

Asignatura: Dibujo y maqueta

Cátedra: Murgia

Año Académico: 2011

Promoción: directa **Carga horaria:** 60 hs. **Curso:** cuatrimestral

PROGRAMA

• Propuesta de la Cátedra

- Presentar la propuesta pedagógica, basada en la relación dibujar-pensar como núcleo a desarrollar a lo largo de la cursada mediante las siguientes etapas: observación, composición, comunicación.
- Valorizar la instancia de trabajo en el taller como etapa experiencial que contribuya y complemente la formación del alumno.
- Proponer una articulación teórica y práctica entre la imagen visual y sus elementos constitutivos, a través de las etapas de contenido propuestas y los espacios de reflexión trabajados clase a clase.
- Utilizar el dibujo y su experiencia en el hacer como posibilidad de construcción de una dinámica relacional sobre el hecho visual, dinámica propia del diseño visual.

• Objetivos

Unidad 0.

0.1. Reconocer elementos básicos del lenguaje visual utilizados tanto en la imagen pictórica como en la imagen cinematográfica: cuadro, composición, espacio, tiempo.

Unidad 1.

- 1.1. Desarrollar la observación a partir de la práctica del dibujo manual.
- 1.2. Ampliar la percepción visual con la idea de propiciar un cambio en la mirada.
- 1.3. Reconocer los mecanismos de abstracción que permiten representar la tridimensión y la bidimensión, mediante la generación de volumen y el reconocimiento de esquemas de relaciones de fondo y figura.
- 1.4. Construir dichos mecanismos –de abstracción y de representación– a partir de las técnicas de dibujo propuestas, registrando la luz y el valor como los principales factores de verosimilitud con la realidad observada.

Unidad 2.

- 2.1. Presentar la composición como herramienta expresiva.
- 2.2. Reconocer y articular las partes constitutivas de la imagen que refieren a la composición en una totalidad.
- 2.3. Introducir el análisis de la imagen como reflexión sobre la misma y la posibilidad de construir y reconstruir los dibujos a partir de poder discernir las herramientas de composición y su puesta en juego.
- 2.4. Reforzar el concepto de transformación a través de la dinámica de contraste dada por la integración de los distintos conceptos volcados en la secuencia de imágenes.

Asignatura: Dibujo y maqueta

Cátedra: Murgia

Año Académico: 2011

Promoción: directa Carga horaria: 60 hs. Curso: cuatrimestral

Unidad 3.

3.1. Relacionar la parte y el todo: continuidad y relaciones entre plano y plano. El orden del tiempo y el orden del espacio. Las relaciones gráficas. El ritmo visual propuesto.

3.3. Incorporar el manejo de planos espaciales, el uso de la perspectiva y otros indicadores de profundidad, que establezcan la espacialidad del dibujo.

Unidad 4.

4.1. Expresar en una secuencia de imágenes un tema determinado, desarrollando una visión personal por medio de una elección estética y de la conjugación en la totalidad de la propuesta, de la noción de punto de vista como integración de las distintas temáticas desarrolladas durante la cursada.

- **Contenidos temáticos**

Unidad 0.

0.1. Lenguaje pictórico y lenguaje cinematográfico: cuadro, composición, luz, espacio, tiempo.

Unidad 1.

1.1. Dibujo y representación: establecer el encuadre como herramienta estético-expresiva y como el primer paso de la representación visual.

1.2. Elementos visuales desarrollados: valor, línea, equilibrio, figura-fondo, forma, ritmo, volumen, textura, contraste, gradiente, luces, sombras, variación de las fuentes lumínicas.

1.3. Luz e intención: trabajar con los elementos visuales para indagar en la estética propia del alumno.

Unidad 2.

2.1. La partición u organización general del cuadro, su relación con el formato y los bordes, a partir de pensar el dibujo en su totalidad, y como soporte y articulación de los elementos del lenguaje visual: centros de atención, recorridos de la mirada, variables de clave tonal.

2.2. Vinculación entre los elementos del lenguaje visual: direcciones, tensiones y pesos dentro del encuadre. Dinámica interna del cuadro. Relaciones externas al cuadro. Recorte.

