

Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente

Convocatoria 2015

Nº de proyecto

227

Título del proyecto

NUEVOS MODELOS Y ESPACIOS PARA EL APRENDIZAJE DEL DIBUJO DEL NATURAL: PRÁCTICA DOCENTE Y EVALUACIÓN.

Nombre del responsable del proyecto

MARIA DE IRACHETA MARTÍN

Centro

FACULTAD DE BELLAS ARTES

Departamento

DIBUJO I (DIBUJO Y GRABADO)

ÍNDICE:

- INTRODUCCIÓN.....4**
- 1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto..... 5**
- 2. Objetivos alcanzados.....7**
 - 2.1. Aspectos beneficiosos que aporta a los estudiantes.....8
 - 2.2. Aplicaciones a los fines docentes previstos.....9
 - 2.2.1. Aspectos conceptuales en el aprendizaje del dibujo.....9
 - 2.2.2. Objetivos generales9
 - 2.2.3. Objetivos complementarios.....10
- 3. Metodología empleada en el proyecto.....11**
 - 3.1 Plan de Trabajo.....11
- 4. Recursos humanos.....13**
 - 4.1. Justificación de la composición del Grupo.....14
- 5. Desarrollo de las actividades del grupo.....15**
 - 5.1. Asignación de tareas de los miembros del Grupo.....15
 - 5.2. Continuidad del proyecto en próximas convocatorias.....16

6. Anexos	17
6.1. Link al seminario del Campus Virtual.....	17
6.2. Unidades didácticas de los componentes del proyecto.....	18
• La línea estructural. Margarita González Vázquez.....	19
• La línea expresiva. Raquel Monje Alfaro.....	32
• Espacio/Profundidad. Mar Mendoza Urgal.....	48
• Percepción figura y fondo: Recursos didácticos en el análisis perceptivo de la forma: espacios negativos y formas positivas. Mónica Oliva Lozano.	61
• El color. Gema Navarro Goig.	80
• El color: Recursos didácticos del color basado en gamas cromáticas contrastantes y armónicas. Carmen Pérez González.....	91
• Modelos de repetición para el aprendizaje del dibujo: portátiles, <i>on demand</i> (a demanda) y <i>diy</i> (hágalo usted mismo). Carmen Hidalgo de Cisneros Wilckens.....	113

INTRODUCCIÓN

La práctica docente del dibujo desde la implantación de los diferentes Grados que se imparten en la Facultad de Bellas Artes (Bellas Artes, Diseño y Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural) ha tenido que evolucionar y adaptarse, tanto a las nuevas necesidades del modelo académico actual, como al tipo de alumnado.

El primer año de dibujo en cualquiera de estos grados, supone para el alumno un primer contacto con la manera de representar la realidad. El aprendizaje de nuevos métodos de observación, estrategias de captación de medidas y volúmenes, así como técnicas y materiales de dibujo, representa un importante punto de partida para el futuro artista.

De estas tribulaciones, surgió la necesidad entre un grupo de profesores del departamento de Dibujo I, de generar nuevos modelos de representación que facilitaran al alumnado el primer paso en el camino de la representación. De la misma manera, ha proporcionado al profesorado, un mayor y variado número de recursos adaptados a las necesidades de cada asignatura y Grado.

El trabajo desarrollado durante el PIMCD 2014 nº 82, dio como resultado un elevado número de piezas. Cada uno de los participantes construyó una serie de modelos, que funcionan de manera individual o en conjunto, lo que multiplica las posibilidades didácticas del proyecto.

El PIMCD 2015 nº 227, ha supuesto la segunda parte del proyecto: su puesta en práctica y evaluación.

1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

El curso 2015/2016 ha sido el momento de comprobar, mediante el trabajo diario con los alumnos, la utilidad de los nuevos modelos de representación creados. Los cuales, han intentado ayudar al alumnado a desarrollar su aprendizaje de dibujo a través de distintos conceptos como: la composición, la proporción, la línea, la mancha, el color, las texturas, la relación figura-fondo, entre otros. Además, han fomentado la participación activa del estudiante en su propio aprendizaje al ser objetos, que pueden manipular, para crear sus propias escenas del natural con el fin de ser representadas.

La idea era incluir los modelos contemporáneos, en los ejercicios programados del primer trimestre en las diferentes asignaturas de dibujo del primer curso de los Grados en: Bellas Artes; Diseño; Conservación y Restauración, y la asignatura creada para el Grado en Videojuegos de la facultad de Ciencias de la Información.

La construcción de unas tarimas giratorias y móviles, así como biombos diseñados convenientemente para el uso docente, que permitieran tanto al profesor como al alumno, recrear los escenarios con los nuevos modelos que después tendrían que representar. Se iría realizando un archivo fotográfico y una evaluación a modo de ficha de cada modelo en función de los ejercicios. Este material, formaría parte de un archivo común a los profesores, para posteriormente, llegar a conclusiones propias y generales necesarias para la preparación del material docente.

Finalmente, se daría la difusión necesaria al proyecto a través del Campus Virtual y otros medios virtuales así como ponerlo a disposición de la comunidad universitaria.

-Utilidad en contextos diferentes para ramas del conocimiento:

Grados impartidos en la Facultad de Bellas Artes (Grado en Diseño, Grado en Arte y Grado en Restauración) y de la facultad de Ciencias de la Información (Grado de Videojuegos), con asignaturas que se beneficiarán directamente de la implantación de nuevos modelos para facilitar el aprendizaje del dibujo del natural a los alumnos de primer año de Grado:

1. GRADO EN BELLAS ARTES:

- FUNDAMENTOS DE DIBUJO
- ANALISIS DE LA FORMA

2. GRADO EN DISEÑO:

- INTRODUCCIÓN AL DIBUJO

3. GRADO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

- INTRODUCCIÓN A LA FORMA

4. GRADO DE VIDEOJUEGOS

- PRINCIPIOS DE DIBUJO, COLOR Y COMPOSICIÓN

2. Objetivos alcanzados

La puesta en práctica de los nuevos modelos ha generado metodologías que se ajustan a un modelo actual de enseñanza donde la participación activa, crítica y de calidad del alumno, es una de sus prioridades. De este modo se han realizado a lo largo del mismo:

-Diversos ejercicios en los que el alumno ha sido partícipe de la construcción de los escenarios a partir de los modelos generados para su posterior representación, formando parte activa de su aprendizaje y entendiendo la figura del natural, no sólo desde la visión, sino desde el espacio y el tacto.

- La evaluación de los alumnos de los nuevos modelos y actividades realizadas, ha servido para mejorar o desechar aquellos que no han funcionado. El alumno, por lo tanto, ha sido partícipe, en la evaluación de la calidad de dicho proyecto.

-Varios de los modelos generados son de una construcción sencilla, de materiales reutilizables o incluso objetos cotidianos que se han alterado convenientemente para que el alumno tenga que analizar la realidad en profundidad para su posterior representación. La familiaridad de dichos objetos permiten al alumno recrear los mismos o parecidos escenarios en sus casas o talleres de trabajo, fomentando su autonomía en el aprendizaje.

-Los modelos construidos se compartirán entre las asignaturas de dibujo de los tres Grados que ofrece la facultad de Bellas Artes junto al Grado en Videojuegos de la facultad de Ciencias de la Información. Se estudian y comparten objetivos generales así como metodologías, fomentando la colaboración y las competencias transversales.

-Todos los miembros del proyecto han trabajado en un espacio virtual colectivo creado en el Campus Virtual para compartir el proceso de trabajo y posteriormente los resultados finales.

-Tanto los nuevos modelos de representación construidos, como el material docente generado, se han convertido en contenidos reutilizables en cursos posteriores.

- El material docente surgido complementará las clases teórico-prácticas y se pondrá a disposición del alumno a través de Campus Virtual en cursos venideros. El modelo de ficha permite mostrar la información de una manera práctica, concisa y eficaz poniendo de manifiesto los objetivos que cada modelo ayuda a alcanzar.

2.1. Aspectos beneficiosos que aporta a los estudiantes

Este proyecto beneficia a los alumnos en las siguientes cuestiones específicas:

- Adquisición de conceptos básicos y esenciales para el dominio de la práctica del dibujo del natural.
- Adquisición de destreza en el uso de diversos materiales, técnicas y formatos necesarios para alcanzar los objetivos de las distintas asignaturas de dibujo.

Y además de una forma más novedosa:

- Fomenta la autonomía en el aprendizaje a través de la construcción de sus propios escenarios de forma que la relación con el modelo no sea meramente visual e impuesta sino constructiva.
- Desarrollo de actividades que fomenten la construcción del conocimiento de forma colectiva y crítica así como la valoración de los resultados obtenidos en los ejercicios realizados.
- La creación de material didáctico generado a partir de la práctica con los nuevos modelos de representación estará disponible en formatos multimedia y Campus Virtual a disposición de alumnado y profesorado.
- Desarrollo de contenidos multidisciplinares que puedan adaptarse a futuros cursos.

2.2. Aplicaciones a los fines docentes previstos

2.2.1. Aspectos conceptuales necesarios en el aprendizaje del dibujo

Las distintas asignaturas de dibujo que forman parte de los Grados impartidos en Bellas Artes, comparten una serie de conceptos necesarios en el aprendizaje del dibujo. Todos ellos forman parte del análisis sobre la imagen del natural que trasladará las tres dimensiones a dos dimensiones, aspectos básicos también para la nueva asignatura creada para el Grado en Videojuegos de la facultad de Ciencias de la Información. Los nuevos modelos construidos, buscan formar parte de la metodología de cada asignatura, y a través de unos ejercicios pautados, estudiar los siguientes aspectos:

- La línea estructural y analítica. Los contornos.
- La línea expresiva.
- Percepción figura y fondo.
- El espacio y la profundidad.
- La forma: estructuras geométrica de las formas, proporción.
- Iluminación de los objetos y los espacios. Teoría de las sombras.
- La composición en formatos determinados.
- Análisis del color.

2.2.2. Objetivos generales

- Estudio de la composición.
- Estudio de los modelos de repetición.
- Estudio del espacio respecto al modelo
- Estudio del color.
- Estudio de la geometría.
- Estudio de lo cóncavo y convexo según distintas iluminaciones.
- Estudio de lo estático frente a lo dinámico.

2.2.3. Objetivos complementarios

- Implicación de los alumnos en la creación de composiciones y escenarios del natural que posteriormente tendrán que representar mediante el dibujo y sus herramientas.
- Dominio de técnicas y formatos diversos utilizados en el dibujo.
- Aportación de nuevos recursos didácticos para los profesores de la facultad de Bellas Artes a partir del material virtualizado, surgido del trabajo y evaluación con los nuevos modelos generados.
- Actualización del espacio virtual creado en la primera parte del proyecto donde los participantes pueden compartir el material disponible.
- Difusión del material docente generado a través de soportes virtuales como el Campus Virtual o *E-prints*.

3. Metodología empleada en el proyecto

Se formó un equipo de trabajo formado por docentes que impartieran asignaturas de dibujo en los diferentes Grados que imparte la facultad de Bellas Artes. A este equipo se unió también una profesora que imparte una asignatura en el Grado en Videojuegos de Ciencias de la Información y dos alumnos: uno de tercer ciclo, y otro de grado que actualmente es becario del Departamento de Dibujo I.

Cada uno puso en práctica distintos modelos en función de unas necesidades docentes concretas. La polivalencia de los resultados, partiendo del mismo material compartido, ha permitido generar material didáctico novedoso y enriquecedor para futuros años.

3.1. Plan de Trabajo

- **Formación de un equipo de trabajo** basado en docentes vinculados a las asignaturas de dibujo de los 3 grados impartidos en la Facultad de Bellas Artes junto a la nueva asignatura del Grado de Videojuegos compartido con Ciencias de la Información (equipo formado por un total de 9 profesores).
- **Estudio de los modelos generados** y sus fichas para conocer las claves metodológicas que aportan.
- **Elaboración de nuevos ejercicios** o adaptación de los existentes en la programación del primer trimestre para introducir los nuevos modelos generados.
- **Puesta en práctica con los alumnos.** Uso de los nuevos modelos y participación activa de los alumnos en la construcción de los bodegones y escenarios que luego iban a tener que representar.

- **Registro fotográfico** de las composiciones generadas durante el curso a partir de los nuevos modelos y registro fotográfico de los ejercicios realizados por los alumnos.

- **Evaluación** de los modelos a partir del trabajo de los alumnos y la experiencia en el aula.

- **Elaboración de material docente.** Las fichas de registro disponibles de la primera parte del proyecto han ayudado a generar las fichas docentes de este año. Este material docente, ha proporcionado al alumno, un marco teórico que le pretende ayudar a entender cómo dichos modelos sirven para desarrollar conceptos plásticos y perceptivos complejos e imprescindibles en los Grados de Bellas Artes, Diseño y Conservación y Restauración del Patrimonio y el Grado en Videojuegos de Ciencias de la Información.

Se han adquirido además algunos soportes en distintas alturas, que han permitido colocar un mayor número de escenarios con los modelos de representación. Esto ofrece un mayor número de opciones didácticas tanto para el profesor como para el alumno.

Soportes virtuales:

- Virtualización (Campus Virtual) del material didáctico, de interés para las materias de: Análisis de la Forma, Fundamentos de Dibujo, Introducción al Dibujo, Introducción a la Forma y Principios de Dibujo, Color y Composición.

- Difusión a través de otros mecanismos virtuales de las guías didácticas generadas: E-Prints Complutense.

4. Recursos humanos

Este proyecto cuenta con 11 miembros, 9 de los cuales son docentes en la Facultad de Bellas Artes en el departamento de Dibujo I (Dibujo y Grabado) y 2 son alumnos de tercer ciclo y de grado en la misma facultad.

- Responsable: Dra. María de Iracheta Martín
- Dr. Ramón Díaz Padilla: Estrategias artísticas. Dibujo. (Grado en Bellas Artes)
- Dra. Margarita González Vázquez: Fundamentos de Dibujo (Grado en Bellas Artes)
- Dra. Mónica Oliva Lozano: Análisis de la forma (Grado en Bellas Artes)
- Dra. Gema Navarro Goig. Técnicas del Dibujo (Grado en Conservación y Restauración)
- Dña. Raquel Monje Alfaro: Introducción al dibujo (Grado en Diseño)
- Dra. Carmen Hidalgo De Cisneros Wilckens: Introducción a la forma (Grado en Conservación y Restauración)
- Dra. Mª Del Mar Mendoza Urgal: Introducción al dibujo (Grado en Diseño)
- Dra. Carmen Pérez González: Principios de Dibujo, color y composición (Grado de Videojuegos)
- Marcos Casero: Fotografía de modelos (alumno de tercer ciclo)
- Borja Jaume: Fotografía y construcción de modelos.

Espacios de trabajo

El Departamento pone a su vez a disposición del equipo de trabajo de este PIMCD, los siguientes espacios:

Gabinete de dibujo: estudio fotográfico para la fotografía de los modelos de forma que se puedan hacer las fichas docentes tras ponerlo en uso en los ejercicios del curso 2015/2016.

Aula 012: Se han construido unas baldas en el aula para guardar los modelos más pequeños y que los profesores tengan acceso a ellos y unas tarimas móviles.

Aula taller S09: Se ha construido un mueble de pared a techo con compartimentos para guardar los modelos más voluminosos.

4.1. Justificación de la composición del Grupo

El equipo de profesores involucrado comprende docentes de la facultad de Bellas Artes del Departamento de Dibujo I, que imparten asignaturas en los Grados en Bellas Artes, Grado en Diseño, Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural y Grado de Videojuegos de la facultad de Ciencias de la Información.

Los miembros incluyen al Director del Dpto. de Dibujo I junto a otros docentes con amplia experiencia en la docencia de asignaturas de dibujo, tanto en cursos de primero como otros años del Grado. El grupo también está formado por profesores con un currículum académico más joven, además de un alumno de doctorado junto al alumno de grado becario del departamento.

La relación de docentes con amplio currículum investigador y docente es la siguiente:

- 1 Catedrático de Universidad
- 1 Profesora Titular de Universidad
- 1 Profesora Titular de Escuela Universitaria
- 1 Profesora Contratada Doctor Interino
- 1 Profesora Ayudante Doctor
- 3 Profesoras Asociadas doctoras.
- 1 Profesora Asociada
- 1 alumno de Tercer Ciclo
- 1 alumno de Grado. Becario del departamento de Dibujo I.

5. Desarrollo de las actividades

5.1. Asignación de tareas de los miembros del Grupo

La diversidad de profesores y materias seleccionadas en este proyecto ha dado lugar al desarrollo de múltiples prácticas. Cada una enfocada a investigar y resolver distintos conceptos básicos en las enseñanzas del dibujo.

En un primer momento, fue necesaria la coordinación de las diferentes asignaturas y realización de cronograma para sincronizar el uso de los mismos modelos en la misma época, correspondiéndose con los contenidos de los programas de las diferentes asignaturas de dibujo de primer curso.

Posteriormente, cada profesor, ha coordinado a sus alumnos en los ejercicios en los que se han utilizado los nuevos modelos. De este modo, los alumnos, de manera crítica y constructiva, han generado sus propios bodegones o conjuntos del natural para su posterior representación gráfica.

Los docentes, se han encargado de ir documentando fotográficamente los modelos durante su uso en bodegones, composiciones de las clases y a través de los ejercicios realizados por los alumnos. También se ha fotografiado el espacio, la iluminación y la interacción del alumno con el mismo.

Los alumnos componentes del equipo se han encargado de realizar fotografías de los modelos en el estudio fotográfico de manera que sean adecuadas para el material docente o futuras publicaciones.

Cada profesor ha elaborado, en función del tipo de modelos elegidos o de los ejercicios propuestos, una presentación teórica derivada de los resultados con los modelos. Una vez terminadas las presentaciones, y recopilado y unificado el material docente generado, se ha obtenido una unidad docente -formada por diversos apartados- sobre la práctica de dibujo; destacando su marco teórico amplio y transversal entre las diversas asignaturas. Para la puesta en común se han utilizado reuniones y el seminario (actualizado) creado en la primera parte del proyecto.

Los profesores subirán como crean conveniente el material docente al Campus Virtual para compartirlo con los alumnos en los cursos venideros.

5.2 Continuidad del proyecto en próximas convocatorias

Dados los resultados obtenidos y la experiencia compartida entre los profesores y alumnos, se puede decir que los nuevos modelos han dado solución a uno de los problemas que se llevaba observando desde la implantación del Grado: la dificultad de los alumnos de primero al enfrentarse por primera vez a dibujar estatua clásica.

El haber introducido en los primeros meses del curso, modelos de representación creados específicamente para explicar ciertos conceptos, ha ayudado a los alumnos en dicha tarea. Por lo tanto, sería conveniente no parar el sistema iniciado y seguir profundizando e introduciendo cada vez más los modelos en la programación. Sería necesario también, seguir construyendo otros nuevos modelos que solucionen conceptos no trabajados y a su vez ponerlos en práctica para engrosar y mejorar, el cuerpo teórico del proyecto.

6. Anexos

Relación de documentos anexos:

6.1. Link al seminario del Campus Virtual que recoge el trabajo desarrollado.

<https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=57936>

6.2. Unidades docentes de los componentes del proyecto.

- La línea estructural. Margarita González Vázquez
- La línea expresiva. Raquel Monje Alfaro
- Espacio/Profundidad. Mar Mendoza Urgal
- Percepción figura y fondo: Recursos didácticos en el análisis perceptivo de la forma: espacios negativos y formas positivas. Mónica Oliva Lozano.
- El color. Gema Navarro Goig.
- El color: Recursos didácticos del color basado en gamas cromáticas contrastantes y armónicas. Carmen Pérez González.
- Modelos de repetición para el aprendizaje del dibujo: portátiles, *on demand* (a demanda) y *diy* (hágalo usted mismo). Carmen Hidalgo de Cisneros Wilckens

6.2. Unidades docentes de los componentes del proyecto.

LA LÍNEA ESTRUCTURAL

Recursos didácticos del uso de la línea en el Dibujo

Definición:

- Esta presentación aborda el estudio del modelo tridimensional a través de un planteamiento lineal. Esto permite que el alumno comprenda la posición y estructura interna del elemento a dibujar.
- Los modelos a utilizar se dibujan según técnicas y planteamientos específicos según cada sesión de trabajo siguiendo un planteamiento que trata de analizar los modelos según una jerarquía estructural.

