

Fundamentos del dibujo artistico

Bellas artes | Dibujo

Descripción del Curso

Este curso de Dibujo se estructura en cuatro unidades que integran teoría, práctica y producción de obra. Cada unidad aporta fundamentos de observación, volumen y composición, así como competencias críticas y reflexivas que permiten al estudiante desarrollar un pensamiento artístico autónomo. En la Unidad 4: Técnicas y Proyecto Final de Dibujo, se exploran medios y técnicas de dibujo (grafito, carbón y tinta) y se consolida un proyecto final que integra observación, volumen y composición. Se promueve la experimentación, la exploración de procesos y la crítica constructiva para dar forma a un cuerpo de trabajo coherente y con una voz personal. Dirigido a estudiantes mayores de 17 años, sin límite de edad superior, el curso busca fortalecer la capacidad de observar con detalle, seleccionar las técnicas adecuadas y traducir el proceso creativo en resultados gráficos de calidad. Objetivo general: Conocer y aplicar diversas técnicas de dibujo y materiales, para desarrollar un proyecto final que integre lo aprendido en observación, volumen y composición. Objetivos específicos de la Unidad 4:

- Identificar características y usos de grafito, carbón y tinta, escogiendo la técnica adecuada para cada efecto deseado.
- Experimentar con líneas, texturas y control de presión para generar variedad expresiva y detalle técnico.
- Consolidar un proyecto final de dibujo que demuestre integración de fundamentos aprendidos: observación, volumen, composición y técnica.

Competencias

- Seleccionar y aplicar técnicas de dibujo (grafito, carbón, tinta) de forma adecuada para lograr efectos de observación, volumen y composición.
- Desarrollar control de línea, textura y presión para ampliar la capacidad expresiva y la precisión técnica.
- Planificar, ejecutar y presentar un proyecto final de dibujo que integre fundamentos estudiados y muestre desarrollo técnico y conceptual.
- Participar en procesos de crítica constructiva, razonando decisiones artísticas y aceptando retroalimentación para la mejora continua.
- Demostrar autonomía en el aprendizaje mediante la gestión de ejercicios prácticos, temporización de fases y autoevaluación del progreso.

Requerimientos

- Materiales de dibujo: grafito de distintas durezas, carbón, tinta y soporte adecuado (papel de dibujo, cuaderno, etc.).

- Espacio de trabajo aislado y limpio, con buena iluminación y superficie para practicar líneas y texturas.
- Tiempo suficiente para prácticas individuales y desarrollo del proyecto final, incluyendo fases de exploración, ejecución y revisión.
- Acceso a recursos de observación y referencia (modelos, imágenes, referencias de estudio) y participación en sesiones de crítica.
- Compromiso para entregar avances y la pieza final dentro de los plazos establecidos y participar en evaluaciones formativas.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Observación y Proporciones en el Dibujo

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar proporciones básicas entre objetos y partes del cuerpo humano simplificado mediante comparaciones visuales y medición.
- Aplicar técnicas de medición comparativa (ojo-mano, unidades de medida simples) para trasladar proporciones observadas al soporte de dibujo.
- Desarrollar control de contorno y precisión en dibujos de bodegón sencillo mediante trazos limpios y consistentes.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Observación directa y referencias visuales. *Descripción:* técnicas para mirar con intención, identificar contornos y relaciones entre formas.
2. **Tema 2:** Proporciones y escalas. *Descripción:* uso de unidades básicas de medida y comparación de longitudes para construir la representación.
3. **Tema 3:** Construcción por formas geométricas simples. *Descripción:* descomponer objetos en cubos, esferas y cilindros para facilitar la construcción del contorno.
4. **Tema 4:** Contorno y precisión de línea. *Descripción:* técnicas de trazo y control de contorno para obtener líneas limpias y definidas.

Actividades

• Actividad 1: Observación detallada de objetos cotidianos

Descripción: los estudiantes observan una selección de objetos simples y dibujan sus contornos manteniendo las proporciones observadas. Se enfatiza la atención a límites y proporciones entre diferentes elementos.

Puntos clave: atención a bordes, proporciones relativas, calibración visual.

Aprendizajes/Conclusiones: mejora de la lectura de formas y precisión en el trazo de contorno; desarrollo de la paciencia en la observación.

- **Actividad 2: Medición comparativa para proporciones**

Descripción: uso de una regla y/o medidas de la mano para comparar longitudes y anchuras entre objetos, trasladando esas proporciones al dibujo en papel.

