

INDICE

UNED SENIOR. CURSO:	1
ASIGNATURA	1
PRESENTACIÓN	2
OBJETIVOS	5
METODOLOGÍA	6
CONTENIDOS	7
PROGRAMA	9

UNED SENIOR

CURSO 2018 -19

ARTE: INICIACION AL DIBUJO Y LA PINTURA.

1. Presentación general de la asignatura.

Esta asignatura, “Iniciación al Dibujo y la Pintura: teoría y práctica”, es como su nombre indica, teórico- práctica y su pretensión no es formar profesionales, sino que está pensada para ofrecer un amplio campo de estudio en torno al dibujo y a la pintura, con conocimientos y experimentación en talleres. No se trata sólo de transmitir un saber especializado, sino de abrir un mundo al alumno-sénior 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 y a la pintura**, 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 a 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 iría en detrimento de todos los aspectos técnicos inherentes a toda actividad artística. Por este motivo hemos creado esta asignatura-taller dedicada al conocimiento de instrumentos técnicos y el dominio de técnicas gráficas.

El Dibujo, entendido como proceso intelectual de percepciones, pensamientos y emociones, se materializa a través del uso del lenguaje gráfico.

Existen otros motivos a favor de la conveniencia de saber dibujar: los últimos descubrimientos en el campo de la investigación de los procesos cerebrales, como bien señala y argumenta Betty Edwards en su libro *"Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro"*, relacionan directamente el saber dibujar con la utilización del hemisferio derecho del cerebro, derivándose de este adiestramiento numerosos beneficios añadidos. Como profesora de dibujo y pintura, he podido comprobar a lo largo de los años que los alumnos que "saben" dibujar de manera innata (los que utilizan el hemisferio derecho, aunque sin saberlo) no solo dibujan bien, sino que destacan también en otras áreas de estudio; como pueden ser: las matemáticas, los idiomas, la música, etc., ya que el adiestramiento de esta parte del cerebro redundará en beneficio de toda la persona.

Un dibujo nunca reproducirá la realidad, sólo hará visible nuestras percepciones de la realidad exterior y las visiones internas de la mente. En el proceso de dibujo creamos una realidad independiente que se corresponde con nuestras experiencias.

Dibujar, es fundamentalmente *"re-presentar"*, volver a hacer presente, visible, aquello de lo que habla el dibujo.

Ernst Gombrich define el dibujo como representación, como una realidad que para aquel que la observa sustituye otra realidad bien distinta. De qué hablan las representaciones, determina la estrategia desde la que el dibujante se tiene que enfrentar a la configuración.

El objetivo del dibujo no es sólo representar la realidad que se percibe, sino también ser expresión de uno mismo. Por lo tanto, también se le considera como un instrumento de conocimiento personal junto con la pintura.

La **pintura** es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos mezclados con otras sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas. En este arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de teoría del color y de composición pictórica, y de dibujo.

La práctica del arte de pintar, consiste en aplicar, en una superficie determinada — una hoja de papel, un lienzo, un muro, una madera, un fragmento de tejido, etc.— una técnica determinada, para obtener una

composición de formas, colores, texturas, dibujos, etc., dando lugar a una obra de arte según algunos principios estéticos.

El arquitecto y teórico del clasicismo André Félibien, en el siglo XVII, en un prólogo de las *Conferencias de la Academia francesa* hizo una jerarquía de géneros de la pintura clásica: «la historia, el retrato, el paisaje, los mares, las flores y los frutos».

La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas y una de las siete Bellas Artes. En estética o teoría del arte, la pintura está considerada como una categoría universal que comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre superficies. Una categoría aplicable a cualquier técnica o tipo de soporte físico o material, incluyendo los soportes o las técnicas efímeras así como los soportes o las técnicas digitales.

La asignatura “**Iniciación al Dibujo y la Pintura: teoría y práctica**” estudia el conocimiento básico de los procedimientos, materiales y útiles del dibujo y la pintura. Representación de los elementos básicos de la imagen. Estructura tonal y gráfica. Elementos formales, dinámicos y dimensionales de la imagen. Introducción al dibujo como instrumento de creación y comunicación.

El dibujo adquiere un protagonismo destacado en la realización de proyectos artísticos de cualquier tipo, en el ámbito del dibujo, la escultura, la pintura, los nuevos medios, etc. Puede concebirse como un instrumento de conocimiento del mundo y de uno mismo que educa la percepción visual, tanto desde el análisis objetivo de la realidad, como desde la recreación o transformación de la misma. En esta asignatura se abordan aspectos esenciales de la representación del claroscuro, la valoración tonal y la mancha tanto en Dibujo como en Pintura.

Queríamos terminar con una afirmación que consideramos básica. **La pintura no es un ente abstracto y cerrado en sí mismo, sino que relaciona una serie de aspectos que van de lo formal y técnico a lo conceptual, y sólo puede ser completamente comprendida en el marco general de la cultura y el pensamiento.** Ésta es su gran virtud y su gran dependencia.

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 y a la pintura como el lenguaje gráfico universal, utilizado por la humanidad para transmitir sus ideas, proyectos y en un sentido más amplio, su cultura.

