

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS

**“LA PRACTICA DEL DIBUJO EN LA ESCUELA
NACIONAL PREPARATORIA UNIDAD
PROGRAMÁTICA NÚMERO UNO”**

T E S I N A

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN ARTES VISUALES**

**P R E S E N T A :
JOSÉ SALOMÉ VILLAVICENCIO TREJO**

***DIRECTORA DE TESINA:*
LIC. OLGA AMÉRICA DUARTE HERNÁNDEZ**

**DEPTO. DE ASESORIA
PARÁ LA TITULACION
ESCUELA NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICAS
XOCHIMILCO D.F.**

MÉXICO, D.F.

2005

m. 346486

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A mis padres Tomás y Victoria.

A mis hermanos, en especial a Santa Guadalupe y Tomás por su apoyo.

A mi hijo Itzá Villavicencio Urbieta.

Agradezco la asesoría otorgada para
la elaboración de esta tesina.
Lic. Olga América Duarte Hernández
Mtra. Ariadne García Morales

Al Honorable Jurado.

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
CAPITULO 1. DESARROLLO HISTÓRICO GENERAL DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA Y LA ASIGNATURA DE DIBUJO II	5
1.1 La Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Dibujo y Modelado.	
1.2 El Programa de Dibujo II, Propósitos Generales.	
1.3 Unidades Programáticas.	
1.4 Programa de Estudios de la Asignatura de Dibujo II de la Escuela Nacional Preparatoria.	
CAPITULO 2. DESARROLLO DEL DIBUJO A TRAVÉS DE LA HISTORIA: TIPOS DE DIBUJO, ELEMENTOS GRÁFICOS Y SU FUNCIÓN COMUNICATIVA	26
2.1 El dibujo en sus diversas manifestaciones históricas: ejemplos visuales.	
2.2 Tipos del dibujo: ejemplos visuales.	
2.3 Análisis del punto, la línea, el plano, espacio y volumen.	
2.4 La función comunicativa del dibujo en la producción cultural; en la Unidad I de la asignatura de Dibujo II de la Escuela Nacional Preparatoria.	

CAPITULO 3. METODOLOGÍA PARA ELABORAR MATERIAL DIDÁCTICO.....	52
3.1 Elaboración de material didáctico.	
3.2 Metodología de Joan Costa.	
3.2.1 Información.	
3.2.2 Incubación. Mapa Conceptual y Diagrama de Flujo	
3.2.3 Idea creativa. Guión.	
3.2.4 Verificación.	
3.2.5 Formalización.	
Conclusiones.....	131
Lista de ilustraciones	132
Bibliografía.....	133

INTRODUCCIÓN

El dibujar es parte del que hacer del hombre, es permanentemente una forma de hacer y Ser; su desarrollo ha sido en función de necesidades sociales y estéticas. El proceso estético adquiere cualidades particulares acordes al currículo de la institución; el propósito institucional, tiene la intención de que el alumno reflexione acerca de la práctica del dibujo como un medio de comunicación, de expresión creativa y desarrollo de valores estéticos.

En un primer momento se estudiará al dibujo en sus distintas manifestaciones históricas; se distinguirán sus definiciones, tipos y usos; así como la del desarrollo tecnológico de los materiales y cualidades estéticas de las épocas seleccionadas.

En un segundo momento se estudiarán las cualidades de los elementos gráficos del dibujo, con la intención de caracterizar su función comunicativa en relación con los propósitos generales de la primera unidad del programa de dibujo II de la Escuela Nacional Preparatoria. Con esta información se elaborará material didáctico que apoyará el desarrollo de la primera unidad. El objetivo de esta unidad es: que el alumno conozca la importancia de la función comunicativa del dibujo en la producción cultural, para que identifique y comprenda mensajes gráficos y advierta las posibilidades de creación.

OBJETIVOS

1. Descripción histórica de la Escuela Nacional Preparatoria.
2. Indicación de los propósitos generales de la asignatura de dibujo II.
3. Definición del término dibujo a partir de algunos artistas y teóricos del arte.
4. Caracterización del dibujo en algunos momentos históricos, para distinguir su uso y materiales.
5. Análisis del punto, la línea, el plano, el espacio y el volumen para diferenciar sus características gráficas y su función comunicativa.
6. Elaborar material didáctico que apoye los propósitos de enseñanza de la primera unidad del programa de dibujo II de la Escuela Nacional Preparatoria.

CAPITULO 1. DESARROLLO HISTÓRICO GENERAL DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA Y LA ASIGNATURA DE DIBUJO II

1.1 La Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Dibujo y Modelado.

Los siguientes datos de la Escuela Nacional Preparatoria, son de relevancia en cuanto a su formación y finalidades en la Universidad Nacional Autónoma de México. También se mencionan algunas características del programa de estudios de la Asignatura de Dibujo II, para contextualizar los objetivos de esta Tesina.

El año de 1867 es fundamental en la Historia del México Independiente; es el del triunfo y consolidación de la República liberal. Es también el de la creación de la Escuela Preparatoria.

“La Preparatoria nace con la Ley Orgánica de la Instrucción Pública en el Distrito Federal, promulgada por el Presidente Juárez el 2 de diciembre de 1867, e inaugura el trabajo docente en el edificio del Antiguo Colegio de San Ildefonso, el 3 de febrero de 1868 con novecientos alumnos inscritos y veinticinco catedráticos.”¹

Es el Doctor Gabino Barreda quien forma parte de la Comisión encargada de redactar un plan de organización educativa en la que se encontraba además de Gabino Barreda, Pedro Contreras Elizalde, Ignacio Alvarado, Francisco Díaz Covarrubias y Eulalio M. Ortega. Este plan será la Ley Reglamentaria de la Educación; orientaba y reglamentaba la instrucción en México, desde la primaria hasta la profesional incluyendo la preparatoria; este plan tiene como fundamento ideológico la filosofía positivista de Augusto Comte. Filosofía adaptada al medio

¹ Lemoine, Ernesto. “Ciento diez años de la Escuela Nacional Preparatoria”. México. UNAM. 1978. 147 pp.12

mexicano; cabe recordar que... "la filosofía positiva de Comte tiene como finalidad última sustituir a la Iglesia Católica por una iglesia positiva y el orden basado en la voluntad divina por un orden basado en las ciencias positivas. La emancipación a que debe llegar la humanidad, según Barreda, es triple: emancipación científica, emancipación religiosa y emancipación política. México representa un eslabón más de la emancipación de la humanidad.

Barreda hace de la historia de México un eslabón más de la historia de la humanidad, según la tesis del positivismo comtiano."²

Cuando Barreda se retira de la Preparatoria en 1878, deja una Institución consolidada, se debe también a Gabino Barreda el lema positivista de Amor, Orden y Progreso.

Es la Preparatoria el vínculo entre la enseñanza elemental y la superior, Barreda señalaba que la preparatoria tenía no sólo por objeto encauzar a los jóvenes a una carrera profesional sino "prepararlos para la vida, forjar sus almas y sus cuerpos para hacer de ellos hombres útiles a sí mismos, a la sociedad a la que pertenecen y a la patria, que constituía su circunstancia nacional."³

Cabe mencionar que estas finalidades aun son vigentes, como misión en la formación de los jóvenes preparatorianos y su responsabilidad ante el momento que les toca vivir.

Al fundarse en 1910 la Universidad Nacional Justo Sierra incorpora la preparatoria a la nueva Institución; participando así en los movimientos que involucran a la Máxima Casa de Estudios, como fue el movimiento de 1929 en donde se obtiene la Autonomía Universitaria, cambios y movimientos que tienen

² Tesis de licenciatura en Artes Visuales de Saharrea Cristina. "Recopilación de Planes de Estudio ENP. y Programas de la Asignatura de Dibujo 1868-1978." UNAM 1998. Cristina Saharrea. pp. 37.

³ Lemoine Ernesto. "Ciento diez años de la Escuela Nacional Preparatoria". México, UNAM, 1978 pp. 11

su manifestación en las modificaciones o adecuación de los planes y programas de estudio. Estas modificaciones y adecuaciones a los programas se proponen contribuir a la formación integral del estudiante.

Será la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades el modelo educativo del bachillerato mexicano. El carácter de nacional otorgado a la ENP habla de la responsabilidad de estar realizando distintas actividades en el modelo educativo como: Revisión y evaluación permanente de los planes y programas de estudio. Capacitación de la planta docente; entre otras medidas.

