

Universidad Autónoma del Estado de México/Facultad de Artes/

PROBLEMATICAS FORMALES DEL DIBUJO

MATERIAL DIDÁCTICO: CUADERNO DE EJERCICIOS Y/O PROBLEMARIOS

Presenta: Dr. en A. José Luis Vera Jiménez
LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS
Unidad de Aprendizaje: DIBUJO EXPERIMENTAL I
Septiembre de 2018

CUADERNOS DE EJERCICIOS

Objetivo de la Unidad de Aprendizaje: El alumno profundizará en la concepción de problemáticas formales del dibujo y su aplicación en la representación de objetos, conceptos y funciones del dibujo.

Contenidos:

Unidad 1.

- 1.1 Forma, objeto, imagen.
- 1.2 Problemáticas formales y modos de representación de objetos: deformación, estilización, luz, texturas.
- 3. Semántica de los materiales representación de conceptos materiales

Unidad 2

- 2.1 El mundo objetual
- 2.2. Modos de clasificación
- 2.3 Catálogos de objetos:
 - 2.3.2 Pasado: el objeto vivido (como se recuerda)
 - 2.3.1 Presente: El dibujo como se percibe
 - 2.3.1 Futuro: El dibujo como se imagina

Unidad 3

- 3.1. Dibujo y comunicación: dibujos diálogos, dibujos narrativos
- 3.2 Dibujo y territorios: objetos, mapas, cuerpos
- 3.3. Dibujo y acción: el gesto como dibujo

Caracterización de los ejercicios

El dibujo es un medio de expresión y comunicación cuya identidad no es unívoca ni definitiva, su ubicación como práctica artística implica definirlo en relación a las funciones que puede cumplir, entre ellas:

-Descripción (tanto de realidades visuales conocidas como las planteadas por el propio dibujo).

-*Especulación*: a través de evidencias gráfico- visuales la posibilidad de existencia de formas e ideas.

-*Proyección*: presentación visual de algo a ser realizado o construido, donde el dibujo presenta las características, cualidades y posibilidades de un objeto, o acción.

-*Comunicación de la práctica artística*: dinámica del proceso mismo del acto de dibujar con implicaciones significativas: Boceto. Representación simple y sintética de una imagen a desarrollar; Apunte: información sintética de una o más características particulares de una objeto o imagen; Estudio: descripción y análisis formal de un objeto o imagen para ser utilizada después.

-*Conceptual*: representación formal visual de una acción o idea.

-*Estilística*. Referencia gráfica a modos de expresión y representación culturales ya establecidos históricamente.

-*Vivencial*: Registro gráfico de la acción misma del proceso de dibujar como parte de su significado.

En el curso de Dibujo Experimental I se tocan todas estas funciones pero a partir de un objetivo central: abordar las problemáticas formales inherentes a la práctica del dibujo como medio artístico especulando sobre las posibilidades expresivas de los elementos o problemáticas del dibujo (Forma, Luz y cualidades) que se independizan de su función normal.

El término *Formal* se refiere también a la relación de las funciones del dibujo con el mundo fenoménico, con el mundo real-visible como motivo y fuente primaria de toda forma dibujística, por lo que las referencias objetuales son el punto de partida para especular sobre las posibilidades inventivas en cuanto a forma, del dibujo.

A partir de lo anterior el curso **propone una serie de ejercicios para comprender las problemáticas formales fundamentales del dibujo: forma, luz y cualidades, a través del ejercicio mismo del dibujo y también como resultado o finalidad.** Estos ejercicios se proponen como problemáticas, donde a través de una especulación gráfica -es decir la búsqueda de soluciones dibujísticas- se busque manifestar las posibilidades significativas de estos conceptos.

Se describen a continuación los ejercicios ilustrando algunos de ellos con ejemplos desarrollados en clase. Estos ejercicios se pueden aplicar de diversas maneras en función de relacionarlos con temáticas específicas que proponga el profesor o los alumnos.

