

UNED SENIOR. GUÍA DIDÁCTICA.

EL TALLER EDUCATIVO DE DIBUJO Y PINTURA .

GUIA DIDÁCTICA.

Centro Asociado: ESCUELAS PIAS.

Coordinación: Francisco Javier Jiménez Muñoz.

Profesor tutor: Concepción Mateos Rodas.

Departamento de Historia del Arte.

* * *

1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

1.1. Introducción: El aprendizaje en el Adulto Mayor.

Se ha demostrado que las personas disponen de la capacidad de aprender a lo largo de toda la vida. La investigación ha puesto de relieve que el aprendizaje es una necesidad permanente, que no puede darse por concluido a ninguna edad, ni etapa de la vida. El aprender forma parte de la naturaleza humana, de tal manera que al ser humano se le considera sujeto y objeto del aprendizaje. Sin esta capacidad, no le sería posible la vida, ni su supervivencia. Desde esta perspectiva podemos afirmar también, que cuando un sujeto deja de aprender está poniendo seriamente en peligro su capacidad de vivir.

Es preciso dar respuesta al numeroso colectivo de los Adultos Mayores, a fin de, proporcionarles un aliciente intelectual y práctico que colme sus expectativas y necesidades. La UNED pretende responder al desarrollo integral de esta población, con el fin de satisfacer su deseo de aprender.

Una de las finalidades que persigue la UNED-SENIOR es lograr la participación activa, por parte del individuo en el proceso de su propio aprendizaje.

Los avances en el campo neuro-psicológico y educativo cuestionan, actualmente, las teorías que defendían la disminución de las capacidades del adulto. Esto no quiere decir que las características intelectuales y personales de cada sujeto, que tienden a mantenerse estables, aún durante la vejez, se deterioren como consecuencia del envejecimiento físico. Éste se expresa en todos los órganos de forma diferente, según sus funciones, y con distinta aceleración.

Al hilo de estas consideraciones es necesario resaltar que, el aprendizaje a lo largo de la vida, es un elemento imprescindible para adaptarse a las demandas que impone una sociedad en transformación y participar activamente en la construcción del futuro con todos los ciudadanos.

1.2. Aprender a lo largo de la vida.

Aprender (a-prehendere) significa adquirir el conocimiento de algo por medio de la experiencia o el estudio. El hecho de aprender es una habilidad propia de la persona humana, que es un ser abierto, capaz de adquirir a lo largo de la vida nuevos conocimientos, valores, destrezas, competencias, etc., a partir de los cuales interpreta y actúa en el entorno.

En cada etapa de la vida está presente el aprendizaje, aunque con características diferenciales; de ahí, que sea absolutamente necesario profundizar en las claves del aprendizaje para lograr el mayor fruto.

Todo el esfuerzo y sentido del proceso de enseñanza-aprendizaje se dirige al logro de un aprendizaje autónomo –aprender a aprender-, gracias al cual, el sujeto se desarrolla aprendiendo y aprende desarrollándose. Se produce, de este modo un proceso cíclico, interactivo, entre las capacidades del ser y el medio, dando lugar al desarrollo y el aprendizaje.

En todo proceso de aprendizaje es preciso diferenciar una serie de pasos, a través de los cuales, el individuo percibe, asimila, retiene, transforma, integra, e incluso engendra la respuesta adecuada para adaptarse a lo nuevo.

Conseguir niveles de autonomía, en las distintas dimensiones del ser, es un objetivo del aprendizaje, que busca tanto el proceso de desarrollo como el de la maduración del sujeto.

Alcanzar el objetivo de ser una persona autónoma es una meta propia de cada etapa del aprender. La autonomía de la Adulthood se caracteriza por la posibilidad de aprender por sí mismo. Para que este aprendizaje se produzca es necesario adquirir la capacidad de (Aebli, 1991:153):

- Establecer contacto, *por sí mismo*, con cosas, personas e ideas.
- Comprender *por sí mismo*, fenómenos, textos, etc.
- Plantear *por sí mismo*, acciones y resolver problemas.
- Ejercitar actividades *por sí mismo*, para poder manejar la información mentalmente.
- Mantener *por sí mismo*, la motivación para la actividad y el aprendizaje.

