

Asignatura: Dibujo y maqueta

Cátedra: Sánchez

Promoción: Directa

Carga horaria: 60

Año Académico: 2008

Curso: Cuatrimestral.

PROGRAMA

- Propuesta de la Cátedra

El dibujo como pensamiento visual

La cátedra propone desarrollar la capacidad del alumno de indagar en la realidad a través de la percepción visual, tomando al dibujo como el medio comunicacional de registro de dicha percepción.

La posibilidad de este desarrollo permite que este registro gráfico sea considerado como una primera reflexión acerca de la imagen y de su semantización por parte del alumno. Así, de esta forma, generar un circuito de Observación de la Realidad / Percepción y Construcción Visual / Reflexión y Construcción de Sentido, como proceso proyectual y el ejercicio del dibujo para la indagación de los distintos elementos del lenguaje visual.

Observación-percepción-construcción

La construcción de la mirada individual del alumno como proceso continuo está pensada como un camino que atravesare:

El planteo del dibujo desde una mirada ingenua a una mirada diseñada, entendiendo esta construcción como proceso desde una imagen alegórico, donde alegórico sería la manera de presentar linealmente una idea, a una imagen intencionada, donde la imagen pueda leerse de forma activa y abrirse a un juego visual culturalmente codificado, cuyo desciframiento, lejos de resultar fácil, pasivo o natural, constituya una respuesta activa y creativa, con una estrategia compleja de comunicación, planteada por el alumno. Construcción de la capacidad crítica, sumando elementos que sirvan para diseñar la imagen y elementos que sirvan para construir esta capacidad.

En un primer momento de la materia, esto se sustenta como sistema relacional, donde se enuncian los elementos del lenguaje visual, se implementan en el dibujo y luego se analizan. Se hace un planteo a partir de un eje que trabaja la observación (como una primera instancia sensible), la percepción (como registro emocional y racional en torno a la idea, ya que no es un registro directo de las sensaciones, sino que se produce cuando el proceso biológico se convierte en una construcción mental, codificada culturalmente y determinada desde el lenguaje) y la construcción (como el objeto síntesis: el dibujo, el registro material, que concientiza y materializa la tarea de construcción).

El registro crítico se repite como un nuevo ejercicio de observación: la observación se produce ahora sobre la imagen diseñada (este registro material, su propia producción, su dibujo). Consecuentemente, la conceptualización de este eje de trabajo con los elementos del lenguaje visual permite el desarrollo de una idea con relaciones más complejas: el cuadro fijo se constituye como tal y también es parte de una secuencia, donde se resignifica a partir de ser un elemento que pertenece a una serie, a un todo.

El cuadro se entiende como un todo con partes relacionadas entre sí que, al pasar a formar parte de la secuencia, continúan existiendo en cada cuadro y a la vez, pertenecen a un todo más amplio, conformado por otros cuadros, donde habrán nuevas relaciones entre partes, que ahora estarían también entre cuadro y cuadro, un nuevo todo.

Y donde los conceptos trabajados hasta el momento pueden trasladarse a la totalidad de esta secuencia, complejizando no sólo sus relaciones gráficas, rítmicas, espaciales y temporales, sino también su serie de significaciones en relación a la idea a comunicar.

Asignatura: Dibujo y maqueta

Cátedra: Sánchez

Promoción: Directa

Carga horaria: 60

Año Académico: 2008

Curso: Cuatrimestral.

Modelo de secuencia espacio-temporal

La constitución de un modelo de estudio como estructura abstracta, virtual, como cuadro fijo, con las relaciones gráficas, rítmicas, espaciales y temporales.

El modelo de secuencia espacio-temporal va un poco más allá de la maqueta, el croquis, lo percibido. La construcción de un modelo de estudio para el entendimiento secuencial espacio-temporal (de ocho a diez cuadros-planos) que permita reflexionar sobre la construcción secuencial, organizadora del sentido. De esta forma, el alumno adquiere una familiaridad en la incorporación de una nueva manera de mirar, habiendo desarrollado la capacidad de intencionar la mirada. Este avance manifiesta el proceso de aprendizaje, entendiéndolo como un transcurso desde las primeras imágenes alegóricas hasta llegar a un discurso visual intencionado.

