

TALLER DE EXPRESIÓN GRÁFICA I

Presentación

El programa de la asignatura de Taller de Expresión gráfica I tiene como finalidad, que el alumno aprenda a expresar sus ideas y sentimientos a través de la observación y la percepción de un trabajo ordenado y progresivo aplicando el dibujo como fundamento del lenguaje visual, el cual fue utilizado por aquellos grandes maestros de la pintura, cuyas obras han quedado para la posteridad, es decir, se establecen los fundamentos del curso con el aprendizaje de los elementos básicos del dibujo artístico. También aplicará la técnica del boceto para la representación de la forma, a este proceso se le anexa el tratamiento del claroscuro para obtener el volumen y se vincula a los recursos que ofrecen los métodos de la perspectiva. El dibujo de la figura humana, tanto del hombre como de la mujer para delimitar este tema el programa propone se aborde desde el canon clásico especialmente por el estudio de las proporciones.

El alumno tendrá libertad para expresar sus ideas y sentimientos aplicando técnicas de dibujo, instrumentos y materiales que lo lleven a la realización de ejercicios en forma creativa, se pretende lograr que el alumno aprenda a utilizar los elementos de la composición como parte fundamental del lenguaje visual y que comprenda la obra pictórica y el área de la producción gráfica dirigida a la comunicación.

Esta asignatura ubica a la expresión gráfica dentro de las manifestaciones del arte en general, así como la participación del dibujo entre las características y valores que intervienen en estas expresiones artísticas, presentes en los diferentes momentos de la historia hasta la llamada posmodernidad. Este tratamiento no tiene la intención de presentar un breve curso de historia del arte, lo que se trata es de lograr es que los alumnos comprendan las diferentes formas de expresión que han aplicado los artistas plásticos para representar los movimientos sociales, políticos, económicos, religiosos, entre otros, llegando a la creación de la obra de arte presente a través de la imagen pictórica.

Propósitos del primer semestre

Al finalizar el semestre el alumno:

- Aplicará técnicas de dibujo para representar el volumen por medio del claroscuro y los procedimientos de la perspectiva.
- Comprenderá los elementos básicos de la composición, a través del estudio y análisis de obras pictóricas con la finalidad de generar propuestas gráficas armónicas.
- Reconocerá la relación de la Expresión Gráfica con el arte y su función, señalando las características y acontecimientos históricos y sociales, con el propósito de entender la formación de los estilos pictóricos.

Unidad 1. Iniciación al dibujo artístico

<p>Propósitos:</p> <p>Al finalizar la unidad el alumno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprenderá la función de la expresión gráfica en la comunicación y en el arte. • Aplicará el dibujo artístico y sus técnicas de representación de formas reales, por medio del claroscuro y la perspectiva, incluido el estudio de las proporciones básicas del cuerpo humano. 	<p>Tiempo: 28 horas</p>
---	------------------------------------

Aprendizajes	Temática	Estrategias sugeridas
<p>El alumno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica la función comunicativa y expresiva de la imagen en la expresión gráfica y analiza sus características. 2. Aplica los elementos básicos del dibujo de imitación. Desarrolla las etapas del boceto y estudio en sus representaciones. 	<p>Importancia de la expresión gráfica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Función comunicativa de la imagen. • Función expresiva de la imagen. <p>Elementos básicos del dibujo de imitación y sus materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importancia de la observación en el inicio del dibujo. • La proporción y el encuadre. • Geometría de las formas. • Boceto y estudio. 	<p>Introducción</p> <p>El profesor expone sobre la importancia de la expresión gráfica por medio de la imagen y su función en la comunicación y el arte.</p> <p>Desarrollo</p> <p>El alumno realiza un trabajo de investigación sobre la función comunicativa de la imagen (gráfico), y la función Expresiva de la imagen (pintura).</p> <p>Introducción</p> <ul style="list-style-type: none"> • El profesor orienta sobre el uso de la proporción, el encuadre y la estructura geométrica para desarrollar un dibujo. • Explica la diferencia entre boceto y estudio mostrando trabajos de pintores y grabadores para que desde un inicio se vincule el dibujo con las actividades artísticas. (Se sugieren los bocetos de Paul Rubens, Vincent Van Gogh entre otros). <p>Desarrollo</p> <ul style="list-style-type: none"> • El alumno: Elabora ejercicios básicos para identificar la proporción y el encuadre de un objeto ubicando su estructura geométrica y de esta forma realizar el dibujo de imitación. • Identifica las diferencias entre boceto y estudio asimismo realiza ambos tipos de dibujo.