Según el Plan de Desarrollo de la Dirección General de la E.N.P. 2002-2006, la Misión de la Escuela Nacional Preparatoria será:

- Educar mujeres y hombres que mediante una formación integral adquieran:
- Los conocimientos sólidos y necesarios para cursar con éxito estudios superiores.
- Una amplia cultura.
- Una mentalidad analítica, dinámica y crítica que les permita ser conscientes de su realidad y comprometidos con la sociedad.
- La capacidad de obtener por sí mismos nuevos conocimientos, destrezas y habilidades, que les permita enfrentar los retos de la vida de manera positiva y responsable.
- Realizar investigación educativa para desarrollar y aplicar nuevos métodos y técnicas avanzadas de enseñanza, que eleven la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En el marco de estas finalidades el curso de Dibujo II, es de gran relevancia en la Escuela Nacional Preparatoria, pues contribuye a la formación integral del estudiante. La asignatura de Dibujo II se imparte en el cuarto año del Bachillerato con carácter de obligatoria y teórica; forma parte del núcleo Formativo-Cultural y del Área de Formación en Lengua, Comunicación y Cultura.

1.2 Propósitos Generales de la Asignatura de Dibujo II.

- Proporcionar las bases para que el estudiante desarrolle su percepción y capacidad visual, así como la observación, sensibilidad, inteligencia e imaginación creativa.
- Potencia el desarrollo de habilidades y destrezas del alumno.
- Que el alumno desarrolle una conciencia social sobre valores comunicativos.

Considerando estos Propósitos Generales de la Asignatura de Dibujo II, esta tesina sólo desarrollará el tema: La función comunicativa del dibujo y su desarrollo en distintos momentos históricos, con la intención de contribuir a su valoración. Para que el alumno conozca la importancia educativa y formativa del dibujo en el bachillerato, enfatizando en la apropiación de un recurso de expresión y creatividad.

1.3 El programa considera las siguientes Unidades Programáticas:

1. Introducción al Dibujo.
2. Teoría del color, el punto como elemento de composición gráfica.
3. La línea como elemento de composición gráfica.
4. El plano como elemento de composición gráfica.
5. La representación gráfica del espacio y el volumen.

1.4 Programa de Estudios de la Asignatura de Dibujo II de la Escuela Nacional Preparatoria

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA**

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

COLEGIO DE: **DIBUJO Y MODELADO.**

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA: **DIBUJO II**

CLAVE: **0121**

AÑO ESCOLAR EN QUE SE IMPARTE: **CUARTO**

CATEGORIA DE LA ASIGNATURA: **OBLIGATORIA.**

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: **TEORICO- PRÁCTICA.**

	TEORICO	PRACTICAS	TOTAL
No. De horas semanarias	02	0	02
No. De horas anuales estimadas	60	0	60
CRÉDITOS	02	0	08

2. PRESENTACIÓN

a) Ubicación de la materia en el plan de estudios.

El curso Dibujo II se encuentra ubicado en la etapa de introducción de cuarto año del bachillerato, con categoría de obligatoria y carácter teórico. Es parte del núcleo Formativo-Cultural y del Área de Formación en Lengua, Comunicación y Cultura.

b) Exposición de motivos y propósitos generales del curso

Este programa proporciona las bases para que el estudiante de bachillerato madure progresivamente su percepción visual, potenciando su capacidad de observación, sensibilidad, inteligencia, imaginación creativa y expresión individual con formas bidimensionales, sin que para ello requiera una preparación y destrezas previas en el dibujo Figurativo o de imitación. Desde esta perspectiva, el dibujo contribuye al desarrollo integral de las facultades del alumno, que debe promoverse en los estudiantes de nivel medio. Con el dibujo es posible conformar un sistema de enseñanza y aprendizaje, si se consideran las experiencias que posibilitan el desarrollo de habilidades, destrezas y hábitos visuales. En tal sentido, el dibujo puede concebirse como una actividad disciplinaria para identificar, crear y comprender mensajes, utilizando sus signos, que pueden definirse como la combinación de los elementos gráficos y sus signos expresivos. Es por esto que, con el dibujo, se propone la formación de una disciplina intelectual, advertir las posibilidades de creación e interpretación de mensajes gráficos, con los principios de una educación visual, es parte indispensable en la formación de una cultura general que debe tener el estudiante de bachillerato. Con el curso que se propone a través de este programa, el alumno puede descubrir parte del potencial comunicativo que la sociedad atribuye a las imágenes. Esto constituye el punto de partida para lograr una forma de conciencia social sobre los valores comunicativos, educativos y estéticos que guardan relación con el dibujo. El estudiante de preparatoria, podrá obtener del curso una preparación especial para abordar una determinada carrera profesional, ya que las características que adquiere el dibujo en este programa permite su aplicación en los sistemas de producción cultural que incluyen a la ciencia, la tecnología, las artes y los diseños. Con la creación de los laboratorios de "Alta Creatividad y Ciencias Experimentales", es posible llevar a cabo un trabajo interdisciplinario con otras asignaturas con las cuales se desarrollarían experimentos conjuntos, como por ej.: Física, Química, Psicología, Biología, etc., con las cuales se realizarían experimentos que propicien en los alumnos el interés y acercamiento hacia las ciencias y las artes; experimentos tales como: "La luz y el color", "Propiedades de los pigmentos", "Psicología del color", etc., con lo que se cumplirían los principales objetivos señalados en las asignaturas de los Colegios de Dibujo y Modelado, y de Educación Estética y Artística (Artes Plásticas) como son: Desarrollo de la percepción visual y táctil, Incremento del interés hacia el arte y Desarrollo de la creatividad, entre otros. La materia Dibujo II es congruente con las finalidades del bachillerato propiciando en el alumno: Adquisición de una formación social y humanística (artística). Adquisición de un lenguaje plástico-gráfico. Construcción de conocimientos significativos (creatividad). Relación de distintas áreas del saber y el dibujo. Desarrollo de sus facultades intelectuales, afectivas y físicas. Desarrollo de la atención, percepción, coordinación y memoria visual. Adquisición de sentido de responsabilidad, solidaridad, interacción y diálogo.

Propósitos del curso.

- a) Evaluar la importancia del dibujo como un medio de comunicación individual y colectiva, de creación y proyección de productos culturales, reconocibles en la realidad cotidiana.
- b) Desarrollo consciente de la percepción visual.
- c) Desarrollo de la imaginación creativa.
- d) Evaluar aspectos básicos de la composición gráfica.
- e) Crear las bases de un criterio crítico-plástico.
- f) Estimular el interés artístico.

c) Características del curso o enfoque disciplinario.

El Colegio de Dibujo y Modelado comprende cuatro materias: Dibujo II Dibujo Constructivo II Modelado 11 y Comunicación Visual, que son impartidas, respectivamente en cuarto año la primera y en sexto año las restantes. Dibujo Constructivo II corresponde al área I (Físico-Matemáticas), Comunicación Visual al área IV (Humanidades y Artes), mientras que Modelado II es disciplina optativa para cualesquiera de las áreas del bachillerato. En correspondencia con el desarrollo de medios de comunicación visual, de los productos de la cultura estética (las artes y los diseños) y profusión de mensajes gráficos, está la necesidad social del desarrollo de la educación y comunicación visual, lo que implica que los miembros de una sociedad compartan conjuntamente, los significados o modos de entender la información gráfica. Esto constituye la base para orientar las acciones colectivas. Puede afirmarse que el dibujo es un lenguaje, ya que las imágenes que se producen con él, adquieren sentido o significado en la percepción, experiencias y educación de las personas de una cultura, lo que se conoce como la función semiótica del dibujo. La aproximación a la función semiótica de] dibujo que propone este programa, se da a través del análisis de los elementos gráficos principales y de sus cualidades expresivas, y en su síntesis creativa para explorar posibilidades de significación y representación de la composición gráfica. Los contenidos están estructurados de manera tal que se favorece el logro de los objetivos propuestos, las fases de su desarrollo atienden a la progresiva

madurez, sin embargo, la experiencia de] profesor es de suma importancia pues deberá realizar las adecuaciones o modificaciones necesarias de acuerdo a situaciones específicas en el aula.

d) Principales relaciones con materias antecedentes, paralelas y consecuentes.

Tiene como antecedente las asignaturas de Dibujo 1, Dibujo Constructivo 1 y Modelado 1 en primero, segundo y tercer años de Iniciación Universitaria así como Educación Estética y Artística (Artes Plásticas), M mismo nivel, y a los talleres de Expresión y Apreciación Artísticas (Artes Plásticas), y de Dibujo Técnico de Educación media de la SEP.

Posteriormente se relaciona con el Colegio de Educación Estética en quinto año y con seis asignaturas de sexto año: Dibujo Constructivo II Modelado II, Comunicación visual, Estética, Historia del arte e Historia de la cultura. También guarda relación con la Opción Técnica de Dibujo Arquitectónico que pueden cursar los alumnos del quinto y sexto años.

e) UNIDADES TEMÁTICAS DEL CURSO:

I. Introducción al dibujo.

II. Teoría del color y el punto como elemento de composición gráfica.

III. La línea como elemento de composición gráfica.

IV. El plano como elemento de composición gráfica.

V. La representación gráfica del espacio y el volumen.

3 CONTENIDO DEL PROGRAMA

Nombre de la unidad.
I Introducción al dibujo.