Podemos preguntarnos en qué situaciones es deseable, o necesario, el aprendizaje autónomo. Desde una vertiente práctica, dicho aprendizaje hace posible el seguir aprendiendo sin contar con la ayuda del Maestro, tan imprescindible en el aprendizaje infantil.

1.3. Objetivos del aprendizaje autónomo.

Entre los objetivos del aprendizaje autónomo, destacamos los siguientes:

- **Aprender más.** Exige preocuparse por el propio desarrollo, conocer las capacidades personales, transferir conocimientos de un contexto a otro, habilidades sociales, etc.
- **Prepararse para otros niveles superiores.** Requiere aprender otros lenguajes (idiomas, TICS, pensamiento lógico-matemático, antropológico, etc.), adaptarse a otros contextos, comunicación, etc.
- **Prepararse para nuevas actividades.** Exige adquirir competencias en orden a la iniciativa, planificación y gestión de proyectos, responsabilidad de tareas nuevas, interés y compromiso, etc.
- **Responder a las obligaciones de la vida privada y ciudadana.** Planificar y desarrollar las tareas de la vida diaria, cómo financiar los desembolsos, hacer entender a otros los puntos de vista propios, auto-confianza, buscar o sostener redes de contacto social, etc.
- **Hacer más enriquecedor el tiempo libre.** Organizar adecuadamente el tiempo libre, desarrollar actividades de ocio que contribuyan al enriquecimiento personal, al contacto con otros, al compartir intereses y fomentar amistades y redes de encuentro, etc.

El aprendizaje continuo, es una exigencia de la sociedad actual y lo será cada vez más en el futuro. Su finalidad consiste en permitir a la persona adquirir los sillares esenciales con los que edificar su participación activa en la sociedad moderna.

1.4. La Metodología de la UNED-SENIOR ha de presentar las siguientes características:

El Profesorado tendrá en cuenta, en el proceso de enseñanza, las características específicas de la forma de aprender de los Adultos Mayores. Fundamentalmente, habrá de considerar los siguientes aspectos:

- Las personas no aprenden, solamente, a partir de la enseñanza, sino también a partir de la experiencia.
- Los Adultos Mayores vienen a esta Universidad con un gran bagaje de aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida.
- Estas personas manifestarán que sus aprendizajes, adquiridos en la experiencia, sean valorados, reconocidos y enriquecidos.
- El profesorado debe establecer con claridad una relación entre la —cultura de la experiencia y la —cultura académica, como base para el establecimiento de su relación con los participantes y para la organización del proceso de aprendizaje en cada uno de los módulos a tratar.
- La metodología de enseñanza-aprendizaje debe apoyarse sobre el fuerte tejido dinamizador que ofrecen las potencialidades personales, así como su experiencia social y laboral. Nunca debe construirse sobre la dimensión negativa del deterioro físico-psíquico.
- La metodología de enseñanza debe basarse, no en un modelo de compensación de deficiencias académicas, sino, sobre todo, en un modelo de continuidad de aprendizajes adquiridos, independientemente de cómo, dónde, cuándo y con quien los hayan adquirido.
- Se fomentarán actividades culturales, que propicien un mejor conocimiento del entorno.

Como consecuencia de lo indicado hasta aquí, la Metodología de la UNED-SENIOR ha de ser:

- **Participativa**, a través de la intervención de los estudiantes, Adultos Mayores, en las programaciones y desarrollo de propuestas curriculares.
- **Activa**, mediante el aprendizaje a través de la práctica y la aplicación de los conocimientos adquiridos.
- **Flexible**, adaptándose en cada momento a las necesidades del grupo-clase.