Se propone además que se apliquen y utilicen diversas técnicas y materiales y, finalmente, es importante poner atención que los ejercicios se pueden ir complejizando y, deseablemente, diseñar y aplicar ejercicios resultado de la combinación de cada uno de los tres temas. Se sugiere que de cada ejercicio básico se puedan aplicar 5 variaciones.

Se propone también que cada uno de los temas y sus correspondientes ejercicios se planteen al inicio de cada clase a nivel de ensayos, por medio de bocetos, pero finalizando en dibujos elaborados, que rebasen su cualidad de ejercicios procurando se conviertan en obra artística final.

Se espera que los resultados sean diversos y múltiples en función de que se deban dar soluciones personales de cada uno de los alumnos a las problemáticas planteadas por cada ejercicio. a cada problema por cada alumno.

Los ejercicios pertenece a la unidad 1 del programa, que es la unidad Sintáctica correspondiente al taller- ya que la las otras unidades tienen un carácter teórico- y se deben desarrollar a lo largo de todo el tiempo que dura la unidad de aprendizaje.

No.	Tema	Nombre del ejercicio	Procedimiento	Respuestas, posible solución o Ejemplo
1	Problemáticas formales: Forma	Pregnancia en formas geométricas. Objetivo: Manipulación y representación de formas	Realización de dibujo sobre papel (en un formato mínimo de 50 cm) donde se adapte la estructura de la figura humana a la estructura de las figuras geométricas básicas: círculo, cuadrado, triángulo. Solucionar la figura nueva en volumen utilizando modelado con material seco (lápiz y/o crayón). Se deben hacer variaciones de este ejercicio a partir de objetos tridimensionales cotidianos adaptados a las mismas formas geométricas.	-Relación de conservación de identidad de la figura humana. -Invención de soluciones personales en cuanto a deformar la figura para adaptarla a formas geométricas -Aplicación correcta de Modelado y de técnica
2	Problemáticas formales: Forma	Pregnancia de otro modelo Objetivo: Manipulación y representación de	Realización de un dibujo sobre papel en un formato mínimo de 50 cm, donde se adapte la estructura de	-Conservación de la identidad semántica de la figura humana, adaptada a otra forma.

		formas	un modelo (figura humana) a la estructura de un objeto tridimensional (objeto cotidiano), enfatizando su volumen y a través del proceso de modelado utilizando materiales fluidos: tinta y acrílico a través del proceso de modulado.	-Uso sintético de planos tonales en modulado para solucionar el volumen.
3	Problemáticas formales: Forma	Pregnancia en desarrollo Objetivo: Manipulación y representación de formas	Realización de un dibujo sobre papel en un formato mínimo de 30x80 cm) donde se muestre el proceso de transformación de la estructura de una forma que deviene en otra. Utilizar como modelo la figura humana que se transforma en un objeto tridimensional cotidiano. Como proceso, se deben realizar cuando menos 7 dibujos en secuencia que muestren el proceso de transformación. Utilizar un medio seco con técnica de modelado, enfatizando el volumen y color de ambas estructuras. Hacer la variación de este ejercicio de la estructura de un objeto tridimensional cotidiano a otro muy distinto.	-Delimitación de las características estructurales de transformación en 7 pasos. -coherencia en la secuencia de transformación. -Coherencia en la transformación del volumen y las características cromáticas de los modelos. -Coherencia en la secuencia de transformación de la escala entre los modelos
4	Problemáticas formales: Forma	Deformación por alteración de proporción Invención de formas	Realizar un dibujo sobre papel en un formato mínimo de 50 cm donde se cree una nueva forma a partir de la figura humana, buscando explorar distintas posibilidades de deformación a	-Establecimiento de variante variantes en la representación. -Mantenimiento de la identidad semántica de la figura aun en niveles altos de deformación.