Propósitos de la unidad

El alumno conocerá la importancia educativa del dibujo en la tarea formativa que persigue el bachillerato. También el valor comunicativo y productivo de esta actividad en la cultura. Asimismo, se familiarizará con el contenido general del curso. De manera personal, el alumno Reflexionará sobre su actitud y aptitud con respecto a su expresión dibujística.

HORA S	CONTENIDO	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDACTICAS (actividades de aprendizaje)	BIBLIOGRAFIA
8 HRS.	1. Diagnostico 2. Presentación general del curso. 3. Importancia de la función comunicativa del dibujo en la producción cultural.	Esta unidad tiene un carácter introductorio, pues propone el conocimiento de la importancia comunicativa del dibujo en el desarrollo de la expresión grafica del ser humano, para que el alumno tenga clara la importancia social e individual del mismo, y además presenta una visión global e integrada del contenido del curso; a la vez tiene un carácter básico por que trata los elementos fundamentales del dibujo y el diseño, además de el conocimiento y uso de los materiales y equipo utilizados en los mismos.	Evaluación diagnostica Investigación sobre la función comunicativa y educativa del dibujo, que puede presentarse a través de un resumen o de una exposición oral. Realización de un resumen escrito sobre temas y conceptos del curso. Visitas guiadas a museos y exposiciones. Reporte oral o escrito. Conclusiones, discusión dirigida.	1 2 3 4 5 6 7 17

Bibliografía básica:

1. Puente, rosa. Dibujo y comunicación grafica. México edit. Gustavo gilli. 1986
2. Carreon Zamora, Enrique. Vocabulario de dibujo. Edit. UNAM/ENP. 1988.
4. Acha, Juan. Expresión y apreciación artísticas. México. Edit. Trillas.

Bibliografía complementaria:

3. Reyes M., Víctor. Pedagogía del dibujo. México, edit. Porrúa..
5. Acha, Juan Conceptos fundamentales de las artes plásticas. México, edit. Coyoacán.
6. Acha, Juan. Introducción a la creatividad artística. México, edit. Trillas.
7. Acha, Juan. Introducción a la teoría de los diseños. México, edit. Trillas.
17. Hanks Kurt. Belliston, Larry. El dibujo. La imagen como medio de comunicación. Trillas

a) Nombre de la unidad

II. Teoría del color y el punto como elemento de composición gráfica.

b) Propósitos de la unidad

Conocer las posibilidades expresivas del color y de los elementos gráficos fundamentales, a través de su conceptualización y de su experimentación creativa, utilizándolos para conformar o configurar en diferentes composiciones.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje sugeridas)	BIBLIOGRAFIA
14 Hrs.	<p>1. Color.</p> <p>2. El punto gráfico</p> <p>--- concepto.</p> <p>--- forma.</p> <p>--- tamaño.</p> <p>--- textura.</p> <p>3. Factores de relación del punto con el campo gráfico:</p> <p>--- ubicación</p> <p>--- proporción</p> <p>4. Análisis de los factores de relación en la composición gráfica:</p> <p>--- contraste</p> <p>--- ritmo</p> <p>--- equilibrio</p> <p>--- simetrías.</p> <p>--- proporción</p> <p>5. Análisis de lo que es. Una diseminación de puntos gráficos</p> <p>realizando una composición gráfica de manera creativa.</p>	<p>Esta unidad tiene también un carácter básico, pues introduce al alumno hacia el conocimiento de los conceptos y bases teóricas del color, a uno de los elementos fundamentales del dibujo y el diseño, el punto, así como a los factores de la composición, antecedentes indispensables de las siguientes unidades.</p>	<p>Identificación de la superficie de trabajo sobre la que se dibuja como campo gráfico, en el cual tanto su forma como su color son variables.</p> <p>Investigación sobre los fundamentos del color. Físicos, Químicos, Psicológicos y Fisiológicos.</p> <p>Análisis y desglosamiento de una teoría del color aplicable a la representación gráfica, en la que se clarifiquen los siguientes términos:</p> <p>--- sensación de color.</p> <p>--- síntesis sustractiva.</p> <p>--- círculo cromático</p> <p>--- colores primarios y secundarios</p> <p>--- colores análogos, complementarios y neutros.</p> <p>--- cualidades del color: (valor, matiz, intensidad.).</p> <p>--- armonías.</p> <p>Ejemplificación sobre una lámina de la teoría del color.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>15</p> <p>16</p>

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje sugeridas)	BIBLIOGRAFIA
	6. Concepto de forma y su utilización en la práctica del dibujo, mediante la alineación, agrupamiento, semejanza y proximidad de los puntos gráficos, para realizar composiciones abstractas o Figurativas.		Investigación sobre los elementos gráficos fundamentales, puede presentarse como un informe oral o escrito a manera de resumen o cuestionario. Elaboración de diferentes composiciones libres con puntos, sobre sus hojas de dibujo, ejemplificando el punto como elemento de composición gráfica. Aplicación de color en los ejercicios.	

Bibliografía básica:

1. Puente, Rosa. Dibujo y comunicación gráfica. México edit. Gustavo Gilli. 1986.
2. Carreón Zamora, Enrique. Vocabulario de dibujo. edit. UNAM/ ENP. 1988.
4. Acha, Juan. Expresión y apreciación artísticas. México, edit. Trillas. 1994.

Bibliografía complementaria:

3. Reyes M., Víctor. Pedagogía del dibujo. México, edit. Porrúa.
5. Acha, Juan Conceptos fundamentales de las artes plásticas. México, edit. Coyoacán.
6. Acha, Juan. Introducción a la creatividad artística. México, edit. Trillas.
7. Acha, Juan. Introducción a la teoría de los diseños. México, edit. Trillas.
8. Marín De L' Hotellerie, José Luís. Expresión gráfica. México, edit. Trillas. 1995.
9. Wong, Wucius. Fundamentos del diseño biy tridimensional. edit. Trillas. 1995.
10. Worig, Wucius. Principios del diseño en color. edit. Gustavo Giljj.
11. Dondis A., Doris. La sintaxis de la únagen. edit. Gustavo Giljj.
12. Gillam Seott, Robert. Fundamentos del diseño. edit. Limusa.
13. Kuppers, I-harald. Fundamenios de la teoría de los colores. edit. Gustavo Giljj. 1972.
15. Ramos, Antonio. Ramírez B. Pablo. Dibujo técnico y diseño. (Tres tomos) edit. Santillana.
16. Arnheim, Rudo1f. Arte y percepción visual. Eudeba.

a) Nombre de la unidad

III La línea como elemento de composición gráfica.

b) Propósitos de la unidad.

Conocer las posibilidades expresivas de la línea gráfica, a través de su experimentación creativa, utilizándola para conformar o configurar en diferentes composiciones.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	EISTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje sugeridas)	BIBLIOGRAFIA
14 Hrs.	<p>1. La línea como movimiento del Punto sobre el campo gráfico.</p> <p>2. Definición teórica de la línea y sus diferentes formas:</p> <p>a) recta.</p> <p>b) curva.</p> <p>c) quebrada.</p> <p>d) irregular.</p> <p>3. Énfasis en las diversas posibilidades expresivas de la línea en cuanto a:</p> <p>a) ubicación.</p> <p>b) posición.</p> <p>c) dirección.</p> <p>d) tamaño.</p> <p>e) textura.</p> <p>4. Demostración de que la línea puede ser abstracta al no definir áreas, así como puede ser también perímetro de ellas, estableciendo formas y figuras.</p>	<p>Esta unidad tiene también un carácter básico, ya que está estrechamente articulada con la unidad anterior, y conduce al alumno a la percepción y manipulación de diferentes formas de la línea como elemento de composición gráfica, que es antecedente de las siguientes unidades.</p>	<p>Dibujo libre de composiciones gráficas, sobre las hojas de su cuaderno de dibujo, utilizando para ello las diferentes formas de las líneas como elemento de composición.</p> <p>Aplicación de color en los ejercicios</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p>

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje sugeridas)	BIBLIOGRAFIA
	5. Conocimiento de que la organización compositiva en base a líneas provoca espacio, relaciones ritmicas, equilibrio estático y dinámico, sugerencias de planos y sensación ilusoria de profundidad espacial y volumen.			

Bibliografía básica:

1. Puente, Rosa. Dibujo y comunicación gráfica. México edil. Gustavo Gilli. 1986.
2. Carreón Zamora, Enrique. Vocabulario de dibujo. edit. UNAM/ENP. 1988.