Aplicaciones:

- En el dibujo se ha utilizado como elemento básico de la enseñanza para:
- Comprender la estructura interna de la forma.
- Analizar la posición de la forma en el espacio.
- Comprender la jerarquía que se establece entre elementos estructurales esenciales y elementos secundarios.
- Comprender la relación fondo /figura en el espacio.
- Relacionar cada elemento con los demás en una composición.

Ficha técnica del modelo:

- **Descripción:** Sesión de trabajo 1 del proyecto celebrada el 20 de octubre de 2015 con alumnos de 1º de Grado de la asignatura Fundamentos de Dibujo. Para este ejercicio los alumnos cuentan con 4 modelos basados en composiciones de elementos sencillos. La sesión dura 3 horas.
- **Objetivo:** El alumno analizará cada uno de los modelos siguiendo un esquema de trabajo basado en el uso de 3 colores para analizar, con cada color, la siguiente información:
 - Color 1: estructuras primarias, direcciones fundamentales y posición básica de la forma en el formato del papel de dibujo.
 - Color 2: relaciones de proporción ancho /alto en la composición en general, y cada una de las partes básicas del modelo.
 - Color 3: Identificación del dibujo con el modelo.

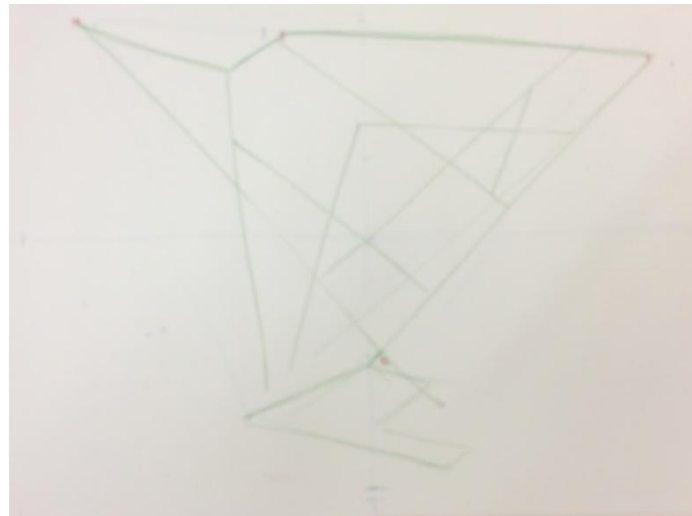
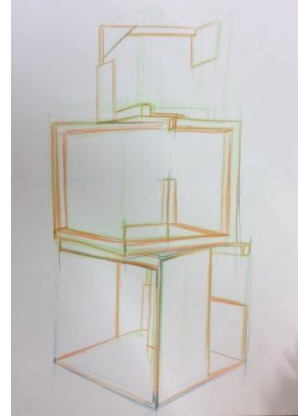
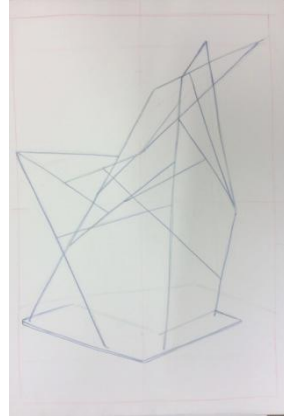
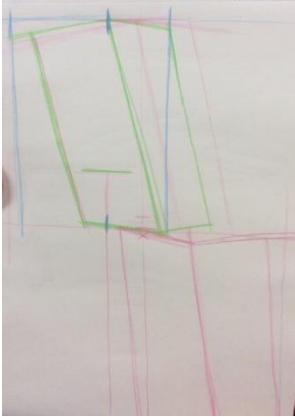

Ficha técnica del modelo:

- **Técnica:** Block de apuntes y 3 lápices de color a elegir por el alumno.
- **Duración de cada ejercicio:** 30 minutos.
- **Evaluación:** El profesor valorará el correcto estudio del modelo en su totalidad y su relación con el formato del papel de dibujo, así como la correcta relación de proporciones, direcciones, espacios vacíos y jerarquía en el dibujo.
- **Comentario:** El uso de la línea pura ayuda a comprender dónde presenta más dificultades el alumno, y el uso del color facilita estructurar en 3 pasos el encaje del modelo.

Ejercicios

Margarita González Vázquez

Ficha técnica del modelo:

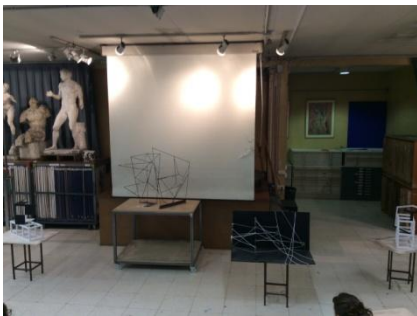

- **Descripción:** Sesión de trabajo 2 del proyecto celebrada el 17 de noviembre de 2015 con alumnos de 1º de Grado de la asignatura Fundamentos de Dibujo. Para este ejercicio los alumnos cuentan con 5 modelos basados en composiciones basadas en estructuras regulares. La sesión dura un total de 3 horas.
- **Objetivo:** El alumno analizará cada uno de los modelos valorando mediante la línea la relación entre las direcciones y las proporciones de cada una de las composiciones, apoyándose en la perspectiva para comprender la posición de una forma tridimensional en el espacio.

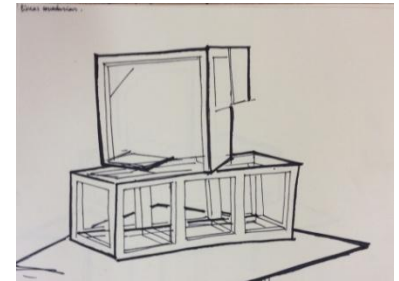
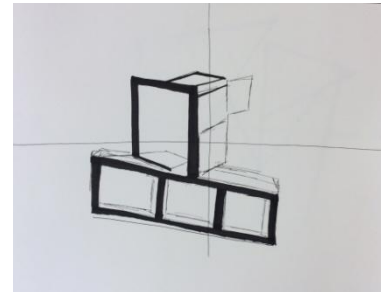
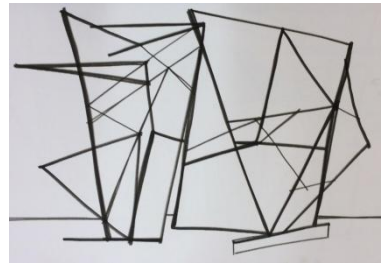
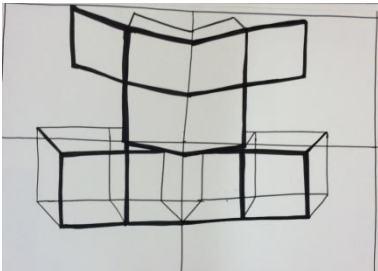
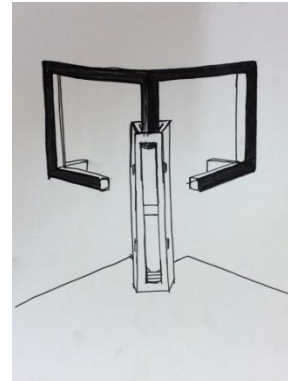
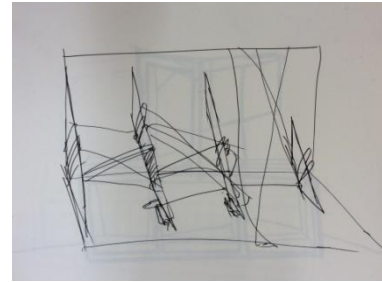
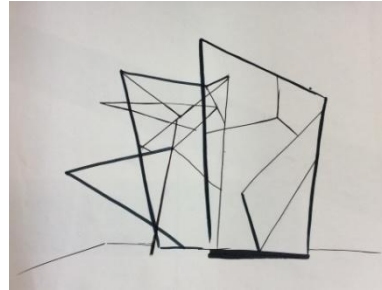
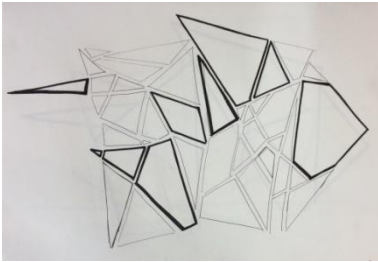
Ficha técnica del modelo:

- **Técnica:** Block de apuntes y rotulador negro de punta fina y punta gruesa.
- **Duración de cada ejercicio:** 30 minutos.
- **Evaluación:** El profesor valorará el correcto estudio del modelo en su totalidad y su relación con el formato del papel de dibujo, así como la correcta relación de proporciones, direcciones, espacios vacíos y jerarquía en el dibujo. Para ello se proponen distintas maneras de abordar las estructuras: esquemas visuales, distinción jerárquica de la línea, ritmos, etc.
- **Comentario:** El uso de la línea no reversible del rotulador favorece un estudio más reflexivo sobre el modelo.

Ejercicios

Margarita González Vázquez

Ficha técnica del modelo:

- **Descripción:** Sesión de trabajo 3 del proyecto celebrada el 1 de diciembre de 2015 con alumnos de 1º de Grado de la asignatura Fundamentos de Dibujo. Para este ejercicio los alumnos cuentan con 5 modelos basados en composiciones basadas en elementos cotidianos. La sesión dura un total de 3 horas.

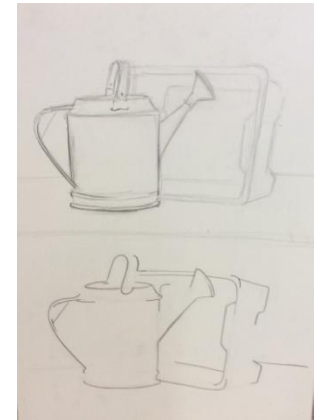
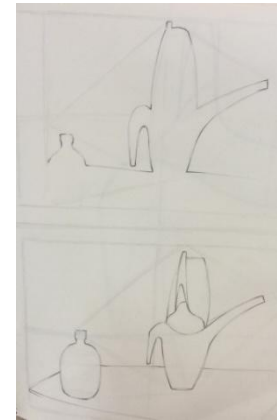
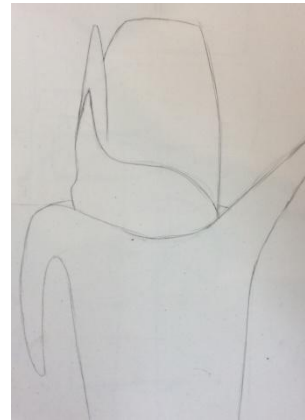
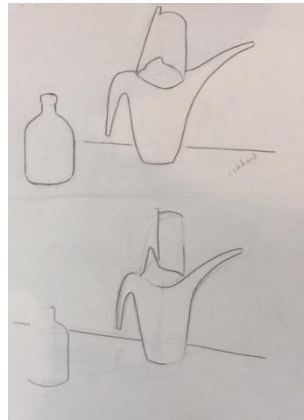
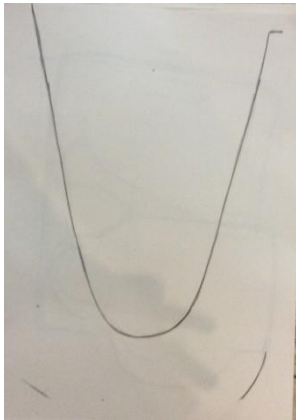
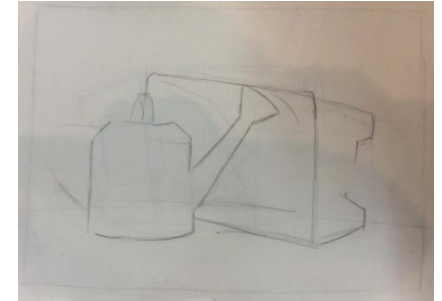
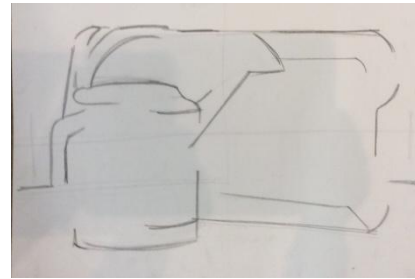
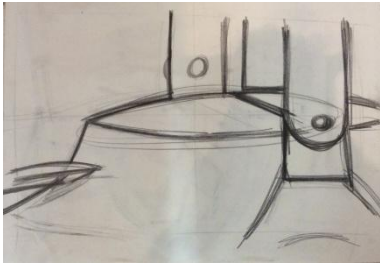
- **Objetivo:** El alumno analizará cada uno de los modelos valorando mediante la línea la relación entre las direcciones y las proporciones de cada una de las composiciones, desarrollando las distintas interpretaciones y análisis creativos posibles sobre la forma (síntesis, ritmos visuales, líneas expresivas, composición en la hoja, etc.)

Ficha técnica del modelo:

- **Técnica:** Block de apuntes y grafitos de distintas durezas.
 - **Duración de cada ejercicio:** 30 minutos.
 - **Evaluación:** El profesor valorará el correcto estudio del modelo en su totalidad y su relación con el formato del papel de dibujo, así como la correcta comprensión de las formas a estudiar, sus relaciones en la composición y la interpretación del modelo por parte del alumno.
- Comentario:** La posibilidad de utilizar la línea para interpretar el modelo favorece la comprensión por parte del alumno de la complejidad de las relaciones entre los elementos, y el interés particular de las formas.

Ejercicios

Margarita González Vázquez

Bibliografía:

- A.A.V.V. Las lecciones del dibujo, Cátedra, 1995
- DÍAZ PADILLA, Ramón. El dibujo del natural en la época de la postacademia, Akal, 2007
- EDWARD, Betty. Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, Urano, 2000
- TEISSIG, Karel. Las técnicas del dibujo: el arte y la práctica / Karel Teissig, Libsa, 1990

LA LÍNEA EXPRESIVA

Recursos didácticos del uso de la línea en el Dibujo

Definición:

- Esta presentación, fundamentada en el estudio del modelo tridimensional a través de la línea expresiva, aborda el aprendizaje del dibujo desde planteamientos personales y al tiempo compartidos, tanto en lo que respecta a la ejecución de los dibujos como en la composición del bodegón resultante de los modelos seleccionados.
- Cada sesión de trabajo se rige por planteamientos previos a la ejecución, partiendo de la observación del modelo y la reflexión sobre lo que nos transmite, se aborda el dibujo tratando de explorar y descubrir los lenguajes personales latentes.

Aplicaciones:

En el dibujo se ha utilizado como elemento básico de la enseñanza para:

- Atrapar y formalizar la apariencia de los objetos desde lo que estos transmiten por sus formas, tamaños, texturas, colores y las relaciones que se establecen entre ellos y orientada a expresar las emociones del alumno.
- Comprender la necesaria relación entre línea estructural y línea expresiva buscando el equilibrio entre ellas para que la ejecución del dibujo sea exitosa.
- Reconocer y distinguir entre grafismo y trazo para obtener de su combinación resultados personalizados para cada dibujo y según las preferencias de cada estudiante.

Ficha técnica del modelo:

- **Descripción:** Proyecto en una sesión de trabajo. Realizado dos días: 5 de noviembre y 3 de diciembre de 2015 con alumnado de 1º de Grado de la asignatura Introducción a la Forma. Un solo modelo compuesto por elementos de muy distinta índole.
- **Duración:** 3 horas.
- **Objetivo:** El alumnado se enfrentará al modelo partiendo de la observación e interiorización del mismo, expresando a través de la línea aquellos aspectos que tras su análisis considera más relevantes para transmitir y aportar su visión personal del mismo enfrentándose a ello mediante una sola técnica y en tamaño grande.
- **Técnica:** Papel Ingres Tamaño 100 x 70 cm

Raquel Monje Alfaro

- **Evaluación:** La docente valorará la expresividad obtenida mediante el uso de la técnica elegida, así como la buena utilización de la misma, y hasta qué punto el alumno/a ha sido capaz de extraer de ella su máximo potencial; así mismo se pondrá atención en la capacidad del alumno para abordar las grandes dimensiones del papel de una forma personal.
- **Otras aportaciones:** La economía de recursos técnicos permite detectar el nivel resolutivo y expresivo del alumno/a que sin contar con color u otros recursos se ve impulsado a explorar al máximo dicha técnica.

Ejercicios:

Raquel Monje Alfaro

Ejercicios:

Raquel Monje Alfaro

Ficha técnica del modelo:

- **Descripción:** Proyecto en una sesión de trabajo . Día 12 de noviembre de 2015 con alumnado de 1º de Grado de la asignatura Introducción a la Forma. 3 modelos diferentes compuestos por elementos de muy distinta índole.
- **Duración:** 3 horas en ejercicios independientes de 15 minutos
- **Objetivo:** El alumnado se enfrentará al modelo partiendo de su primera impresión de lo observado, expresando de forma personal e intuitiva, a través de la línea y contando con el recurso del color y adecuando los tamaños a la superficie del papel.
- **Técnica:** Bock de apuntes y lápices de colores.

Raquel Monje Alfaro

- **Evaluación:** La docente valorará la expresividad obtenida mediante el uso de la línea utilizada en sus distintas modalidades, ritmos, grosores y a través del color. Así mismo se pondrá atención en la capacidad expresiva del alumno/a para resolver en un tiempo limitado y en dimensiones pequeñas el ejercicio propuesto.

- **Otras aportaciones:** la dinámica que se plantea de cambio de lugar por grupos para ir realizando todos los modelos propuestos dinamiza el proyecto y lo convierte en una experiencia de ocupación del aula y de asunción de roles más activos por parte del alumnado en cuanto a la organización e implicación en la propuesta.

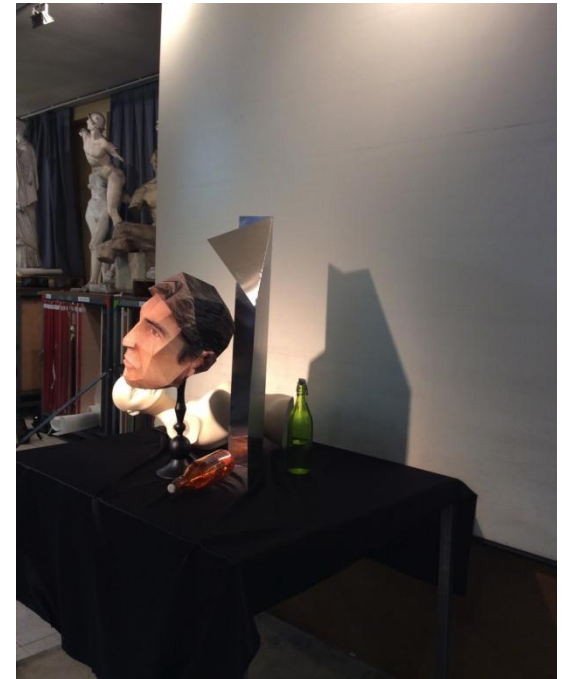
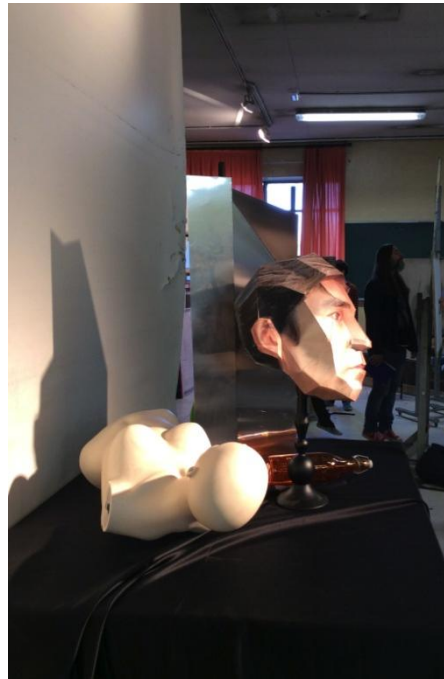
Ejercicios:

Raquel Monje Alfaro

Ficha técnica del modelo:

- **Descripción:** Proyecto en una sesión de trabajo . Día 19 de noviembre de 2015 con alumnado de 1º de Grado de la asignatura Introducción a la Forma. 1 modelo compuesto por elementos diversos.
- **Duración:** 3 horas

- **Objetivo:** se divide el papel con el propósito de dibujar el mismo modelo, desde el mismo sitio y con 3 rotuladores de colores en ambos casos, pero con dos planteamientos diferentes:

El primer dibujo (el de la izquierda) usa el color para estructurar el encaje:

El primer color para marcar direcciones y relacionar en el espacio los elementos de la composición, además de marcar ejes y cotas.