Objetivo General de la cursada:

- Considerar el dibujo como herramienta de comunicación.
- Sustener la observación como lo que promueve la capacidad indagatoria en el dibujo.
- Comprender el dibujo como una nueva realidad a observar.
- Valorizar el dibujo por su capacidad inmediata de leerse críticamente, poniendo la importancia en el proceso más que en el resultado final.
- Incorporar elementos del lenguaje visual a través del dibujo, tomándolo como medio para el desarrollo y comprensión de este lenguaje.
- Sustener el desarrollo del lenguaje visual como eje troncal de la materia donde se trabaja tanto sus aspectos sintácticos, semánticos y morfológicos.
- Apropiarse del lenguaje visual para construir el lenguaje propio de cada alumno, calificando este proceso como formador de su capacidad expresiva.
- Que el alumno desarrolle su capacidad de elaborar y analizar críticamente la imagen, con relación a las necesidades expresivas del lenguaje audiovisual.

Objetivo operacional:

Que el alumno desarrolle su aptitud perceptiva visual para profundizar en la naturaleza de la imagen a través del dibujo.

• Contenidos

El dibujo como herramienta de comunicación

Trabajo de técnicas como reconocimiento expresivo del alumno.

Percepción de la luz: La luz en el objeto. Escala de valores, atmósferas lumínicas, claridades relativas sensación de volumen y espacio a través de la luz. Procedencia y direcciones de la luz. Sombras propias y sombras proyectadas.

Figura humana.

Indicadores formales: Relación figura/fondo. Ejes. Direcciones.

Indicadores espaciales: Representación espacial. Dimensión relativa. Gradiente de textura. Fugas.

Escalas. Ilusión de profundidad. Planos espaciales. Superposición de los mismos.

Asignatura: Dibujo y maqueta

Cátedra: Sánchez

Promoción: Directa

Carga horaria: 60

Año Académico: 2008

Curso: Cuatrimestral.

El cuadro y la idea.

Primeras manifestaciones de sentido como intención de una voluntad.

El cuadro. Relaciones de tensión con respecto al borde.

Encuadre como recorte y selección de la realidad. La importancia del encuadre entendiendo implícitamente este recorte como intencionalidad: dónde me paro para mirar, para contar, para comunicar.

El punto de vista (posición del observador).

El campo. El fuera de campo. Sus vínculos. La profundidad de campo. Los planos (tamaños y amplitud de planos, relación de planos con la profundidad de campo).

Composición. Instante significativo. Fuerzas, tensiones, pesos, equilibrio.

Los tercios. La sección áurea. Las diagonales. Los puntos de tensión dentro del cuadro.

Vínculo entre idea e imagen y su correspondencia con lo observado.

Lectura de la imagen: en relación a lo morfológico, lo sintáctico y lo semántico.

La atmósfera como carácter constitutivo del espacio.

La secuencia espacio-temporales.

Relaciones gráficas.

Relaciones de ritmos visuales (formales, de lectura, de sentido).

Relaciones secuenciales de espacio.

Relaciones secuenciales de tiempo.

Coherencia en la construcción del código visual y la idea.

Relaciones vinculantes cuadro a cuadro, parte/todo.

Resemantización de la función del cuadro como elemento perteneciente a una secuencia.

Construcción de sentido en las relaciones de cuadro a cuadro (continuidad).

Construcción de sentido en la parte y en el todo.

Unidad discursiva desde la continuidad desde lo sintáctico, lo semántico y lo morfológico.

La idea de expectativa como vínculo secuencial

Asignatura: Dibujo y maqueta

Cátedra: Sánchez

Promoción: Directa

Carga horaria: 60

Año Académico: 2008

Curso: Cuatrimestral.