2.3. Pasaje de la bidimensión a la tridimensión: relaciones desde el dibujo hacia la indagación de la realidad.

2.4. Elementos que proponen la unidad visual en la estructura del relato visual: conceptos de continuidad y transformación a través del manejo compositivo del plano.

Asignatura: Dibujo y maqueta

Cátedra: Murgia

Año Académico: 2011

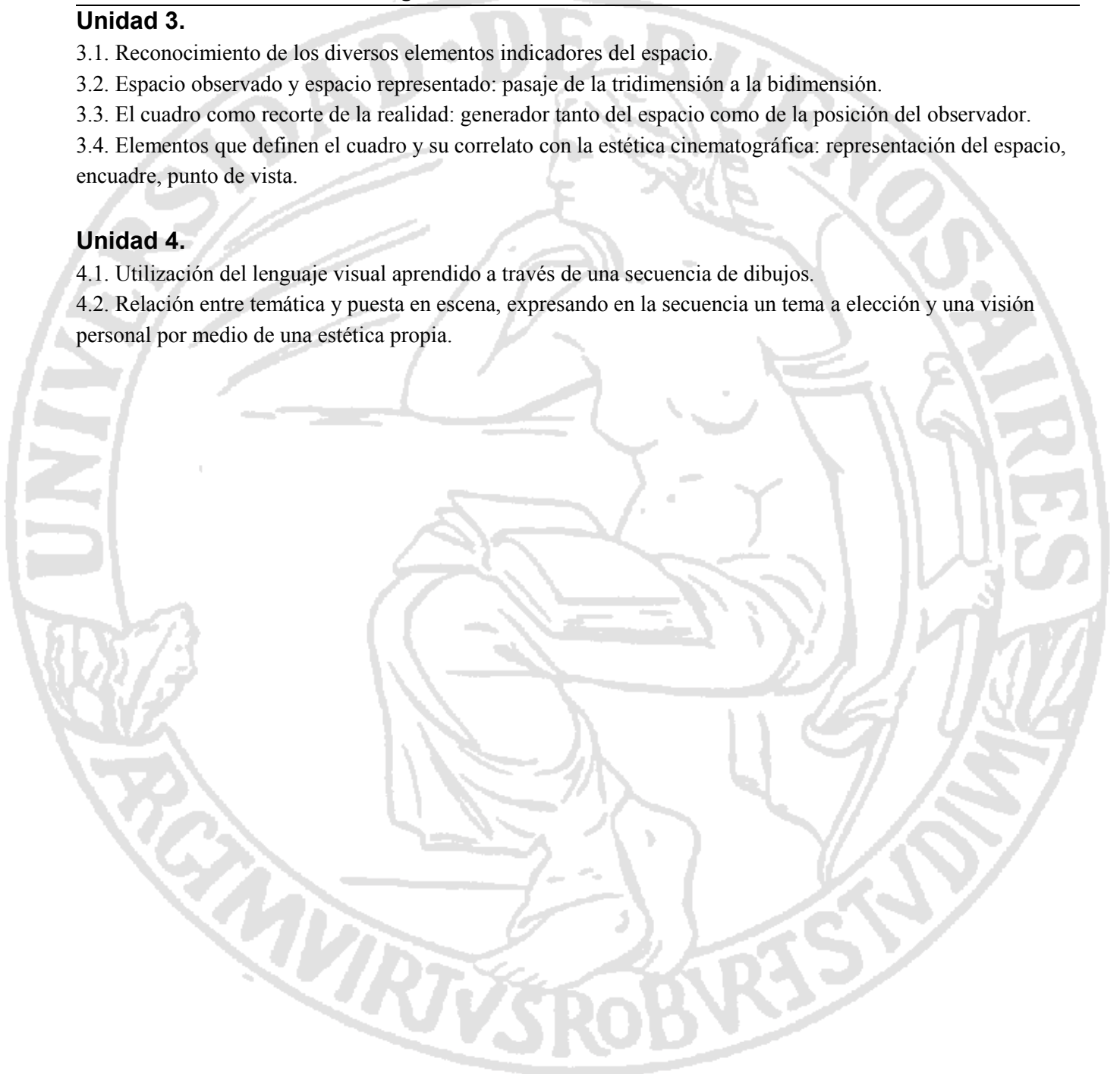
Promoción: directa **Carga horaria:** 60 hs. **Curso:** cuatrimestral

Unidad 3.