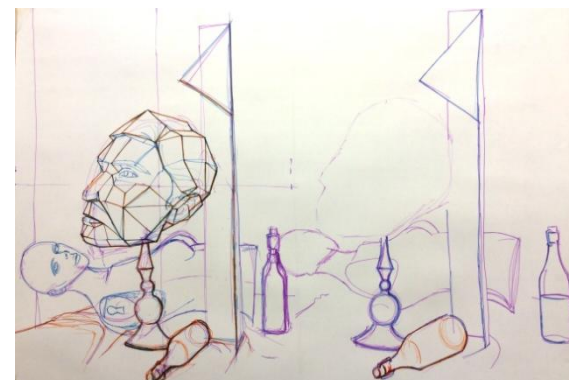
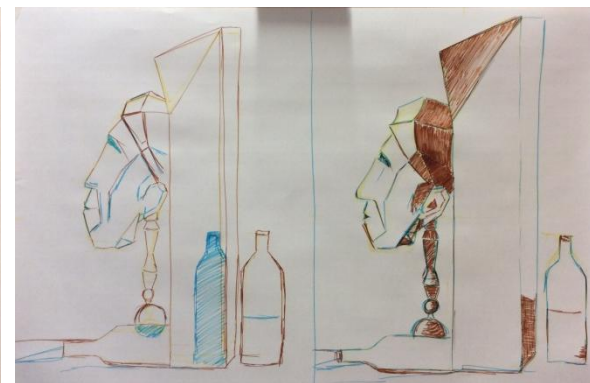
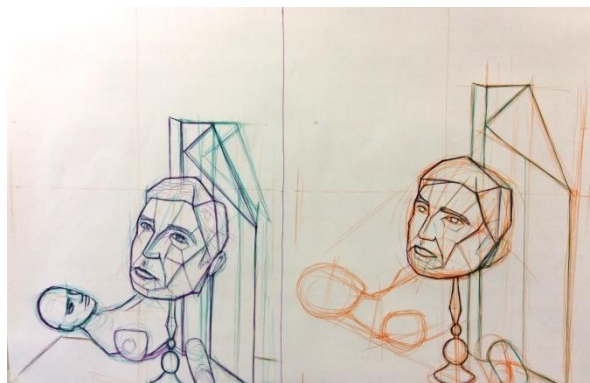
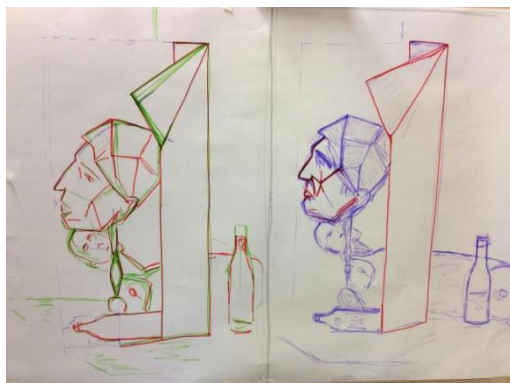
El segundo color para estudiar proporciones generales y particulares de la composición

El tercer color para que el dibujo aluda a la forma a dibujar de manera más directa (aparecen detalles particulares de las formas)

El segundo dibujo, el de la derecha, sin embargo plantea el uso del color de una forma libre completamente para entender el encaje aprovechando los cambios de color. De esta forma el alumnado es el que decide qué colores usar de una manera subjetiva y libre.

- **Técnica:** Papel Ingres 100x70cm. Rotuladores de colores.
- **Evaluación:** La docente valorará la expresividad obtenida mediante el uso diferente de la línea y los colores en ambos planteamientos. Así como la capacidad del alumno/a para resolver y desenvolverse en paralelo con esos dos registros y que las diferencias entre ellos sean notables y personales.

Ejercicios:

Raquel Monje Alfaro

Bibliografía:

- Berger, J. (2011). Sobre el dibujo. Barcelona. Gustavo Gili, D.L.
- Butler, Cornelia H. (2010). On line: drawing through the Twentieth Century. New York: Museum of Modern Art, cop.
- Craig–Martin, M. (1995) Drawing the Line; reappraising drawing past and presente. Londres: The South Bank Centre.
- Díaz Padilla, Ramón (2007). El dibujo del natural en la época de la postacademia, Madrid. Akal.

ESPACIO / PROFUNDIDAD

Recursos didácticos del uso del espacio y la profundidad en el Dibujo

Definición:

- El espacio es el continente de todos los objetos sensibles que existen a la vez.
- El espacio es algo inherente a la forma. La forma está en estrecha relación con el espacio, que se manifiesta y se impregna del mismo.
- Es desde un espacio determinado que las formas tienen sentido. Y según el espacio en el que este ubicada una forma adquirirá un sentido u otro.
- Se percibe el espacio a través de sus características: profundidad, estable e ilimitado, integrado por formas, superficies y matizado por luces, texturas, etc. Así vemos un espacio de tres dimensiones (alto, ancho y espesor).
- El espacio plástico se estructura a través de los distintos elementos morfológicos: punto –línea –plano –color –valor –textura –forma. Y en distintas relaciones, según la utilización de estos elementos: contraste–gradiente–distorsiones–superposiciones, etc.

Aplicaciones:

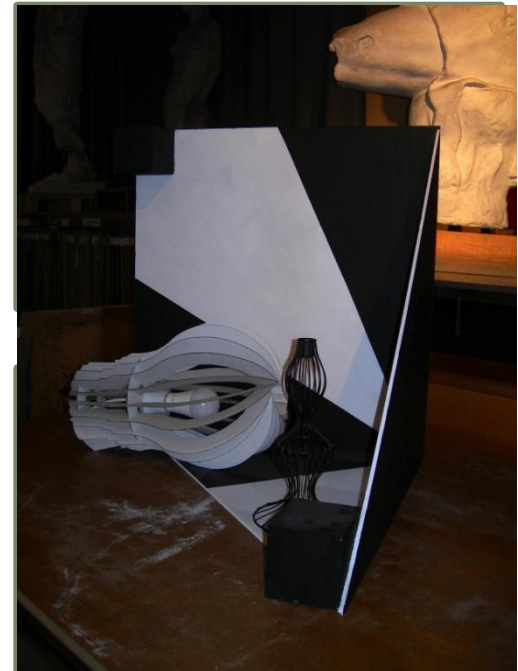
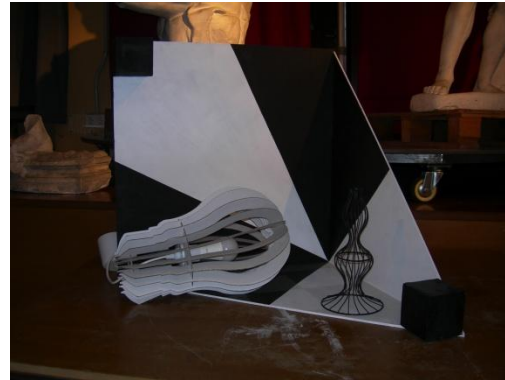
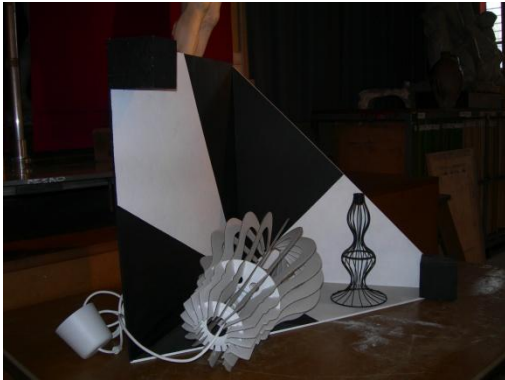
- En el dibujo, el espacio y la profundidad, se ha utilizado como elemento básico de la enseñanza por:
- Ayudar a entender como se relacionan forma y espacio.
- Ayudar a estructurar los volúmenes.
- Ayudar a relacionar los distintos elemento entre si.
- Ayudar a entender los distintos planos de representación.
- Ayudar a estructurar las distintas jerarquías entre elementos representados y planos de ejecución.

Ficha técnica del modelo:

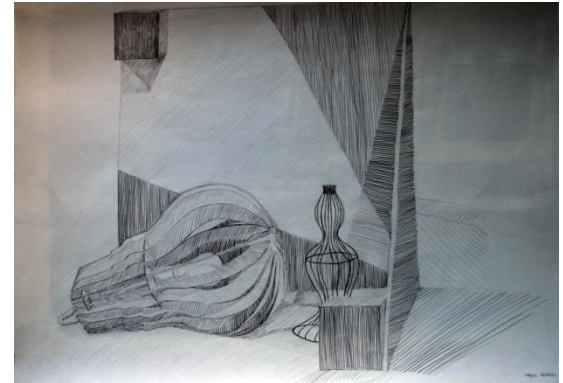
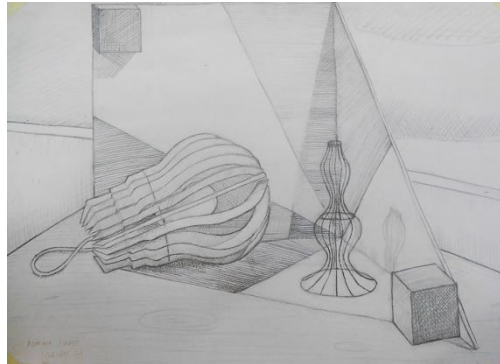
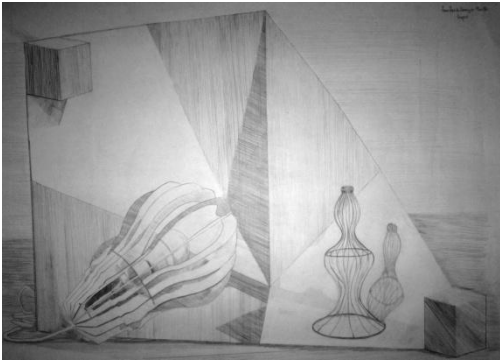
- **Descripción:** El modelo se construye a partir de una estructura espacial a modo de escenografía en blanco y negro, una lámpara de cartón segmentado con bombilla y cable y un objeto decorativo de varillas metálicas.
- **Objetivo:** el alumno será capaz de representar direcciones, perspectivas, espacios y profundidad mediante la línea.
- **Evaluación:** el alumno ha desarrollado la capacidad de captación del espacio y la forma utilizando como elemento de conexión entre ambos la línea.

Proceso-Intervención del espacio

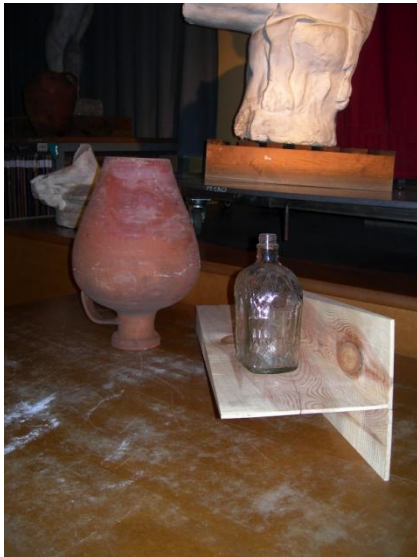
Mar Mendoza Urgal

Ejercicios:

Mar Mendoza Urgal

Ficha técnica del modelo:

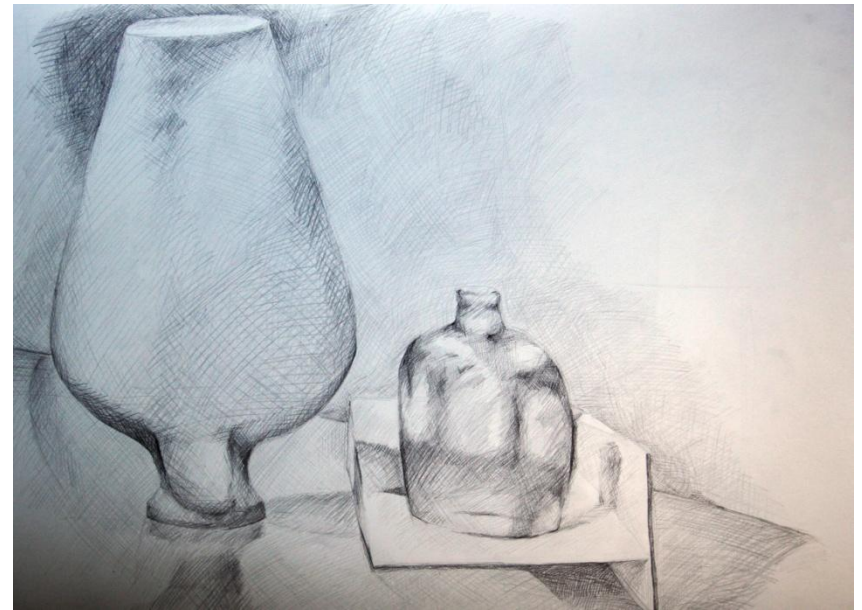
- **Descripción:** El modelo se construye a partir de una vasija de barro invertida, una pieza de madera y botella de cristal encima de la pieza de madera.
- **Objetivo:** el alumno será capaz de representar direcciones, perspectivas, espacios y profundidad mediante la línea.
- **Evaluación:** el alumno ha desarrollado la capacidad de captación del espacio y la forma utilizando como elemento de conexión entre ambos la línea y la mancha a elección.

Proceso-Intervención del espacio

Mar Mendoza Urgal

Ejercicios:

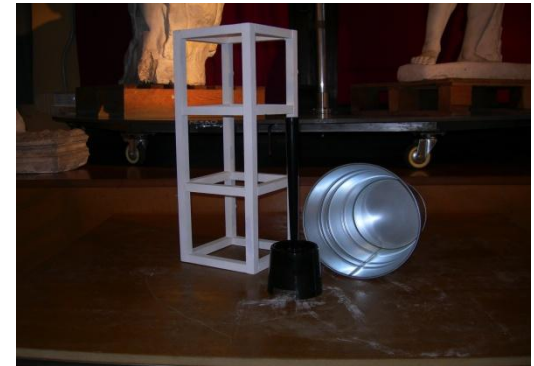
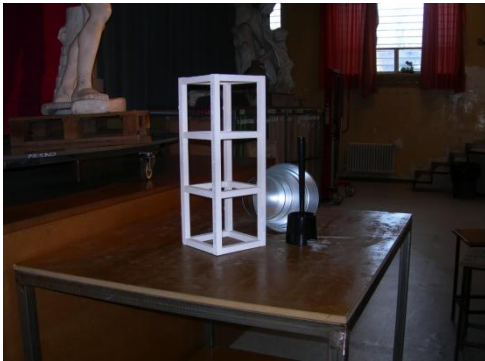
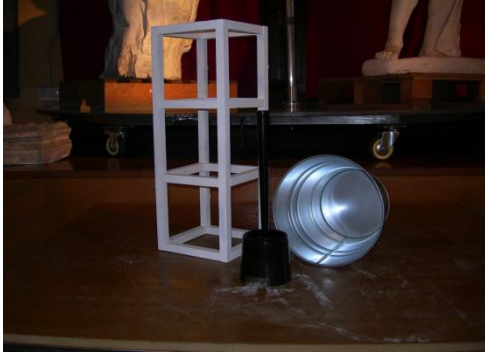
Mar Mendoza Urgal

Ficha técnica del modelo:

- **Descripción:** El modelo se compone de tres objetos con la intención de estructurar un espacio y dar sensación de profundidad. Una estructura rectangular de varillas de madera un cubo y una escobilla de wc.
- **Objetivo:** el alumno será capaz de representar direcciones, perspectivas, espacios y profundidad mediante la línea y la mancha.
- **Evaluación:** el alumno ha desarrollado la capacidad de captación del espacio y la forma utilizando como elemento de conexión entre ambos la línea y la mancha a elección.

Proceso-Intervención del espacio

Ejercicios:

Mar Mendoza Urgal

Bibliografía:

- A.A.V.V., *Fortuny–Picasso. Los modelos académicos de enseñanza*, ed., Junta de Castilla y León, 1989.
- A.A.V.V., *La formación del artista*, ed., Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1989.
- A.A.V.V., *Los dibujos de la academia*, ed., Univ. Complutense de Madrid, 1990.
- BAXANDALL, M., *Las sombras y el siglo de las luces*, ed., La balsa de la medusa, Madrid, 1997.
- BORDES, Juan, *Historia de las teorías de la figura humana*, ed., Cátedra, Madrid, 2003.
- DAUCHER, Hans, 1987, *Modos de dibujar*, ed., Gustavo Gili, (6 vols.), Barcelona.
- DÍAZ PADILLA, Ramón, *El dibujo del natural en la época de la postacademia*, ed., Akal, Madrid, 2007.
- GARCÍAPEDRAZA, J.(2011). *El dibujo de estatua*. Editorial GEU.
- GÓMEZMOLINA, J.J. (2005). *El manual de Dibujo*. Ed. Cátedra, Madrid.
- GÓMEZ MOLINA, J.J., *Las lecciones del dibujo*, ed., Cátedra, 1995.
- JENNY, PETER ; traducción, Ainhoa Rebolledo Torrens. [*Técnicas de dibujo*](#)
Barcelona : Gustavo Gili, cop. 2013
- LAMBERT, Susan, *El dibujo, técnica y utilidad*, Madrid, ed., Blume, 1985.
- NAVARRETE PRIETO, Benito, *El papel del dibujo en España*, ed., Caylus, Madrid, 2003.
- PEREZ SANCHEZ, A, *El dibujo español en los siglos de oro*, ed., Museo del Prado, Madrid, 1980.
- PIGNATI, Terisio, *El dibujo. De Altamira a Picasso*, ed., Cátedra, 1981.
- SIMPSON, IAN ; traducción, Gerardo Di Masso . [*Enciclopedia de técnicas de dibujo*](#). *Barcelona : Acanto, 2005*
- STOICHITA, V., *Breve historia de la sombra*, ed., Siruela, 1997.

PERCEPCIÓN FIGURA Y FONDO

Recursos didácticos en el análisis perceptivo de la forma: espacios negativos y formas positivas

Recursos didácticos en el análisis perceptivo de la forma: espacios negativos y formas positivas.

- En el dibujo, el análisis perceptivo conlleva necesariamente la percepción de la figura y el fondo, o como dice Betty Edwards en su libro, Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, implica la percepción de los contornos y los espacios negativos (Edwards, 2010 p.144).
- Siguiendo la teoría de la Gestalt (configuración o forma total) y la ley de figura y fondo (principio de reconocimiento perceptivo), observamos que a pesar de que empleamos más energía para percibir la figura sobre el fondo, éste mantiene una interacción directa con la figura. Aunque los espacios circundantes que rodean los objetos o figuras percibidas, sean formas abstractas de límites poco definidos, siempre pueden apreciarse y forman parte esencial del dibujo.
- De esta forma, los **espacios en negativo**, denominación empleada con frecuencia para referirse a los espacios “**vacíos**” o **formas exteriores sin rellenar**, comparten el contorno de las formas positivas (objetos, figuras y formas) y deben observarse con el mismo criterio perceptivo que las formas “internas”. Se tratan de formas reales que rodean la figura, donde exterior e interior (figura) se unen, o donde “a todo le corresponde una parte”(Edwards, citando a H. Matisse, Notas de un pintor p.146)

- Asimismo, **el formato** – la relación entre el ancho y largo de los márgenes que delimitan la superficie–, es a su vez, el contorno o límite externo de los espacios negativos. Tanto las formas positivas como los espacios negativos construyen el formato, lo que determina la configuración de la composición final. La buena percepción de unas y otros, junto al formato, da lugar a una imagen unificada, donde la disposición de estos elementos dentro del plano de representación ofrecerá una composición equilibrada.
- De acuerdo con Betty Edwards, el motivo por el que resulta mas fácil dibujar los espacios negativos antes que las formas positivas, está en su desconocimiento inicial (Edwards, p.146). Al no tener memorizado ningún símbolo para darles forma, por no haber aprendido verbalmente nada acerca de ellos, se perciben con mayor claridad. Así accedamos a la modalidad derecha del cerebro, que a diferencia de la del hemisferio izquierdo –modalidad verbal y analítica–, es espacial y perceptiva.