Bibliografía complementaria:

3. Reyes M., Víctor. Pedagogía de; Dibujo. México, edit. Porrúa.
7. Acha, Juan. Introducción a la teoría de los Diseños, México, edit. Trillas.
8. Marin De L´ Hotellerie, José Luis. Expresión gráfica. México, edit. Trillas. 1995.
9. Wong, Wucius. Fundamentos del diseño bi y tridimensional. edit. Trillas. 1995.
10. Worig, Wucius. Principios del diseño en color. edit. Gustavo Gilli.
11. Dondis A., Doris. La sintaxis de la imagen. edit. Gustavo Gilli.
12. Gillam Scott, Robert. Fundamentos del diseño. edit. Limusa.
13. Kupperts, Harald. Fundamentos de la teoría de los colores. Edit. Gustavo Gilli. 1972.
14. Dantzic, M. Cynthia. Diseño visual Introducción a las artes plásticas. México, edit. Trillas. 1995
15. Ramos, Antonio. Ramirez B. Pablo. Dibujo técnico y diseño. (Tres tomos) edil. Santillana.
16. Armheim, Rudolf. Arte y percepción visual. Eudeba.

a) Nombre de la unidad.

IV El plano como elemento de composición grafica

a) Propósitos de la unidad

Conocer las posibilidades de composición del plano gráfico, a través de la experimentación creativa con este elemento para producir composiciones.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDACTICAS (actividades de aprendizaje sugeridas)	BIBLIOGRAFIA
12 Hrs.	1.El plano y sus formas: geométricas. orgánicas. rectilíneas. irregulares. manuscritas. accidentales	<p>Enseñar al alumno que en una superficie bidimensional, todas las formas lisas que comúnmente no sean reconocidas como puntos o líneas, son planos, pues dentro de la geometría, el punto, la línea y el plano son considerados elementos conceptuales sin realidad material, a diferencia con el ámbito de la comunicación gráfica, en la cual cada uno de estos elementos se materializa en una forma dibujada, adquiriendo así una existencia real y visible.</p> <p>Demostrar que al dibujar vemos cómo una forma plana está limitada por líneas que constituyen los bordes de la forma misma, ya sea su contorno o su perímetro.</p> <p>Las características de estas líneas y sus interrelaciones determinan las diversas figuras de la forma plana, que pueden ser clasificadas en: geométricas. orgánicas</p>	<p>Realizar gráficamente composiciones libres, utilizando para ello las diferentes formas del plano como elemento de composición.</p> <p>Aplicación de color en los ejercicios.</p>	<p>1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 15 16</p>

Bibliografía básica:

1. Puente, Rosa. Dibujo y comunicación gráfica. México edit. Gustavo Gill. 1986.
2. Carreón Zarnora, Enrique. Vocabulario de dibujo. edit. UNAM/ ENP. 1988.

Bibliografía complementaria:

3. Reyes M., Víctor. Pedagogía del dibujo. México, edit. Porrúa...
5. Acha, Juan. Conceptos fundamentales de las artes plásticas. México, edit. Coyoacán.
7. Acha, Juan. Introducción a la teoría de los diseños, México, edit. Trillas.
8. Marín De L' Hotellerie, José Luis. Expresión gráfica. México, edit. Trillas. 1995.
9. Wong, Wucius. Fundamentos del diseño bi y tridimensional. edit. Trillas. 1995.
10. Wong, Wucius. Principios del diseño en color. edit. Gustavo Gilli.
11. Dondis A., Doris. La sintaxis de la imagen. edit. Gustavo Gill.
12. Gillam. Scott, Robert. Fundamentos del diseño. edit. Limusa.
15. Ramos, Antonio. Ramírez B. Pablo. Dibujo técnico y diseño. (tres tomos) edit. Santillana.
16. Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual. Eudeba.

a) Nombre de la unidad

V La representación grafica del espacio y el volumen.

b) Propósitos de la unidad.

Conocer las posibilidades de estructuración formal de los elementos gráficos anteriormente tratados: puntos, líneas, planos y color, con otro elemento: el volumen virtual, que permite a los alumnos el acceso a la representación ilusoria de la tridimensionalidad en el dibujo.

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje sugeridas)	BIBLIOGRAFIA
12 Hrs.	1. Esta unidad tiene un carácter sintético; porque en ella se amalgaman todas las posibilidades de estructuración formal de los elementos gráficos anteriormente tratados en tomo al volumen, que permite a los alumnos el acceso a la representación gráfica del espacio y el volumen (Perspectiva).	<p>Proporcionar al alumno las bases para que resuelva algunos problemas elementales de perspectiva: postes del mismo tamaño y a la misma distancia. Losetas a uno y dos puntos de fuga. Subida de medidas arcos y círculos.</p> <p>Analizar cómo la relación de valores tonales claros y oscuros en la organización formal de un dibujo, hace que la representación sea de apariencia bi-o tridimensional.</p> <p>Demostrar en la práctica que el volumen virtual es uno de los elementos primarios o fundamentales de la composición, que se forma con la combinación de puntos o líneas constituyéndose en elementos constructivos, para producir la sensación ilusoria de tridimensionalidad en el espectador.</p>	<p>Que el alumno elabore libremente varias composiciones gráficas, sobre las hojas de su cuaderno, utilizando para ello los recursos gráficos que producen la sensación ilusoria de profundidad espacial y del volumen en el dibujo: perspectiva. claroscuro. valores Tonales. volumen virtual. oblicuidad gradación. Aplicación de color en los ejercicios.</p>	<p>1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16</p>

HORAS	CONTENIDO	DESCRIPCION DEL CONTENIDO	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (actividades de aprendizaje sugerido)	BIBLIOGRAFIA
		<p>Hacer percibir a los alumnos cómo el uso de la oblicuidad de las formas. Dibujadas puede acentuar la sensación de profundidad espacial en la perspectiva.</p> <p>Analizar cómo el uso de la gradación en el dibujo genera ilusión de óptica y crea una sensación de progresión espacial por el simple cambio de tamaño.</p> <p>Aplicar los recursos gráficos anteriormente mencionados, en ejercicios en los que la representación ilusoria del espacio y el volumen sea efectiva.</p>		

Bibliografía básica:

1. Puente, Rosa. Dibujo y comunicación gráfica. México edit. Gustavo Gill. 1986.
2. Carreón Zamora, Enrique. Vocabulario de dibujo. edit. UNAM/ ENP. 1988.

Bibliografía complementaria:

3. Reyes M., Víctor. Pedagogía del dibujo. México, edit. Porrúa..
5. Acha, Juan Conceptos fundamentales de las artes plásticas. México, edit. Coyoacán.
7. Acha, Juan. Introducción a la teoría de los diseños. México, edit. Trillas.
8. Marín De L' Hotellerie. José Luis. Expresión gráfica. México, edit. Trillas. 1995.
9. Wong, Wucius. Fundamentos deL diseño bi y tridimensional. edit. Trillas. 1995.
10. Wong, Wucius. Principios del diseño en color. edit. Gustavo Gilli.
11. Dondis A. Doris. La sintaxis de la imagen. edit. Gustavo Gilli.
12. Gillani Scoti, Robert. Fundamentos del diseño. edit. Limusa.
13. Koppers, Harald. Fundamentos de la teoría de los colores. edit Gustavo Gill. 1972.
15. Ramos, Antonio. Ramírez B. Pablo. Dibujo técnico y diseño. (Tres tomos) edit. Santillana.
16. Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual. Eudeba.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

1. Puente, Rosa. Dibujo y comunicación gráfica. México edit. Gustavo Gilli. 1986.
2. Carreón Zamora, Enrique. Vocabulario de dibujo. edit. UNAM/ ENP. 1988.
4. Acha, Juan. Expresión y apreciación artísticas. México, edit. trillas.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARÍA.

3. Reyes M., Víctor. Pedagogía del dibujo. México, edit. Porrúa.
5. Acha, Juan Conceptos fundamentales de las artes plásticas . México, edit. Coyoacán.
6. Acha, Juan. Introducción a la creatividad artística. México, edit. Trillas.
7. Acha, Juan. Introducción a la teoría de los diseños. México, edit. Trillas.
8. Marín De L' Hotellerie, José Luis. Expresión gráfica. México, edit. Trillas. 1995.
9. Wong, Wucius. Fundamentos del diseño bi tridimensional. edit...Trillas. 1995.
10. Wong, Wucius. Principios del diseño en color. edit. Gustavo Gilli.
11. Dondis A., Doris. La sintaxis de la imagen. edit. Gustavo Gilfi.
12. Gillani Scott, Robert. Fundamentos del diseño. edit. LImusa.
13. Koppers, Harald. Fundamentos de la teoría de los colores. edit. Gustavo Gilli. 1972.
14. Dantzic, M. Cynthia. Diseño visual Introducción a las artes plásticas. México, edit. Trillas. 1995.
15. Ramos, Antonio. Ramírez B. Pablo. Dibujo técnico y diseño. (Tres tomos) edit. Santillana.
16. Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual. Eudeba.
17. Hanks, Kurt. Belliston, Larry. El dibujo. La imagen como medio de comunicación. Trillas.

4. PROPUESTA GENERAL DE ACREDITACIÓN

a) Actividades o factores.