Aprendizajes	Temática	Estrategias sugeridas
3. Utiliza la técnica de Claroscuro para representar el volumen en el dibujo.	<p>Representación del volumen por medio de tonalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luz natural y artificial. • Sombras propias y sombras reflejadas. 	<p>Introducción El profesor explica la técnica de claroscuro apoyándose en la aplicación de materiales para el dibujo como: grafito, carboncillo, plumilla, sanguina y otros. (Se recomienda mostrar los grabados de M. C. Escher, y las pinturas de Rubens y Caravaggio).</p> <p>Desarrollo El alumno elabora ejercicios de claroscuro con objetos como modelo, analizando las diferentes formas de participación de los tonos en la obra gráfica.</p>
4. Comprende el origen de la perspectiva y lo aplica en representaciones a uno, dos y tres puntos de fuga.	<p>La perspectiva en la obra artística:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antecedentes históricos de la perspectiva del dibujo y la pintura. • Elementos básicos en el método de la perspectiva: Línea de horizonte y punto de fuga. • Dibujo de perspectiva de un punto, dos puntos y tres puntos de fuga. 	<p>Introducción El profesor explica el uso de la perspectiva en el dibujo y la pintura mostrando como se aplica el método a uno, dos y tres puntos de fuga.</p> <p>Desarrollo El alumno realiza dibujos en donde aplica la perspectiva a uno, dos y tres puntos de fuga. (Se recomienda observar los grabados de M. C. Escher y las pinturas de Rubens y Rembrandt).</p>
5. Analiza y representa el dibujo de la figura humana mediante el estudio de las proporciones básicas a través del canon como forma de medida artística.	<p>El dibujo de la figura humana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporciones básicas de la figura humana aplicando la medida del canon clásico de 7 y media y/u ocho cabezas. 	<p>Introducción El profesor expone las características del canon clásico en la representación de la figura humana siete $\frac{1}{2}$ u ocho cabezas. (Se sugiere tomar como modelo los grabados de Gustavo Doré, así como de la pintura del Renacimiento).</p> <p>Desarrollo El alumno elabora ejercicios aplicando el dibujo de figura humana del canon clásico en ilustraciones de cómic, historieta, o diseño de modas.</p> <p>Cierre Se reunirán los trabajos elaborados durante ésta unidad, para que los alumnos compartan opiniones sobre los resultados de cada alumno y además aprendan que existen formas diferentes de percibir y solucionar un ejercicio gráfico.</p> <p>También el profesor puede aplicar un examen sobre los conocimientos teóricos con la finalidad de detectar si existen dudas en algún logro de los aprendizajes.</p>