- Con frecuencia, la falta de atención de los espacios negativos por parte del alumno genera problemas de composición. Motivo por el que se plantea como ejercicio de percepción, dibujar los espacios negativos de un bodegón. Una vez realizado, se pide que trasladen las formas obtenidas para completar el dibujo de las formas positivas, aprovechando los contornos que comparte.

Francisco Javier Sabariego Uceda (Grupo 10). Espacios negativos

Formas positivas

Mónica Oliva Lozano

Proceso de intervención del espacio

Intervención grupo 10. Modelos de clase: candelabro y regadera

En la realización del ejercicio los alumnos, formando grupos de cuatro, deben crear sus propios bodegones utilizando los modelos ofrecidos en clase y otros personales traídos de casa. En el proyecto han intervenido el grupo 6 y 10 de la asignatura de Análisis de la Forma.

Al intervenir directamente el espacio, los alumnos deciden el marco compositivo y los elementos de percepción visual que van a dibujar.

María Joaquina Bermúdez de Castro López-Varela (Grupo 10). Formas positivas

Ficha técnica del ejercicio

Propuesta: Con los modelos de clase y otros objetos personales traídos de casa, componer tres bodegones. Dibujar cada uno dos veces:

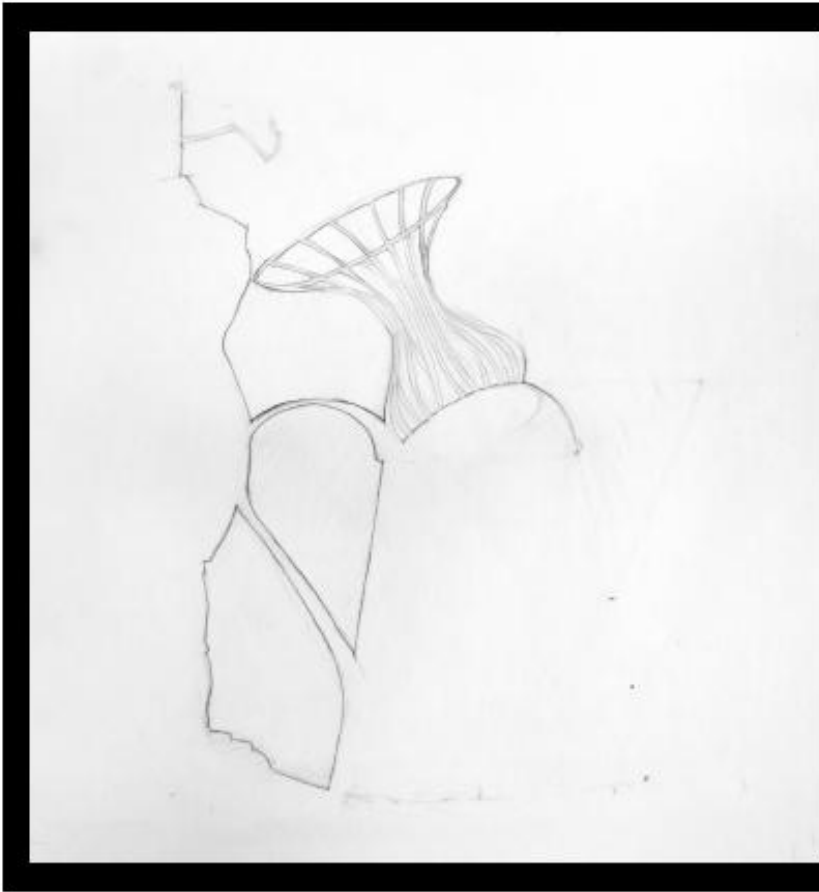
- 1.Desde el fondo: captación de los espacios negativos (formas internas).
- 2.Desde la figura: trasladando el dibujo del fondo, dibujar las formas positivas.

Técnica: Tinta china o gouache negro.

Soporte: Cartulina Basic 50x70 cm, dividida en seis partes.

Duración: dos sesiones de tres horas cada una.

Proceso

María Joaquina Bermúdez de Castro López-Varela (Grupo 10).
Encaje de los espacios negativos.

María Joaquina Bermúdez de Castro López-Varela (Grupo 10).
Espacios negativos acabados con gouache.

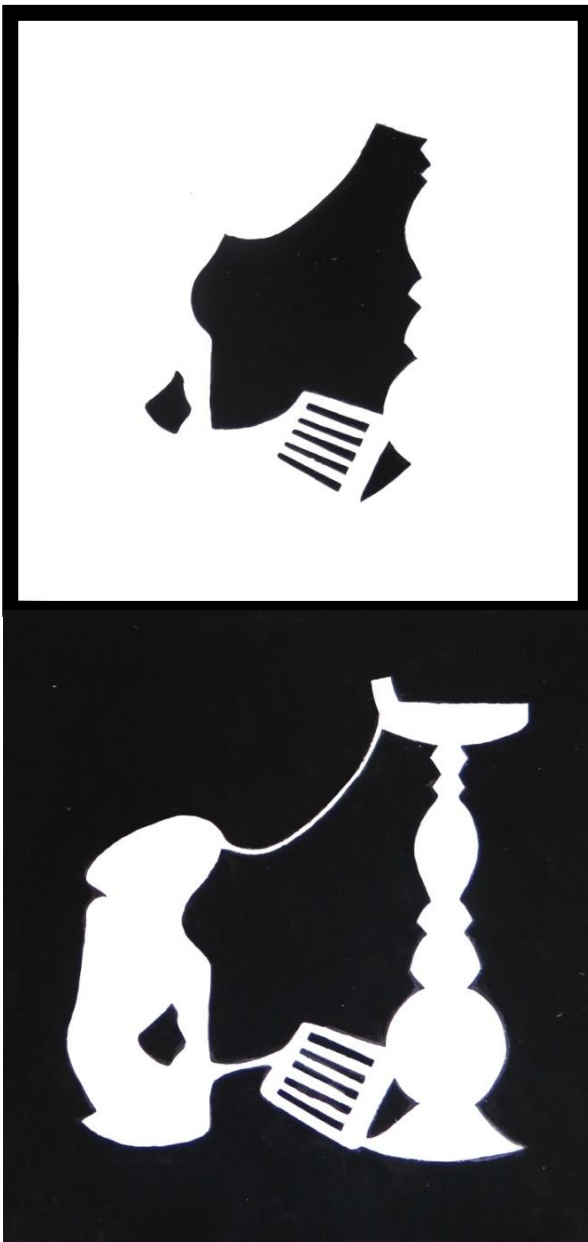
Proceso-Intervención del espacio

Intervención grupo 6. Modelos de clase: candelabro y figura de poliespan

Intervención grupo 10. Modelos de clase: candelabro y regadera

Objetivos:

- El análisis de los espacios negativos facilita la percepción compositiva cuando nos encontramos con problemas en la captación de formas complicadas.

- Al forzar al alumno a visibilizar el fondo antes que la figura, se pretende aumentar su capacidad perceptiva para asimilar en el futuro la percepción global, donde formas positivas y espacio negativos se unifican compositivamente.

Elena Crespo Vielva (Grupo 6). 1. Espacios negativos.
2. Formas positivas

Mónica Oliva Lozano

Evaluación

Aleccionar al alumno en la percepción de los espacios negativos, evita la distracción hacia las formas positivas. Cuando se prescinde de los espacios “internos”, olvidando su análisis perceptivo, se generan problemas de encaje en el dibujo. En consecuencia, el alumno centra su atención solo en las formas positivas y tiende a rellenar el fondo eludiendo el carácter compositivo de los espacios “vacíos”.

Practicando la percepción de los espacios negativos se aumentan y se integran las habilidades perceptivas.

Intervención grupo 6. Modelos de clase: candelabro

Mónica Oliva Lozano

Ejercicios

Dos vistas diferentes del mismo bodegón

1. Matías González Jiménez (Grupo 6)
2. Juan José Domingo Murillo (Grupo 6)

Mónica Oliva Lozano

Proceso-Intervención del espacio

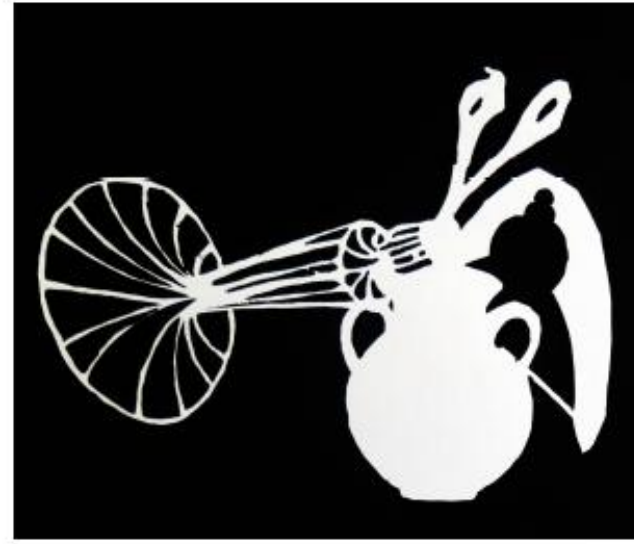
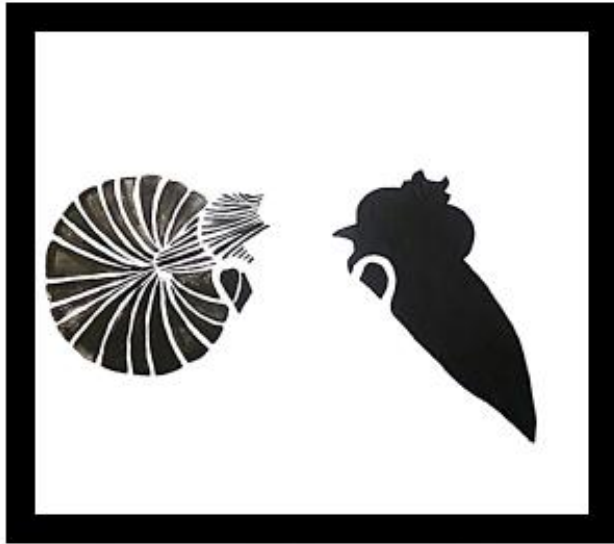

Intervención grupo 6. Modelos de clase: candelabro

Mónica Oliva Lozano

Lourdes Ruiz Amigo. Encaje de los espacios negativos y las formas positivas.
Aplicación técnica: gouache negro
Resultado final

Lucia Santiago Pradillo

Paula Pérez Rojas

Mónica Oliva Lozano

Proceso-Intervención del espacio

Intervención grupo 6. Modelos de clase: regadera (Grupo 6)

Ejercicios

Dos vistas diferentes del mismo bodegón

1. Clara Pérez delgado (Grupo 6)
2. Juana Arza Pérez de Mezquía (Grupo 6)

Mónica Oliva Lozano

Proceso-Intervención del espacio

Intervención grupo 6. Improvisación con el mobiliario del aula: caballete, silla y escoba.

Mónica Oliva Lozano

Ejercicios

1. Juan José Domingo Murillo (Grupo 6)
2. Adrián Jiménez González (Grupo 6)

Mónica Oliva Lozano

Bibliografía:

- ARNHEIM, Rudolf (2008), *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza editorial.
- EDWARDS, Betty (2010), *Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Barcelona: Ediciones Urano.
- DANTZIC MARIS, Cynthia (2004), *Cómo dibujar. Guía completa de sus técnicas e interpretaciones*. Madrid: H. Blume.
- MOLINA, GÓMEZ, Juan José (2005), *El manual de dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo XX*. Madrid: Ediciones Cátedra.

EL COLOR

Recursos didácticos del uso del color en el Dibujo

Definición:

- El color es difícil de definir con exactitud, las denominaciones usadas son a menudo demasiado ambiguas o genéricas, a pesar de la amplia terminología referida a él.
- Alrededor del color giran gran parte de las ciencias, las humanidades y las artes. En el ámbito científico se define el color basándose en tres características básicas: luminosidad, tono y saturación.
- De acuerdo con las cualidades físicas del color se tiende a reducir los términos cromáticos básicos a los tres primarios: rojo, amarillo y azul y de ellos surgen un número de categorías básicas.
- El color es capaz de producir sensaciones, sentimientos y diferentes estados de ánimo. Nos transmite mensajes y expresa determinados valores, y sin embargo no existe más allá de nuestra percepción visual.

Aplicaciones:

- La elección del modelo tiene, como uno de sus objetivos, el estudio del contorno, con la finalidad del aumento de la percepción y la destreza por medio del análisis lineal.
- Este tipo de modelos se inspiran en algunos de los trabajos propuestos por uno de los docentes más destacados de la Bauhaus, Josef Albers, en concreto en sus clases de la Universidad de Yale, décadas después.
- Estos objetos cumplen una serie de características particulares. Poseen un tamaño adecuado para su correcta visualización y posterior representación bidimensional, son de fácil manejo, pueden ser plegados, lo que facilita enormemente su almacenamiento, también son ligeros y durables. Otra propiedad es la variedad en su cromatismo, para introducir al alumno en el estudio del color con las técnicas secas: lápices de colores y pastel.
- Los paraguas se han colocado en distintas posiciones, con una visión desde abajo o desde arriba, dando lugar a figuras geométricas con ocho líneas radiales que convergen en un centro. Se destaca la visión simultánea del exterior y del interior de la forma, y una diferenciación lineal en lo que se refiere a la amplitud de las curvas exteriores frente a la curvatura más cerrada de las del interior.

Ficha técnica del modelo:

- **Descripción:** Composición con paraguas lisos abiertos. Estudio del color mediante la utilización de una serie de paraguas de diversa coloración.

Se ha tenido en cuenta la disposición de las formas para su visualización tanto interior como exterior –armazón interno y externo–, en base a la representación de curvas cerradas y curvas expandidas perimetrales, con diferentes vistas, desde arriba, desde abajo, vista lateral, visión angular, etc.

Ficha técnica del modelo:

- **Objetivo:** Estudio cromático partiendo del contorno de la línea cóncava y convexa, estudio de las proporciones entre las curvas y configuración perimetral externa, al igual que de la relación entre las diversas partes del modelo estudiado.
- **Evaluación:** Se ha propuesto este ejercicio en la última etapa del desarrollo de la asignatura anual Fundamentos de Dibujo, ubicada en el primer curso del Grado en Bellas Artes. El empleo del color se plantea una vez familiarizado el alumno con el estudio de encaje y claroscuro, es decir, hacia el final del curso. Se utilizaron en este sentido, las técnicas del pastel y de los lápices de colores. Otro aspecto interesante fue el cambio respecto a los modelos empleados anteriormente, es decir, modelos clásicos de estatuas, añadiendo un componente más lúdico.

Proceso-Intervención del espacio

Gema Navarro Goig

Ejercicios:

1. Rut Pedreño.
Lápices de colores s/ papel Caballo.

2. Rut Pedreño.
Lápices de colores s/ papel Caballo.

Gema Navarro Goig

Ejercicios:

3. Laura Garrido.
Lápices de colores s/ papel Caballo.

4. Pablo Domínguez.
Lápices de colores s/ papel Caballo.

Ejercicios:

5. Amelia Macedo.
Lápices de colores s/ papel Caballo.

6. María Pía Pablos.
Lápices de colores s/ papel Caballo.

Ejercicios:

7. Alicia Calatayud.
Pastel s/ papel Canson.

8. Rut Pedreño.
Pastel s/ papel Canson.

Bibliografía:

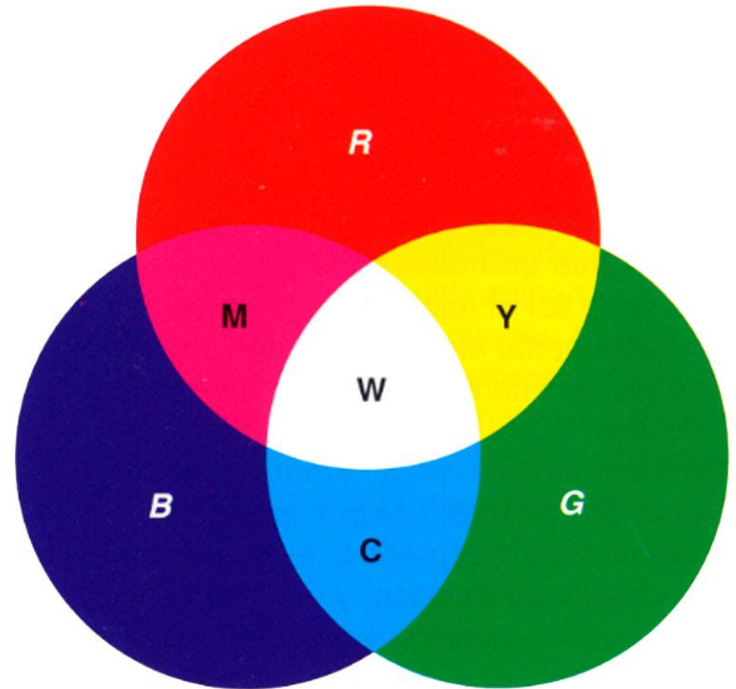
- A.A.V.V. *Fortuny–Picasso, Los modelos académicos de enseñanza*. Editorial Junta de Castilla y León, 1989.
- ALBERS, Josef, *La interacción del color*. Editorial Alianza Forma, Madrid, 1998.
- A.A.V.V., *La formación del artista*. Editorial Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1989.
- A.A.V.V., *Los dibujos de la academia*. Editorial Univ. Complutense de Madrid, 1990.
- DÍAZ PADILLA, Ramón, *El dibujo del natural en la época de la postacademia*. Editorial Akal, Madrid, 2007.
- DROSTE, Magdalena, *Bauhaus*. Editorial Taschen, Madrid 2006.
- GÓMEZ MOLINA, J.J., *Las lecciones del dibujo*. Editorial Cátedra, Madrid, 1995.
- MARIS DANTZIC, Cynthia, *Como dibujar*. Editorial Blume, Barcelona, 2004.
- PIGNATI, Terisio, *El dibujo. De Altamira a Picasso*. Editorial Cátedra, 1981.

EL COLOR

Recursos didácticos del color basado en gamas cromáticas contrastantes y armónicas.

Definición:

El Color es el aspecto de las cosas que es causado por diferentes cualidades de la luz mientras es reflejada o emitida por ellas.

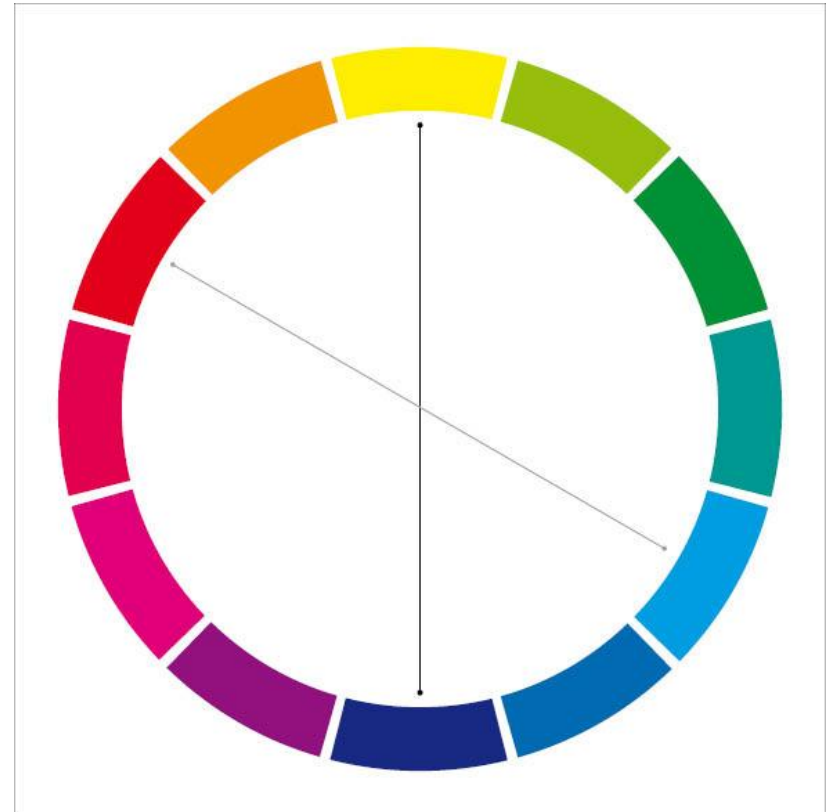
A lo largo de la historia los investigadores del color y los pintores han intentado buscar los colores que armonicen entre sí para conseguir composiciones estéticas. La mejor manera de conseguir este propósito es ordenar los colores mediante un círculo cromático. Esta rueda de color dispone los colores que forman el espectro visible, del rojo al violeta.