Puntos clave: equivalencia de medidas, consistencia en la transferencia de proporciones.

Aprendizajes/Conclusiones: seguridad en la construcción de proporciones y manejo básico de herramientas de medición.

- **Actividad 3: Bodegón sencillo con construcción por formas**

Descripción: dibujo de un bodegón con objetos simples descompuestos en formas geométricas; se busca lograr una representación de volumen a partir de contorno y proporciones.

Puntos clave: uso de formas básicas para estructurar el objeto; control de proporciones entre componentes.

Aprendizajes/Conclusiones: mejor interpretación de objetos complejos por descomposición y mayor claridad en el contorno.

Evaluación

La evaluación se orienta a verificar el logro del Objetivo General y sus Objetivos Específicos a través de producciones prácticas y seguimiento formativo:

1. **Objetivo General:** Dibujo de una escena simple con proporciones reconocibles y contorno limpio. Instrumentos: entrega de una pieza de bodegón. Criterios: precisión de proporciones, claridad de contorno y consistencia en el trazo (40%).
2. **Objetivos Específicos:**
 - Identificación de proporciones básicas: rubrica de precisión y coherencia entre partes (15%).
 - Aplicación de medición comparativa: exactitud en la transferencia de medidas (15%).
 - Control de contorno y definición de líneas: claridad y limpieza del grafismo (20%).

Unidad 2: Unidad 2: Luz, Sombra y Volumen en el Dibujo

Objetivos de Aprendizaje

- Reconocer fuentes de luz y direcciones para planificar el modelado de objetos.
- Identificar planos iluminados y de sombra y sus transiciones en formas simples.
- Aplicar técnicas de sombreado (hachurado, cross-hatching, suavizado) para crear gradaciones de valor.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Introducción a la luz y el valor. *Descripción:* cómo la iluminación define volumen y sensación espacial.
2. **Tema 2:** Modelos geométricos para entender el volumen. *Descripción:* cubos, conos y cilindros como referencia para sombrear.

3. **Tema 3:** Técnicas de sombreado y gradaciones. *Descripción:* hatch, cross-hatch y atenuación para valores.

4. **Tema 4:** Contraste y valor en bodegones. *Descripción:* práctica con objetos reales y estudio de valor tonal.

Actividades

• Actividad 1: Estudio de esfera y cubo iluminados

Descripción: dibujar una esfera y un cubo bajo una fuente de luz lateral, enfocándose en transiciones de valor y volumen.

Puntos clave: entendimiento de bordes y gradación suave; separación clara entre luz y sombra.

Aprendizajes/Conclusiones: capacidad para identificar planos de luz, sombras y sus límites; desarrollo de control tonal.

• Actividad 2: Técnicas de sombreado

Descripción: práctica de hatch, cross-hatch y sombreado suave sobre formas básicas para crear diferentes intensidades de valor.

Puntos clave: paralelismo de trazos, densidad de líneas, transición entre valores.

Aprendizajes/Conclusiones: mayor fluidez en la construcción de gradaciones y calidad de trazo.

• Actividad 3: Bodegón con iluminación delimitada

Descripción: dibujo de un bodegón real con una única fuente de luz para enfatizar volumen y profundidad.

Puntos clave: manejo del contraste y lectura de valor entre objetos cercanos y lejanos.

Aprendizajes/Conclusiones: comprensión de la relación entre forma, luz y espacio en una composición simple.

Evaluación

La evaluación busca verificar el dominio de valores y volumen, así como la capacidad de aplicar técnicas de sombreado a objetos con iluminación definida.

1. **Objetivo General:** Producción de un estudio de volumen con una fuente de luz clara. Criterios: claridad del modelado, control tonal y consistencia en el trazo (40%).

2. **Objetivos Específicos:**

- Identificación de la fuente de luz y su efecto en los planos (15%).
- Precisión en la transición entre luz y sombra (15%).
- Dominio de técnicas de sombreado para gradaciones (20%).

Unidad 3: Unidad 3: Composición y Estructura Visual

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar principios de composición: regla de tercios, líneas guía, diagonales, ritmo y equilibrio.
- Desarrollar un boceto compositivo que resuelva la distribución de elementos y el uso del espacio negativo/positivo.