No se pretende transmitir un saber especializado en un campo de estudio tan amplio, como lo es el del dibujo o la pintura, 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.

Y además, esta asignatura teórico-práctica 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. Objetivos de la asignatura.

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

1. Conocer mejor el lenguaje del lenguaje del arte.
2. Adquisición de destrezas gráfica, manual y visión espacial.
3. Interrelacionar el dibujo y la pintura con el resto de las disciplinas artísticas.
4. Conocer mejor el lenguaje creativo específico con las actividades propuestas en cada tema.
5. Introducir los métodos de producción y técnicas artísticas con las actividades propuestas.
6. Analizar los procesos de creación artística.
7. Adquisición y desarrollo de hábitos de reflexión y destrezas representativas.
8. Analizar, interpretar y sintetizar las fuentes que nos proporciona toda la naturaleza.
9. Valorar la representación subjetiva y personal de la realidad a través del dibujo y la pintura.
10. Valorar la importancia del apunte, del esbozo y del boceto como trabajo previo al dibujo definitivo.
11. Fomentar la creatividad desde la búsqueda de distintas soluciones en el proceso artístico.

Pretendemos que los alumnos-sénior sean capaces de comprender 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 la asignatura- **“Taller de Dibujo y Pintura”** y que se puedan sentir más cerca de lo que es el principio en la creación artística con esta nueva asignatura, que

es **“Iniciación al Dibujo y la Pintura: teoría y práctica”**. Si con esto conseguimos que el alumno sea capaz de despertar todos o parte de los sentidos de los que dispone, 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 y conseguiremos en la asignatura-taller, despertarles de nuevo a una vida más placentera y bella, en constante cambio.

3. Metodología de la asignatura.

El planteamiento de la asignatura-taller teórico practica **“Iniciación al Dibujo y la Pintura: teoría y práctica”** 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 talleres prácticos conforme a las necesidades del alumnado.

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 del conocimiento, de bibliografía y de internet.

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 realizar visitas.

Cada sesión constará de comentarios teóricos (45 minutos), acompañados de visionado de imágenes que ayudarán a una mejor comprensión de la teoría y de la parte práctica de actividades (resto del horario).

Se espera del alumno-sénior una dinámica participativa. De hecho hasta ahora se ha conseguido ya que son alumnos que tienen mucho interés en el curso. Gracias.

Se viene potenciando la creatividad con la organización de un concurso de Crisma Navideño para el centro y la UNED, tanto por parte del tutor como por el apoyo de la dirección, el coordinador y todo el personal que interviene con su trabajo. **Gracias a todos.**

Además también se da mucho apoyo moral a los alumnos con la exposición que se hace al final del curso, donde se ve todo lo mejor del trabajo que han realizado durante el curso y todo el buen hacer del personal que nos ayuda en la comunicación, en el montaje, en la recepción de obras,... **Gracias.**

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

4. Contenidos de la asignatura.

Primera parte: Iniciación al Dibujo y a la Pintura.

COMENZAMOS CON ÁNIMO

1 - Queremos conocerte:

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

2.- Cómo vamos a trabajar: utilizando el Método de los grandes maestros y los elementos básicos del Dibujo y la Pintura.

Nuestro sistema de formación está fundamentado en los conocimientos de los grandes maestros. Los elementos básicos del Dibujo y la Pintura. Consejos y actitudes convenientes. Cómo aprovechar al máximo tu curso. Actividades.

TECNICAS SECAS: DIBUJAR Y DESPUES PINTAR.

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

Elementos básicos de la expresión plástica. El estudio de formas y colores. La técnica del lápiz grafito y los lápices de colores. Nociones básicas de encaje y ejes de simetría. Actividades.

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. Actividades.

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

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

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.** El claroscuro. Actividades.

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

9.- Acercándonos al color: Trabajando con tres tipos de lápices. Procedencia, composición y usos de la sanguina y el blanco. Cretas y barras compuestas. Actividades.

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. Introducción a la figura humana y al paisaje. Actividades.

CONOCER Y CREAR CON LOS GÉNEROS PICTÓRICOS.

11.- Así surge el bodegón.

Encaje y proporción de las formas. Roy Lichtenstein (1923-1997).

12.- Encontrarse en el paisaje:

El paisaje como elemento pictórico. Las técnicas propias del paisaje: trabajo con fotografías o con el cuaderno de campo. Vincent van Gogh(1853-90) y Wassily Kandinsky ((1866- 1944).

13.- Descubrir la figura humana

Encaje y proporción de la figura. Dibujo de línea. Dibujo pictórico (mancha). El retrato. Tiziano (1490-1576)

14.- El Dibujo abstracto.

Encaje y proporción con formas geométricas. Técnica mixta. Pieter Cornelis Mondrian

5. Programa de la asignatura.

Desde la UNED se programan 15 sesiones aproximadamente, con una duración de tres horas 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 teórico – prácticos y los 4 temas para crear con los géneros pictóricos, lo que ocupara la 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.

5.1. Materiales de la asignatura-taller.

1. Al iniciar el curso el alumno-sénior rellenara 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 Iniciación al Dibujo y Pintura!**

Tutora: Concepción Mateos Rodas.

Madrid 15-10-2018.