

INDICE

UNED SENIOR. CURSO:	1
ASIGNATURA	1
PRESENTACIÓN	2
OBJETIVOS	4
METODOLOGÍA	5
CONTENIDOS	6
PROGRAMA	9

UNED SENIOR

CURSO 2023-24

(I) INICIACION AL DIBUJO Y EL COLOR EN LA CREACION ARTISTICA.

1. Presentación general de la asignatura.

Este curso “**Iniciación al Dibujo y el color en la creación Artística**” no pretende formar profesionales, sino que está pensada para ofrecer un amplio campo de estudio y talleres en la propia aula. No se trata sólo de transmitir un saber especializado, sino de abrir un mundo al **alumno – Sénior** nuevo y 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.

Este curso relativo **al dibujo, el color (la pintura) y la creatividad**, debe aportar a los **alumno-Sénior** conocimientos teóricos, técnicos, prácticos y estéticos. De modo que se realice un aprendizaje primario integral, efectuado gradualmente. Esta base teórica - 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 o lo que es lo mismo, de **creatividad**.

La Creatividad es un fenómeno natural y mental que poseen todos los seres humanos. Por este motivo encontramos variadas y distintas definiciones. Mejor que definirla, es ejercitarla. Para todos los efectos, vamos a entender **que la Creatividad es un proceso cuyo resultado es una idea nueva**. Nueva aquí tiene el sentido de nueva para quién la hace o para el grupo que la desarrolla.

La creatividad tiene diversos niveles. Cuando una persona está sola y consigue desarrollar una nueva idea, que no es conocida por ella misma, esto es creatividad. Además esta idea puede ser conocida por otras personas en otros lugares. De esta forma, una idea puede alcanzar niveles cada vez más elevados hasta el hecho de no ser conocida por nadie en el mundo.

La innovación en cambio, exige un poco más. Cuando añadimos conocimientos, o tecnología como algunos prefieren, a una idea, estamos realizando una innovación. Según **Vincent Nolan**, (2.000, p. 15) “**innovación trata de personas haciendo cosas nuevas que no habían hecho antes**”. Usando la definición de 3M: “**Crear es pensar algo nuevo. Innovar es hacer algo nuevo.**”.

El proceso creativo no tiene compromiso con ésta o aquélla disciplina, o dominio. No es propio de un área, como puede ser el aspecto artístico, de la vida humana. Por el contrario, puede ser aplicado a cualquier actividad que realice el ser humano.

Las dimensiones de la Creatividad según un artículo de **Mel Rhodes** (1961, p.216), que se convirtió en clásico de la literatura técnica sobre creatividad, definió que ésta tiene 4 dimensiones: **PERSONA / PRENSA (AMBIENTE) / PROCESO/ PRODUCTO**.

Para desarrollar su creatividad (según J.P. **Guilford**): la persona necesita ejercitar bastante las características de un pensador creativo: **FLUÍDEZ, FLEXIBILIDAD, SENSIBILIDAD, ORIGINALIDAD, ELABORACION y LIBERTAD**.

Para desarrollar la Creatividad, sabiendo que el talento artístico es innato en el ser humano, el alumno-Sénior debe tener o practicar las siguientes cualidades: **Esfuerzo, constancia, paciencia, humildad, pasión por aprender a crear y autocrítica para mejorar**.

Para crear debemos trazar nuestras ideas en un papel, esbozando lo transmitido por nuestra imaginación, que servirá de patrón para luego corregirlo, agregando o quitando cosas, y seguir corrigiendo tantas veces sea necesario hasta desarrollar la memoria visual (recuerdo de imágenes) que serán nuestro propósito. El alumno debe plasmar sus emociones a través del dibujo, con creatividad y capacidad expresiva para proyectar en los diversos campos del Dibujo y el color (pintura) hasta alcanzar los objetivos propuestos.

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 cultural y desarrollar el talento 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 debe de haber otros cursos dedicados al conocimiento de instrumentos técnicos y el dominio de técnicas gráficas o algún que otro taller.

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 la pintura (el color)**, 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 creativa** 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, y que forma parte de la bella arte conocida como **pintura** (el color) que le dará esa parte sensitiva, que son las emociones y los sentimientos. Es una de las modalidades de las artes visuales. 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.

Con el Dibujo potenciaremos o **expresaremos la idea** en nuestra creación y **con la pintura daremos** o llenaremos de **vida la obra artística**. La **idea** colocada en las manos del **artista**, que con su creatividad, la transformara en una imagen con expresión y transmitirá sensaciones al **espectador**. La percepción del espectador interactuará con su experiencia visual y personal y **elaborará su propia obra**, completando así el ciclo creativo que empezó el artista. Como dijo **Marcel Duchamp**: **“Contra toda opinión, no son los pintores sino los espectadores quienes hacen los cuadros”**.