Para la evaluación del curso se sugieren: evaluación diagnóstica y evaluación permanente, mediante trabajos de investigación y la realización de láminas u otro tipo de ejercicios donde el alumno demuestre creativamente los conocimientos adquiridos.

b) Carácter de la actividad.

La actividad se puede desarrollar de manera individual, por equipos o grupal, según el tema desarrollado

e) Periodicidad.

Investigación al principio de cada unidad, evaluaciones a través de láminas, trabajos escritos, exámenes, etc., al final de cada unidad.

c) Porcentaje sobre la calificación sugerido.

Por las características de la asignatura es recomendable otorgar un 70 % al aspecto práctico y un 30 % a la parte teórica. Para el logro óptimo de los propósitos del curso se requiere de salones exclusivos para impartir la asignatura, con un cupo máximo de 30 alumnos por sección., con luz y ventilación adecuadas.

5. PERFIL DEL ALUMNO EGRESADO DE LA ASIGNATURA

La asignatura Dibujo II de cuarto año, contribuye a la construcción general del perfil del egresado de la siguiente manera, que el alumno:

Desarrolle su capacidad de interacción, expresión y comunicación gráfica y artística que le permitan tener acceso al arte y la cultura, adquiriendo los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes señaladas en el programa y desarrollando también su sensibilidad y creatividad.

6. PERFIL DEL DOCENTE

Características profesionales y académicas que deben reunir los profesores de la asignatura.

Este curso está diseñado para ser impartido por profesores con licenciatura en Artes visuales, en Diseño gráfico, en Comunicación gráfica o en Arquitectura, egresados de la UNAM o de otra institución con licenciatura equivalente. Los profesores deberán cumplir con los requisitos que señala el Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA) y el Sistema de Desarrollo del Personal Académico de la ENP. (SIDEPA).

“...Así mismo, la conciencia del mundo ha cambiado y el resultado inmediato es una total crisis epistemológica de representación”. Vlady.

CAPITULO 2. Definición del término dibujo.

La actividad gráfica se ha desarrollado a la par con el hombre, proceso que lleva en sí no sólo la huella del tiempo sino además la forma en que el hombre construye su imagen en la historia. Esto es, cualquier práctica humana contiene en sí su propia realidad; en éste sentido, el trabajo gráfico puede ser abordado como parte de un proceso histórico.

Para definir el término dibujo, es pertinente considerar primero su concepto y característica gráfica, luego su función comunicativa y utilidad. Su concepto y características gráficas son categorías que se han conformado en la práctica y en su teoría. En el Renacimiento italiano, la palabra “Disegno” significaba dibujo, no sólo como una técnica distinta de colorear, sino también como idea creativa visible en un boceto preliminar. Estos dos sentidos, como técnica y proyecto previo, han perdurado hasta el momento. Al arte del dibujo se le llamaba madre de todas las artes, principio y fin de toda cosa imaginable, según la naturaleza; porque a través de los dibujos se enseña a imitar y dar a conocer todas las obras de la creación. Es el dibujo un medio de reflexión de la forma y no solamente como producto de la habilidad.

Para el pintor italiano del 1437, Cennino Cennini, el dibujo es “fundamento del arte y todas sus partes, es principio y medio de representación de la naturaleza”⁴ En cambio para Leonardo Da Vinci, “es un instrumento para descubrir la realidad, es el medio más perfecto y adecuado para conocer la naturaleza, así como para comunicarla.”⁵

⁴ Cennini, Cennino. “Tratado de la pintura”. pp. 20

⁵ Cita en Rodríguez, Ida P. “Ensayo sobre José Luis Cuevas y el Dibujo”. pp. 24

El pintor español Goya dice que el dibujo, "es la búsqueda de la invención, dejando de lado la imitación de la realidad, la mimesis; toma la línea de la creación, la cual corre paralela a la naturaleza sin pretender ser la naturaleza misma" ⁶ En el texto, Las lecciones del dibujo, Juan José Gómez Molina dice que "el dibujo se establece siempre como la fijación de un gesto que concreta una estructura, por lo que enlaza con las actividades de expresión y construcción vinculadas al conocimiento, a la descripción de las ideas, las cosas y a los fenómenos de interpretación basados en la explicación de su sentido por medio de sus configuraciones... nos ayuda a comprender el proceso con el que las personas representan los conceptos de las cosas"⁷ Esto es, al mismo tiempo se configura una idea por medio del dibujo, se comunica e informa de la manera en que se entiende el fenómeno.

Juan Acha indica que la respuesta a "la definición de la naturaleza específica del dibujo artístico hay que comprenderla dentro del ámbito gráfico. Esto es la línea activa como lo específico del dibujo, tiene una naturaleza artística, o sea predominantemente sensitiva, luego una naturaleza gráfica, cuyas líneas activas siguen algunas de las tendencias: la mimética, la representativa, la expresiva y, de invención u ornamental." ⁸

Resumiendo: el dibujo es un medio de representación de la realidad, es un instrumento para descubrir, conocer y comunicar la naturaleza. Es invención, expresión y descripción de ideas creativas; tiene una naturaleza artística gráfica. A partir de esta definición del dibujo, se planteará su desarrollo en los diversos momentos históricos.

⁶ Ibidem.

⁷ Gómez, Juan José Molina. "Las lecciones del dibujo". pp. 18.

⁸ Acha Juan. "En torno al dibujo actual en México". Revista Plural, No. 141, junio 1983. pp. 39 a 45.

2.1 El dibujo en sus diversas manifestaciones históricas.

La acción de dibujar se conoce porque el dibujo como producto está presente en diversos momentos históricos. La historia y su sociología estudian sus fines y motivaciones, herramientas, materiales, la forma de hacer y sus posibles lecturas, y será a partir de estas disciplinas que; "Allá lejos en el horizonte, vemos la definición del mundo gráfico o del mundo de la línea pura, previa diferenciación de lo fotográfico y de lo pictórico todavía hoy dominador de nuestra visión."⁹

En la Prehistoria, la cual abarca del paleolítico al neolítico (30,000-4000 a.C.), el hombre cazador y recolector, se sirvió del fuego, produce útiles de madera, hueso, cuero y piedra. En este período histórico habita el hombre de Cro-Magnon u Homo-Sapiens (con un cerebro equivalente en volumen al del hombre moderno) El hombre paleolítico habita en cuevas, aparecen las pinturas y dibujos rupestres –Lascaux o Altamira- (Véase Fig. 1), donde se representan figuras de animales y hombres de cuerpo entero o algunas partes de él como humanos, escenas de lucha, de caza, son formas hechas a base de signos o símbolos al lado de las imágenes naturalistas y las esquemáticas –casi abstractas-, "el dibujo nació cuando el hombre percibió las huellas de los animales dejadas en la nieve y aprendió a leerlas y a reproducirlas, esto no fue la causa del dibujo sino la oportunidad de satisfacer necesidades lingüísticas de dibujar. En este acto predomina el ritual mágico, esto implicaba alejarse de las realidades concretas y penetrar más a las actividades mágicas, lo cierto es que al producir imágenes se representaba una realidad visible, la de los animales de caza."¹⁰

Fig. 1 Lascaux (caballo)

⁹ Acha, Juan. Teoría del dibujo. pp. 46.

¹⁰ Ibidem. pp.63, 64.

Los materiales que se emplearon fueron "colores aplicados con los dedos, o con una herramienta a manera de pincel, carbón vegetal y sustancias minerales mezcladas con grasa animal cuya gama comprendía los tonos amarillo claro, rojo marrón, negro y azul oscuro."¹¹

En distintas regiones del mundo, se han encontrado testimonios del hombre prehistórico; como son petroglifos, esto es "signos grabados o rayados, o simples figuras en una roca. Varios de ellos son pictogramas, y algunos pueden ser ideogramas o símbolos que representen ideas o conceptos... Los primeros pictogramas evolucionaron de dos maneras: primero, fueron el inicio del arte pictórico, los objetos y sucesos del mundo fueron registrados con mayor fidelidad y exactitud conforme fueron pasando los siglos; segundo, evolucionaron en forma de escritura. Las imágenes, ya sea que se conservara la forma pictórica original o no, recientemente se volvieron símbolos de sonidos del lenguaje hablado."¹²

Vale la pena considerar que para el hombre prehistórico no existía la diferencia entre la utilidad y el valor artístico, pues existía una finalidad utilitaria, social, mágica o religiosa. (Véase Fig. 2)

En las culturas antiguas el dibujo adquiría cualidades específicas: De esta época del 3400 al 1700 a.C. sólo mencionaré como ejemplo, algunas características generales de Egipto, China y Grecia. En ésta época aparecen y se consolidan las artes tradicionales (cerámica, textilería, cestería y orfebrería, la arquitectura, la escultura, la pintura y el dibujo), son civilizaciones fundamentalmente agrícolas y ganaderas. Las artes forman parte de la cultura estética, esta cultura surge de la relación del hombre con la naturaleza y su toma de conciencia ante ella y ante su colectividad y su propia individualidad. El hombre "denomina como bello o feo, dramático o cómico, lo grandioso o lo trivial, lo nuevo y lo típico de los fenómenos, y cosas de la naturaleza según sus valores y cultura estética."¹³ El hombre crea sistemas de percibir la realidad y de representarla con

¹¹ Müller-Brockmann, Josef. "Historia de la comunicación visual". pp. 10.

