

Dibujo y creatividad visual

Definición de la materia

La creatividad, más que una capacidad, es una suma de capacidades que ya Joy Paul Guilford (1950) ordenó en: flexibilidad, fluidez, originalidad, redefinición, penetración y elaboración.

No se puede hablar de una única creatividad, sino de una potencia común que cada persona desarrolla en función de sus intereses, experiencias y destrezas. En este curso nos centraremos en la creatividad relacionada con el ámbito de lo visual, porque nos encontramos en un cambio de paradigma cultural que, entre otras cosas, cada vez valora más lo visual y su potencial de comunicación inmediata y motivadora, frente al texto que requiere más tiempo y esfuerzo de comprensión y reflexión.

Las vías fundamentales del curso se desarrollan en tres bloques temáticos diferenciados que se desarrollan simultáneamente: el dibujo, el color y la percepción visual (aprender a mirar).

Días de la semana: jueves y viernes

Horario: de 10:00 a 12:00h

Condiciones de acceso: Ninguna para el 1er curso

Duración: Curso escolar de septiembre a junio

Objetivo general

Analizar, recopilar y mostrar herramientas educativas que posibiliten el acto creativo en el ámbito visual.

Describir las técnicas para que con el conocimiento y ejercicio de las mismas favorezcan el aprendizaje inicial en la práctica creativa de los alumnos.

Posibilitar métodos que con la práctica permitan el desarrollo de las potencialidades y actitudes creativas.

Competencias transversales genéricas

- Capacidad de análisis, síntesis y crítica constructiva.

- Conocimientos generales básicos en los ámbitos del dibujo y del color como herramientas de acceso al pensamiento creativo.

- Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes.

- Toma de decisiones.

- Habilidades en las relaciones interpersonales.

- Habilidades para trabajar en un equipo interdisciplinario.

- Capacidad para aplicar la teoría a la práctica.

- Habilidades de experimentación.

- Capacidad de aprender.

- Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.

- Capacidad de generar nuevas ideas.

- Comprensión de culturas y costumbres de otros países.

- Habilidad para trabajar de forma autónoma.
- Inquietud por la calidad y la innovación.

Contenidos del curso

Competencias específicas

Bloque temático 1: Dibujo.

- Adquisición de conocimientos de materiales básicos para el dibujo.
- Adquisición de metodologías y disciplinas de trabajo en la planificación y ejecución del dibujo.
- Desarrollo de la capacidad perceptiva (atención visual, percepción sensorial, percepción cognitiva).
- Apreciación de la estructura formal.
- Conocimientos de terminología específica de la Disciplina.
- Nociones elementales sobre el lenguaje gráfico.

Bloque temático 2: Color

- Color, concepto y naturaleza.
- Teorías científicas del color/aplicaciones a la práctica.

- Color propiedades (tono, matiz, saturación, brillo/luminosidad).
- Sistemas de color.
- Métrica cromática (haciendo una breve introducción a los sistemas digitales).
- Color luz, color pigmento; mezclas (aditivas y sustractivas).
- El color como medio creativo y expresivo.
- Terminología del color.
- Gammas cromáticas y acromáticas.
- Interacción del color, contraste y armonías.

Bloque temático 3: Percepción visual (aprender a mirar)

- Visión creativa.
- Conceptos y fundamentos de la imagen.

- Dinámica compositiva en el lenguaje visual. (Pintura, publicidad, cine...)
- Valores expresivos y comunicativos de la imagen; el uso de la imagen a través de la historia del arte.
- El valor de la comunicación visual en el arte contemporáneo.

Temporalización del curso:

Primer trimestre:

- Desarrollo simultáneo del bloque temático de Dibujo y del bloque temático de Percepción visual: Sintaxis de la imagen y de métodos de análisis visual de esqueletos estructurales de formas tridimensionales. La teoría de los “Seis sombreros” aplicado a la lectura de imágenes.

Bloque de ejercicios prácticos fundamentados en la introducción teórica en relación al desarrollo de la capacidad perceptiva y la representación gráfica.

- La línea, el plano, estructuras tridimensionales a través del lápiz como recurso gráfico de iniciación básica.
- Ejercicios de observación y composición realizados con cámara digital y que posteriormente se ponen a analizar en una puesta en común.

Segundo trimestre:

- Continuidad en el desarrollo simultáneo del bloque temático de Dibujo y del bloque temático de Percepción visual.

- Dibujar la memoria; ejercicio de visión creativa para fortalecer la visión inmediata y alejar la mente de los estereotipos.

- El binomio fantástico; poner en común dos objetos sin ninguna relación aparente entre si para obtener un tercer objeto re-creado.

- Fantasía dirigida; variante de “cadáveres exquisitos” usado por los surrealistas en 1925. Ejercicios para articular la actividad grupal y la improvisación creativa.

- Visión analítica o el dibujo de sensaciones.

- La percepción visual a través de la historia del arte.

Tercer trimestre:

Desarrollo del bloque temático: Bloque temático 2: Color

1. Ejercicios creativos en torno a círculos cromáticos

Trabajo **Primarios:**

Gamas primarias.

Concepto de mancha/plano simple.

Estudio del espacio puramente bidimensional.

2. Ejercicios Creativos en torno a contrastes y armonías de color

Trabajo **Fríos y Cálidos:**

Gamas secundarias y terciarias.

Contraste entre complementarios y armónicos.

Estudio de la forma a base de planos complejos.

Expresividad.

3. Ejercicios Creativos en torno a gamas cromáticas y acromáticas

Trabajo **Grises:**

Gamas de grises cromáticos y acromáticos.

Iniciación a las texturas (físicas y ópticas).

4. Ejercicios Creativos en torno a la forma y el volumen. Su interpretación

Trabajo ***Traducción a planos de una imagen en alta resolución:***

En función de unos intereses creativos determinados. El alumno crea

un contexto para justificar la elección del modelo.

Análisis y descomposición en planos complejos del modelo elegido.

Gradación tonal, contrastes, sombreado y entonaciones.

5. Ejercicios Creativos en torno a estudios cromáticos y compositivos de un

modelo estático bidimensional.

Secuenciación/series

Extraer los elementos constitutivos o relevantes.

Realizar interpretaciones en serie que atenderán, especialmente, a la síntesis y potencia compositiva y a la coherencia del proceso

Bloque de ejercicios prácticos dirigidos a adquirir los recursos necesarios para expresar gráficamente la representación espacial convencional y ejercicios de carácter más experimental como acercamiento a otras formas de la representación espacial más contemporánea.