.
2. Utilizar líneas de diferente grosor y tonalidad, para definir objetos y ambientes.
3. Alcanzar un dominio óptimo de los instrumentos.
4. Lograr buenas calidades de acabado en el sombreado.
5. Proyectar las sombras según la fuente de luz.
6. Comprender y utilizar la capacidad expresiva y volumétrica propia de la tonalidad.
7. Aplicar las leyes de la reflexión según la perspectiva.
8. Proyectar la perspectiva a situaciones imaginadas o reales.

Contenidos

Materiales, soportes e instrumentos propios del dibujo básico

Grafismo en la línea

Sombra propia, penumbra, luz reflejada y contraste simultáneo

Escala tonal y sus variaciones

La forma modelada e iluminada

La policromía transformada en monocromía: el color y el tono

La gradiente de densidad luminosa

El ojo humano y su adaptabilidad a la luz

La tonalidad fotográfica y los materiales fotosensibles

El tono en la percepción visual y su relación con la expresión visual
Reflexión en planos ortogonales, verticales, horizontales e inclinados
Proyección de sombras con relación a la perspectiva (fuente de luz, direccionalidad en relación a la luz natural o artificial)
Proyección de la sombra sobre superficies planas y complejas

Procedimiento metodológico

La metodología utilizada en este curso, busca desarrollar en el estudiante el conocimiento teórico del dibujo y la habilidad técnica en la representación de formas para ser instrumentos de la imaginación, de la investigación y de la proyección de ideas visualmente. Pero también busca satisfacer los objetivos del área proyectual al desarrollar en el estudiante un método de auto evaluación, una auto criticidad, que se muestra en la importancia que se da a la página de estudio y su capacidad sinóptica.

Los contenidos teóricos se presentan, en forma magistral, con demostraciones prácticas y por medio de análisis audio-visuales. Estos se transforman en los criterios que el profesor y los estudiantes utilizan para generar los ejercicios pertinentes. Estos ejercicios se desarrollan siguiendo siete fundamentos que son constantes a través de este y otros cursos de dibujo, los cuales se pueden observar en el cuadro que se anexa a este programa. El estudiante por su parte, aprende a utilizar estos fundamentos en sus páginas de estudio como en sus ejercicios personales, que se generan en la actividad de investigación.

Esta metodología busca, entonces, poner el dibujo al servicio de la actividad proyectual, al desarrollar en el estudiante una actitud crítica y responsable con respecto a su aprendizaje, en el dominio de la representación visual de las formas.

Cronograma

Materiales, soportes e instrumentos.

Profundizar en el estudio de la línea. Apuntes rápidos de objetos y conjuntos cotidianos utilizando la línea. Una semana

Estudio de sombras. La sombra propia, la luz refleja y el contraste simultáneo en objetos y conjuntos iluminados con fuente de luz artificial. Modelado de formas geométricas y de objetos de uso cotidiano. Cuatro semanas

La policromía transformada en monocromía. Dibujo de objetos y conjuntos con color, interpretados tonalmente. Tres semanas

La perspectiva aplicada a ambientes iluminados. Dirección y ubicación de la fuente luminosa. Aplicación a dibujos imaginados y ante el modelo. Cuatro semanas

Estudio de la trama y de sus posibilidades en la representación de la luz, la expresión natural y la orientación espacial. Aplicación a objetos y ambientes. Cuatro semanas para su perfeccionamiento, sin embargo el uso de la trama se verá con sus distintas posibilidades en todo el curso.

Ejercicios de tarea y en clase para calificar. Estos se ajustarán a los dos temas más importantes de este curso: la sombra y la perspectiva aplicada a situaciones complejas.

Evaluación

Evaluación crítica: es producto de la constante relación profesor-estudiante-trabajo, con el fin de que el alumno tenga claro su nivel de rendimiento práctico y de comprensión.

Evaluación numérica:

Asignaciones	30%
Trabajo en clase	20%
Evaluación parcial	20%
Evaluación final	30%

Los trabajos evaluados, correspondientes a las asignaciones, exámenes, etc., deben ser conservados por el estudiante en una carpeta, para ser presentados al profesor cuando este lo requiera. Todas las tareas y trabajos deben entregarse en la fecha establecida por la profesora. Las giras, conferencias u otras actividades que se realicen en el curso son de carácter obligatorio ya que funcionan como complemento para el desarrollo académico.

Bibliografía básica

Baeza, Mario. Dibujando luces y sombras. Barcelona, España: Ed. CEAC, 1974.

Lawson, Philip J. Perspectiva para dibujantes. Barcelona, España: Ed. Gustavo Gili, S. A., 1980.

Oltra, Román. El dibujo del natural 2. Barcelona, España: Ed. AFHA, 1975.

Oltra, Román. La técnica del retrato. Barcelona, España: Ed. AFHA, 1978.

Thomas, Reiner. Perspectiva y axonometría. Barcelona, España: Ed. Gustavo Gili,

Benedicts, U. Perspectiva para artistas. Las Ediciones de arte, 10ç1979, Barcelona.

Edwards, Betty. Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Herman Blume. Madrid, España, edición ampliada, 2004, Urano S.A., Barcelona.

Georg. Perspectiva para arquitectos. Ed. Gustavo Gili.

Gómez, Molina, Juan José y otros. El manual del dibujo. Ediciones Cátedra, Madrid.

González, Amalio y Álvarez-Monteserín, José. Técnicas de Expresión Gráficas 2. España: Ed. Anaya S. A., 1977.

Hayer, Colín. Guía completa de pintura y dibujo, técnicas y materiales. Ed. Blume, España, 1985.

Hogarth, Burne. El dibujo anatómico a su alcance. Ed. Taschen, 1996.

Lawson, Philip J. Perspectiva para dibujantes. Barcelona, España: Ed. Gustavo Gili, S. A., 1980.

Lupazco, Stefano. Nuevos aspectos del arte y de la ciencia. Madrid, Ed. Guadarrama, 1968.

Maier, Manfred. Procesos elementales de proyección y de configuración. Tomos 1 y 2. Barcelona, España: Ed. Gustavo Gili, S. A., 1982.

Oltra, Román. El dibujo del natural 2. Barcelona, España: Ed. AFHA, 1975.

Panofsky, Edwin. La perspectiva como forma simbólica. Ed. Barcelona, Tusquets Editores, 1995.

Parragón, José. Como dibujar en perspectiva. Parragón Ediciones, S.A., 1985, Barcelona.

Scgaarwacter Georg. Perspectiva para arquitectos. Ed. Gustavo Gili S.A., Barcelona.