¹² Meggs, Philip B. "Historia del Diseño Gráfico". pp. 5.

¹³ Acha, Juan. "Teoría del dibujo". pp. 90.

fines prácticos y vitales, para pasar a fines expresivos y comunicativos. (Véase Fig. 2)

Fig. 2 Cueva de Lascaux

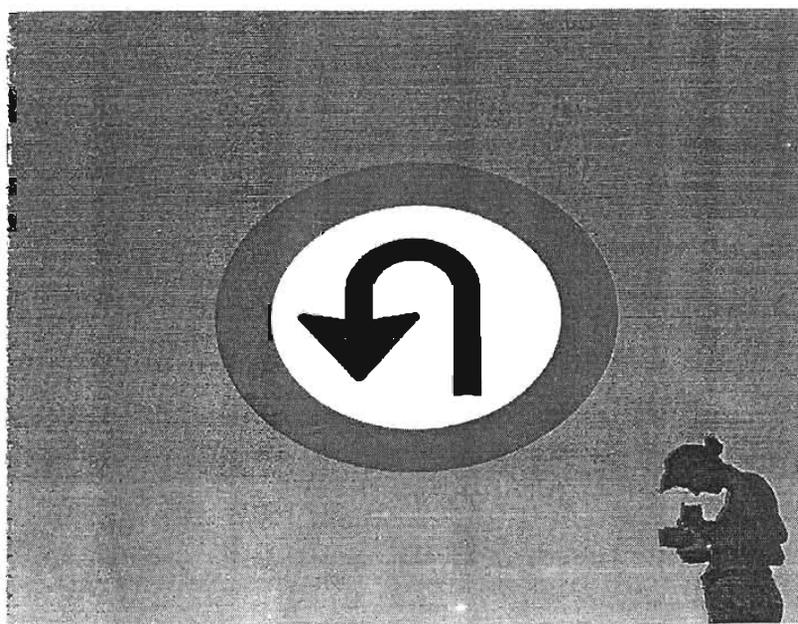

Fig. 3 Logotipo

Egipto 3400 al 640 D.C. Menciona Gombrich que "los artistas griegos realizaron su aprendizaje con los egipcios, y que nosotros somos alumnos de los griegos. De ahí que el arte de Egipto tenga importancia sobre el de Occidente."¹⁴ Es un pueblo con una tecnología variada como el uso del regadío, sistemas de presas y canales, conocen la fundición de metales; se dedican al comercio, la navegación, construyen ciudades orientadas a los puntos cardinales. Poseen un sistema de escritura jeroglífica, (del griego "tallado sagrado," después del egipcio "las palabras de Dios,") es un sistema de escritura-dibujo, que duró casi 3 y medio milenios. En donde las palabras se expresan mediante imágenes, usándose en papiros, relieves o monumentos arquitectónicos, se grababa en piedra o madera; la temática principalmente era religiosa.

Los últimos en usar este sistema de lenguaje fueron los sacerdotes egipcios del templo quienes vivieron hacia el siglo IV d. C. Fue Jean-Francois Champollion (1790-1832) quien descifró el mayor número de jeroglíficos basándose en la piedra Rosetta; "se dio cuenta que algunos signos eran alfabéticos, otros silábicos, y algunos eran determinativos (signos que determinaban cómo se debían interpretar los signos anteriores), algunos jeroglíficos funcionaban como fonogramas y no como simples pictogramas".¹⁵ (Véase Fig. 4)

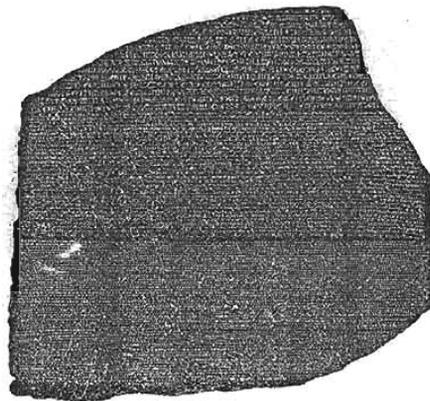

Fig. 4 Piedra Rosetta

El arte egipcio está en función de dos polos fundamentales: la preocupación por la trascendencia y la muerte, esto se manifiesta en la arquitectura, la escultura y la pintura, estas actividades requerían del dibujo y un conocimiento amplio de la geometría y la matemática. Los egipcios fueron el primer pueblo que elaboró

¹⁴ Gombrich, E. H. "La historia del arte". pp. 57.

¹⁵ Meggs, Philip B. "Historia del Diseño Gráfico". pp. 10.

manuscritos ilustrados en los que se combinaron las palabras y los dibujos para transmitir información. Dada la monumentalidad de la arquitectura, la escultura predomina sobre la pintura; la cual se encuentra exenta y en relieves. Estas representaciones estaban normadas por una estricta convención, aunque existe el naturalismo, las expresiones son hieráticas e idealizadas, sólo en algunas representaciones de menor importancia la imagen gana en dinamismo, un ejemplo es "El escriba sentado". En los dibujos el interés de representación reside en un plano, no se crea la sensación de profundidad ni el modelado en las figuras, ni mostrarlas sobre un fondo "no debe suponerse que el artista egipcio creyera que las formas eran o parecieran así, sino que se limitaban a seguir una regla que les permitía insertar solamente lo que consideraban importante quizá con intenciones mágicas."¹⁶ El arte está supeditado no a lo que se veía sino a lo que debería ser. (Véase Fig. 5)

La cultura egipcia sobrevivió por más de tres mil años; "los jeroglíficos, los papiros y los manuscritos ilustrados constituyen su legado a la comunicación visual, estas innovaciones fueron el inicio para el desarrollo del alfabeto y la comunicación gráfica para el mundo grecorromano"¹⁷

Fig. 5 Nefertiti

China. Hacia el año 2000 a.C. es un pueblo agrícola, ganadero, conoce las corrientes fluviales, la medicina, el calendario lunar y solar, practican el comercio y la navegación, inventan la brújula; se imprimen libros a partir de grabar bloques de

¹⁶ Gombrich, E.H. "La Historia del Arte" pp. 62.

¹⁷ Meggs Phillip B. "Historia del Diseño Gráfico". pp. 16.

madera y posteriormente se utilizan tipos móviles de metal fundido. Se fabrica el papel y la tinta derivada del negro de humo. "poseen un sistema de escritura comprendiendo 44,000 signos distinguiéndose de la lengua hablada. El conocimiento completo de todos los signos y su dibujo exacto constituían el grado máximo de ilustración."¹⁸ Por medio de la caligrafía se podía expresar estados espirituales y sentimientos profundos intercalando trazos gruesos y delgados. "La evolución de la caligrafía china se puede reconstruir desde sus orígenes pictográficos a través de unos de sus primeros caracteres, por ejemplo el carácter prehistórico para la olla con tres pies llamada Li, es ahora la palabra trípode."¹⁹ (Véase Fig. 6)

La filosofía –confusionismo, taoísmo y budismo- determinó el arte chino. La pintura china estaba muy vinculada a la caligrafía, utilizaban el papel o la seda con la tinta como vehículo. Las temáticas principales eran los paisajes con un aire místico, lográndolo con la mayor simplicidad y economía de trazos así como el mínimo esfuerzo; no existían las sombras ni el claroscuro; predominan las curvas sinuosas. Este arte era ejemplo de virtud y dignidad.

Fig. 6 Li (Vasija Trípode)

Grecia. 1200 al 31 a.C. Es un pueblo dedicado a múltiples actividades, producía aceite, vino, alfarería, ganado, especias, algodón, al comercio; configuraron un sistema de pensamiento singular. La filosofía, la religión - manifestada por la mitología- la ciencia y el arte que configuran la idea de

¹⁸ Müller, Brockmann, Josef. "Historia de la comunicación visual". pp. 17.

¹⁹ Meggs Phillip, B. "Historia del Diseño Gráfico". pp. 18.

totalidad, en donde cada una de las actividades se entrelazan. Ciencia y arte que abarca las matemáticas, geometría, astronomía, física, geografía, arquitectura, pintura, escultura, el teatro y la danza. En el campo del arte plástico existe una representación de la figura humana, cabe recordar las palabras de Protágoras, "el hombre es la medida de todas las cosas" (Véase Fig. 7). El hombre es patrón y modelo para un arte realista y humanizado, éste tiene un soporte basado en cánones geométricos formales. La línea predomina sobre el color en las formas bidimensionales y tridimensionales, crece el sentido del orden y la armonía; armonía del hombre con la naturaleza. En la creación artística a "una configuración esquemática y general hasta que se iba vivificando paulatinamente."²⁰ El material es amplio para el dibujo: como el papel, cuero, tintas, colores minerales y vegetales y con fijativos naturales.