			<p>partir de un criterio básico: alteración de las proporciones de un modelo. Realizar el dibujo con línea de contorno interno y externo a través de un material seco (crayón o carbón). Realizar variaciones de este ejercicio enfatizando la estructura lineal o el volumen, a través de variantes tonales (Alto contraste y mancha)</p>	<p>-coherencia en la unidad de la estructura de la figura como forma de origen vivo.</p>
--	--	--	--	--

Ejemplos de posible resultados: Modelado y trazo gestual/mancha. Dibujos de alumnos/2018

5	Problemáticas formales: Forma	Deformación/Pregnancia Objetivo: Especulación e invención de formas	Realizar un dibujo sobre papel en formato mínimo de 50 cm de la figura humana, inventando una nueva figura, deformándola a través de la aplicación del principio de desproporción, donde esta desproporción se relacione con las proporciones de un objeto tridimensional cotidiano como referencia. Realizar el ejercicio en técnica de modulado por yuxtaposición con materiales fluidos (pintura vinílica)	-Pérdida de la semántica del figura humana. -Exageración de la deformación. -Anulación de orgánica.
6	Problemáticas formales: Forma	Deformación reorganización por de partes del objeto Objetivo: Especulación e invención de formas	Realización de un dibujo de la figura humana sobre papel con formato mínimo de 45 cms, donde se representen diversas posibilidades de la reconfiguración de una estructura, aplicando el principio de deformación de reorganizar espacialmente las partes individuales que la conforman recortando y	-Conservación de la unidad de una figura -Desplazamiento de la semántica de la figura o modelo. -Síntesis de valores tonales y de proporción.

			reorganizándolas espacialmente. conservando una unidad de figura. Realizar variaciones de este ejercicio con modelos artificiales (objetos tridimensionales cotidianos)	
7	Problemáticas formales: Forma	Deformación por estilización Geométrica. Objetivo: Manipulación y representación de formas	Realización de tres de figura humana, sobre papel, en un formato mínimo de 45 cm. (cada uno): Representación sintética de una forma a través de la tres principios geométricos: 1. Uso exclusivo de líneas rectas de contorno. 2. Reducción de partes de una forma a figuras geométricas 3. Descripción de planos geométricos que sintetizan el volumen de una forma. Estos dibujos se deben realizar con técnica de línea de contorno interno y externo y realizados con plumón o pluma que mantenga tono y grosor constante.	-Comprensión de distintos modos de configuración geométrica. -Delimitación Plano/contorno -Coherencia en la semántica de la forma-
8	Problemáticas formales: Forma	Deformación por aplicación de fuerzas	Realización de tres dibujos de la figura humana en	-Relación entre procesos de percepción

		Objetivo: especulación de forma	<p>un formato mínimo de 50 cm, donde a partir de reflexión se establezca el posible resultado de una fuerza física sobre una materia plástica (modelo). Este es un resultado dibujístico que enlaza lo físico y lo vual a través de la imaginación.</p> <p>Representar: Presión, tensión y torsión.</p> <p>Utilizar la técnica de modelado y mancha con materiales mixtos: tinta con carbón y lápiz.</p>	-Relación entre sensación y representación
9	Problemáticas formales: Luz	<p>Manipulación de la luz I (Negativo)</p> <p>Objetivo: comprensión y relativización de la estructura tonal de las formas</p>	<p>Realización de un dibujo de la figura humana, sobre papel en un formato de 50 cm como mínimo, representando los valores tonales invertidos de una forma para cuestionar su volumen y precepción.</p> <p>Realizar el dibujo bajo condiciones de luz controlada (diversidad de valores tonales) en técnica de modelado con materiales secos finos (lápiz)</p>	<p>-Correspondencia de valores de escala y proporción con el modelo.</p> <p>-Identificación de Valores tonales</p> <p>-Síntesis y transiciones de valores tonales.</p>
10	Problemáticas formales: Luz	<p>Manipulación de la luz II (reorganización tonal)</p> <p>Objetivo: comprensión y</p>	<p>Realización de un dibujo de la figura humana, sobre papel en un</p>	<p>-Anulación de la semántica de la figura humana.</p> <p>-Creación de patrón de</p>