Referencias

Para el alumno

Básica

- Acha Juan.(2008). *Expresión y apreciación artísticas*. México: Trillas.
- Blake, Wendon. (1997). *Iniciación al dibujo*. Barcelona:.
- Blake, Wendon. *Dibujo del Desnudo*. Barcelona, España:.
- Blake, Wendon. *Dibujo del rostro*. Barcelona: España:.
- Dezart, Louis. *Técnicas de dibujo para Ilustradores*. Edit. Limusa.
- Loomis, Andrew. *El dibujo de figura en todo su valor*. Buenos Aires: Hachette.
- ParramónVilasalo. José Ma. *Luz y sombra en dibujo y pintura*. Barcelona: Inst. Parramón.
- ParramónVilasalo. José Ma. *Primeros pasos en dibujo artístico*. Barcelona: Inst. Parramón.
- ParramónVilasalo. José Ma. *Así se dibuja a la pluma*. Barcelona: Inst. Parramón.
- ParramónVilasalo. José Ma. *Curso completo de dibujo y pintura*. Barcelona: Parramón.
- Puente, Rosa. (1986). *Dibujo y educación visual*. El dibujo en la Enseñanza Media Superior. México:Gustavo Gili. 1986.
- Sierps,Allain. *Perspectiva aplicada*. Buenos Aires: Edit. Víctor Lerú.
- Villegas Maciel, Carlos. (2012). *Introducción al dibujo artístico*. México: CCH Vallejo, UNAM.

Videografía

- “El ojo incansable”
- “El espíritu inquieto”
- “Rafael el aprendiz”
- “Art Noveau”
- “Desnudo bajando la escalera”

Para el profesor

Complementaria

- Blake, Wendon. *Dibujo del desnudo*. España: Daimon.
- Blake, Wendon. *Dibujo del rostro*. España, Daimon.
- Blake, Wendon. *Iniciación al dibujo*. España, Daimon.
- Daucher, Hans. (1990). *La creación de bocetos gráficos*. México: Gustavo Gili.
- Dazart, Louis. *Técnicas de dibujo para ilustradores*. Iniciación al dibujo. México: Limusa.
- De la Torre. (2002). *El lenguaje de los símbolos gráficos*. México: Limusa.
- Edwards, Betty. (2011). *Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. España: Urano.
- Gómez Molina, José Juan. (2011). *El Manual del Dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo xx*. Madrid: Cátedra.
- Gordon, Louse. *Dibujo anatómico de la figura humana*. México: Daimon.
- Panofsky, Erwin. *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona: Tusquets.
- Villegas Maciel, Carlos. (2012). *Introducción al dibujo artístico*. México: CCH Vallejo, UNAM.

Cybergrafía

- <www.slideshare.net/eldibujoartístico>
- <www.replica21.com/archivo/articulos/ab336>

Unidad 2. Elementos de la composición que intervienen en la obra gráfica

<p>Propósitos:</p> <p>Al finalizar la unidad el alumno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprenderá los elementos básicos de la composición a través del estudio de la obra gráfica. • Aplicará los elementos de la composición en propuestas gráficas. 	<p>Tiempo: 22 Horas</p>
---	------------------------------------

Aprendizajes	Temática	Estrategias sugeridas
<p>El alumno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estudia la importancia de la composición a través de la obra gráfica. 2. Enuncia el concepto de composición en la obra gráfica e identifica sus elementos, para representarlos gráficamente. 3. Comprende la distribución de espacios armónicos dentro de una composición por medio de la sección áurea, para su aplicación. 4. Comprende la forma de organizar los elementos de la composición para desarrollar un proyecto gráfico. 	<p>Concepto de composición en la obra gráfica.</p> <p>Elementos de la composición.</p> <p>El Formato como soporte de la obra gráfica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expresividad de los diferentes tipos de formato. • Formatos regulares e irregulares. <p>Elementos conceptuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Punto: <ul style="list-style-type: none"> - Definición: el punto como elemento de representación gráfica. - Aglomeración y dispersión. • Línea: <ul style="list-style-type: none"> - Definición: la línea como elemento de representación gráfica: - Tipos de líneas y su cualidad expresiva. • Plano: <ul style="list-style-type: none"> - Definición: el plano como elemento de representación gráfica. 	<p>1. Introducción</p> <p>El profesor realiza un breve análisis de los elementos compositivos en pinturas y obras gráficas de artistas, evidenciando la forma en que se aplicaron dichos elementos. (Tomar como referente la bibliografía básica sugerida).</p> <p>Desarrollo</p> <p>El alumno por medio de una breve investigación sobre una obra de arte de la pintura, identifica los elementos básicos que intervienen en su organización compositiva.</p> <p>2. Introducción</p> <p>El profesor orienta a los alumnos en la realización de ejercicios aplicando la composición.</p> <p>Desarrollo</p> <p>El alumno realiza ejercicios gráficos en donde aplica los elementos de la composición.</p> <p>3. Introducción</p> <p>El profesor desarrolla una exposición sobre la sección áurea y su aplicación.</p> <p>Desarrollo</p> <p>El alumno realiza un ejercicio para representar la aplicación de la sección aurea.</p> <p>4. Introducción</p> <p>El profesor establece los requerimientos que debe contener el trabajo final con el tema de la composición.</p>