Dos de los círculos más representativos son el del pintor abstracto y profesor de la Bauhaus, Johannes Itten, en el que incluía doce colores, y el Sol del Color de Kueppers, también con 12 colores pero incluyendo matices al mezclarlos con el blanco y el negro.

Aplicaciones:

La rueda de color se ha utilizado como elemento básico de la enseñanza para encontrar la armonía en el dibujo.

Ficha técnica del modelo:

Descripción del modelo

Estructuras poliédricas básicas, vasija, lámpara y tintero.

Objetivo del ejercicio:

Colores complementarios

Se encuentran simétricos respecto del centro de la rueda.

El alumno utilizará esta armonía de color para dibujar el modelo utilizando témperas o gouache.

Evaluación: el alumno ha armonizado la composición coordinando los diferentes valores del color de la rueda cromática, utilizando los colores complementarios.

Carmen Pérez González

Ficha técnica del modelo:

Descripción del modelo

Caballo de escayola y planta.

Objetivo del ejercicio:

Colores complementarios de choque

Combina un color con el tono que está a la derecha o a la izquierda de su complementario en el círculo cromático.

El alumno utilizará esta armonía de color para dibujar el modelo utilizando témperas o guache.

Evaluación: el alumno ha armonizado la composición coordinando los diferentes valores del color de la rueda cromática, utilizando los colores complementarios de choque.

Carmen Pérez González

Ficha técnica del modelo:

Descripción del modelo

Bodegón: pez, fruta, jarra y cesto.

Objetivo del ejercicio:

Colores complementarios cercanos o Split complementario

Tomando como base un color en la rueda y después otros dos que equidisten del complementario del primero.

El alumno utilizará esta armonía de color para dibujar el modelo utilizando témperas o guach.

Evaluación: el alumno ha armonizado la composición coordinando los diferentes valores del color de la rueda cromática, utilizando los colores complementarios cercanos.

Carmen Pérez González

Ficha técnica del modelo:

Descripción del modelo

Bastidor de madera, botella, vasija y manzana.

Objetivo del ejercicio:

Dobles complementarios

Dos parejas de colores complementarios entre sí.

El alumno utilizará esta armonía de color para dibujar el modelo utilizando témperas o guache.

Evaluación: el alumno ha armonizado la composición coordinando los diferentes valores del color de la rueda cromática, utilizando los colores de dobles complementarios.

Carmen Pérez González

Ficha técnica del modelo:

Descripción del modelo

Botellas.

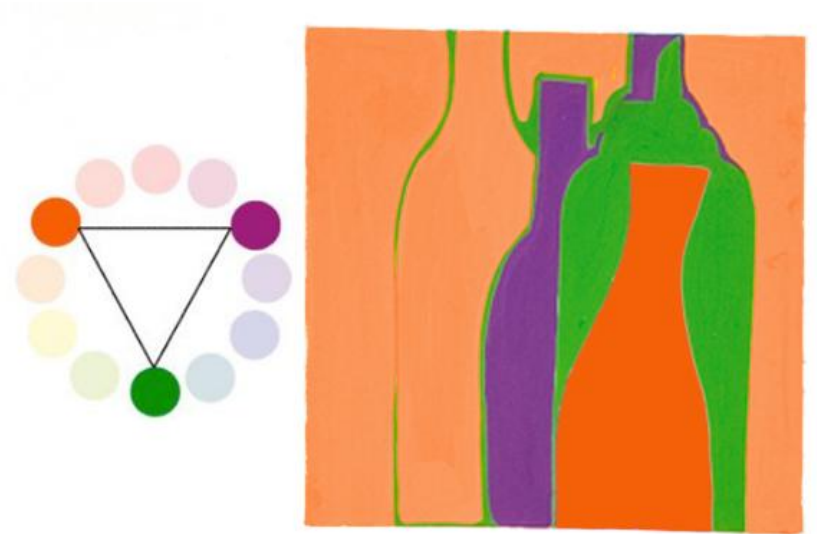
Objetivo del ejercicio:

Triadas complementarias

Tres colores equidistantes, tanto del centro de la rueda como entre sí.

El alumno utilizará esta armonía de color para dibujar el modelo utilizando témperas o guache.

Evaluación: el alumno ha armonizado la composición coordinando los diferentes valores del color de la rueda cromática, utilizando los colores de triadas complementarios.

Carmen Pérez González

Ficha técnica del modelo:

Descripción del modelo

Botellas de cristal y telas.

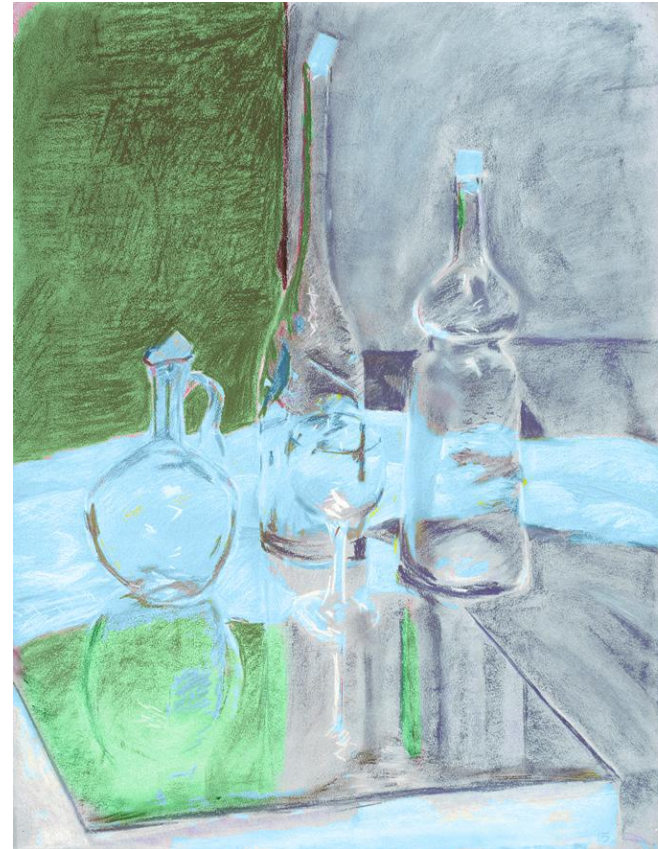
Objetivo del ejercicio:

Colores análogos

Los colores análogos son los que se encuentran a ambos lados de cualquier color del círculo cromático.

El alumno utilizará esta armonía de color para dibujar el modelo utilizando témperas o guache.

Evaluación: el alumno ha armonizado la composición coordinando los diferentes valores del color de la rueda cromática, utilizando los colores de análogos.

Ficha técnica del modelo:

Descripción del modelo

Estructuras poliédricas básicas, vasijas y lámpara.

Objetivo del ejercicio:

Gamas múltiples

Escala de colores entre dos determinados siguiendo una gradación uniforme.

El alumno utilizará esta armonía de color para dibujar el modelo utilizando témperas o guache.

Evaluación: el alumno ha armonizado la composición coordinando los diferentes valores del color de la rueda cromática, utilizando los colores de gamas múltiples.

Carmen Pérez González

Ficha técnica del modelo:

Descripción del modelo

Estructuras poliédricas básicas, vasijas y lámpara.

Objetivo del ejercicio:

Esquema tetrádico rectangular

Utiliza dos pares de colores complementarios. Este esquema no debe utilizarse en cantidades iguales. Para que sea equilibrado, debe elegirse un color dominante y el resto secundarios.

El alumno utilizará esta armonía de color para dibujar el modelo utilizando témperas o guache.

Evaluación: el alumno ha armonizado la composición coordinando los diferentes valores del color de la rueda cromática, utilizando los colores de esquema tetrádico rectangular.

Carmen Pérez González

Ficha técnica del modelo:

Descripción del modelo

Tuba, espejo y lámpara.

Objetivo del ejercicio:

Esquema tetrádico cuadrado

Los cuatro colores se encuentran espaciados uniformemente.

Los esquemas cuadrados de color funcionan mejor cuando todos los colores están equilibrados.

El alumno utilizará esta armonía de color para dibujar el modelo utilizando témperas o guache.

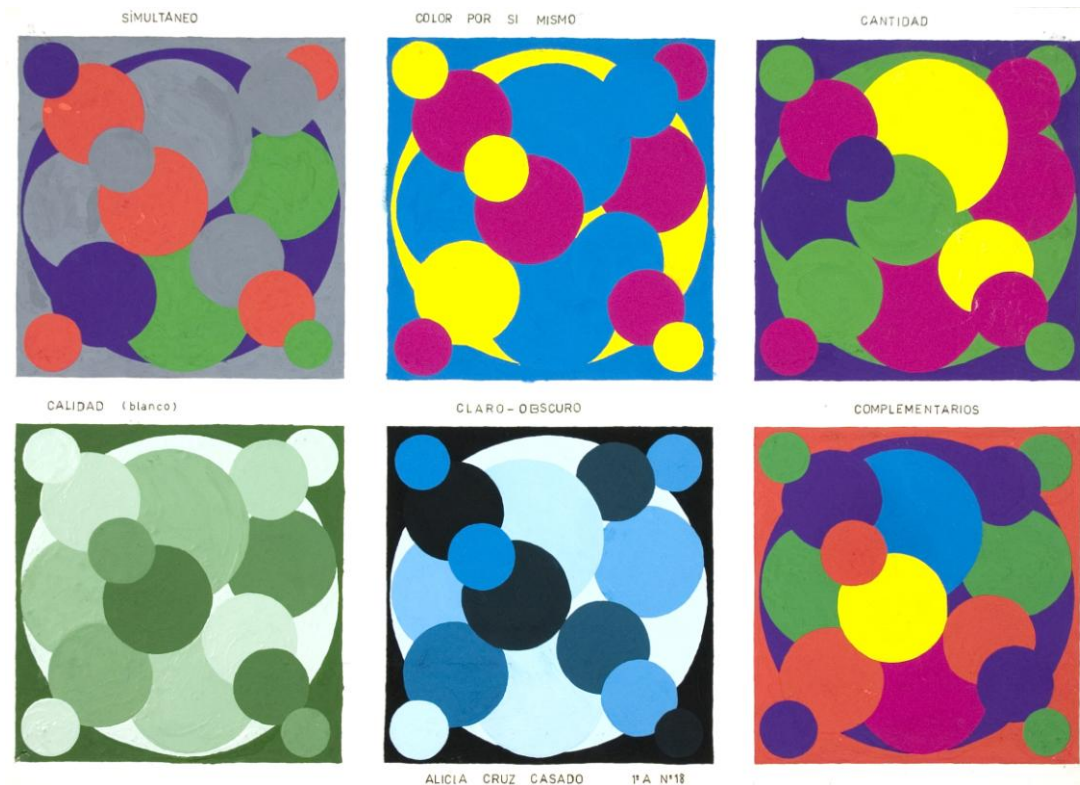
Evaluación: el alumno ha armonizado la composición coordinando los diferentes valores del color de la rueda cromática, utilizando los colores de esquema tetrádico cuadrado.

Carmen Pérez González

Las **composiciones contrastantes** se producen cuando los colores no tienen nada en común entre ellos, y es interesante su conocimiento para profundizar en el efecto de los colores en los dibujos.

Johannes Itten propone siete esquemas de contraste:

Carmen Pérez González

Ficha técnica del modelo:

Descripción del modelo

Bastidor de madera, botella, vasija y manzana.

Objetivo del ejercicio:

1. Contraste de colores puros.

Se produce cuando se utilizan los colores con su máxima saturación (según salen del tubo).

El alumno utilizará colores contrastantes para dibujar el modelo utilizando témperas o guach.

Evaluación: el alumno ha contrastado la composición coordinando los diferentes valores del color de la rueda cromática, utilizando el contraste de colores puros

Ficha técnica del modelo:

Descripción del modelo

Bastidor de madera, botella, vasija y manzana.

Objetivo del ejercicio:

2. Contraste de clarooscuro

Se obtiene cuando los tonos utilizados se valoran según la posición que ocupan respecto a la escala de grises. Mas o menos cerca del blanco o el negro.

El alumno utilizará colores contrastantes para dibujar el modelo utilizando témperas o guach.

Evaluación: el alumno ha contrastado la composición coordinando los diferentes valores del color de la rueda cromática, utilizando el contraste de clarooscuro.

Carmen Pérez González

Ficha técnica del modelo:

Descripción del modelo

Bastidor de madera, botella, vasija y manzana.

Objetivo del ejercicio:

3. Contraste de cálido-frío

Es el contraste producido al enfrentar colores cálidos con otros fríos.

El alumno utilizará colores contrastantes para dibujar el modelo utilizando témperas o guache.

Evaluación: el alumno ha contrastado la composición coordinando los diferentes valores del color de la rueda cromática, utilizando el contraste de cálido-frío.

Carmen Pérez González

Ficha técnica del modelo:

Descripción del modelo

Bastidor de madera, botella, vasija y manzana.

Objetivo del ejercicio:

4. Contraste de complementarios.

Colores opuestos del círculo cromático. Se aconseja que uno de ellos sea un color puro y el otro esté matizado con blanco o con negro, y que la superficie a ocupar por el tono puro sea la más pequeña.

El alumno utilizará colores contrastantes para dibujar el modelo utilizando témperas o guache.

Evaluación: el alumno ha contrastado la composición coordinando los diferentes valores del color de la rueda cromática, utilizando el contraste de complementarios.

Carmen Pérez González

Ficha técnica del modelo:

Descripción del modelo

Bastidor de madera, botella, vasija y manzana.

Objetivo del ejercicio:

5. Contraste simultáneo o imagen persistente

Es la ilusión óptica por la cual, para un color dado, el ojo produce su color complementario.

Otra consecuencia de este contraste es que parezca más claro u oscuro, dependiendo del tono que le rodea.

El alumno utilizará colores contrastantes para dibujar el modelo utilizando témperas o guache.

Evaluación: el alumno ha contrastado la composición coordinando los diferentes valores del color de la rueda cromática, utilizando el contraste simultáneo.

Carmen Pérez González

Ficha técnica del modelo:

Descripción del modelo

Bastidor de madera, botella, vasija y manzana.

Objetivo del ejercicio:

6. Contraste de saturación o calidad

Hace referencia a la intensidad cromática. Se origina de la modulación de un tono puro, saturándolo con blanco, negro o gris. El contraste se da entre colores puros y otros no puros.

El alumno utilizará colores contrastantes para dibujar el modelo utilizando témperas o guach.

Evaluación: el alumno ha contrastado la composición coordinando los diferentes valores del color de la rueda cromática, utilizando el contraste de calidad.

Carmen Pérez González

Ficha técnica del modelo:

Descripción del modelo

Bastidor de madera, botella, vasija y manzana.

Objetivo del ejercicio:

7. Contraste de cantidad

Este contraste indica qué cantidad de superficie debe ocupar cada uno de los colores de una composición para que ésta esté equilibrada desde el punto de vista de su luminosidad.

El alumno utilizará colores contrastantes para dibujar el modelo utilizando témperas o guache.

Evaluación: el alumno ha contrastado la composición coordinando los diferentes valores del color de la rueda cromática, utilizando el contraste de cantidad.

Carmen Pérez González

Bibliografía:

- AAVV, Introducción al color, ed.: Akal, Madrid, 2005.
- Fraser, T., Color la guía más completa, ed.: Evergreen. Taschen GmbH, Barcelona, 2004.
- Robinson M., y Ormiston R., Color source book, ed.: Flame tree publishing, London, 2007.
- <http://www.proyectacolor.cl/percepcion-del-color/armonias-de-color/>
- <http://poderososcolores.blogspot.com.es/2009/07/colores-contrastantes.html>
- <http://esquisse-artesvisuales.blogspot.com.es/2012/10/el-color-contrastes-de-color.html>
- <http://arte.about.com/od/Que-es-el-arte/ss/Colores-primarios-secundarios-y-terciarios.htm>
- <http://oneasy.es/entendiendo-el-color/>

MODELOS DE REPETICIÓN PARA EL APRENDIZAJE DEL DIBUJO

PORTÁTILES, *ON DEMAND* (A DEMANDA) Y *DIY* (HÁGALO USTED MISMO)

MODELOS PORTÁTILES, MODELOS ON DEMAND

La propuesta de realización de modelos portátiles y a demanda se basa en la necesidad de trabajar con nuevos modelos para favorecer el aprendizaje del dibujo en las aulas de una facultad grande y abierta como es la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Nace con la aprobación de dos PIMCD (Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente) consecutivos (2014, 2015).

El fin último es contar con modelos que no estén condicionados por el espacio ni el tiempo. Es decir, modelos que permitan componer bodegones que pueden ser montados y desmontados con facilidad, de manera que los estudiantes puedan dibujarlos en diferentes sesiones sin molestar a los otros grupos y sin temor a que los elementos del bodegón sufran alteraciones. Otros factores determinantes son su capacidad portátil, su manejo sencillo y que puedan ser contruidos o fabricados con materiales comunes y baratos.

La idea de contenedor portátil surge asociada a la obra emblemática de Marcel Duchamp titulada *Boîte-en-valise* (1935-1941), que alberga una serie de reproducciones de obras de arte que, combinadas entre sí, conformen diferentes posibilidades de exposición.

En este caso, las piezas de los modelos se repetirán y desplegarán, colocarán o construirán a demanda para facilitar el estudio del dibujo. Tras su utilización, volverán a ser guardadas ocupando un espacio reducido de almacenamiento. El envoltorio, contenedor, caja o maleta podrá servir a su vez como parte integrante del modelo.

Las piezas o unidades con las que se cuenta son módulos sencillos que se repiten, están basados en juegos de construcción 2D y 3D, materiales que se pueden guardar, enrollar o plegar fácilmente, formas orgánicas o industriales comunes que pueden ser apilados y ordenados. Son sencillas de reproducir, fabricar y adaptar a las necesidades del estudio y el aprendizaje del dibujo contemporáneo.

Boîte-en-valise, Marcel Duchamp. 1935-41.

Leather valise containing miniature replicas, photographs, and color reproductions of works by Duchamp, and one "original" (Large Glass, collotype on celluloid), (69 items) overall 16 x 15 x 4" (40.6 x 38.1 x 10.2 cm). IX/XX from Deluxe Edition. The Museum of Modern Art, New York. James Thrall Soby Fund. © Succession Marcel Duchamp ARS New York/ADAGP Paris 1998. Photo: John Wronn, ©1999 The Museum of Modern Art, New York

Objetivos: obtener modelos **reversibles, removibles y portátiles**. Conseguir adaptar los modelos a la metodología de enseñanza y ahorrar espacio tanto de montaje como de almacenaje.

MÓDULOS 3D DE CONSTRUCCIÓN PARA MONTAR UN BODEGÓN

MÓDULOS PARA EL PAISAJE

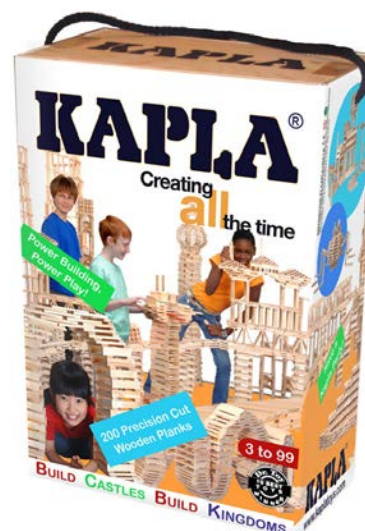
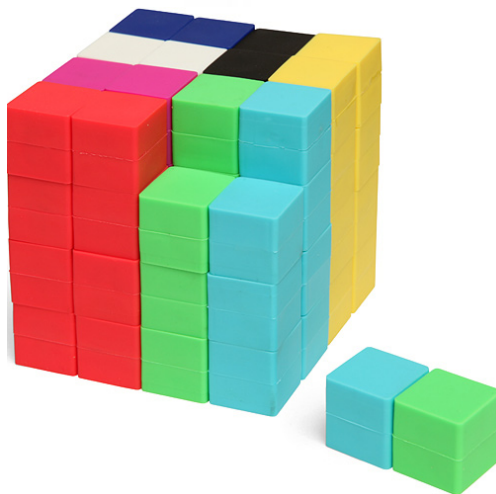
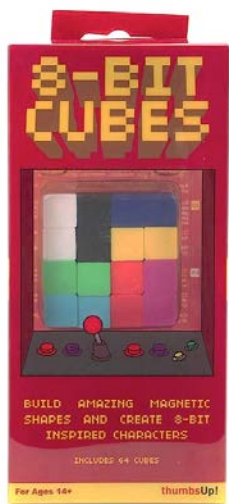
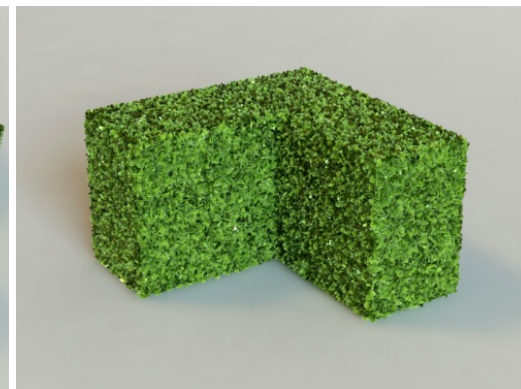
Kits de construcción de un jardín artificial.