		relativización de la estructura tonal de las formas	<p>formato de 50 cm. como mínimo, reorganizando de manera radical los valores tonales que se presentan en la percepción y que conforman la estructura de una figura.</p> <p>Realizar el dibujo bajo condiciones de luz controlada (diversidad de valores tonales) en técnica de manchas con material fluido (pintura vinílica)</p>	<p>reorganización de tonos.</p> <p>-Gestualidad en el trazo</p> <p>-Síntesis de forma y tonos.</p>
--	--	---	--	--

Ejemplos de posibles resultados: manipulación de la luz

1. Dibujo en negativo en alto contraste con tinta.

2. Dibujo de negativo con mancha en trazo gestual con tinta. Dibujos de alumnos/2018

11	Problemáticas formales: Luz	<p>Sombra como silueta/plano</p> <p>Objetivo</p> <p>Objetivos: Síntesis de luz/Sombra</p>	<p>Realización de 20 dibujos de figura humana de silueta realizados por medio de recorte con tijeras utilizando</p>	<p>-Síntesis de forma de estructura, dirección y movimiento de la figura</p>
----	--------------------------------	---	---	--

			<p>un papel cartulina negra. Las tijeras sustituyen al lápiz/tinta</p> <p>-Realizar este ejercicio primero a través de la correspondencia estructural con el modelo, y posteriormente aplicando los principios de alteración formal del tema anterior: Desproporción, reorganización de partes, aplicación de fuerza, y estilización geométrica.</p> <p>Se sugiere que cada uno de los 20 dibujos sea realizado en diferente escala: desde .5 hasta 100 cm.</p>	
12	<p>Problemáticas formales: Luz</p>	<p>Sombra como silueta/plano II (alto contraste)</p> <p>Objetivo Objetivos: Síntesis de luz/Sombra</p>	<p>Realización de 5 dibujos de figura humana de silueta realizados por medio de recorte con tijeras utilizando un papel cartulina negra. Se deben establecer por medio del mismo recorte 2 valores tonales extremos para representar la figura. Negro y blanco (Vacío y lleno) Las tijeras sustituyen al lápiz/tinta</p>	<p>-Síntesis de forma -Síntesis de estructura, dirección y movimiento de la figura</p>
13	<p>Problemáticas formales: Luz</p>	<p>Sombra como silueta/plano III (alto</p>	<p>Realización de 5 dibujos de figura</p>	<p>-Síntesis de forma -Síntesis de estructura,</p>

		contraste invertido) Objetivo Objetivos: Síntesis de luz/Sombra	humana de silueta en alto contraste pero invirtiendo los valores tonales de blanco y negro (lleno y vacío). realizados por medio de recorte con tijeras utilizando un papel cartulina negra. Las tijeras sustituyen al lápiz/tinta. Se recomienda realizar los cinco dibujos en diferentes escalas y partir de la misma pose del modelo pero desde distintos puntos de vista del alumno.	dirección y movimiento de la figura. -Conservación de proporción y coherencia semántica de figura.
14	Problemáticas formales: Luz	Especulación de sombra/forma Objetivo: invención de formas/manipulación de luz	Realización de n de una serie de 10 dibujos de la figura humana a través de recorte de papel cartulina negro donde se especule sobre la forma de la figura huma, desde su representación estructural que la define hasta su abstracción, a partir de la aplicación de algún principio de deformación (tema1: se sugiere deformación por desproporción). Cada uno de los dibujos de la serie se irá transformando aplicando el mismo principio hasta llegar a formas nuevas.	-Representación figurativa/abstracta. -Desplazamiento radical de la representación de una forma -Síntesis tonal y estructural.
15	Problemáticas	Síntesis extrema	Realización de un	-Síntesis extrema