Aprendizajes	Temática	Estrategias sugeridas
	<ul style="list-style-type: none"> - Geométricos: Regulares e Irregulares. - Estructuras compositivas. • Volumen: <ul style="list-style-type: none"> - Definición como elemento de organización gráfica. <p>Elementos visuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición elementos de peso visual en la composición: <ul style="list-style-type: none"> - Forma. - Tamaño. - Color. - Textura. <p>Elementos de relación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición como elementos de organización en la composición: <ul style="list-style-type: none"> - Dirección. - Posición. - Intervalo. - Ritmo. - Armonía. - Simetría y Asimetría. - Sección Áurea. 	<p>Desarrollo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Como trabajo final el alumno realizará una propuesta gráfica en la cual aplique los elementos de la composición. • Para su realización puede utilizar diversos materiales, así como el apoyo de los medios digitales para su presentación. <p>Cierre</p> <p>Se realizará una exposición de los trabajos para intercambiar comentarios, experiencias y opiniones.</p>

Referencias

Básica

- Kandinsky, Wassily. *Punto y línea frente al plano*. México: Grupo Editorial Tomo.
- Kimberly, Elam. (2003). *Geometría del diseño*. México: Trillas.
- Scout, Robert Gillam. (2011). *Fundamentos del diseño*. México: Limusa.
- Villegas Maciel, Carlos. (2012). *Introducción al dibujo artístico*. México: CCH, UNAM.
- Wong, Wuicius. (2011). *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*. México: Gustavo Gili.

Complementaria

- Antonino, José. *La composición en el dibujo y la pintura*. Barcelona, España: CEAC.
- Balmori, Santos. *Áura Mesura*. México: UNAM.
- Dondis D. A. (2011). *La sintaxis de la imagen*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Guillam, Scott Robert. *Fundamentos del diseño*. México: Trillas.
- Kavolis, Vytautas. *La expresión artística*. Buenos Aires: Amorrurtu.
- Kepes, Gyorgy. *El movimiento, su esencia y su estética*. México: Editorial Novaro.
- Tosto, Pablo. *La composición áurea en las artes plásticas*. Buenos Aires: Librería Hachete.
- Uddin, Mohammed Saleh. *Dibujo de composición*. México: Mc Graw Hill.
- Wong, Wuicius. (2008). *Fundamentos del Diseño bi y tridimensional*. México: Gustavo Gili.

Videografía

- “La montaña de Paul Cezane”
- “Amarillo, Rojo y Azul”
- “Aventura impresionista”
- “Pintura mural mexicana”
- “Donald en el país de las matemáticas”

Cybergrafía

- Fotonostra. Gráfico, en <<http://www.fotonostra.com/grafico/tecnicas-compos>>
<www.slideshare.net/composicion>

Unidad 3. La expresión gráfica a través de la pintura

<p>Propósitos:</p> <p>Al finalizar la unidad el alumno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reconocerá la relación de la Expresión Gráfica con el arte y su función. • Identificará al dibujo como el fundamento de las artes plásticas, especialmente en la pintura como imagen artística. • Distinguirá las características que originaron los estilos pictóricos. 	<p>Tiempo: 14 horas</p>
---	------------------------------------