Considerando las culturas de Egipto, China y Grecia y a manera de resumen; el dibujo ha estado emparentado con la escritura no sólo formalmente sino como sistema de lenguaje visual; desde los antiguos pictogramas, los jeroglíficos, la caligrafía china y el alfabeto griego fueron un medio de comunicación humana. Menciona Philip Meggs que: "Un alfabeto es un conjunto de símbolos visuales o caracteres que se usan para representar sonidos elementales del lenguaje hablado. Estos pueden unirse y combinarse para formar una configuración visual capaz de representar sonidos, sílabas y palabras articuladas por la boca humana. Los cientos de signos y símbolos requeridos para aprender la escritura cuneiforme y los jeroglíficos fueron reemplazados por 20 ó 30 signos elementales fáciles de aprender."²¹ Diversas teorías acerca de los orígenes del alfabeto, sugieren incluir la escritura cuneiforme, los jeroglíficos, los signos geométricos prehistóricos y los primitivos pictogramas cretenses, debido a la relación simbólica con el dibujo. Serán los griegos quienes doten al alfabeto de belleza y utilidad, pues consideran una estructura geométrica y un orden y armonía; es una construcción simétrica de las letras, basado en un inicio en un cuadrado principalmente, y un triángulo para algunas letras. (Vease Fig. 8) Inicialmente escribían de derecha a izquierda, posteriormente desarrollan un

²⁰ Gombrich, E. H. "La historia del arte". pp. 105.

²¹ Meggs, Philip B. "Historia del Diseño Gráfico". pp. 27.

método llamado boustro-phedon, que significa “arar un campo con un buey”, pues cada línea se lee en dirección opuesta, primero de derecha a izquierda, después los caracteres dan media vuelta y la segunda línea se lee de izquierda a derecha; también desarrollan un estilo de escritura llamado uncial, en donde las letras son redondeadas y con menos trazos, esto permitió escribir más rápido y en materiales suaves como la cera, la arcilla e inclusive en madera.

La escritura alfabética transformó a la sociedad, se difunde debido a la facilidad de su escritura y aprendizaje, así como también otorga la capacidad de leer; la lectura considera la comunicación y la información trascendiendo las limitaciones de la memoria, el tiempo y el espacio.

Fig. 7 Hermes

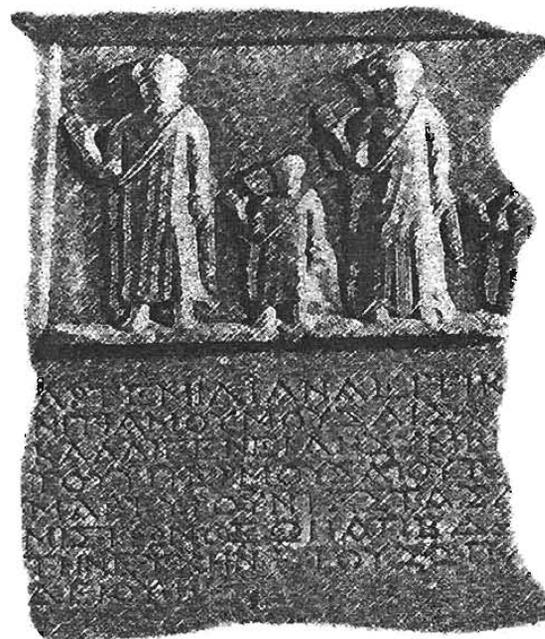

Fig. 8 Estela con letras cuadradas

Edad media. A fines del siglo IV al siglo XV D.C. se da la Edad Media. En esta época se da la impresión de libros, la fabricación de papel, la fundición, producción de armamentos, el desarrollo de la minería, fabricación de cristal, producción de tejidos de seda y se construyen puentes, canales, castillo y catedrales de piedra.

La iglesia asume la función de la educación, principalmente en monasterios.

Se copian obras de la Antigüedad y de los primeros autores cristianos, se impone el alfabeto de letras latinas. Se establece el conteo de años a partir del nacimiento de Cristo. En el 1250 se establece la escritura gótica, fundamento de la letra actual. En los siglos XIV y XV se fundan nuevas Universidades en Europa; surgen formas de organización gremial en la producción de diversos oficios, como plateros, vidrieros o talleres de pintores.

Se utiliza el papel, papiro, pergamino, piedra, vidrio y tejidos como soportes. El papel que es más barato da un impulso a la producción de libros; en un inicio los libros se hacían manuscritos e ilustrados manualmente, se copiaban en un número limitado. "En 1439 a 1444 se inventa y utiliza la imprenta por Johannes Gutemberg, la imprenta influye en el campo intelectual, se impulsa la educación pues a la palabra hablada y escrita, se agrega la palabra impresa. La primera impresión de Gutemberg es una Biblia de 42 líneas y se imprime en 1455."²² (Vease Fig. 9)

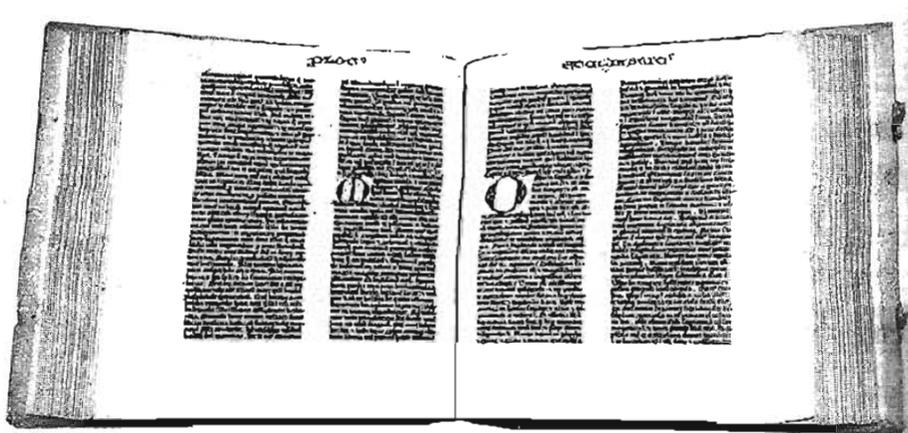

Fig. 9 Biblia de Gutemberg

En el arte plástico, se manifiesta la escultura de relieves y exenta, tanto en piedra, madera y bronce; la escultura está supeditada a la arquitectura esto hace que los cánones de la escultura logren una estilización, estas características se manifiestan también en la pintura y el dibujo. Las técnicas utilizadas son el fresco y el óleo junto con el tema. Surge el arte iluminista y la temática principalmente será religiosa, tiende al naturalismo, la humanización de la divinidad.

²² Müller-Brockmann. "Historia de la educación visual". pp. 34.

La ilustración y la ornamentación no eran un simple adorno, los superiores de los monasterios estaban conscientes del valor educativo de la pintura y de la utilidad de los adornos para crear matices místicos y espirituales en los espectadores, se crea un amplio vocabulario de formas gráficas, composición de páginas, estilos de ilustración y de letras así como de técnicas. La mayoría de las figuras eran producto de la imaginación del dibujante o ilustrador. (Vease Fig. 10) Los colores en el medioevo abarcan el amarillo cromo, el azul cobalto, el ocre rojo y el verde, distintos grises, así como el blanco y el negro; se utiliza la hoja de oro en algunos fondos de la imagen, usando como medio o vehículo la goma arábica o de tragacanto.

Fig. 10 Adorando a Dios

El grabado en madera (xilografía -impresión en relieve de una superficie-), es utilizado en Europa, debido a la influencia oriental; fueron los juegos de naipes y las imágenes religiosas los primeros diseños gráficos impresos mediante bloques de madera; las cartas "introdujeron a las masas el reconocimiento de símbolos, el manejo de secuencias y la deducción lógica; su valor intrínseco trascendió el entretenimiento ocioso."²³ (Véase Fig. 11) Es de señalar que el dibujo fundamentalmente resalta el contorno predominando grandes zonas de blanco, el efecto de espacio y profundidad se consigue por medio de la superposición de planos en donde la línea es un elemento para generar textura.

²³ Meggs, Philip B. "Historia del Diseño Gráfico" pp. 59.