	formales: Luz	luz/sombra Objetivo: especulación sombra/estructura	dibujo de la figura humana sobre papel en un formato mínimo de 50 cm, a partir de solo un valor tonal de la figura y planteando este como una forma. El dibujo se debe representar con negro independientemente del valor tonal seleccionado, por ejemplo, el tono medio del cuerpo humano que sirva como modelo. Utilizar material fluido: tinta, y hacer una variación en recorte de papel.	de luz y sombra -Reinterpretación de estructura de sombra de forma -Representación de movimiento y dirección como semántica de la forma sintetizada.
16	Problemáticas formales: Luz	Sombra Forma Objetivo: Especulación formal a través de la síntesis de luz.	Realización de un dibujo abstracto a partir del modelo de la figura humana, sobre papel en un formato mínimo de 70 cm, sintetizando la figura en cuanto a la selección de un solo valor tonal para representarla y utilizando un criterio de deformación, como reorganización de partes o desproporción.	-Descomposición de forma. -Síntesis perceptiva y de representación. -Destrucción de semántica de forma.
17	Problemáticas formales: Luz	Sombras inventadas I Objetivo: especulación sombra/figura	Realización de un dibujo sobre papel en un formato mínimo de 70 cm donde se invente una sombra que represente el volumen de una figura por medio del recorrido de un tono inventado sobre la	-invención de forma/luz -Planteamiento de recorrido -Síntesis de forma

			superficie de un cuerpo. Utilizar un trazo mediado entre línea/mancha de un solo tono (negro), con un material fluido (tinta o acrílico). Hacer variaciones de este ejercicio utilizando pila técnica de pincel seco con acrílico o pintura vinílica.	
18	Problemáticas formales: Luz	Sombras inventadas II Objetivo: especulación sombra/forma	Realización de un dibujo sobre papel en un formato mínimo de 70 cm donde se invente una sombra que represente el volumen de una figura por medio de la especulación sobre el posible de una sombra que fluye sobre la superficie de un cuerpo representando los volúmenes principales de este, partiendo de el vacío de una forma que requiere ser llenado para percibirse	-Invención de forma/luz -Planteamiento de recorrido -Síntesis de forma
19	Problemáticas formales: Luz	Sombras inventadas III Objetivo: especulación sombra/forma	Realización de un dibujo sobre papel en un formato mínimo de 70 cm donde se invente una sombra que represente el volumen de una figura por medio de la especulación sobre los resultados del posible impacto de una sombra	-Invención de forma/luz -Planteamiento de recorrido -Síntesis de forma

			sobre una superficie (modelo de figura humana)	
--	--	--	--	--

Ejemplo de posible resultado: :Recorrido de sombra en diversos tonos con pincel seco. Dibujo de alumno/2018

20	Problemáticas formales: Textura (cualidades matéricas)	Transformación semántica sustitución material. Objetivo: desplazamiento significativo de forma	por de una	Realización de un dibujo sobre papel en un formato mínimo de 70 cm de una figura humana donde suplanten que lo identifican en un grupo semántico para ubicarlo en otro, a través de la referencia a otro material, por ejemplo, plástico, madera, piedra, etc. se debe realizar el ejercicio sin tener presente el material a representar recordándolo a través de la experiencia se ha	-Correspondencia tonal y estructural con el modelo. -Verosimilitud en cuanto a características de la superficie de un material. -Adecuación de técnicas/materiales a superficie a representar.
----	---	--	-------------------	---	--