Aprendizajes	Temática	Estrategias sugeridas
<p>El alumno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relaciona el estudio del boceto como elemento básico en las artes plásticas. 2. Interpreta la imagen gráfico-pictórica, analizando sus características básicas. 3. Reconoce la manera en que se desarrolló el proceso creativo de la imagen a través de los estilos pictóricos. 	<p>El dibujo como principio de las actividades plásticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pintura. • Escultura. • Arquitectura. • Grabado. <p>Análisis de una obra pictórica, sus características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El tema: Lo que se ve y se conoce, características temporales y técnicas. • Categorías estéticas: Lo que se expresa y cómo se expresa, lo cómico, dramático, trivial, sublime, grotesco. <p>Desarrollo de la imagen en los estilos pictóricos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prehistoria. • Egipto. • Grecia y Roma. • Gótico. 	<p>Introducción</p> <p>El profesor describe la importancia del dibujo como fundamento actividades de las artes plásticas, mostrando imágenes que permiten que los alumnos observen anteproyectos de pintores, escultores, arquitectos y grabadores.</p> <p>Desarrollo</p> <p>El alumno realiza una investigación sobre el proceso del dibujo de alguna de las artes plásticas.</p> <p>Introducción</p> <p>El profesor realiza el análisis de una obra pictórica, en ella describe sus características temporales, la técnica que utilizó el artista y enuncia sus virtudes y valores estéticos, con la finalidad de permitir que los alumnos aprendan a contemplar una obra de arte.</p> <p>Desarrollo</p> <p>El alumno: Asiste a una exposición pictórica y realiza el análisis estético de una obra.</p> <p>Introducción</p> <p>El profesor hace una exposición sobre los cambios y procesos en la creación de la imagen gráfico-pictórica a través de la historia del arte.</p>

Aprendizajes	Temática	Estrategias sugeridas
<p>4. Identifica el valor del grabado y muralismo mexicano para comprender las aportaciones de sus principales representantes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Renacimiento. • Barroco. • Romanticismo. • Impresionismo. • Fauvismo. • Expresionismo. • Dadaísmo. • Cubismo. • Abstracto. • Surrealismo. • Pop art. • Hiperrealismo. <p>Muralismo y grabado en Mexico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grabado: José Guadalupe Posada, Leopoldo Méndez. • Muralismo: Orozco, Rivera y Siqueiros. 	<p>Desarrollo El alumno realiza una línea de tiempo en donde ilustra cada corriente pictórica con imágenes de obras artísticas y sus representantes.</p> <p>Introducción El profesor realiza una exposición con imágenes sobre el grabado y muralismo en México, para que los alumnos aprecien el valor de la pintura mexicana y su aportación al arte universal.</p> <p>Desarrollo El alumno realizará una visita guiada o virtual a museos como el Palacio de Bellas Artes o el museo de la estampa, entre otros, para realizar un resumen sobre la exposición, o una presentación por medios audiovisuales.</p> <p>Cierre Como trabajo final el alumno realiza una propuesta gráfica apoyándose en una corriente pictórica (sus características temporales técnicas y estéticas).</p>

Referencias

Para el alumno

Básica

Acha, Juan. (2000). *Expresión y Apreciación Artísticas*. México: Trillas.
Gallego, García Raquel. (2006). *Historia del Arte*, 2º bachillerato. España: Editex, Humanidades y Ciencias Sociales/Arte.

Serie Manuales de Parramón:

Serie Roja.– *Temas Pictóricos*

Serie Azul.– *Temas de Pintura*

Serie Verde.– *Temas Varios*

Serie Amarilla.– *Historia de la Pintura*

Villegas Maciel, Carlos. (2012). *Introducción al dibujo artístico*. México: CCH, UNAM.