SISTEMA KAPLA

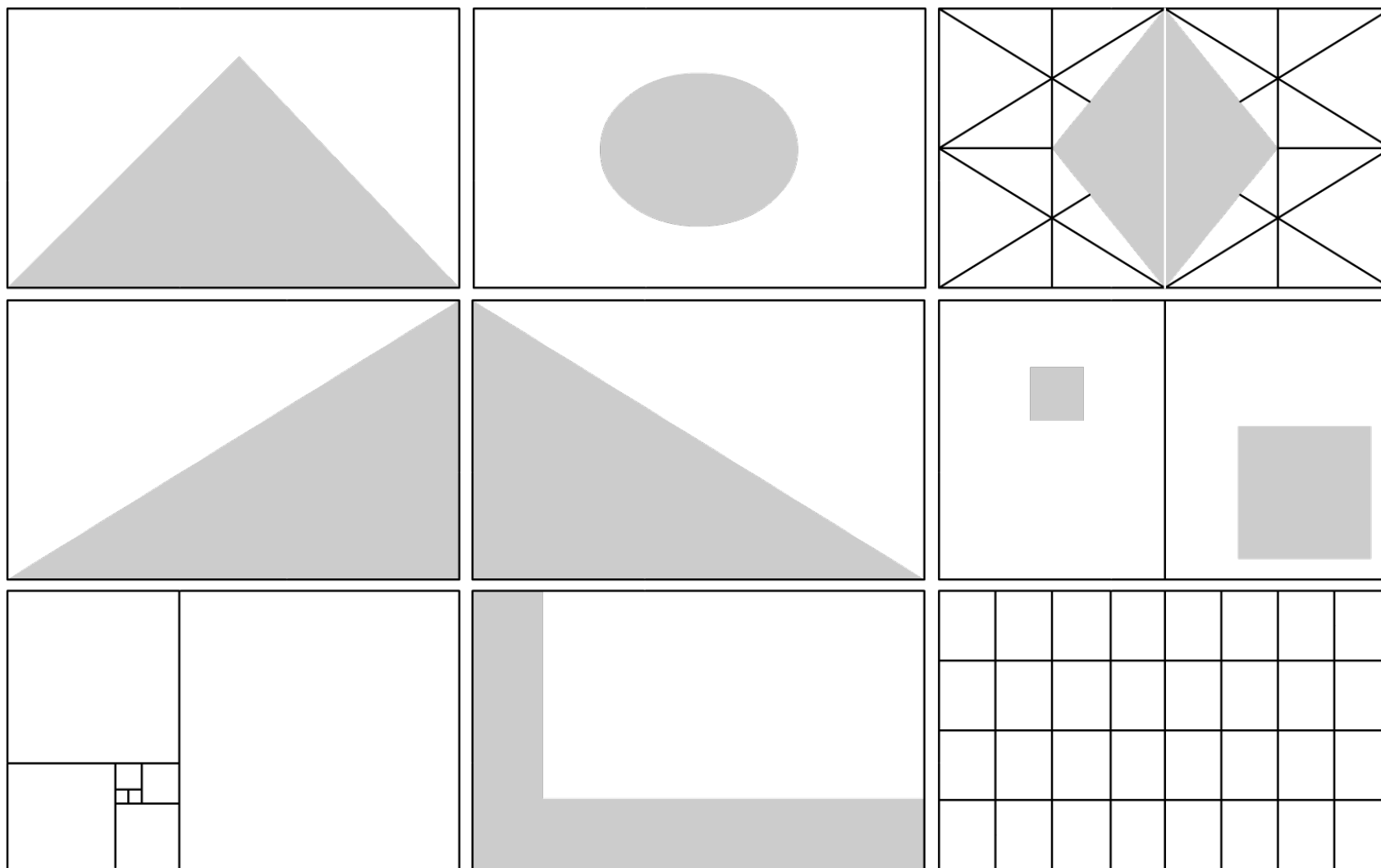
Prismas o bloques de madera, todos iguales y sueltos que permiten construcciones diversas de formatos variables y sin sistemas de conexión.

8 BITS CUBE

Sistema de cubos mag

ESTUDIO DE DIFERENTES ESQUEMAS COMPOSITIVOS

Esquemas compositivos

Esquemas: piramidal – central – simétrico – en diagonal – en diagonal (sentido inverso) – asimétrico – de sección aurea – en “ele” – en filas y columnas (cuadrícula).

MODELO PORTÁTIL A BASE DE CAJAS - CONTENEDORAS DE MUESTRARIO DE TEXTURAS

FICHA

Asignatura para la que se destina el modelo

Introducción al Dibujo; Introducción a la Forma; Fundamentos del Dibujo

Materiales empleados

Cajas de cartón de diferentes colores y tamaños.

Medidas

Variables

Objetivos de estudio del modelo producido

Trabajo de composición. Estudio del color. Técnica de pastel.

Grado de dificultad del modelo

BAJO X | MEDIO X | ALTO ...

Características del modelo

Frágil SI X | NO

Desmontable en partes SI X | NO

Autora

Carmen Hidalgo de Cisneros Wilckens

Octubre 2014

Notas / Comentarios

Las cajas las aportan los alumnos con un trabajo de texturas realizadas a modo de fichas en su interior. Esta propuesta puede ser considerada un “modelo portátil” que se monta y desmonta con facilidad, lo que permite ser utilizado en una o varias sesiones y evita posibles riesgos, como su deterioro o desaparición. Las piezas se guardan fácilmente. Pueden ser combinadas según el criterio de cada profesor sobre tablero de pizarra o cartulina. Cada caja se identifica con un número y una marca a modo “rosa de los vientos” (N, S, E, O) en su base que permitirá registrar su posición original sobre el tablero, que se rotulará con lápiz o tiza blanca. El modelo podrá ser reconstruido con exactitud en la siguiente sesión.

MODELO PORTÁTIL A BASE DE CAJAS - EJEMPLO DE CAJA Y MUESTRARIO DE TEXTURAS EN B/N

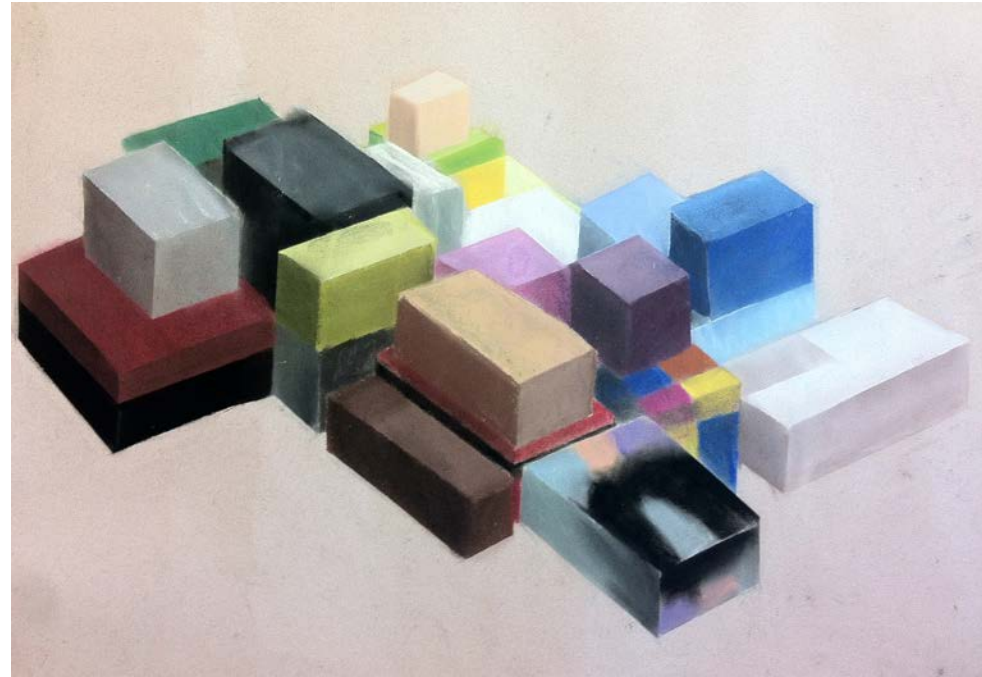
Realización de un muestrario de texturas con 50 fichas en b/n, preferiblemente mediante obtención manual, con diversas técnicas de dibujo. Incluir una breve referencia de cómo se obtuvo cada una de ellas. Buscar caja sencilla de algún color, sin papel decorado para adaptar el formato de la ficha.

Los alumnos deben conseguir texturas variadas que resuelvan la gama acromática con una amplia gama de tonos de gris utilizando diferentes técnicas de dibujo en blanco y negro.

"La textura es el elemento visual que sirve frecuentemente de "doble" de las cualidades de otros sentidos como el tacto. La textura podemos apreciarla mediante el tacto o la vista o mediante ambos sentidos. Es posible que una textura no tenga cualidad táctil, y sólo la tenga óptica, como las líneas de una página impresa, el dibujo de un tejido de punto o las tramas de un croquis. Cuando hay una textura real coexisten las cualidades táctiles y ópticas, no como el tono y el color que se unifican en un valor comparable y uniforme, sino por separado y específicamente, permitiendo una sensación individual al ojo y a la mano, aunque proyectemos ambas sensaciones en un significado fuertemente asociativo. El juicio del ojo suele corroborarse con el de la mano mediante el tacto real."

DONDIS, D.A. (1976). La sintaxis de la imagen – introducción al alfabeto visual, ed. Gustavo Gili, Barcelona.

MODELO PORTÁTIL A BASE DE CAJAS - DIBUJO A PASTEL

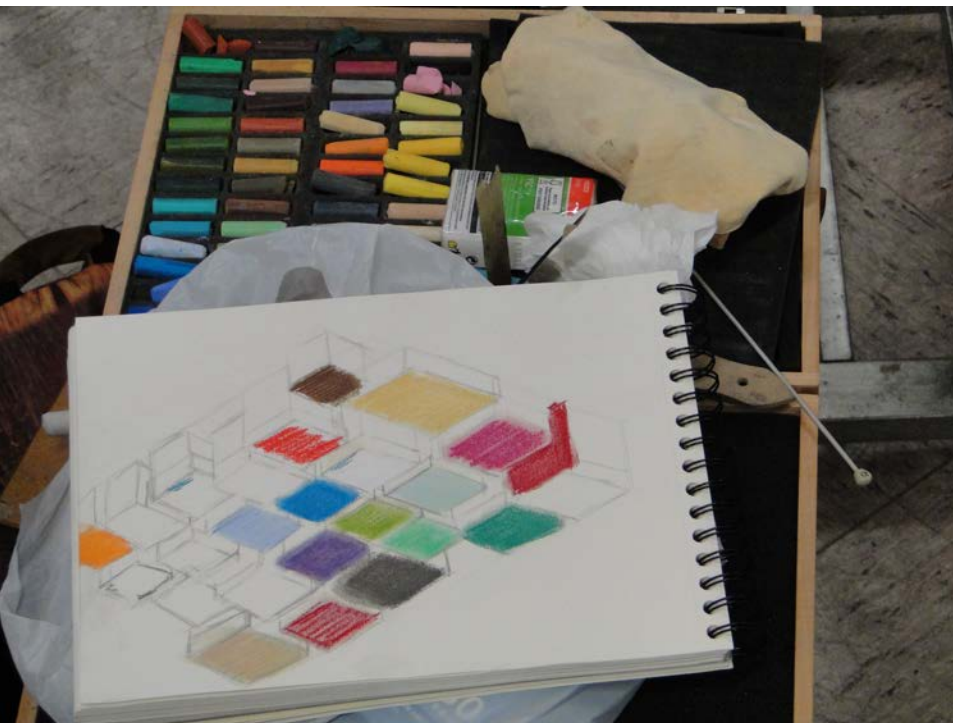
TÉCNICA DEL PASTEL

Introducción a la técnica del pastel: estudio a través de la obra de artistas como Edgar Degas, Mary Cassatt, Édouard Vuillard, Pablo Picasso, Paul Klee, Sonia Delaunay, Sean Scully, etc. y dibujantes (*concept artists*) como Carter Goodrich.

Aplicación del pastel: sesión práctica.

Métodos de fijación del pastel mediante difuminos, trapos, fieltros y la mano. Comportamiento de las capas según la dureza de las barras. Mezcla de color. Rayados y difuminados. Uso de plantillas y técnicas de estarcido para enmascarar y dibujar.

MODELO PORTÁTIL A BASE DE CAJAS – COMPOSICIÓN EN BLOC, CAJA DE PASTELES, DETALLE, PAPEL

Caja de pasteles y estudio de composición en bloc de dibujo.

Aplicación del pastel sobre el papel Canson *Mi-teintes*.

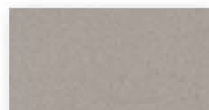
Soporte: Papel *Canson Mi-teintes*, gama de grises

343 Trianon grey

354 Sky grey

122 Grey flannel

431 Mottled grey

426 Light grey

429 Smoke grey

MODELO PORTÁTIL A BASE DE CAJAS – TÉCNICA DE PASTEL – EJEMPLOS

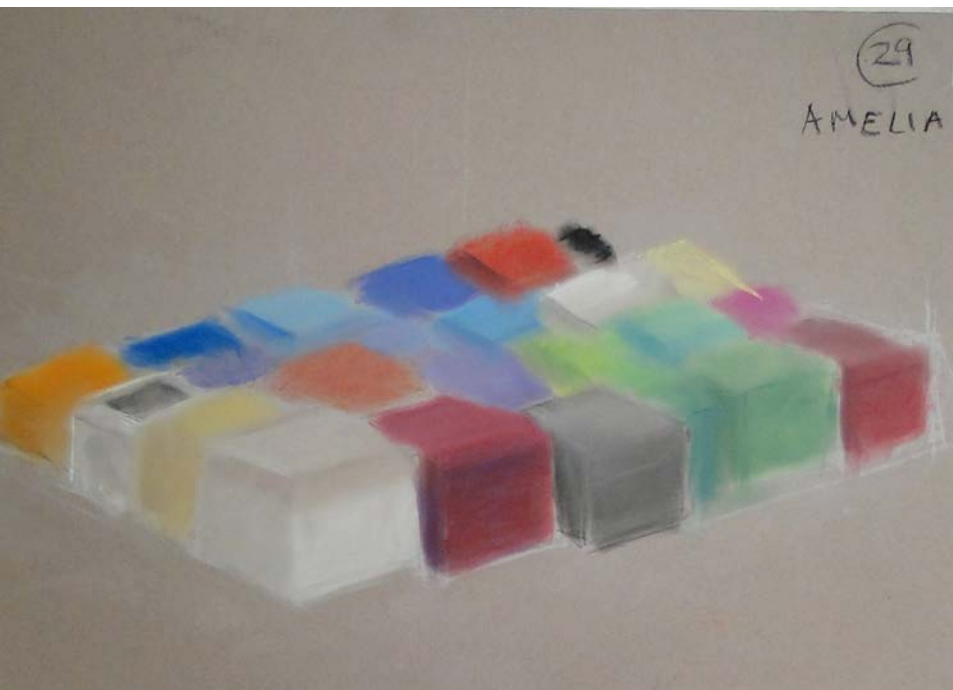
Trabajo a pastel. Alicia Saldaña 2014

Trabajo a pastel. Julia Rodríguez 2014

Montaje de dos papeles *Canson Mi-teintes* sobre tablero. El dibujo consta de dos partes, un **estudio de color** como prueba experimental de la técnica y la exploración de la paleta y el **dibujo final**. (Dibujo en tres sesiones de tres horas).

MODELO PORTÁTIL A BASE DE CAJAS – DIBUJO A PASTEL – EJEMPLO DE ESTUDIO DE COLOR Y DIBUJO FINAL

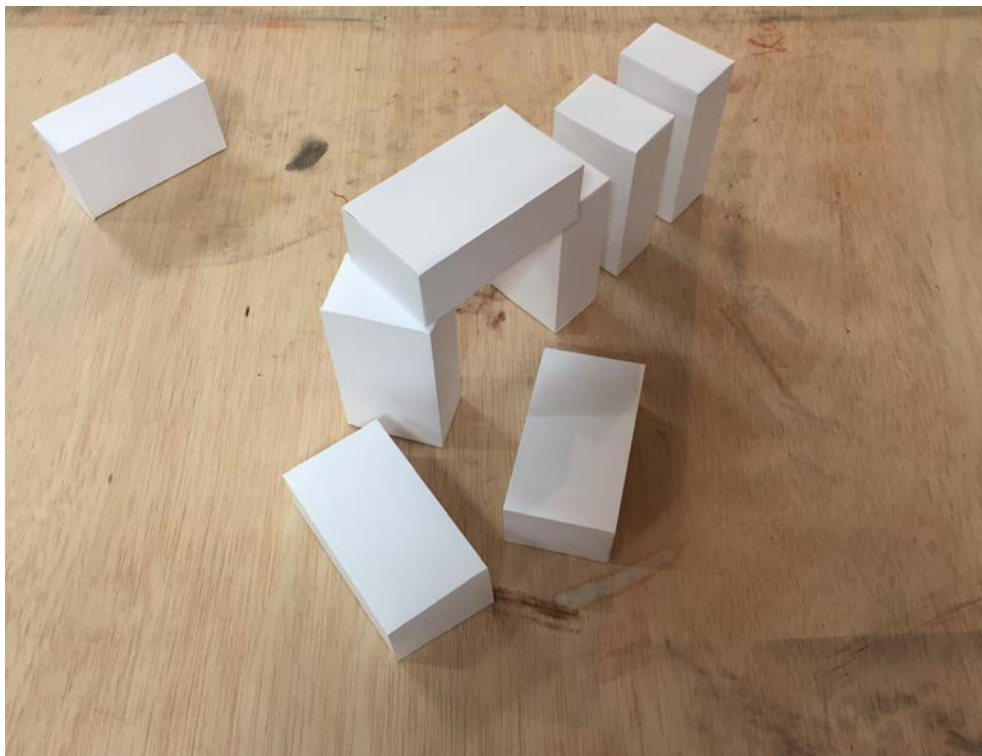
Estudio de color. Amelia Román 2014

Dibujo final. Amelia Román 2014

Este trabajo se viene realizando en los cursos de Fundamentos de Dibujo (Grado en Bellas Artes), Introducción a la Forma (Grado en Restauración y Conservación del Patrimonio) e Introducción al Dibujo (Grado en Diseño) desde el curso 2010.

PRISMAS DE PAPEL – DIY – JUEGOS DE CONSTRUCCIÓN

FICHA

Asignatura para la que se destina el modelo

Introducción al Dibujo; Introducción a la Forma;
Fundamentos del Dibujo

Materiales empleados

Prismas de cartulina blanco. Almacenaje en caja de madera.

Medidas

Variables

Objetivos de estudio del modelo producido

Estudio de luces y sombras. Trabajo de línea y composición.
Estudio de volúmenes, de la proporción y de las formas.

Grado de dificultad del modelo

BAJO X | MEDIO X | ALTO ...