- 3.1. Reconocimiento de los diversos elementos indicadores del espacio.
- 3.2. Espacio observado y espacio representado: pasaje de la tridimensión a la bidimensión.
- 3.3. El cuadro como recorte de la realidad: generador tanto del espacio como de la posición del observador.
- 3.4. Elementos que definen el cuadro y su correlato con la estética cinematográfica: representación del espacio, encuadre, punto de vista.

Unidad 4.

- 4.1. Utilización del lenguaje visual aprendido a través de una secuencia de dibujos.
- 4.2. Relación entre temática y puesta en escena, expresando en la secuencia un tema a elección y una visión personal por medio de una estética propia.

Asignatura: Dibujo y maqueta

Cátedra: Murgia

Año Académico: 2011

Promoción: directa **Carga horaria:** 60 hs. **Curso:** cuatrimestral

• **Bibliografía utilizada**

Obligatoria:

- Arnheim, Rudolf, cap. 1, “El equilibrio”; cap. 6, “La luz”; cap. 9, “La dinámica”; en *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza, 1992.
- Aumont, Jacques, “Cap. 6. Luz y color: lo pictórico en lo filmico”, en *El ojo interminable*, Barcelona, Paidós, 1997.
- , cap. 1, “El film como representación visual y sonora”, en *Estética del cine*, Barcelona, Paidós, 1995.
- , cap. 1, “El papel del ojo. 1.2. Los elementos de la percepción: ¿qué se percibe?”, en *La imagen*, Barcelona, Paidós, 1992.
- , cap. 2, “Lo visible y la imagen. ‘Entre cine y pintura: Rohmer’”, en *Las teorías de los cineastas*, Barcelona, Paidós, 2004.
- Berger, John, cap. 31, “El lugar de la pintura”, en *El sentido de la vista*
- Bonitzer, Pascal, “Marco y encuadre”, en *Desencuadres. Cine y pintura*, Buenos Aires, Santiago Arcos, 2007.
- Costa, Antonio, cap. 11, “El escenario y el actor”, en *Saber ver el cine*, Paidós, Barcelona, 1988.
- Dondis, Donis, cap. 5, “Dinámica del contraste” y cap. 6, “Técnicas visuales: estrategias de comunicación”, en *La sintaxis de la imagen, Introducción al alfabeto visual*, Barcelona, Gustavo Gili, 1990.
- Feldman, Simón, cap. 3, “Las estructuras de la imagen” y cap. 4, “La composición de la imagen en movimiento”, en *La composición de la imagen en movimiento*, Barcelona, Gedisa, 2001.
- Leonardo da Vinci, “Del dibujo”, en *Tratado de la pintura*, Madrid, Espasa Calpe, 1964.
- Sirlin, Eli, “Las apariencias de las formas en relación con la luz”; “La significación de la luz”, en *La luz en el teatro*, Buenos Aires, Inteatro, 2005.

Recomendada:

- Arnheim, Rudolf, *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza, 1992.
- Aumont, Jacques, *Estética del cine*, Barcelona, Paidós, 1995.
- Einsentein, Sergei, *El sentido del cine*, México, Siglo Veintiuno, 1986.
- Doeyo, Javier (editor), *Alberto Breccia Sketchbook*, Buenos Aires, Ancares Editora, 2003.
- Dondis, Donis, *La sintaxis de la imagen, Introducción al alfabeto visual*, Barcelona, Gustavo Gili, 1990.
- Feldman, Simón, *La composición de la imagen en movimiento*, Barcelona, Gedisa, 2001.
- Kandinsky, Wassily, *De lo espiritual en el arte*, Barcelona, Labor, 1993.
- , *Punto y línea sobre el plano*, Barcelona, Labor, 1991.
- Manara, Milo y Fellini, Federico, *Fellini & Manara: El viaje de G. Mastorna, la película soñada de Fellini*, Barcelona, B.S.A., 1996.
- Sánchez Biosca, Vicente, *El montaje cinematográfico*, Barcelona, Paidós, 1996.
- Tarkovski, Andrei, *Esculpir en el tiempo*, Madrid, Rialp, 1991.
- Zunzunegui, Santos, *Pensar la imagen*, Madrid, Cátedra, 1989.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO

Asignatura: Dibujo y maqueta

Cátedra: Murgia

Año Académico: 2011

Promoción: directa Carga horaria: 60 hs. Curso: cuatrimestral

• **Filmografía utilizada**

- Antonioni, Michelangelo, *El eclipse*, 1962.
——— *La noche*, 1960.
Bresson, Robert, *Pickpocket*, 1959.
——— *Un condenado a muerte escapa*, 1956.
Buñuel, Luis, *Un perro andaluz*, 1929.
Coppola, Francis F., *El padrino*, 1972.
Dumala, Piotr, *Franz Kafka* (corto), 1992.
Eisenstein, Sergei, *Alexander Nevsky*, 1938.
Favio, Leonardo, *Crónica de un niño solo*, 1965.
Fellini, Federico, *8½*, 1963.
Jeunet-Caro, *Delicatessen*, 1991.
Kurosawa, Akira, *Sueños*, 1990.
Lang, Fritz, *M. el vampiro de Dusseldorf*, 1931.
[Makhmalbaf](#), Samira, *La Manzana*, 1998.
Marker, Chris, *La jetée* (corto), 1962.
Murnau, F.W., *Nosferatu*, 1929.
Sokurov, Alexander, *Madre e hijo*, 1997.
Welles, Orson, *El ciudadano*, 1941.
——— *El proceso*, 1962.
Wenders, Win, *Las alas del deseo*, 1987.

• **Pautas de evaluación**

1. Desarrollo de un proceso personal del alumno (desde un diagnóstico previo) y su evolución durante la cursada en relación al dibujo.
2. Participación en clase.
3. Cumplimiento puntual con las entregas de trabajos prácticos. Presentación y correcta interpretación de las mismas.
4. Comprensión temática de la cursada expresada tanto en los trabajos parciales como en el trabajo final.

Asignatura: Dibujo y maqueta

Cátedra: Murgia

Año Académico: 2011

Promoción: directa Carga horaria: 60 hs. Curso: cuatrimestral

- **Reglamento de Cátedra**

Para tener presente en la clase es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

- Concurrir con los materiales solicitados.
- Traer la tarea pedida la clase anterior: el hecho de no asistir a una clase implica la obligación de presentar al profesor las ejercitaciones que fueron realizadas ese día la clase siguiente, incluida la tarea.
- Permanecer en la clase las cuatro horas del dictado de la materia, trabajando activamente.

Condiciones para la promoción del cuatrimestre:

Modalidad general: Se trabajará mediante la implementación de tres unidades temáticas diferenciadas(U.T.).

Asistencia: Es obligatorio asistir al 75% de las clases correspondientes a cada seminario de trabajos prácticos, y no faltar más de dos veces consecutivas.

Entregas: Las fechas de entrega son obligatorias. Si un alumno no presenta un trabajo práctico en la fecha indicada, queda libre.

Evaluación: La evaluación del cuatrimestre se refiere a los siguientes trabajos:
Entrega parcial U.T. 1, Entrega parcial U.T. 2, Entrega parcial U.T. 3, Entrega T.P. final.

La promoción de la materia requiere la aprobación de cada unidad temática mediante la entrega de los trabajos prácticos propuestos.

En el caso de no aprobar uno de los seminarios temáticos, los alumnos deberán recuperar los trabajos prácticos, en fecha a designar, caso contrario perderán la condición de regular.

Para poder realizar la Entrega final es condición tener aprobadas las entregas parciales. Si en la instancia de recuperación de trabajos prácticos no se aprobaran las mismas, el alumno perderá la condición de regular.

El alumno que tenga desaprobadas las dos primeras entregas parciales quedará desaprobado.

- **Equipo docente**

Murgia, Víctor Hugo – Titular

Di Pace, Karina – JTP

Rozados Sauser, Vicente – JTP

Aponte Aragón Guter, Nicolás – AUX. 1°

Heib, María Paula – AUX. 1°

Figueredo, Martín – AUX. 2°