2. Objetivos de la asignatura.

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

1. Comenzar a conocer un poco el lenguaje del lenguaje del arte.
2. Comenzar a conocer un poco el lenguaje creativo específico.
3. Comenzar a conocer un poco los métodos de producción y técnicas artísticas.
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.
7. Un objetivo muy importante es conseguir que esta asignatura sirva como terapia y el alumno- Sénior pueda llevar una vida más placentera.

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, 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, despertarles de nuevo a una vida más placentera y bella, en constante cambio.

3. Metodología de la asignatura.

El planteamiento de la asignatura trata de amoldarse a los intereses de **los alumnos- Sénior**. De modo que al inicio del curso, el profesor titular estará en contacto con el coordinador para informar de 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 actividades conforme a las necesidades del alumnado. (Siempre y cuando lo estimen la Coordinación, el Centro Asociado, el profesor-tutor y los alumnos).
- 3º Habrá algunas salidas para observar la Naturaleza y todo lo que nos rodea, así se podrá afianzar lo que se ha aprendido durante las clases. (Siempre y

cuando lo estimen la Coordinación, el Centro Asociado, el profesor-tutor y los alumnos).

El profesor expondrá la teoría del tema trabajado y añadirá los datos necesarios para su mejor comprensión y a continuación el alumno realizará actividades individuales y en grupo.

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

Cada sesión constará de comentarios teóricos y actividades acompañados de visionado de imágenes que ayudarán a una mejor comprensión de la teoría - práctica. Se espera del **alumno-Sénior** una dinámica participativa.

Hay que tener en cuenta que muchos alumnos - Sénior estarán interesados en la historia del arte y sobre todo del Dibujo y la Pintura para conocer mejor quien, por qué, cuando, donde y como se hicieron las obras que conocemos o tenemos en nuestro país o fuera de él. Los temas que hayamos tratado en clase nos ayudaran a ser más objetivos, subjetivos, positivos, críticos, sensibles y humanos a la hora de ver cualquier obra de cualquier tipo y también cuando realicen sus actividades de taller o las visitas.

Las 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.

Asignatura: (I) Iniciación al Dibujo, el Color y la Creatividad.

(Alumnos: ESTAS ASIGNATURAS SE PUEDEN HACER TANTAS VECES COMO SE NECESITE, SIEMPRE CAMBIARAN)

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: 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.

PRIMEROS CONOCIMIENTOS: INTRODUCCION AL DIBUJO Y EL COLOR.

3.- El Dibujo - Fundamentos del lenguaje visual – definición y generalidades. Actividades.

4.- Los elementos básicos del Dibujo y la Pintura. Actividades.

5.- Los elementos de La expresividad plástica - El Color. Actividades.

6.- Los elementos de La expresividad plástica - la forma. La textura. Actividades.

7.- Sintaxis estructural de la forma - La Composición - Encuadrar y encajar. Actividades.

8.- Sintaxis estructural de la forma - La proporción y las redes modulares. La escala. Actividades.

9.- Sintaxis estructural de la forma – la organización del espacio visual. Actividades.

10.- Representación de la luz y el volumen. Actividades.

(ACTIVIDADES – En ellas se irán conociendo materiales y procedimientos del Dibujo y el Color a medida que hagamos y avancemos.)

CONOCER Y CREAR CON LOS GRANDES MAESTROS.

12.- Reconocimiento a los maestros. Actividades.

13.- El descubrimiento del pasado. Actividades.

14.- Cuando el arte nos habla. Guía de análisis y lectura de obras.

15.- La obra de arte - Géneros y Estilos artísticos. Ejemplos.

1. Programa de la asignatura.

Desde la UNED se programan 30 sesiones aproximadamente, varía según el horario de cada curso, 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 la teoría y visionado de imágenes de cada uno de los 10 temas, los otros 5 se intercalaran con los anteriores según necesidades que el tutor crea conveniente. Además se harán actividades prácticas en cada uno de los temas, tratando de adaptar cada tema a una secuencia cronológica de clases.

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

5.1. Materiales de apoyo a la asignatura.

1. **Guía didáctica** redactada por el tutor de la asignatura. Este texto, disponible para el alumno-Sénior a través del Curso Virtual, ofrece la siguiente información general sobre la asignatura: planteamiento y objetivos de estudio, estructura básica de los contenidos, orientaciones metodológicas, bibliografía, etc.
2. Durante cada 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 o propias.
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 algún resumen de los temas, así como bibliografía, noticias de recortes de prensa o internet...

¡A disfrutar con la asignatura! y gracias por vuestra atención y asistencia a las clases.

Tutora: Concepción Mateos Rodas.

Madrid 1-9-2023.