Características del modelo

Frágil SI X | NO

Desmontable en partes SI X | NO

Autora

Carmen Hidalgo de Cisneros Wilckens
Octubre 2014

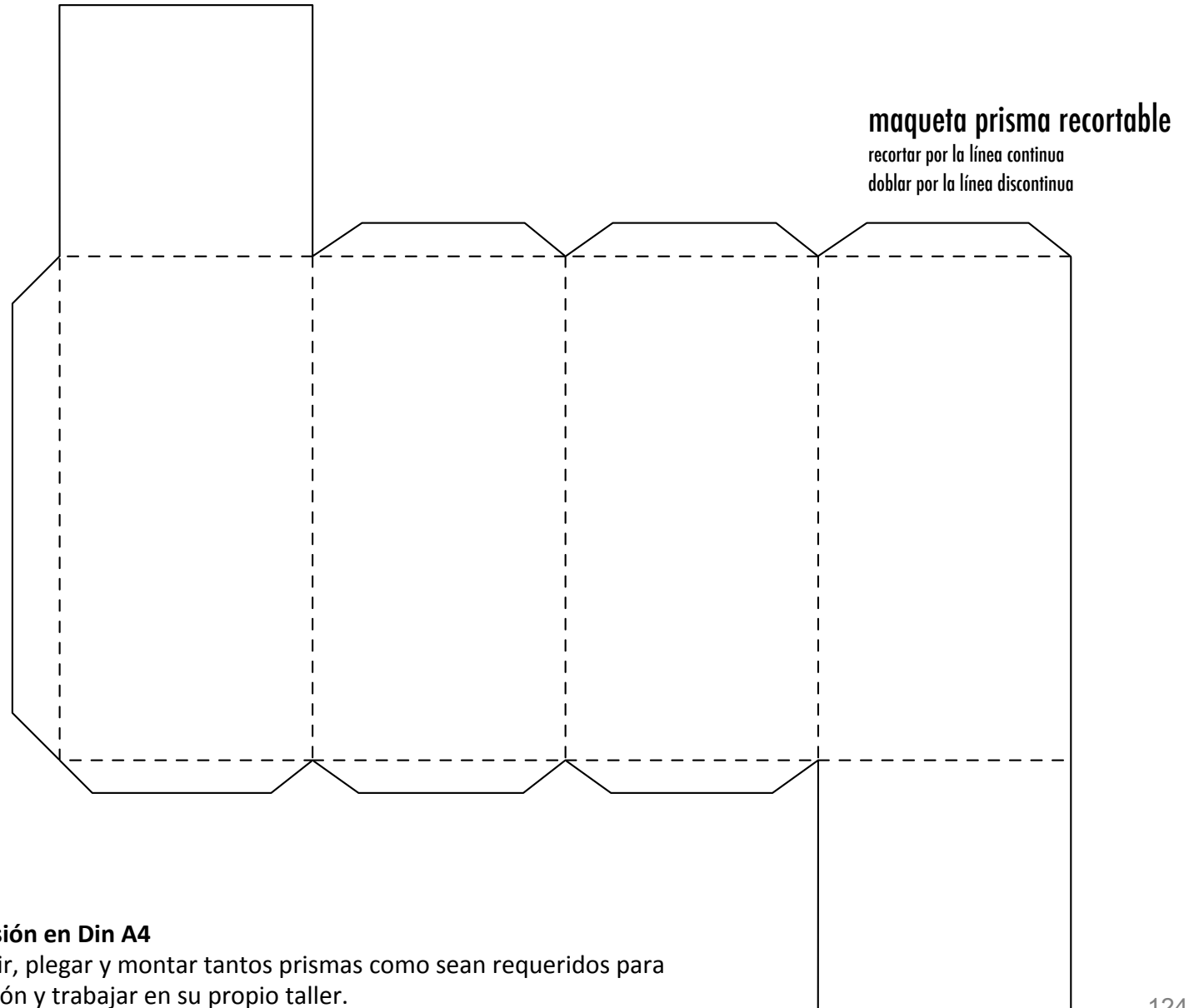
-

Notas / Comentarios

Esta propuesta puede ser considerada un “modelo portátil” que se monta y desmonta con facilidad, lo que permite ser utilizado en una o varias sesiones y evita posibles riesgos, como su deterioro o desaparición. Con los prismas de cartulina blanca, todos iguales y sueltos, se pueden realizar construcciones diversas de formatos variables y sin sistemas de conexión. El propio montaje en sí puede convertirse en un proceso creativo y en estudio de las posibilidades de composición.

Los estudiantes de dibujo pueden imprimir la plantilla en pdf para recortar, plegar y construir su propio modelo lo que les permitirá trabajar de manera autónoma en casa o taller.

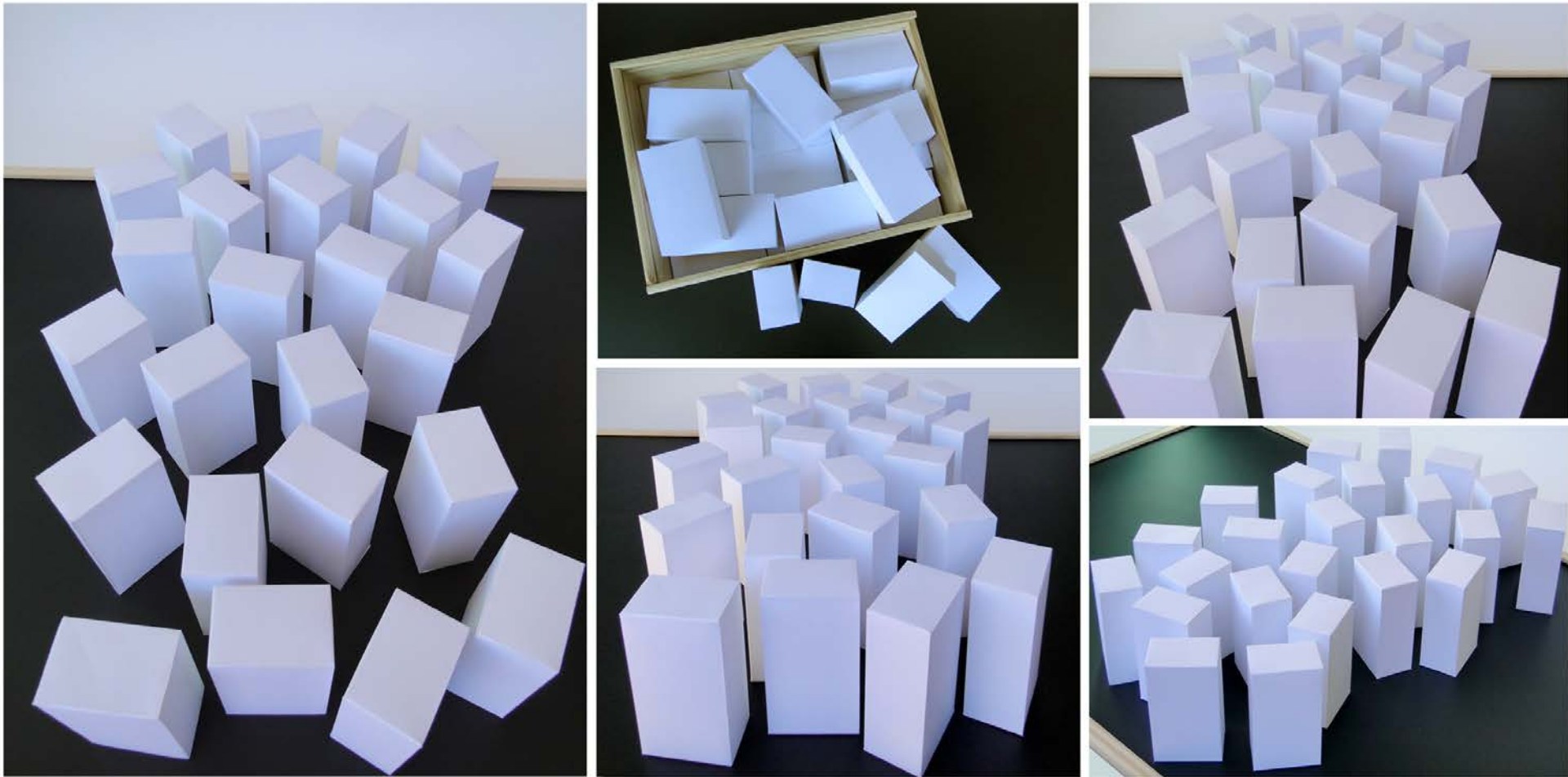
PRISMAS DE PAPEL – DIY – plantilla que se pone a disposición del estudiante

Plantilla en pdf para impresión en Din A4

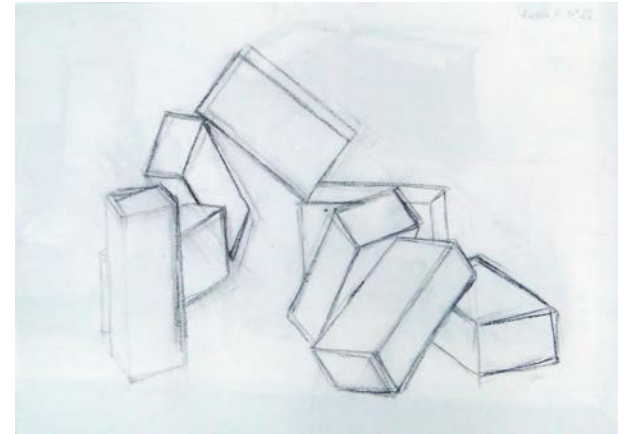
El estudiante puede imprimir, plegar y montar tantos prismas como sean requeridos para conformar su propio bodegón y trabajar en su propio taller.

PRISMAS DE PAPEL – DIY – PRISMAS DE CARTULINA BLANCA

Prismas de papel montados y caja de almacenaje de madera.

PRISMAS DE PAPEL – DIY – ESTUDIOS A CARBONCILLO Y GRAFITO

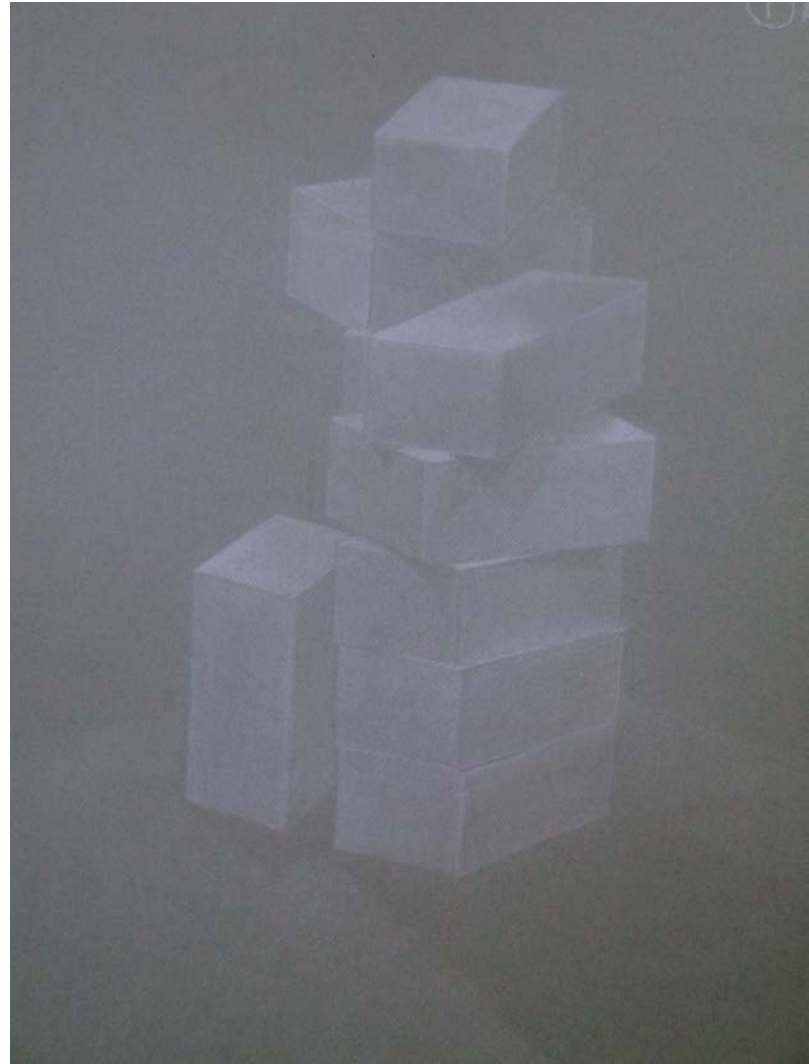
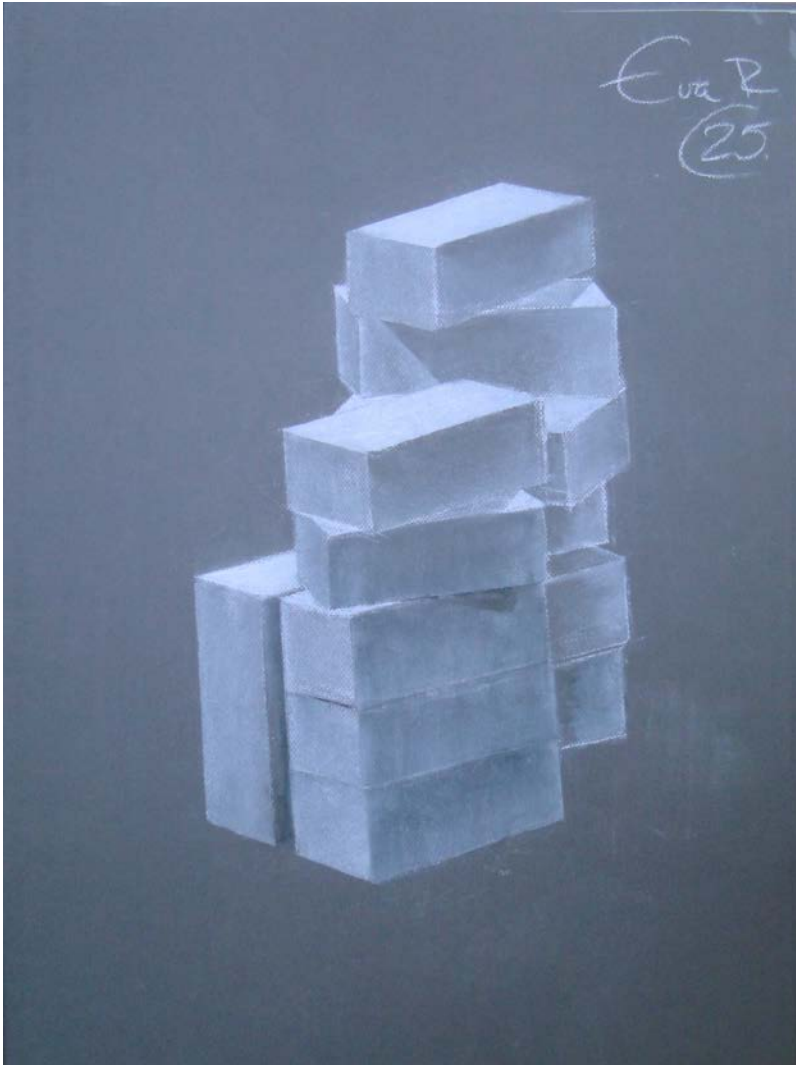
Estudios de luces y sombras. Mancha de carbón sobre papel Ingres. Ángeles Losada, Aurelia Padilla, Carlos Luna 2015.

PRISMAS DE PAPEL – DIY – juegos de construcción

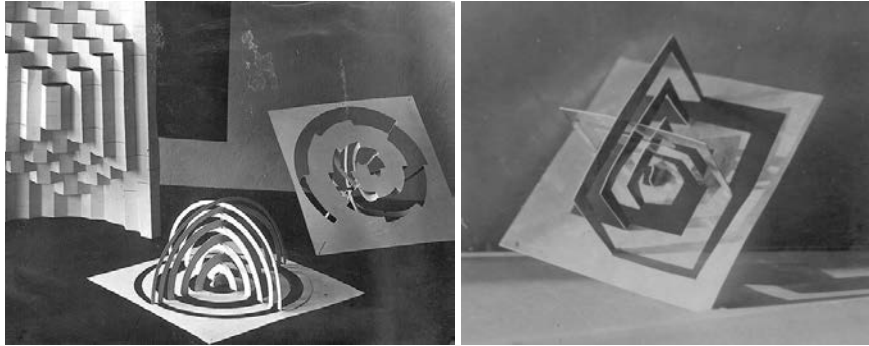
Estudios de luces y sombras. Pastel blanco y negro sobre *Canson Mi-teintes* gris. Hugo Pérez, Carlos Luna 2015.

PRISMAS DE PAPEL – DIY – juegos de construcción

Estudio de composición. Pastel blanco sobre *Canson Mi-teintes* gris. Eva Ramírez, Ammi Alvizo 2015.

PRISMAS DE PAPEL – DIY – PLEGADOS EN PAPEL. PIEZAS SUeltas Y MÓVILES. BAUHAUS

Vorkurs Josef Albers. BAUHAUS.

Modelos en papel de Richard Sweeney

PRISMAS DE PAPEL – PLEGADOS EN PAPEL. PAPIROFLEXIA ESCULTÓRICA

Técnicas de corte y plegado del papel. Las piezas pueden ser pequeñas y montarse a modo de móviles para ser colgadas, bien agruparse en composiciones de medidas variables o adquirir grandes dimensiones. Estudio de la forma, las proporciones y el movimiento.

Paper Gems

Themis Mono Mobile, Dodecaedro, Clara von Zweigbergk

PRISMAS DE PAPEL – DIY – PLEGADOS EN PAPEL. Formas 3D

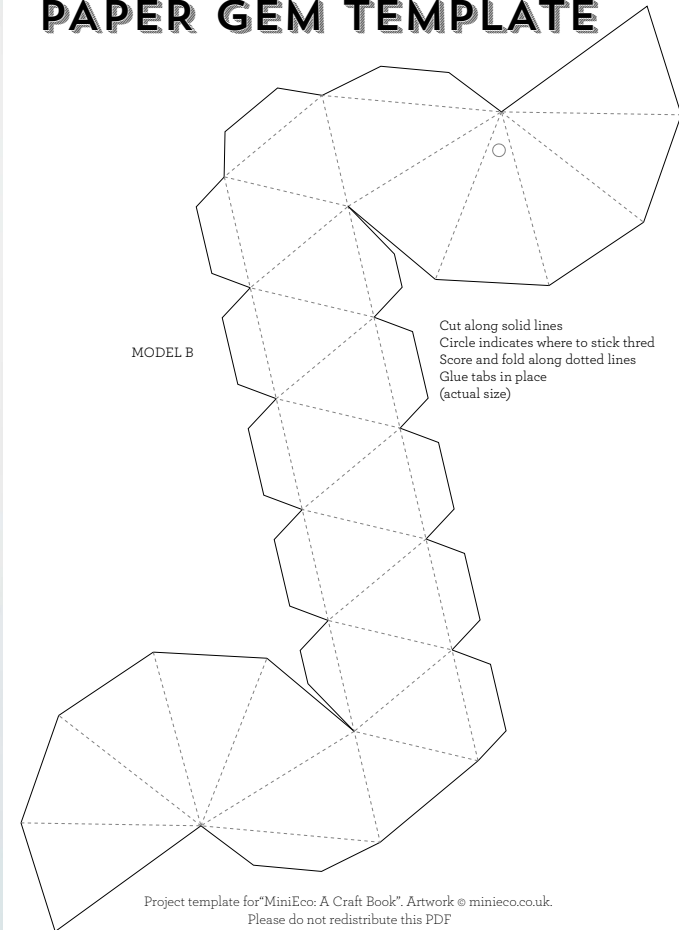

3D-Papier Diamanten, <http://www.modage.de/2014/04/27/ein-wenig-luxus-3d-papier-diamanten/>

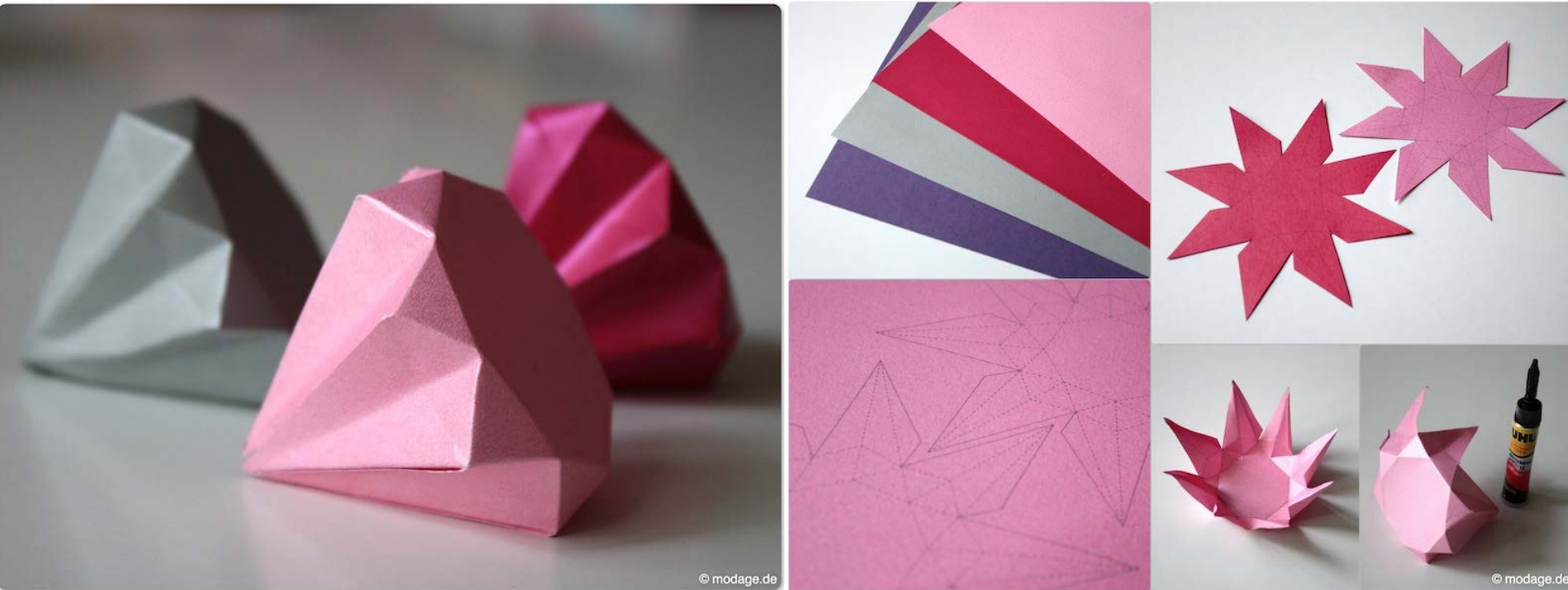
PRISMAS DE PAPEL – DIY – GEMAS DE PAPEL

PAPER GEM TEMPLATE

PRISMAS DE PAPEL – DIY – GEMAS DE PAPEL

3D-Papier Diamanten, <http://www.modage.de/2014/04/27/ein-wenig-luxus-3d-papier-diamanten/>

CUENCOS DE PAPIER MACHÉ Y ARCILLA BLANCA– DIY

FICHA

Asignatura para la que se destina el modelo

Introducción al Dibujo; Introducción a la Forma; Fundamentos del Dibujo

Materiales empleados

Esta serie de “cuencos” se compone de piezas de tres tamaños diferentes, de superficie irregular y realizados en papel maché y arcilla blanca.

