

CONTENIDO

UNED SENIOR. CURSO:	1
ASIGNATURA.....	1
PRESENTACIÓN	2
OBJETIVOS.....	3
METODOLOGÍA.....	4
CONTENIDOS.....	5
PROGRAMA	7

UNED SENIOR

CURSO 2020-2021

DIBUJO Y PINTURA. VER, CONOCER E INTERPRETAR

1. Presentación

“Dibujo y pintura. Ver, conocer e interpretar” es una asignatura primordialmente práctica que se sustentará sobre una teoría que permitirá al alumno aprender a mirar a través del ojo del artista, conocer los elementos básicos de una composición para luego poder interpretar las imágenes y crear la suya propia.

Es importante destacar que la organización de la asignatura propicia y facilitará su seguimiento tanto de manera presencial como virtual, adecuándonos a las situaciones venideras.

A lo largo del curso veremos diferentes técnicas de dibujo y de pintura a través de los materiales y su uso, pero también a través de ejemplos de la Historia del Arte que podemos encontrar en museos de Madrid. El objetivo general de la asignatura es adquirir unos conocimientos básicos sobre las formas y la composición, conocer cómo se ha trabajado a lo largo de la historia y cómo se crea en la actualidad.

Tanto el dibujo como la pintura han sido una forma de comunicación desde el principio de nuestros tiempos, antes que la escritura. A lo largo de la asignatura veremos cómo se ha empleado la imagen para comunicar y representar, y cómo interpretar lo que vemos es crear de una manera personal.

Cada bloque temático estará introducido por un contexto teórico-histórico, apoyado en unos referentes artísticos que nos permitirán conocer las posibilidades del dibujo y de la pintura en la representación visual, a la vez que se acercan referentes actuales para que los alumnos conozcan qué pueden encontrar más allá de los museos si van a una feria de arte o a una galería.

Así mismo, se facilitarán todos los instrumentos para entender la terminología apoyándonos en un glosario que permitirá al alumno emplear y conocer nuevos conceptos y técnicas para que en un futuro tengan una base sólida sobre la que desarrollar sus proyectos plásticos.

Conocer los materiales tradicionales nos permitirá entender la vigencia tanto del dibujo como de la pintura hoy en día, ampliando los campos de conocimiento y viendo las posibilidades de combinación de varias técnicas en un mismo plano. Fundamentaremos el dibujo como la base de toda obra no sólo gráfica sino también pictórica.

La explicación y entendimiento compositivo de las obras que analizaremos, también permitirá al alumno decidir cómo organizar visualmente las imágenes que representarán. La luz, la perspectiva, el volumen, el trazo y la pincelada serán claves para llevar a cabo la práctica artística.

2. Objetivos

La asignatura “Dibujo y pintura. Ver, conocer e interpretar” tiene como principales objetivos:

1. Conocer la terminología básica de los bloques temáticos como forma de desarrollar la capacidad creativa y de expresión de los alumnos.
2. Apreciar a través de las obras de arte, la influencia de las técnicas y modos de expresión.
3. Conocer y apreciar tanto las formas de expresión tradicionales como las actuales.
4. Utilizar de manera adecuada los materiales y las técnicas para que el alumno encuentre su propio lenguaje y pueda desarrollar su proceso creativo.
5. Valorar la representación subjetiva y personal de la realidad a través de la composición, las formas, las luces, el dibujo y la pintura.
6. Valorar la importancia del apunte, del esbozo y del boceto como trabajo previo al dibujo y al cuadro definitivo.

7. Adquirir destrezas visuales y compositivas a través de la composición y la lectura de imágenes y la relación de la representación con el material empleado.
8. Introducir los métodos de producción y técnicas artísticas con las actividades propuestas.

Se procurará introducir a los alumnos, nuevos referentes más allá de los “clásicos” para ampliar sus campos de comprensión y tener un abanico de artistas en los que poder basar su experiencia.

3. Metodología

La asignatura “Dibujo y pintura. Ver, conocer e interpretar” trata de dar unos conocimientos básicos tanto teóricos como prácticos de cómo se crean las imágenes, siendo flexible a las propuestas e intereses de los alumnos de la UNED Senior. Al inicio del curso se facilitará a los alumnos un cuestionario sobre sus expectativas de la asignatura, de este modo, durante las primeras semanas de curso se podrá reorganizar según sus preferencias enmarcadas dentro del temario propuesto.

Gracias a los ejercicios previos al inicio del temario, se verá los diferentes niveles de los alumnos y se podrá preparar una serie de trabajos adecuándolos a cada necesidad.

No se puede disociar la parte teórica de la práctica, ya que conocer cómo se realizan las imágenes permitirá al alumno tener una base para su aplicación práctica, por ello se piensa la asignatura como un aprendizaje experiencial a través de la prueba y experiencia artística. Por lo que la metodología será participativa y activa, permitiendo al alumno descubrir por sí mismo los nuevos lenguajes que nos permiten el dibujo y la pintura.

La práctica de los alumnos estará acompañada de la orientación de la profesora-tutora (investigadora y artista) para que durante el recorrido del curso puedan adquirir una base de conocimientos que les permitan continuar fuera del curso con su desarrollo artístico.

La posibilidad de vivir la experiencia de visitar una exposición y poder disfrutar de la contemplación de obras de arte estará presente a lo largo del curso y se organizará alguna salida fuera del aula.

Se incentivará al alumno a que realice estas actividades por su cuenta y de manera habitual acompañando este desarrollo con la lectura de artículos, libros y el visionado de películas monográficas sobre artistas.

