

Instituto Nacional de Bellas Artes
 Subdirección de Educación e Investigación Artística
 Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda"

PLAN DE TRABAJO
CICLO ESCOLAR 2019-2020-2

Nombre de la asignatura	
Seminario de Temas Selectos de Dibujo: Dibujo in situ	
Etapas: Flexible	Semestre: Cuarto
Nombre del docente: José Antonio Domínguez López	
Horas semanales frente a grupo: 6 horas	Número de sesiones 34 Lunes y viernes de 09 a 12hrs
Fecha de elaboración: Noviembre 2019	

Presentación

El seminario tiene como objetivo que el estudiante fortalezca aspectos de ejecución del dibujo, el cómo capturar la esencia del momento, en pocos trazos, donde la atmósfera, la semejanza y el gesto de la línea devenga en un dibujo inmediato, y con esto construir un proyecto de dibujos de apunte rápido e *in situ*, a partir de una libre improvisación inicial para obtener piezas de calidad. La asignatura tendrá un carácter teórico práctico, donde esta última tendrá mayor preponderancia; a partir de ejercicios el alumno comprenderá y aplicará aspectos como: línea positiva y negativa, masa, volumen, peso, tensión, síntesis de imagen, gestualidad, contraste, calidades de línea, ashurado, etc.. A partir del dibujo de reporte, se puede abordar la imagen insinuando el contexto donde se desarrolla la escena, incluyendo si es preciso, atmósferas para otorgar aspectos psicológicos; donde este proceso atienda aspectos formales de la imagen y sus posibilidades de acuerdo a los materiales. La finalidad del curso es dotar al estudiante de herramientas que permitan detonar nuevas lecturas en la obra, a partir del dibujo de reporte e *in situ* y de esta manera enriquecer el lenguaje gráfico y recursos expresivos de los participantes.

Objetivos de aprendizaje

Generales:

- Reflexionar sobre los procesos del dibujo, sus posibilidades y conceptualización visual para la creación de una obra.
- Analizar las diversas técnicas de dibujo que permitan capturar un esbozo de la realidad del autor, a través de la gestualidad del trazo, tratamientos y materiales.
- Discernir sobre el empleo de herramientas y materiales, a través de una serie de ejercicios de aproximación, para consolidar y afianzar los conocimientos y técnicas desarrolladas en el curso.
- Crear obra que cubra determinados criterios conceptuales, de ejecución y de factura, y con esto construir un proyecto de dibujos de apunte rápido e *in situ*, con pocos trazos, donde la atmósfera y el gesto de la línea devenga en una imagen de improvisación libre y variada, logrando un apunte gráfico que refiera a una memoria visual histórica.

Particulares:

- El dibujo y su conceptualización
- Herramientas y materiales del dibujo
- Planteamiento de la imagen, estrategias y relación temático-conceptual
- Ejercicios básicos y memoria visual
- Ejecución de dibujo en prácticas de campo
- Planteamiento de técnicas alternativas en el dibujo
- Elaboración de proyecto personal
- Realización de piezas

Temas y Subtemas

a) Introducción:

Concepto del dibujo y elementos formales.

Herramientas y materiales: secos y acuosos.

El registro del momento: Apuntes visuales de la cotidianidad. La fuerza y espontaneidad en el dibujo

El dibujo *in situ* y de reporte.

El Sketchbook, características y análisis de artistas

b) Ejercicios y recursos del dibujo:

La memoria visual

Características y planteamiento de bocetos.

Apreciación de la imagen: Elementos básicos de composición, fondo y figura, síntesis, gestualidad, ritmo y línea, calidades de línea, volumen, luz y espacio, contraste, tensión, peso, etc.

c) Apuntes gráficos en exteriores, ejercicios *in situ*:

Bocetos de lo cotidiano: áreas públicas y o privadas, parques, bosques, ágoras, transporte público, calles, etc.

La atmósfera y su carga psicológica.

El retrato: Semejanza y síntesis, jerarquía de elementos, anatomía básica, el gesto, percepción de personalidad, etc.

d) Otras alternativas gráficas:

Reinterpretar el apunte original.

El collage y el objeto encontrado.

La transferencia, la caligrafía y el palimpsesto gráfico.