- **Socializadora**, basada en el trabajo en grupo y en las interacciones sociales de los estudiantes y profesores.

2. PRESENTACIÓN GENERAL DEL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA.

2.1. Descripción del taller de Dibujo y Pintura.

Esta asignatura-taller no pretende formar profesionales, sino que está pensada para ofrecer un amplio campo de estudio de conocimientos y talleres. No se trata sólo de transmitir un saber especializado, sino de abrir un mundo al alumno que le sirva para afrontar opciones diversas. Conviene tratar lo indispensable y pensar en la temática del dibujo, como una formación de base fundamental, en el marco de una pedagogía moderna.

Esta asignatura-taller relativa al dibujo, debe aportar al alumno-sénior tanto conocimientos teóricos, como técnicos y estéticos fundamentados en la práctica. De modo que se realice un aprendizaje integral, efectuado gradualmente. Esta base teórico-práctica es la que empujará al alumno-sénior a una base técnica; de forma que estas dos bases bien solidificadas fomentarán el espíritu de búsqueda e invención.

En el contexto histórico de los medios mezclados y de la asimilación de procesos industriales e informáticos, el dibujo vuelve a adquirir importancia, aunque de otro modo, tal como ocurrió cuando se promovieron los Oficios Artísticos, afirmando el líder del movimiento Arts and Crafts, William Morris: *“Debería enseñarse el dibujo a todo el mundo, de la misma forma que debería enseñarse a leer y a escribir todo el mundo”*. Podemos decir, que desde entonces, el dibujo se manifiesta como un medio de expresión común que unifica la diversidad. Si bien es cierto que el dibujo no tiene el mismo significado para un artista del siglo XIX que para otro del siglo XXI.

El dibujo es el medio de expresión más politécnico, abraza muchas ciencias y muchas artes. No conviene limitarse a la definición clásica del dibujo como un trabajo artístico sobre un papel, sino que hay que considerar que tiene un amplio campo de estudio en la enseñanza universitaria.

Es el estudio del dibujo una disciplina que nos sirve para mejorar la formación y desarrollar el talento y la creatividad personal. También es cierto que no debemos caer en una enseñanza exclusivamente orientada a la teoría, pues estaría en detrimento de todos los aspectos técnicos inherentes

a toda actividad artística, como en este caso es el dibujo. Por este motivo hemos creado esta otra asignatura-taller dedicada al conocimiento de instrumentos técnicos y el dominio de técnicas gráficas.

Debemos recordar aquello que decía Michaud: *“Cuando todo o casi todo es diferente, incluso las recuperaciones se convierten en novedades”*... *“el dibujo de la figura humana a partir de estatua y del natural debería ser paso obligado”*. Hoy la fotografía ayuda mucho al dibujo para su realización.

No se pretende transmitir un saber especializado en un campo de estudio tan amplio, como lo es el del dibujo, y caer en la tentación de querer que el alumno-sénior aprenda a la perfección todos los dominios del mismo. Sino que sirva para que el alumno-sénior sepa que hay un gran abanico de opciones diversas. Ha de servir esta materia para cultivar una serie de habilidades y aptitudes a través de esa libertad que tiene entre todas las opciones que se plantean. La motivación le permitirá sacar de ellas el mejor provecho.

El dibujo tiene dos saberes:

- Un conocimiento técnico-gráfico claro y preciso.
- Un conocimiento teórico general (para saber qué y cómo mirar, ver y explicar):
  - Visual perceptivo.
  - Sintáctico-formal.

Dibujo significa el arte de crear una figura o imagen ejecutada en claro y oscuro, que toma nombre del material con que se hace. El dibujo es una forma de expresión gráfica, plasmando imágenes sobre un espacio plano, por lo que forma parte de la bella arte conocida como pintura. Es una de las modalidades de las artes visuales y hemos de recordar lo que decía Leonardo Da Vinci *“El Dibujo es siempre esencial, porque si es malo, todo lo que venga después también lo será”*. Se considera al dibujo como el lenguaje gráfico universal, utilizado por la humanidad para transmitir sus ideas, proyectos y en un sentido más amplio, su cultura.