- Analizar y reconfigurar composiciones a través de ajustes de encuadre y escala.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Principios de composición. *Descripción:* reglas y guías para organizar elementos en el cuadro.
2. **Tema 2:** Espacio negativo y positivo. *Descripción:* importancia de la interacción entre lo ocupado y lo desocupado.
3. **Tema 3:** Ritmo, repetición y tensión visual. *Descripción:* generación de interés a través de variaciones y continuidad.
4. **Tema 4:** Lectura narrativa de la imagen. *Descripción:* cómo el encuadre comunica historia o mensaje.

Actividades

• Actividad 1: Análisis de obras maestras

Descripción: examen crítico de composiciones de artistas y extracción de los principios de diseño presentes.

Puntos clave: identificar regiones de interés, líneas guía y jerarquía visual.

Aprendizajes/Conclusiones: capacidad para reconocer y justificar elecciones compositivas en imágenes.

• Actividad 2: Bocetación compositiva

Descripción: desarrollo de bocetos rápidos que planteen varias soluciones compositivas para una misma idea.

Puntos clave: experimentar con encuadres y distribución de elementos.

Aprendizajes/Conclusiones: habilidad para decidir la mejor composición antes de la ejecución final.

• Actividad 3: Construcción de una escena con espacio negativo

Descripción: creación de una escena que enfatice el uso del espacio negativo para reforzar la lectura de la imagen.

Puntos clave: relación entre objetos y vacío, claridad de lectura.

Aprendizajes/Conclusiones: mejora en la planificación espacial y en la comunicación visual.

Evaluación

La evaluación valora el desarrollo de la capacidad de composición y la claridad de lectura visual en las piezas finales.

1. **Objetivo General:** Entrega de un dibujo con composición intencional y equilibrio visual. Criterios: organización espacial, jerarquía visual y claridad narrativa (40%).
2. **Objetivos Específicos:**
 - Comprensión de principios de composición (15%).
 - Capacidad para experimentar y elegir la mejor solución compositiva (15%).
 - Utilización efectiva del espacio negativo/positivo (20%).

Unidad 4: Unidad 4: Técnicas y Proyecto Final de Dibujo

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar características y usos de grafito, carbón y tinta, escogiendo la técnica adecuada para cada efecto deseado.
- Experimentar con líneas, texturas y control de presión para generar variedad expresiva y detalle técnico.
- Consolidar un proyecto final de dibujo que demuestre integración de fundamentos aprendidos: observación, volumen, composición y técnica.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1:** Medios y herramientas. *Descripción:* características de grafito, carbón y tinta, y su aplicación adecuada.
2. **Tema 2:** Técnicas de línea y textura. *Descripción:* exploración de variaciones de trazo y manejo del soporte.
3. **Tema 3:** Preparación del proyecto final. *Descripción:* propuesta, bocetos, pruebas y planificación de ejecución.
4. **Tema 4:** Presentación y crítica. *Descripción:* evaluación de la pieza final y reflexión crítica del proceso.

Actividades

• Actividad 1: Taller de medios y técnicas

Descripción: prácticas guiadas con grafito, carbón y tinta para producir diferentes efectos de línea y textura.

Puntos clave: control de presión, densidad de líneas, saturación de tono.

Aprendizajes/Conclusiones: selección de técnica adecuada según intención expresiva y efecto deseado.

• Actividad 2: Experimentación y registro

Descripción: realización de una serie de pruebas de textura y línea para documentar resultados y decisiones creativas.

Puntos clave: registro de procesos, análisis de resultados, repetibilidad.

Aprendizajes/Conclusiones: comprensión del proceso de exploración y evolución técnica.

• Actividad 3: Proyecto final de dibujo

Descripción: desarrollo de un proyecto autónomo que integre observación, volumen, composición y técnica elegida.

Puntos clave: planificación, ejecución y presentación final.

Aprendizajes/Conclusiones: capacidad de concebir y realizar un proyecto coherente y argumentado visualmente.

Evaluación

La evaluación del proyecto final valora la integración de las unidades previas, la calidad técnica y la coherencia conceptual.

1. **Objetivo General:** Entrega y defensa de un proyecto final que demuestre integridad técnica y conceptualmente claro (45%).
2. **Objetivos Específicos:**

- Selección de medio y técnica adecuada para el efecto pretendido (15%).
- Calidad de la ejecución técnica y control de la línea y el tono (20%).
- Capacidad de crítica y reflexión sobre el proceso creativo (20%).