Medidas

Variables

Objetivos de estudio del modelo producido

Estudio de luces y sombras sobre papel negro “manera negra”, dibujo a lápiz/barra conté blanca. Estudio de luces y sombras sobre papel blanco, dibujo a carboncillo y derivados. Estudio de volúmenes y de las formas.

Grado de dificultad del modelo

BAJO X | MEDIO X | ALTO ...

Características del modelo

Frágil SI X | NO

Desmontable en partes SI X | NO

Autora

Carmen Hidalgo de Cisneros Wilckens

Octubre 2014

Notas / Comentarios

Esta propuesta puede ser considerada un “modelo portátil” que se monta y desmonta con facilidad, lo que permite ser utilizado en una o varias sesiones y evita posibles riesgos como su deterioro o desaparición. Las piezas son apilables y aparentemente iguales pero distintas en su acabado y forma, siendo cada una de sus inclinaciones diferente a la otra, lo que puede dar juego a su conjunto. Pueden ser combinadas según el criterio de cada profesor sobre tablero de pizarra o cartulina negra. Cada pieza se identifica con un número y una marca a modo “rosa de los vientos” (N, S, E, O) en su base que permitirán registrar su posición exacta sobre el tablero que se rotulará con tiza blanca. De esta manera, el modelo o bodegón podrá ser reconstruido con exactitud en la siguiente sesión. Se recomienda trabajar desde un punto de vista superior (plano picado).

CUENCOS DE PAPIER MACHÉ Y ARCILLA BLANCA– DIY

Piezas realizadas a partir de un molde con pasta de papel (papel maché), un material ligero, barato y fácilmente apilable.

CUENCOS DE PAPIER MACHÉ Y ARCILLA BLANCA– DIY

Dibujo en blanco sobre negro. Amelia San Román 2014

CUENCOS DE PAPIER MACHÉ Y ARCILLA BLANCA – Estudio de la construcción de un dibujo en negativo y en positivo, dibujo de luces y sombras

Bodegón montado en el aula para Fundamentos de Dibujo. Realización de dos dibujos en paralelo de cuencos blancos: uno con carboncillo sobre soporte blanco (papel Ingres) y otro con lápiz y barra de Conté blanco sobre papel negro (*Canson Mi-teintes*).

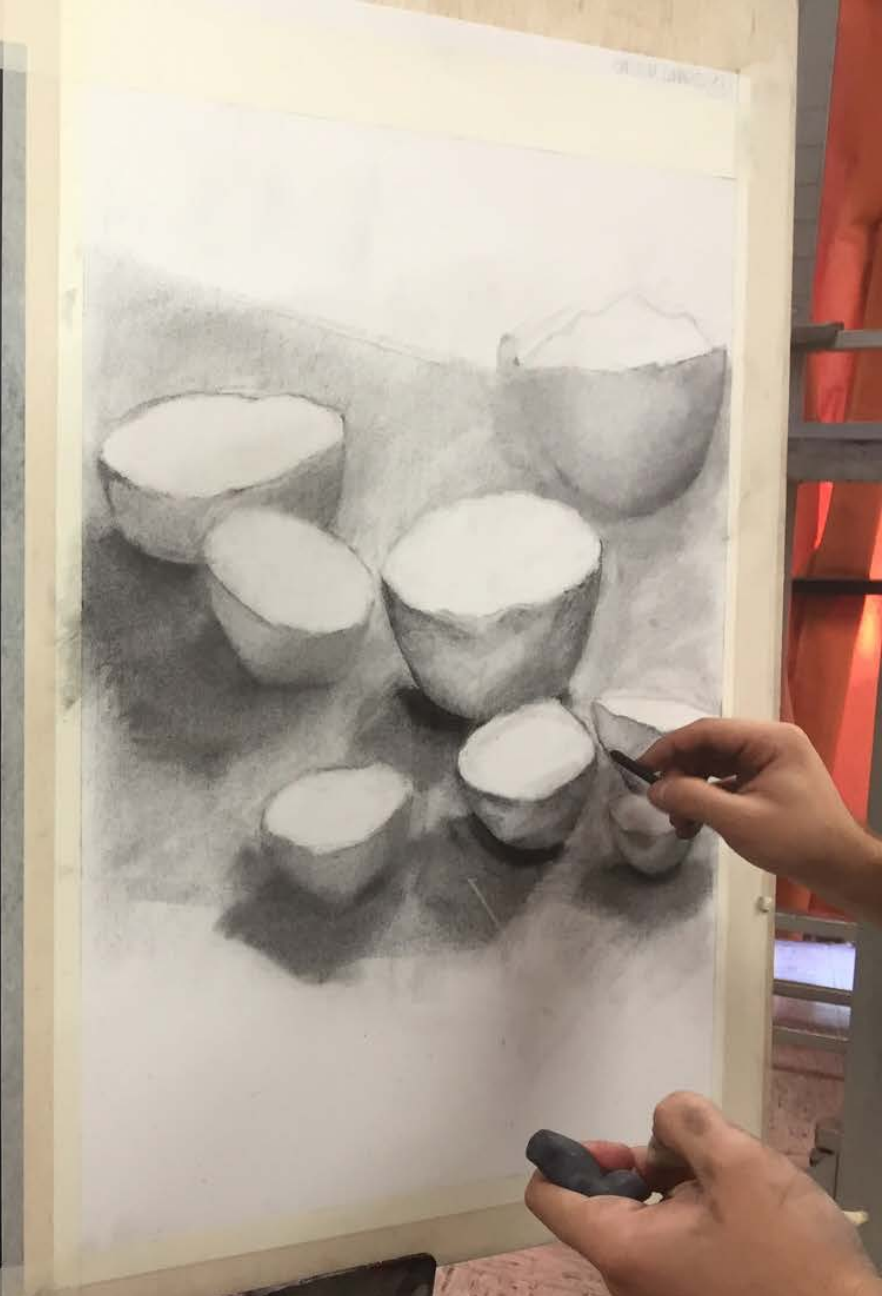

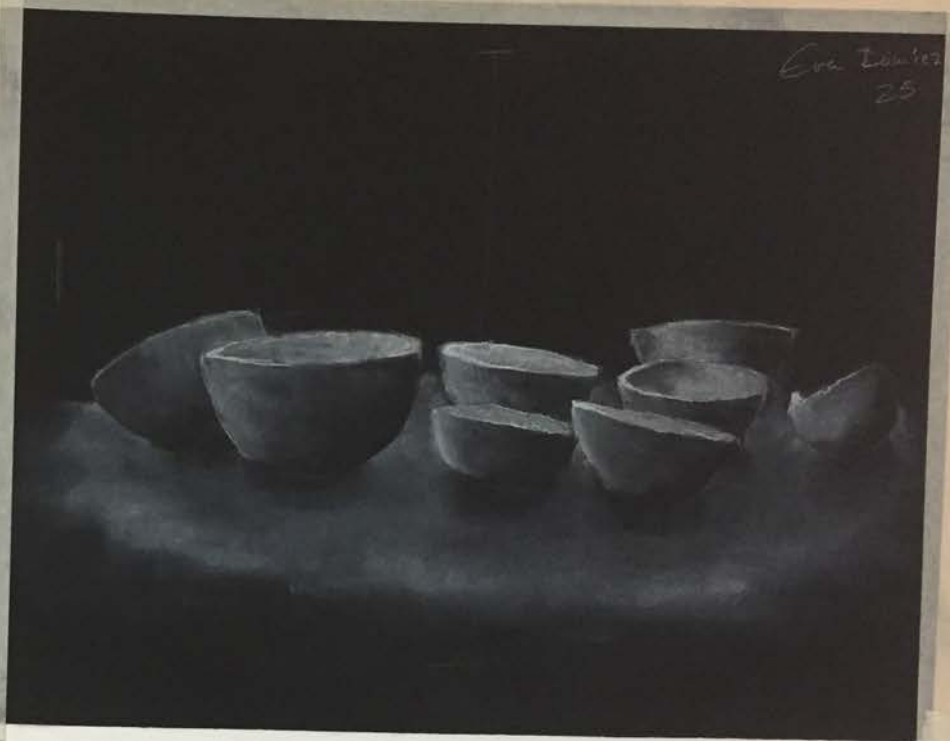
Laura
27

Aula 012, Facultad de Bellas Artes, Madrid

Dibujo en paralelo de cuencos, negativo, positivo. Marta González 2015

Dibujo en paralelo de cuencos. Eva Ramirez 2015

CUENCOS DE PAPIER MACHÉ Y ARCILLA BLANCA– DIY

Dibujo de sombras. Carlos Luna Ríos 2015

Dibujo de luces. Carlos Luna Ríos 2015

MODELOS NATURALES Y DE TRANSFORMACIÓN

Modelos que se conservan bien a pesar de la transformación por el paso del tiempo. Estudio de su metamorfosis.

MODELOS NATURALES Y DE TRANSFORMACIÓN – BODEGÓN Y NATURALEZA MUERTA

FICHA

Asignatura para la que se destina el modelo

Introducción al Dibujo; Introducción a la Forma; Fundamentos del Dibujo

Materiales empleados

Frutas naturales y secas (membrillos, granadas, limones, batata, nueces, cáscara de coco, etc.)

Medidas (largo x ancho x alto)

Variables

Objetivos de estudio del modelo producido

Estudio de luces y sombras. Trabajo de línea y composición. Estudio del color.

Se recomienda añadir frutos frescos para trabajar la modificación e hibridación.

Grado de dificultad del modelo

BAJO X | MEDIO X | ALTO ...

Características del modelo

Frágil SI X | NO

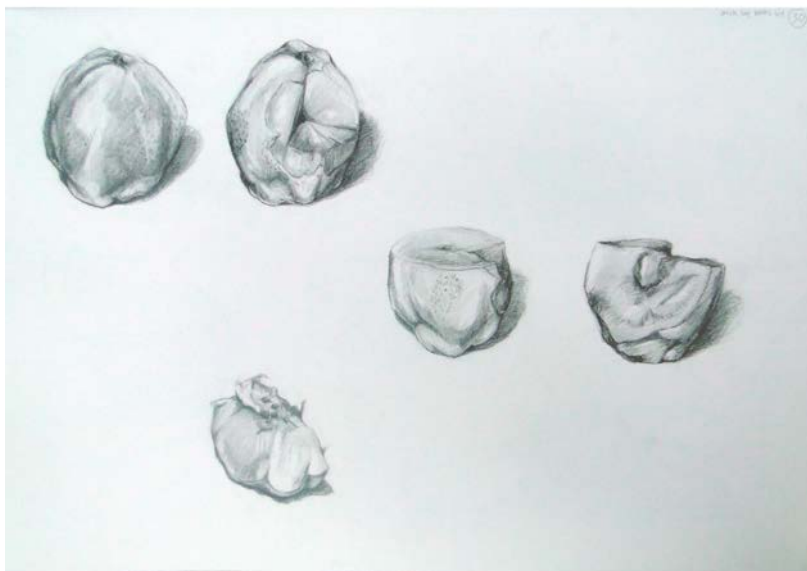
Desmontable en partes SI X | NO

Carmen Hidalgo de Cisneros Wilckens

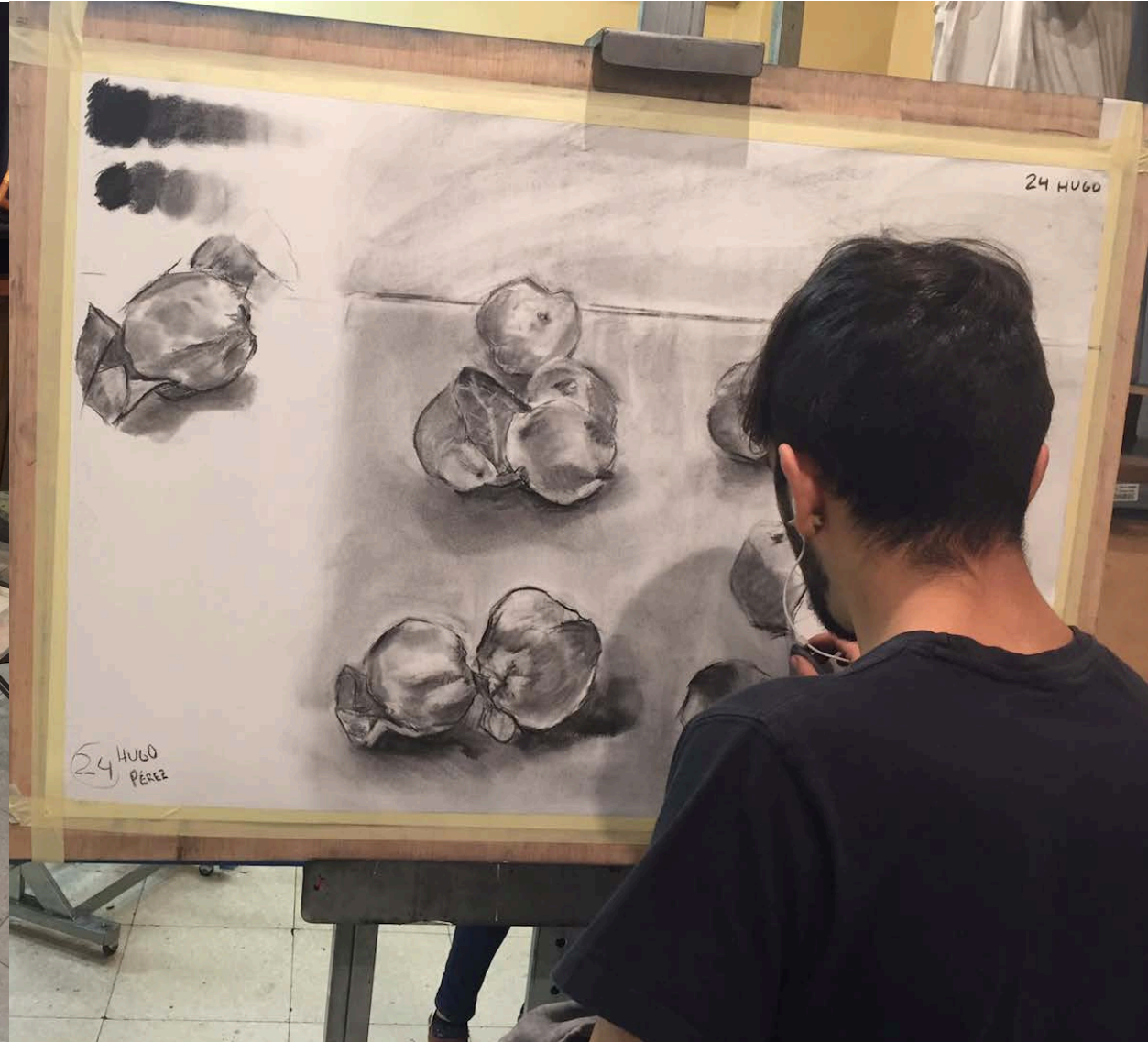
Diciembre 2014

Notas / Comentarios

Los frutos están desecados, se conservan bien y no sufren transformaciones visibles de sesión en sesión.

MODELOS NATURALES Y DE TRANSFORMACIÓN – BODEGÓN Y NATURALEZA MUERTA

MODELOS NATURALES Y DE TRANSFORMACIÓN

Membrillo. Proceso de transformación. Grafito sobre papel Caballo Carlos Luna Ríos 2015

MODELOS NATURALES– DIBUJOS BOTÁNICOS/CIENTÍFICOS inspirados en Maria Sybilla Merian

Granada. Proceso de transformación. Lápices de colores Sofía Prieto 2014

Granado. María Sybilla Merian

Basado en las composiciones y los estudios científicos y botánicos de artistas como **María Sybilla Merian (1647-1717)**, se elige una pieza de fruta, verdura, legumbre o semilla para realizar varios dibujos con diferentes vistas de la pieza sobre el mismo papel. Se debe ir girando. Estos dibujos tienen como objetivo el describir y analizar cómo es la pieza en cuestión. Después se extraen de su cáscara, se desgajan, pelan, cortan, etc. y se analizan sus elementos, incluyendo hoja, tallo y demás..., en definitiva, se manipulan para favorecer su estudio. Se evita incluir el fondo. No se trata de hacer bodegones con frutas variadas. Se trata de una representación rigurosa que sirva como estudio de la pieza en cuestión. Los dibujos serán diferentes pero trabajados a partir de la misma pieza elegida. Se deben realizar los dibujos del natural, en ningún caso de fotografía.

BIBLIOGRAFÍA

FUENTES CONSULTADAS

Díaz Padilla, R. (2007). *El dibujo del natural en la época de la postacademia*. Ed. Akal.

Dondis D.A. (1976). *La sintaxis de la imagen – introducción al alfabeto visual*. Ed. Gustavo Gil.

Gómez Molina, J. J. (1995). (coord.) *Las lecciones del dibujo*. Ed. Cátedra.

Maris Dantzig, C. (1999). *Cómo dibujar. Guía completa de sus técnicas e interpretaciones*. Ed. Blume

VV.AA, (2000). *Bodegón*. Ed. Parramón

WEBS

MOMA

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/1999/muse/artist_pages/duchamp_boite.html (11 diciembre 2015)

Diamantes y gemas de papel

<http://www.modage.de/2014/04/27/ein-wenig-luxus-3d-papier-diamanten/> (11 diciembre 2015)

<http://www.minieco.co.uk/paper-gems-new-templates/> (11 diciembre 2015)

Maria Sybilla Merian

http://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Sibylla_Merian