			tenido con él. Utilizar materiales y técnicas en relación al material a representar.	
21	Problemáticas formales: Textura (calidades matéricas)	Cualidades matéricas Objetivo: representación de experiencias sensoriales.	Realización de 10 dibujos sobre papel en formato cuadrado de 50 cm, donde se representen cualidades matéricas a través de reflexionar sobre no solo visibles sino sensoriales que se han tenido con el mundo físico. Se debe establecer de inicio una clasificación de cualidades viables de representar como dibujo. Esta clasificación debe tener su correspondiente contario, dibujando entonces parejas de cualidades. Ejemplo: Viscoso/estático Rugoso/liso Grumoso/extendido Chicloso/estático Fluido/reticente; etc. Las técnicas y materiales dependerán de las cualidades a representar	-Definición precisa de cualidades y su posible representación visual -adecuación técnica/material a cualidades. -Desplazamiento de materialidad a cualidad. -Personalización de soluciones gráficas
22	Problemáticas formales: Textura (calidades matéricas)	Manipulación de cualidades Objetivo: Invención gráfica.	Realización de 5 dibujos sobre papel en un formato cuadrado de 50 cm, donde se manipulen los gradientes de las características	-Desplazamiento de representación de cualidades. -adecuación técnica/material a cualidades.

			gráficas particulares (tonos, texturas, ritmos, color, dirección, escala, etc) de la representación previa de cualidades matéricas (ejercicio 21), para crear una superficie gráfica/ Cualitativa personal. Técnicas y materiales libres (a de acuerdo a lo representado)	-Personalización de soluciones gráficas en desplazamiento de lo figurativo.
23	Problemáticas formales: Textura (cualidades matéricas)	Invencción de cualidades Objetivo: Invencción gráfica.	Realización de tres dibujos sobre cualquier tipo de soporte en un formato cuadrado de 50 cm mínimo, donde se construya por medio de texturas, una posible cualidad matérica expresada como dibujo sin tener ninguna referencia con el mundo visual o con una clasificación previa de cualidades.	-Negación de la realidad visual. -Complejización de la imagen gráfica. -Invencción de texturas y cualidades gráficas

Ejemplo de posible resultado: sustitución de cualidades. Dibujos de alumnos. 2018

Ejemplo de posible resultado: invención de textura. Dibujos de alumnos. 2018

24	<p>Problemáticas formales: Textura (cualidades matéricas)</p>	<p>Afección matérica Objetivo: reinvención/manipulación de cualidades gráficas</p>	<p>Realización de cinco dibujos sobre un soporte de papel de algodón de 50x50 como mínimo donde se represente gráficamente las afecciones producidas por un elemento externo sobre la superficie de un objeto. Este objeto conlleva necesariamente una materialidad afectable. Se debe realizar una lista que clasifique estas afecciones, la cual implica, al igual que al dibujo mismo, reflexionar sobre la experiencia sensible con respecto a estas afecciones, por lo que no se debe partir de ver imágenes relativas al proceso.: ejemplos de afecciones: Rayar, quemar, granear, tallar, desbastar, pulir; picar, lijar, Como variante de este ejercicio se debe plantear tanto la representación de la afección como el mismo proceso de afección.</p>	<p>-Relación entre experiencia e imagen. -Adecuación entre materiales y representación de afecciones cualitativas. -Recuperación de experiencias sensoriales.</p>
25	<p>Problemáticas formales: Textura (cualidades matéricas)</p>	<p>Manipulación afección matérica Objetivo: reinvención/manipulación de cualidades gráficas</p>	<p>Realización de una composición gráfico-dibujística en un soporte de papel algodón con un formato mínimo</p>	<p>-Relación entre experiencia e imagen. -Adecuación entre</p>

			<p>de 70x50 cm utilizando un modulo gráfico, el cual es resultado de la síntesis de las cualidades matérico-visuales generadas por la afección real y directa de un elemento externo sobre la superficie de un objeto tridimensional cotidiano (por ejemplo quemar un objeto real).</p> <p>Esta afección va de acuerdo con las cualidades propias del material del que está hecho el objeto.</p>	<p>materiales y representación de afecciones cualitativas.</p> <p>-Recuperación de experiencias sensoriales.</p> <p>-Personalización de soluciones gráficas</p>
--	--	--	--	---

Ejemplo de posible resultado: Afección matérica y manipulación de afección matérica. . Dibujos de alumnos. 2018