• **BIBLIOGRAFIA**

(Deberán atenerse a las normas bibliográficas:

• Por tema o unidad

AUMONT, JACQUES y otros. *Estética del cine*. Paidós, 2005.

FELDMAN, SIMÓN. *La composición de la imagen en movimiento*, cap III. Gedisa.

GOMBRICH, E. H. *La imagen y el ojo*. Debate, 2000.

• General o recomendada

ARNHEIM, RUDOLF. *El cine como arte*. Paidós, 1989.

MOHOLY NAGY, LAZLO. *La nueva visión*. Infinito. 1997.

• **FILMOGRAFIA**

• Espacio-Tiempo

Psicosis, A. Hitchcock, 1961

Muriel, A. Resnais, 1963

• Composición

El eclipse, Antonioni, 1962

El crimen de Monsieur Lange, Rendir, 1935.

• Secuencia

Sueños, Kurosawa, 1990

Van Gogh, Resnais, 1948.

General o recomendada

Drácula, Coppola, 1992

La dama de Shangai, Orson Welles, 1948

Lumiere & cia, varios directores, 1996

• **Pautas de evaluación**

Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos:

- 1- Propuesta e indagación creativa desde la observación, el encuadre y la significación.
- 2- Aplicación de la capacidad discursiva a través de una idea en la implementación de los elementos visuales.
- 3- Comprensión temática de la cursada expresada, sintetizada y definida en el trabajo final.
- 4- Reconocimiento del proceso personal del alumno en el transcurso de su aprendizaje.
- 5- Exploración, participación y aplicación de los conceptos trabajados en clase.
- 6- Reconocimiento del proceso general de aprendizaje del grupo como experiencia en un contexto (lectura horizontal)
- 7- Desarrollo de la capacidad crítica a partir de su propio resultado.

Asignatura: Dibujo y maqueta

Cátedra: Sánchez

Promoción: Directa

Carga horaria: 60

Año Académico: 2008

Curso: Cuatrimestral.

• **Reglamento de Cátedra**

Se trabaja a partir de una serie de ejercicios que se hacen en clase y se resuelven en clase, complejizando cada vez la temática conceptual, que desarrolla distintos aspectos del lenguaje visual a través del dibujo, trabajando principalmente conceptos tales como luz, encuadre, especialidad, profundidad de campo y punto de vista.

presentismo del 75% (cantidad máxima de faltas: 3)

Realización de trabajos prácticos todas las clases.

Realización del trabajo del día en clase y en forma participativa.

Entrega obligatoria a mitad de curso y preentrega del trabajo final, como condición para poder realizar la entrega final.

Al comienzo de cada clase, se revisan los conceptos de la clase anterior, se explicitan los nuevos para el trabajo del día. Esto se mantiene a lo largo del curso, así como un trabajo de cierre reflexivo para el grupo de alumnos, como dinámica que promueve el intercambio de ideas y la observación de los trabajos prácticos producidos en la clase.

El programa se completa con el trabajo con textos y el laboratorio de imagen –su análisis y construcción de sentido–.

De clase a clase, se brinda a los alumnos una serie de textos vinculados con los conceptos desarrollados.

Los estudiantes deberán elaborar fichas relacionando los contenidos conceptuales de los mismos junto con los trabajos proyectuales de elaboración de imágenes realizados en clase.

• **Listado de docentes**

Sánchez, Alejandro.....Cargo: Prof.Titular

Di Pace, Karina..... Cargo: Ay 1º categoría académica: Prof. Adjunta

Rozados Saucer, Vicente.....Cargo: Ay 1º categoría académica: Prof. Adjunto

Pando, Carmen.....Cargo: Ay 1º categoría académica: Ayudante de primera

Asignatura: Dibujo y maqueta

Cátedra: Sánchez

Promoción: Directa

Carga horaria: 60

Año Académico: 2008

Curso: Cuatrimestral.

·GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

Unidad 1:

La percepción del mundo.

1-Establecer el posicionamiento del yo en relación al otro—diferente a través de la presentación por medio de una imagen.

2--Acercarse a un descubrimiento profundo de la forma, a partir de la percepción desprejuiciada de la realidad

Unidad 2:

Los elementos de la imagen.

1-reconocer en la forma familiar de la figura humana posibilidades expresivas de la luz como generadora de imagen

3-profundizar la observación del objeto partiendo exclusivamente de la luz

4-establecer el encuadre como fundamento compositivo de la imagen y herramienta expresiva del alumno.

5-establecer las variantes compositivas dadas a través de la observación y manipulación de la luz en la composición; tales como paleta de valores, y planteo de la estructura base.

Unidad 3:

La continuidad.

6- entender el espacio narrativo como una construcción en la percepción del espectador a partir de una secuencia.

7- establecer relaciones de continuidad en dos cuadros a través de indicadores asociados con el espacio y el punto de vista elegido.

8- El tiempo como signifiante en la creación de secuencia. La percepción y expresión del tiempo en las imágenes.

9-explorar sus posibilidades expresivas a través de la manipulación de la luz y el encuadre.

10- analizar la función de las direcciones compositivas como indicadores de profundidad.

11- analizar la composición en relación a una intención expresiva.

12- Utilizar la figura humana y sus acciones como elemento narrativo y de nexo entre los cuadros de una secuencia.

13- Explorar la diversidad expresiva y narrativa a través de la observación y descripción de un personaje.

Unidad 4

Significación

13-profundizar la intencionalidad en la secuencia expresada a través de la elección del punto de vista (espacial y narrativo). Valorar la función de una estructura narrativa en la claridad del mensaje expresado en la secuencia; Percepción de distintas estructuras basadas en los tamaños de plano, marcas espaciales y temporales, asociaciones formales en la imagen.

14-estructuras narrativas y la construcción del sentido por medio de las puntuaciones en la secuencia.

15- Elección de estéticas compositivas a partir de un tema. Tener en cuenta el equilibrio como variable principal de composición (dinámica, estructura, distribución de masas, direcciones), en el encuadre.

Asignatura: Dibujo y maqueta

Cátedra: Sánchez

Promoción: Directa

Carga horaria: 60

Año Académico: 2008

Curso: Cuatrimestral.

Unidad 5

La secuencia

16- Síntesis de una idea temática y su expresión en la secuencia

17- Aplicación de los conceptos vistos en unidades anteriores y su utilización expresiva.

Clase 1

Presentación

Presentación general de la materia.

Explicitación de la modalidad de taller, pautas de evaluación, bibliografía.

Clase 2

Luz

Objetivos: Observar, reconocer y comunicar la luz como generadora de volúmenes que configuran la realidad a observar

Percibir y representar la **luz**.

Reconocer el **recorte** como primera pauta de composición y de construcción de sentido.

Materiales: Distintas Técnicas secas y húmedas monocromáticas y un visor

Prueba de técnicas, construcción de escala de valores

- uso del visor
- trabajo con envolventes espaciales sintetizando las diversas complejidades compositivas que construyen el espacio observado

1 recorrido a partir de 1 grupo de objetos, total: 3 dibujos

Clase 3

Encuadre y modelo

Posición del observador

Objetivos: Desarrollo del sentido de ubicación espacial del observador frente a lo observado, reconocimiento de profundidades en el espacio (planos del espacio)

Representar a partir de la definición de **tamaño de planos**.

- uso del visor
- distintos encuadres en relación a la posición del observador
- distintos encuadres en relación a la iluminación de los planos

explicación sobre proporciones para relacionar visor/modelo/partes del modelo

trabajo de envolventes de la mano, del compañero, de grupos de compañeros

1 dibujo con envolventes y completando el entorno (luz)

incentivar el movimiento del alumno en relación al tamaño de plano deseado para el dibujo.