Metodología del curso

El desarrollo del seminarios basará en la exposición y cátedra por parte del maestro, en relación a aspectos teóricos inherentes a la técnicas a desarrollar, llevando a la praxis algunos ejercicios y así, poder instruir sobre los aspectos de ejecución , recursos y posibilidades que plantea el curso. Se analizará la obra de artistas que sean de interés para el curso.

El estudiante efectuará diversos ejercicios de dibujo, con el propósito de asimilar nuevos recursos gráficos. Se mostrará de forma práctica la manera de llevar acabo cada uno de los ejercicios. Sucesivamente se elaborarán dibujos clave, que pretendan abrir el planteamiento de las piezas del proyecto a concretar, analizando los resultados para obtener un diagnostico objetivo en relación a la asimilación a las técnicas y progreso del cada proyecto personal. Con la intención de reforzar los conceptos técnicos y prácticos aprendidos, los alumnos analizarán de manera grupal el resultado de sus trabajos con la finalidad de subsanar dudas y generar reflexión sobre problemáticas en común; así como elaborar trabajos por escrito sobre temas relacionados a la materia.

Al concluir el seminario, el estudiante habrá realizado un proyecto de obra en formato mediano a grande, que refleje lo aprendido en este seminario.

Otras actividades programadas (clases extra-muro, prácticas de campo)

Es necesario realizar prácticas de campo de dibujo en lugares públicos, en el centro de la Ciudad de México. Considerar una visita al Bosque y Zoológico de Chapultepec

Examinar la posibilidad de elaborar sesiones de dibujo de figura en movimiento en la escuela de danza.

Realizar sesiones de dibujo en el patio y jardines de la escuela.

Factible la realización de visitas a museos, galerías y foros que enriquezcan la formación del estudiante, análisis de material filmico específico para los temas de al materia. Así como reportes y reflexión grupal entorno a las actividades

Bibliografía Básica / Complementaria

- ACHA, Juan. Teoría del dibujo. México: Ediciones Coyoacán, 2004.
- ARNHEIM, Rudof. El pensamiento visual. Barcelona: Editorial Paidós, 1986.
- BARLOW, Horace, et al. *Imagen y conocimiento*, Crítica, Barcelona, 1994.
- BERGER, John. Sobre el dibujo. Barcelona: Gustavo Gili, 2011.
- EDWARDS, Bertha, Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Barcelona: Urano, 2000.
- FELGUÉREZ, Manuel, *El espacio múltiple*, México, UNAM-HUM, 1979.
- GONZÁLEZ Casanova, José Miguel. Gramática del dibujo en 100 lecciones. México. CONACULTA, 2009.
- GÓMEZ Molina, Juan José. Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Madrid: Cátedra 2002.
- JENNY, apetece. La mirada creativa. Barcelona. Gustavo Gili, 2016.
- KANDINSKY, Wassily. Punto y línea sobre el plano. Ediciones Coyoacán, 2011.
- PANOFSKY, Erwin. *El significado en las artes visuales*, Infinito, Buenos Aires, 1970.
- PIYASENA, Sam y PHILP Beberly. Explorar el dibujo. Barcelona, Gustavo Gili, 2015.

Criterios de evaluación y acreditación

Asistencia:

Es necesario cubrir como mínimo el 80% de asistencia total de clases y puntualidad para la evaluación ordinaria.

Criterios de evaluación:

Realización de la totalidad de ejercicios correspondientes :	20%
Disposición a colaborar en equipos de trabajo y participación:	10%
Investigación de temas asignados referentes a la asignatura, reportes y ensayos:	10%
Realización de proyectos personales de dibujo como trabajo final:	40%
Participación en muestras académicas :	20%

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible con fechas para implementar programación)

Aula- taller de dibujo que cuente con los elementos básicos para trabajar en ella, es decir, mesas de trabajo de dibujo y bancos en buen estado para cada alumno, pantalla para realizar presentaciones o por lo menos un pizarrón, área de lavado, buena iluminación, locker para guardar materiales de uso comunal, planero para papeles, extinguidor y botiquín de primeros auxilios.

Firma del Profesor (obligatoria)

José Antonio Domínguez López
Lic. en A. V.