4. Contenidos

0. Introducción a la asignatura

Antes de comenzar con el temario se realizará a los alumnos una encuesta sobre las expectativas y valoración del nivel de intereses. Se realizarán una serie de trabajos previos para conocer los diferentes niveles sobre dibujo y poder adecuar las propuestas. Se explicará la metodología que vamos a emplear en la asignatura y cuál va a ser el temario a desarrollar.

1. El dibujo y los lápices. ¿Qué es el dibujo? Introducción sobre la importancia del dibujo en la historia. Qué materiales se emplean y con qué otros se complementan. El grafito y los lápices de colores.

2. La composición. Cómo componer a partir del análisis visual: el orden, el espacio y las estructuras de significado. Análisis de cuadros de museos de Madrid para ver varios ejemplos compositivos, y entender cómo la composición es fundamental para cargar de significado a las imágenes.

3. La perspectiva. Los planos compositivos y las narrativas en una sola imagen. Introducción al paisaje urbano y al paisaje natural, recorrer la imagen desde lo cercano a lo más lejano.

4. La forma. La botánica como manera de entender la forma y los distintos elementos que componen las plantas y las flores. Introducción al dibujo naturalista y sus máximos representantes para conocer la importancia del análisis de las cosas.

5. La luz y la sombra. Conocer modos de aplicar la luz y la sombra sobre un objeto para conseguir volumen. El claro-oscuro en las composiciones de Caravaggio y el tenebrismo español, la teatralización en los cuadros. Aprender a crear un bodegón y cómo iluminarlo para realizar un cuadro.

6. El conté y el pastel. Introducción al color, cómo lo percibimos y claves básicas para su aplicación con las técnicas secas. Iniciación a las técnicas del conté (barras secas: blanco, negro y sanguina) y del pastel, para ver cómo se funden los colores y cómo aplicar el claro-oscuro.

7. La figura humana. La importancia de la representación de la figura humana a lo largo de la Historia del Arte: la iconografía, los retratos de Corte y la representación de la sociedad. Análisis de cuadros de pintores españoles como Velázquez y Goya. Aproximación al arte academicista en la representación actual del retrato.

7.1. Detalles del cuerpo humano. Realización de dibujo de un fragmento del cuerpo para entender qué es la anatomía y las distintas capas que hay bajo la piel. La mano: estructura ósea, muscular y cutánea.

7.2. Figura estática y figura en movimiento. Análisis del cuerpo humano a partir de la figura sedente y la figura en movimiento. Recorrido por la Historia del Arte a partir de las cronofotografías hasta el cine. Realización de un dibujo donde se analice la acción de un cuerpo.

7.3. El retrato humano. Conocer el rostro humano y su diversidad, las expresiones y los volúmenes. Realización de un ejercicio introductorio y de un retrato.

8. El color. De qué manera percibimos el color y cómo lo aplicamos, introducción a las distintas técnicas húmedas: la tinta, el acrílico y el óleo, a través de ejemplos de artistas.

9. La acuarela. Qué es la acuarela, cómo se fabrica y qué formatos podemos encontrar hoy en día. Los pinceles para acuarela y su empleo. Posibilidades creativas a través de la acuarela, ejemplos de artistas e ilustradores de antes y de ahora.

9.1. La acuarela aplicada al paisaje. Realización de un cuadro de un paisaje con esta técnica: urbano o natural.

9.2. La acuarela aplicada al cuerpo humano. La mancha de color para dar volumen al cuerpo y su empleo en la producción de una obra.

9.3. La acuarela aplicada al retrato. Realización de un retrato con esta técnica para conocer las posibilidades en este género.

10. Los bestiarios. Fabricación de un ser inventado a partir de la fragmentación que posibilita la técnica del collage. Introducción a la técnica y recorrido por los bestiarios medievales.

5. Programa

Desde la UNED Senior se programan __ sesiones aproximadamente, con una duración de una hora y media cada una de ellas. La asignatura se iniciará con una presentación de los temas que se tratarán a lo largo del curso.

Cada clase se dividirá en una **introducción teórica** donde explique el bloque temático, acompañada de referentes visuales del pasado y del presente. En la sesión habrá una **elaboración práctica** con una breve demostración de cómo ejecutar lo aprendido para la realización de los ejercicios propuestos.

Dentro de las actividades fuera del aula se propondrán: la visita a un taller de artistas, la visita a exposiciones temporales y la posibilidad de dibujar del natural en diferentes lugares de Madrid.

5.1. Materiales de la asignatura

Al comienzo del curso los alumnos recibirán una tabla de contenidos que les permitirá saber los temas que se van a tratar.

Se les facilitará una lista de los materiales necesarios para poder llevar a cabo las distintas actividades prácticas. Se les recordará en cada una de las sesiones el material necesario para la clase siguiente.

Al inicio de la explicación de cada tema, se proporcionará al alumno un glosario.

Durante las clases se facilitará a los alumnos las presentaciones que servirán de apoyo visual a las introducciones realizadas en las sesiones, donde se recogerán imágenes y frases clave para entender cada tema.

En cuanto a recursos materiales se necesitará una pizarra para facilitar la explicación de algunos contenidos tanto teóricos como prácticos. Se recomienda que los alumnos vengan provistos de material para tomar apuntes.

A lo largo del curso veremos vídeos explicativos sobre el uso de algunas técnicas y la fabricación de los materiales, todos ellos estarán recogidos en un listado de referencias junto con la bibliografía, y los artículos que se propongan como lecturas adicionales que complementen las clases.

Se propondrá un calendario de actividades de visitas a exposiciones, talleres y a otras instituciones, que podrá variar y ampliarse según las preferencias de los alumnos.

Tutora: Carmen Alvar Beltrán