Para el profesor

Complementaria

Calabrese Omar. (1993). *Cómo se lee una obra de arte*. Madrid: Cátedra.
Erns,Gombrich. (1987). *Historia del Arte*. Madrid: Alianza.
Figuroa, Antonio.(2000). *Historia del Arte*. México: Mc Graw Hills.
José Manuel Lozano Fuentes. (1998). *Historia del Arte*. España: CECSA.
Susan, Woodford. (2011). *Cómo mirar un cuadro*. México: Gustavo Gili.
Villegas Maciel, Carlos, (2012). *Introducción al dibujo artístico*. México: CCH, UNAM.

Cybergrafía

Arte Historia <<http://www.artehistoria.jcyl.es/>>

Historia del arte. <<http://tom-historiadelarte.blogspot.mx/>> y <www.taller54.com/arteeegipcio.htm>

Evaluación

El proceso educativo, requiere continuamente de la verificación de alcances y limitaciones encontrados durante el proceso y dosificación de las tareas. La evaluación involucra, tanto al alumno como al maestro, con el objeto de verificar y cotejar si los aprendizajes se han llevado a cabo, revisar si las estrategias cumplieron con su propósito y realizar ajustes y cambios a lo ya programado, supervisar si los materiales e instrumentos que se utilizaron fueron los adecuados. Todo ello para llegar a una evaluación lo más concreta posible, ya que no existe una sola manera de comprobar elementos de evaluación, en nuestra asignatura se obtienen respuestas subjetivas que nos lleva a una constante modificación o adecuación de las etapas del aprendizaje, en donde los conocimientos no son importantes por sí mismos, sino como resultado de la práctica constante de la construcción y significación del lenguaje gráfico.

Los ejercicios y proyectos gráficos se utilizarán como instrumentos de observación y comprobación de los procesos de trabajo obteniendo productos que muestran el desarrollo de los aprendizajes relevantes y de las características que se desea promover en los alumnos.

Diagnóstica

El trabajo relacionado con la adquisición de aprendizajes y conocimientos sobre las habilidades y destrezas en el dibujo y los elementos de la composición, requiere de la evaluación diagnóstica para detectar las diferentes capacidades que tienen los alumnos que ingresan al curso, existen casos de alumnos que tienen facilidades naturales sobre la percepción del dibujo, otros han tomado cursos previos sobre las artes plásticas o dibujo técnico en el nivel de secundaria o por su iniciativa, también hay alumnos que no tienen ningún antecedente sobre esta disciplina, al realizar esta evaluación el profesor tienen la oportunidad de realizar los ajustes necesarios a su curso, tomando en cuenta el nivel de conocimientos del grupo.

Formativa

La evaluación formativa tomará como base la adquisición de los aprendizajes y su relación con el proceso de enseñanza, los elementos que permitirán la evaluación de esta asignatura estarán relacionados con los siguientes aspectos: el desarrollo de habilidades: manuales (materiales y elementos del

dibujo); visuales (distinción de los elementos compositivos); cognoscitivas (conceptos y elementos teóricos) y, la creatividad (desarrollo de la imaginación y capacidad de expresión original).

Sumativa

Se considera que la asignatura del Taller de Expresión Gráfica precisamente por su carácter de taller, debe de considerar un mayor peso a la práctica que a la teoría, por lo que se sugiere otorgarle un 60 por ciento a la práctica y un 40 por ciento a la teoría. El aspecto práctico comprenderá la elaboración de trabajos de dibujo, así como los ejercicios y procesos de boceto que se realicen para las propuestas. El aspecto teórico comprenderá las tareas de investigación, la participación del alumno en clase, así como los trabajos realizados de forma individual o colectivamente, y la respuesta a las pruebas o reactivos que se apliquen durante el curso.

También deberán tomarse en cuenta otras características para la evaluación sumativa elementos como: la originalidad, calidad, presentación, limpieza, precisión en los trazos de los trabajos o ejercicios, además de cumplir con los propósitos y aprendizajes de cada unidad y del tema a desarrollar.