

Fundamentos del Boceto y la Forma en el Dibujo Artístico

Bellas artes | Dibujo | para estudiantes universitarios | 16 semanas

Descripción del Curso

Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes universitarios en Bellas Artes en los principios básicos de la representación visual a través del dibujo. A lo largo de 16 semanas, los estudiantes explorarán técnicas de bocetaje y modelado tridimensional preliminar, combinando la observación detallada con ejercicios prácticos que fortalecen la coordinación psicomotora y la construcción volumétrica simple.

El curso se enfoca en desarrollar habilidades para que los estudiantes puedan estructurar y proyectar sus ideas de manera clara y creativa, entendiendo la forma como un elemento esencial en el proceso de diseño artístico. Mediante un enfoque metodológico activo y experimental, se promueve la reflexión crítica y la exploración visual, facilitando la integración de técnicas fundamentales del dibujo con prácticas de conceptualización y expresión artística.

Está dirigido a estudiantes de Bellas Artes que deseen fortalecer sus capacidades en la elaboración de bocetos y modelos básicos para la representación visual, sentando las bases para procesos de diseño y creación más complejos. Al finalizar, los participantes serán capaces de aplicar conocimientos técnicos y creativos para representar formas básicas con precisión y autonomía, enriqueciendo su lenguaje gráfico y visual.

Objetivos Generales

- Identificar y aplicar los fundamentos básicos de la representación visual en la elaboración de bocetos y modelos tridimensionales.
- Desarrollar habilidades de observación y coordinación psicomotora para la construcción volumétrica simple en el dibujo.
- Ejecutar técnicas básicas de dibujo para representar formas y estructuras con claridad y coherencia.
- Analizar la forma como un elemento crítico y creativo en el proceso de diseño y expresión artística.
- Integrar conocimientos técnicos y conceptuales para proyectar ideas visuales mediante bocetos y modelos preliminares.

Competencias

- Aplicar técnicas básicas de observación y dibujo para la representación precisa de formas simples y complejas.
- Desarrollar la coordinación psicomotora necesaria para la elaboración de bocetos y modelos tridimensionales preliminares.
- Integrar principios fundamentales del dibujo y la construcción volumétrica en la estructuración de ideas visuales claras y coherentes.

- Analizar y evaluar críticamente las formas representadas, identificando elementos creativos y funcionales en el proceso de diseño.
- Experimentar con diferentes técnicas y materiales para la creación de bocetos expresivos y funcionales dentro del ámbito artístico.

Requerimientos

- Conocimientos básicos de dibujo y manejo de materiales artísticos elementales.
- Materiales: lápices de grafito de diferentes durezas, papel para bocetos, borradores, reglas y compás.
- Acceso a espacio adecuado para la práctica de dibujo y modelado.
- Disposición para la observación detallada y la experimentación creativa.

Unidades del Curso

Unidad 1: Introducción a la representación visual y el boceto

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de definir los conceptos esenciales del dibujo y la representación visual, identificando sus elementos básicos en ejemplos prácticos.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas básicas de boceto para realizar ejercicios preliminares de observación, reproduciendo formas simples con precisión.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la importancia del boceto como herramienta preliminar en el proceso creativo, justificando su uso en la planificación de obras artísticas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de ejecutar dibujos de observación que demuestren coordinación psicomotora y percepción espacial, evaluados mediante trabajos prácticos.

Unidad 2: Herramientas y materiales para el dibujo

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los diferentes tipos de lápices, papeles y soportes utilizados en el dibujo, describiendo sus características y aplicaciones específicas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de seleccionar y justificar el uso adecuado de herramientas y materiales para la ejecución de bocetos y dibujos según el propósito artístico y técnico.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas básicas de uso de lápices y papeles para crear bocetos que demuestren control y precisión en la representación de formas simples.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar la influencia de las características de los materiales en la calidad y estilo del dibujo, proponiendo alternativas para mejorar su ejecución.

Unidad 3: Principios básicos de la forma y la línea

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar y describir las características esenciales de la línea y las formas básicas en diferentes contextos visuales, utilizando terminología técnica adecuada.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas de dibujo para representar líneas y formas básicas con precisión y coherencia en bocetos preliminares.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la interacción entre líneas y formas para construir composiciones visuales simples que reflejen estructura y volumen.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar y corregir sus propios bocetos para mejorar la claridad y la expresión de las formas y líneas representadas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de integrar conocimientos sobre líneas y formas básicas para generar bocetos que sirvan como base para desarrollos artísticos más complejos.

Unidad 4: Ejercicios de observación y coordinación psicomotora

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar detalles visuales relevantes en objetos reales mediante ejercicios de observación guiada para mejorar la precisión en el dibujo.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de ejecutar trazos y líneas que reflejen una coordinación mano-ojo eficiente en ejercicios de boceto rápido bajo condiciones temporales establecidas.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de reproducir formas volumétricas simples a partir de la observación directa, aplicando técnicas básicas de construcción espacial con exactitud en sus dibujos.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de corregir y ajustar sus representaciones visuales en función del feedback recibido para mejorar la coherencia y la claridad en sus bocetos.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de integrar habilidades de observación y coordinación psicomotora en la elaboración de modelos tridimensionales preliminares que reflejen proporciones y perspectivas adecuadas.

Unidad 5: Construcción volumétrica simple I

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las características y proporciones básicas del cubo, esfera, cilindro y cono mediante análisis visual de modelos tridimensionales.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de representar correctamente las formas volumétricas básicas en perspectiva simple utilizando técnicas de dibujo lineal en hojas de trabajo.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas de sombreado básico para sugerir volumen y profundidad en dibujos de formas tridimensionales bajo condiciones de iluminación estándar.

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de construir bocetos preliminares que integren las cuatro formas básicas en composiciones simples, demostrando coherencia espacial y proporcionalidad.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar y corregir sus representaciones volumétricas con base en criterios técnicos de proporción, perspectiva y claridad visual para mejorar la precisión de sus bocetos.

Unidad 6: Construcción volumétrica simple II

Objetivos de Aprendizaje

- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de combinar formas geométricas básicas para construir bocetos de objetos complejos con precisión y coherencia visual.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la relación espacial entre diferentes formas volumétricas para organizar composiciones equilibradas en sus bocetos.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar técnicas de sombreado y línea para enfatizar la tridimensionalidad en la representación de objetos compuestos.
- Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de evaluar y corregir sus bocetos mediante la observación crítica para mejorar la claridad y la fidelidad volumétrica de sus composiciones.

Unidad 7: Proyección y perspectiva básica

Unidad 8: Técnicas de sombreado y volumen

Unidad 9: Bocetos de objetos cotidianos

Unidad 10: Introducción a la composición visual

Unidad 11: Análisis crítico de bocetos

Unidad 12: Bocetos de figuras y formas humanas simplificadas

Unidad 13: Experimentación con técnicas mixtas en bocetos

Unidad 14: Proyecto integrador I: Diseño y planificación

Unidad 15: Proyecto integrador II: Ejecución y refinamiento

Unidad 16: Presentación y evaluación final