Y además este taller tiene las actividades prácticas que ayudan a fijar y plasmar ese campo visual perceptivo y el campo sintáctico formal, donde el alumno –sénior podrá dar rienda suelta a su creatividad.

2.2. Objetivos de la asignatura-taller.

Al impartir esta asignatura se pretenden llevar a cabo los siguientes objetivos:

1. Conocer mejor el lenguaje del lenguaje del arte.
2. Conocer mejor el lenguaje creativo específico con las actividades propuestas en cada tema.
3. Conocer un poco los métodos de producción y técnicas artísticas con las actividades propuestas.
4. Analizar los procesos de creación artística.
5. Adquisición y desarrollo de hábitos de reflexión y destrezas representativas.
6. Analizar, interpretar y sintetizar las fuentes que nos proporciona toda la naturaleza.

Pretendemos que los alumnos-sénior sean capaces de comprender un poco mejor el mundo del arte, a través de los contenidos del temario que se presenta en la asignatura, “Las bases teóricas en las que se apoya el Dibujo”, y de los contenidos teóricos y prácticos de esta nueva asignatura-taller de Dibujo y Pintura y que se puedan sentir un poco más cerca de lo que es la creación artística. Si con esto conseguimos que el alumno sea capaz de despertar todos o parte de los sentidos de los que disponemos, gracias a la herencia biológica, así como que sea capaz de aplicarlos desde un punto de vista práctico, habremos conseguido, en suma, aquello que perseguimos en la asignatura-taller, despertarles de nuevo a una vida más placentera y bella, en constante cambio.

2.3. Contenidos de la asignatura-taller.

Primera parte: Iniciación al Dibujo y a la Pintura.

ANTES DE EMPEZAR

1 - Queremos conocerte:

Encuesta previa de expectativas y valoración de nivel de intereses.
Realización de trabajos previos.

2.- Cómo vamos a trabajar: el Método de los grandes maestros.

Nuestro sistema de formación está fundamentado en los conocimientos de los grandes maestros. Consejos y actitudes convenientes. Cómo aprovechar al máximo tu curso.

DIBUJAR

3.- Para comenzar debemos aprender a ver: El dibujo a lápiz

El Dibujo de masas llenas y masas vacías. El estudio de formas, colores y volúmenes. La técnica del lápiz grafito. Nociones básicas de encaje, perspectiva y proporción.

4.- Los materiales y herramientas del dibujo. El lápiz de grafito, lápices para los diferentes gustos. La goma de borrar. Los diferentes papeles para dibujar, según la técnica utilizada.

5.- La educación de la mano: trazos básicos. El difuminado y los trazos básicos. Griseados y degradados. El dibujo con tinta y plumilla.

6.- La educación de la vista: saber ver. El cálculo mental de distancias. Medir y proporcionar con el lápiz. Proporcionar y encajar. La composición.

7.- Ganando en expresividad: la luz y la sombra. El carboncillo y la mancha. El dibujo con carboncillo. Procedencia, composición y usos del carbón. El volumen. La valoración lumínica y el claroscuro.

8.- La regla y el proyecto: la perspectiva. Perspectiva del cubo y de las formas geométricas. La geometría oculta en las obras. El rectángulo áureo. El dibujo geométrico. El dibujo a mano alzada.

9.- Acercándonos al color: Trabajando con tres tipos de lápices (trois crayons). Procedencia, composición y usos de la sanguina y el blanco. Cretas y barras compuestas. La valoración de luces y sombras y el color.