Lectura de Feldman, Simón. *La composición de la imagen en movimiento*, cap III.

Asignatura: Dibujo y maqueta
Cátedra: Sánchez
Promoción: Directa

Carga horaria: 60

Año Académico: 2008
Curso: Cuatrimestral.

Clase 4

Encuadre y espacio

Objetivos: Recorte y su importancia relativa a la construcción de sentido
Representar desde la luz para construir la especialidad en el cuadro.
Pautas formales para la construcción del espacio
Proporciones en relación al visor como marco
Envoltentes para distintos planos en el espacio
Descripción de elementos que construyen la profundidad en el dibujo

Clase 5

Composición

Objetivos: Ubicación de centros de atención, dirección de miradas entre los personajes, tercios en el plano
Representar a partir de la noción de equilibrio
Trabajar la composición para generar diferentes centros de atención en un cuadro.

Clase 6

Entrega y evaluación

Encuadre definido a partir de la luz y de una consigna dada
Análisis de una pintura
Trabajo en clase como totalidad de lo aprendido en la primera etapa: técnica, espacio, luz, posición del observador, composición

Clase 7:

Objetivos particulares:

6- diferenciar la continuidad y discontinuidad temporal en las imágenes a partir de los índices que en ella aparecen. Diferenciar tiempo concreto de tiempos internos de la imagen.
8- experimentar la subjetividad en la percepción del paso del tiempo y expresarlo en una secuencia. , asimismo percibir en una secuencia como influye el manejo del tiempo concreto.

Actividades:

Realización de una secuencia a partir de "un cambio producido por el tiempo"
Análisis de las distintas secuencias

Técnica:

Hoja negra, lápiz o pastel blanco. Tamaño de hoja 35 x 25

Clase 8:

Objetivos particulares:

Ordenar la secuencia a partir de las direcciones compositivas; establecer direcciones a través de la mirada de los personajes en el cuadro.
Utilizar la figura humana y sus acciones como elemento narrativo y de nexo entre los cuadros de una secuencia.
Explorar la diversidad expresiva y narrativa a través de la observación y descripción de un personaje.

Actividades:

Visualización y análisis de vídeo (Wenders)
Registro de una secuencia de tres cuadros en el patio de la facultad donde se relacionen dos o más personajes de distintas características, a través de las miradas y direcciones compositivas.

Técnica:

Hoja negra, lápiz o pastel blanco. Tamaño de hoja 35 x 25

Asignatura: Dibujo y maqueta
Cátedra: Sánchez
Promoción: Directa

Carga horaria: 60

Año Académico: 2008
Curso: Cuatrimestral.

Unidad 4

Significación

Clase 9:

Objetivos Particulares

13- profundizar la intencionalidad en la secuencia expresada a través de la elección del punto de vista (espacial y narrativo).

15- Elección de estéticas compositivas a partir de un tema.

Clase 10: relacionada a construir un dibujo para construir también sentido

Trabajo práctico final

(con una clase de preentrega) de una secuencia de hasta 8 cuadros compleja **Unidad 5**
Secuencia.

Clase 11, 12, 13:

Objetivos particulares:

16- utilización de diferentes estructuras narrativas en la secuencia de imágenes, sintaxis a partir del tamaño de plano, índices de continuidad espacio- temporal, acciones.

17- Síntesis de una idea temática y su expresión en la secuencia

Aplicación de los conceptos vistos en unidades anteriores y su utilización expresiva.

Actividades:

Realizar un planteo de 8 cuadros donde se desarrolle en imágenes una idea o tema elegido por el alumno. La secuencia se realizará registrando espacios de la facultad.

Clase 12 se realiza 1ª corrección

Clase 13 preentrega con 80% de los cuadros realizados.

Técnica:

Hoja negra, lápiz o pastel blanco. Tamaño de hoja 35 x 25

Clase 14:

Entrega final.