10.- El color rotundo: la técnica del pastel

La técnica del pastel. El círculo cromático. Colores primarios y colores secundarios. Gammas de colores fríos y cálidos. Colores quebrados y saturados. Color simbólico y emocional. Introducción a la figura humana y al paisaje.

Segunda parte: El Dibujo y a la Pintura avanzados.

PINTAR

1.- Familiarizándonos: introducción a las técnicas de la pintura

El color (2): El círculo cromático. Colores complementarios, mezclas. Materiales y herramientas: acrílico y óleo. La pintura de paisaje. Los soportes de cada técnica.

2.- La pintura actual: la técnica del acrílico

Procedencia, composición y usos del acrílico. Trabajo con tintas planas. Trabajos matéricos. Empleo de medios y geles.

3.- La reina de las técnicas tradicionales: la pintura al óleo

Procedencia, composición y usos del óleo. La técnica del bodegón. Técnica directa. Técnica de veladuras.

CREAR

4.- Como surge el bodegón.

Encaje y proporción de las formas. Técnicas mixtas al pastel. Fundidos e impastos.

5.- Encontrarse en el paisaje:

El porqué del paisaje. El paisaje a lo largo de la historia del arte. Las técnicas propias del paisaje: trabajo con fotografías o de campo. Los paisajes atmosféricos, impresionistas y simbólicos

6.- Descubrir la figura humana

Encaje y proporción de la figura. Anatomía básica. Dibujo de línea. Dibujo pictórico. Manchas y síntesis de la mancha. El retrato.

7.- El Dibujo de animales.

Encaje y proporción con formas geométricas. Aguadas y acuarelas. Técnicas mixtas.

2.4. Metodología de la asignatura-taller.

El planteamiento de la asignatura-taller trata de amoldarse a los intereses de los alumnos-sénior. De modo que al inicio del curso, el profesor titular estará en contacto con la coordinadora para explicar los temas que se van a

tratar en el curso. De esta manera se proponen desde la Coordinación de la asignatura dos opciones:

- 1º Seguir el temario de esta guía.
- 2º Hacer algún taller conforme a las necesidades del alumnado. (Siempre y cuando lo estimen la Coordinación, el Centro Asociado, el profesor-tutor y los alumnos).

El Taller es un espacio dedicado a la formación y creación en las artes plásticas con un fuerte énfasis en el oficio y en la técnica como pilar del pensamiento plástico y de todo proceso creativo.

El Taller busca facilitar a cada alumno todos los conocimientos que el objetivo al que desee apuntar su proceso de formación y el desarrollo de su trabajo personal requiera.

La formación en el Taller es personalizada y se adapta y se diseña de acuerdo al nivel y expectativas de cada alumno-sénior. En las prácticas libres confluyen personas con experiencias muy diversas y cada uno trabaja según sus propias capacidades.

Los procesos artísticos son tan variables como cada persona. El desarrollo de los talentos y competencias para realizar una obra dependen de la disposición, el rigor y la disciplina en el trabajo. En el Taller el ritmo de aprendizaje se adapta al proceso de cada alumno-sénior.

La formación en el Taller tiene un enfoque en el oficio, en la práctica constante como medio para construir un lenguaje personal sólido. **A través de la exploración en la técnica, procedimientos pictóricos y posibilidades formales de los materiales**, cada alumno-sénior va reconociendo los recursos que los diferentes medios le ofrecen en la realización de su obra.

A diferencia de la formación académica, que sistematiza el conocimiento en módulos independientes bajo una línea secuencial, el taller se caracteriza por un **aprendizaje orientado** bajo el cercano e intensivo acompañamiento de un profesor-tutor(artista) que va orientando al alumno en su proceso de formación ofreciéndole bases sólidas de conocimiento sobre las cuales pueda desarrollar gradualmente su obra personal. De tal manera, el alumno va alcanzando nuevos niveles de formación y de evolución de su trabajo conforme su propio proceso lo vaya dictando, articulando la teoría con la práctica permanente.

El profesor **expondrá la teoría del tema trabajado y añadirá los datos necesarios para su mejor comprensión**. En ocasiones proyectará

fragmentos de videos que ayudarán también a la comprensión del tema. Todo ello obtenido a través de bibliografía y de internet.

Cada sesión constará de comentarios teóricos (10-15 minutos) acompañados de visionado de imágenes que ayudarán a una mejor comprensión de la teoría y de parte práctica de actividades (resto del horario). Se espera del alumno-sénior una dinámica participativa.

Hay que tener en cuenta que muchos alumnos-sénior estarán interesados tanto en conocer artistas como obras, de los que hayamos tratado en clase, siendo conveniente realizar algún monográfico o actividades de taller o visitas.

Las posibles visitas trataremos de esbozarlas de forma general, ya que a lo largo del curso pueden surgir otras nuevas opciones.

2.5. Temporización de la asignatura-taller.

Desde la UNED se programan 30 sesiones, con una duración de una hora y media para cada una de ellas. Comenzando con una sesión inicial de presentación de la materia a impartir durante el curso. El tiempo de cada sesión se distribuirá principalmente entre **exposición de la actividad** a realizar con visionado de imágenes y teoría si es necesario, pero será **la realización práctica** de las actividades que se planteen de cada uno de los 10 temas lo que ocupará el mayor parte del tiempo posible en las clases.

Se programará algún monográfico, acompañado de una excursión didáctica, bien a un Museo u otro evento novedoso de actualidad.

2.6. Materiales de la asignatura-taller.

1. Al iniciar el curso el alumno-sénior rellenará un modelo de ficha técnica general, que les permita anticipar (en cada una de las sesiones) los aspectos a tratar en cada una de ellas.
2. Durante la sesión el profesor se servirá de presentaciones en Power Point para explicar cada uno de los temas y esquematizar todas las características relativas a los mismos.
3. Ocasionalmente el profesor se servirá de fragmentos bien de videos o de películas, mediante conexión con internet.
4. A lo largo del curso utilizaremos la pizarra digital en aquellos temas en los cuales sea preciso. Siendo conveniente que el alumno disponga de un cuaderno, a los efectos de ir tomando notas de cuanto estime en relación al tema que se esté impartiendo.

5. A lo largo de las sesiones se irán proporcionando a los alumnos resúmenes de los temas, así como bibliografía, noticias de recortes de prensa o internet...
6. Cada alumno-sénior al comienzo del taller aportara los materiales necesarios para la realización de las actividades que se propongan a lo largo del curso.

Solo me queda decir **¡A disfrutar con el taller de Dibujo y Pintura!**

2.7 Bibliografía.

- A.A.V.V., **Fortuny-Picasso. Los modelos académicos de enseñanza**, ed., Junta de Castilla y León, 1989.
- A.A.V.V., **La formación del artista**, ed., Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1989.
- A.A.V.V., **Los dibujos de la academia**, ed., Univ. Complutense de Madrid, 1990.
- BAXANDALL, M., **Las sombras y el siglo de las luces**, ed., La balsa de la medusa, Madrid, 1997.
- BORDES, Juan, **Historia de las teorías de la figura humana**, ed., Cátedra, Madrid, 2003.
- DÍAZ PADILLA, Ramón, **El dibujo del natural en la época de la post-academia**, ed., Akal, Madrid, 2007.
- GÓMEZ MOLINA, J.J., **Las lecciones del dibujo**, ed., Cátedra, 1995.
- NAVARRETE PRIETO, Benito, **El papel del dibujo en España**, ed., Caylus, Madrid, 2003.
- PEREZ SANCHEZ, A, **El dibujo español en los siglos de oro**, ed., Museo del Prado, Madrid, 1980.
- PIGNATI, Terisio, **El dibujo. De Altamira a Picasso**, ed., Cátedra, 1981.

Tutora: Concepción Mateos Rodas.

Madrid 3-9-2015.