Fig. 11 Naipes

Fig. 12 La Anunciación

El grabado también fue usado en “libros de bloque,” en donde cada página era grabada con imagen y texto en un solo bloque de madera. Este libro de bloque fue utilizado para la instrucción religiosa, la mayoría de estos libros contenían entre 30 y 50 hojas, algunos se coloreaban a mano. La amplia demanda de libros y la mecanización en la producción hizo que los libros de bloque fueran desapareciendo. (Véase Fig. 12)

En Italia, el arte sigue un desarrollo particular tanto en la escultura como en la pintura, es iniciada por Cimabue en 1240-1302, que alcanza su culminación con Giotto 1267-1337, quien es considerado el precursor de la pintura moderna. Existe una interpretación moderna de las formas junto con un conocimiento de la luz y las sombras, “lejos quedan los esquemas lineales obtenidos de formas humanas.”²⁴

Menciona Gombrich que “ los métodos de Giotto deben mucho a los maestros Bizantinos, y sus propósitos y perspectivas a los grandes escultores de las Catedrales.”²⁵ Valga el ejemplo de la imagen bizantina “la Virgen y el Cristo niño en un trono circular”, es un temple sobre tabla, realizada para un altar en Constantinopla; en donde el rostro está modelado con luz y sombra, se nota una comprensión de profundidad en el trono. Es de notar la influencia de los escultores

²⁴ Gombrich, E. H. “La historia del arte”. pp. 160.

²⁵ Ibidem. pp. 201.

góticos; aunque ya existe el escorzo en brazos, el modelado en rostro y cuello, y las sombras en los pliegues del ropaje; creándose la ilusión de profundidad en una superficie plana. (Vease Fig. 13) Giotto “ sigue la opinión de los frailes que exhortaban al pueblo en sus sermones a que representaran en sus mentes lo que leían en la Biblia, como si lo estuvieran viendo.”²⁶ Será con Giotto que se inicia la historia de los artistas.

Fig. 13 La Virgen y Cristo

Edad Moderna. Este período abarca en la historia del arte, el Renacimiento, Barroco, el Neoclásico y el Romanticismo hasta principios del siglo XX. No es mi intención abordarlos a cada uno sólo mencionaré características generales consideradas bajo la denominación de Edad Moderna. La educación se extiende cada vez más a la población, especialmente a la nobleza y a la burguesía, se publican libros en mayor cantidad, se empieza a conformar bibliotecas personales; en los siglos XVII y XVIII aparecen una serie de nuevas enciclopedias. Es la Ilustración, esto conlleva a ideas que son desarrolladas en

²⁶ Ibidem. Pag. 201.

movimientos políticos y revolucionarios. “Desde 1609 se publican regularmente periódicos como en Alemania, Inglaterra, Suecia y Francia. Surgen nuevas formas de comunicación —el folleto- empleado por los reformadores, estos son de expresión popular, contienen imágenes y representaciones alusivas a su temática.²⁷ Artistas de renombre ilustran estos medios, como Alberto Durero y su discípulo Hans Sebald Beham. (Véase Fig. 14) Muchos artistas se emplean en el arte relacionado con la impresión. En 1711 se ensaya la impresión en tres colores, a partir de la teoría de Newton. A finales del siglo XVIII se da el desarrollo de la litografía; Crece ampliamente la industria con las exposiciones internacionales. En el siglo XIX se impulsa la comunicación visual con la invención de la fotografía “Joseph Nicephore Niepce (1765-1833), en 1826 obtiene una imagen fotográfica sobre una placa metálica, el tiempo de exposición dura ocho horas. Jean Louis Daguerre (1787-1851), mejora esta invención con el daguerrotipo, primer sistema que permitía el positivo directo. En 1837 produjo el primer positivado directo.”²⁸

De Rhinocerot. A. Lib. I. 953

Fig. 14 Rinoceronte

En cuanto a la temática, la figura humana ha sido el principal motivo. En el Renacimiento el ser pintor o escultor dejó de ser una ocupación como cualquier otra, se convierte en una profesión aparte. Se plantean problemas diferentes de representación “algunos se interesan por la armónica distribución de las figuras, otros por el contraste de los colores o la consecución de una expresión dramática, los fines siguieron siendo en general los mismos, eran proporcionar cosas bellas a quienes deseaban tenerlas y disfrutar con su posesión; la belleza podía ser entendida como la hábil imitación de la naturaleza, o si la verdadera belleza dependía de la capacidad del artista para idealizar la naturaleza. Se

²⁷ Müller-Brockmann. Josef. “Historia de la comunicación visual”. pp. 39.

²⁸ Ibidem. pp. 63.

conviene que el artista debe estudiar la naturaleza y dibujar del desnudo."²⁹ Aunque "la cultura antropocéntrica que sitúa al hombre como centro y unidad de medida del universo se remontan al mundo clásico. La idealización simbólica del cuerpo humano como búsqueda de la verdad y la belleza."³⁰ El arte entra "en una nueva fase de autoreconocimiento al comenzar los artistas a pensar en problemas estéticos y formas de representación."³¹ Cabe recordar que Ghiberti consideró las proporciones matemáticas del cuerpo humano como el fundamento de su belleza. El arte se puede resumir en la frase crear una armonía. (Véase Fig. 15)

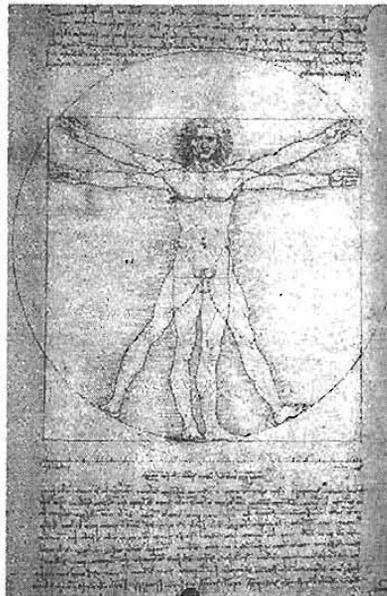

Fig. 15 Dibujo de Proporciones

Siglo XX. Época en la cual se generan cambios políticos, económicos, técnicos y culturales; esto tiene su manifestación en "la culminación de la Revolución Industrial, el progreso de la tecnología electrónica y la necesidad de la especialización"³²; se da un amplio desarrollo de los medios masivos de información como la televisión, la radio, el cinematógrafo, los periódicos y las revistas. Estos medios no sólo se perfeccionan aceleradamente, sino que se estudia su significación y eficacia. Los movimientos políticos sociales se suceden; guerras mundiales, revoluciones en países colonizados, guerras civiles. En el campo del arte, "los nuevos movimientos artísticos reemplazaron la tradicional visión objetiva del mundo ajustada a la perspectiva central, por concepciones

²⁹ Gombrich, "La historia del arte". pp. 475.

³⁰ Cabezas, Livio. "El andamiaje de la representación en las lecciones del dibujo". pp. 217.

³¹ Fleming, William. "Arte, Música e Ideas". pp. 175.

³² Ibidem. pp. 333.

analíticas, elementalistas, de las formas y los colores... El constructivismo ruso, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, De Stijl, marcaron con sus nuevas ideas al diseño y a los modos de percepción."³³ La actividad artística se debe entender a partir de su marco de referencia y lo que el artista realiza; a veces el acto de crear sustituyen en importancia al objeto creado. Menciona Gombrich que el arte moderno ha encontrado una nueva función; es la experimentación a nuevas maneras de combinar formas. Yo agregaría a nuevas formas de representación con medios y materiales contemporáneos.

El escultor trabaja con el hierro, la fibra de vidrio, el acero inoxidable y los plásticos; sin dejar las maderas, las piedras o el bronce. El pintor utiliza una variedad amplia de materiales y herramientas de trabajo; en el campo de la gráfica se continúa realizando grabado en maderas (xilografía), en metal (huecograbado), en piedra (litografía), y serigrafía; de igual manera el dibujante. Se incorporan recursos técnicos y formales en relación con los conceptos temáticos acordes con las necesidades de expresión y comunicación.

Algunas de las corrientes artísticas del siglo XX son:

Futurismo, Dadaísmo, Constructivismo Ruso, Expresionismo Alemán, Surrealismo, etc.

¿Pero cuál es el papel del dibujo actualmente? En términos generales el dibujo posee importancia cultural y como tal tiene efectos sociales, efectos que se manifiestan en sus modos de apreciación, estos modos nos permitirán reconocer su función o funciones; según Acha son: El dibujo "consta de un tema –o función práctica que lo reemplace, de una carga estética y de lo específico de su género o su tema, en el caso del dibujo será lo dibujístico."³⁴ Lo dibujístico no remite sólo a la habilidad del dibujar o virtuosismo en la representación, sino "gestar un tema propio mediante una iconografía original o característica."³⁵ El dibujo como especialidad remite a usar fundamentalmente la línea y sus posibilidades gráficas,

³³ Müller-Brockmann Josef. "La historia de la educación visual". pp. 80.

³⁴ Acha, Juan. "Teoría del dibujo". pp. 149.

³⁵ Ibidem. pp. 150.

es como único medio expresivo en la producción plástica. El dibujo como imagen conlleva un mensaje.

2.2 Tipos del Dibujo: ejemplos visuales.

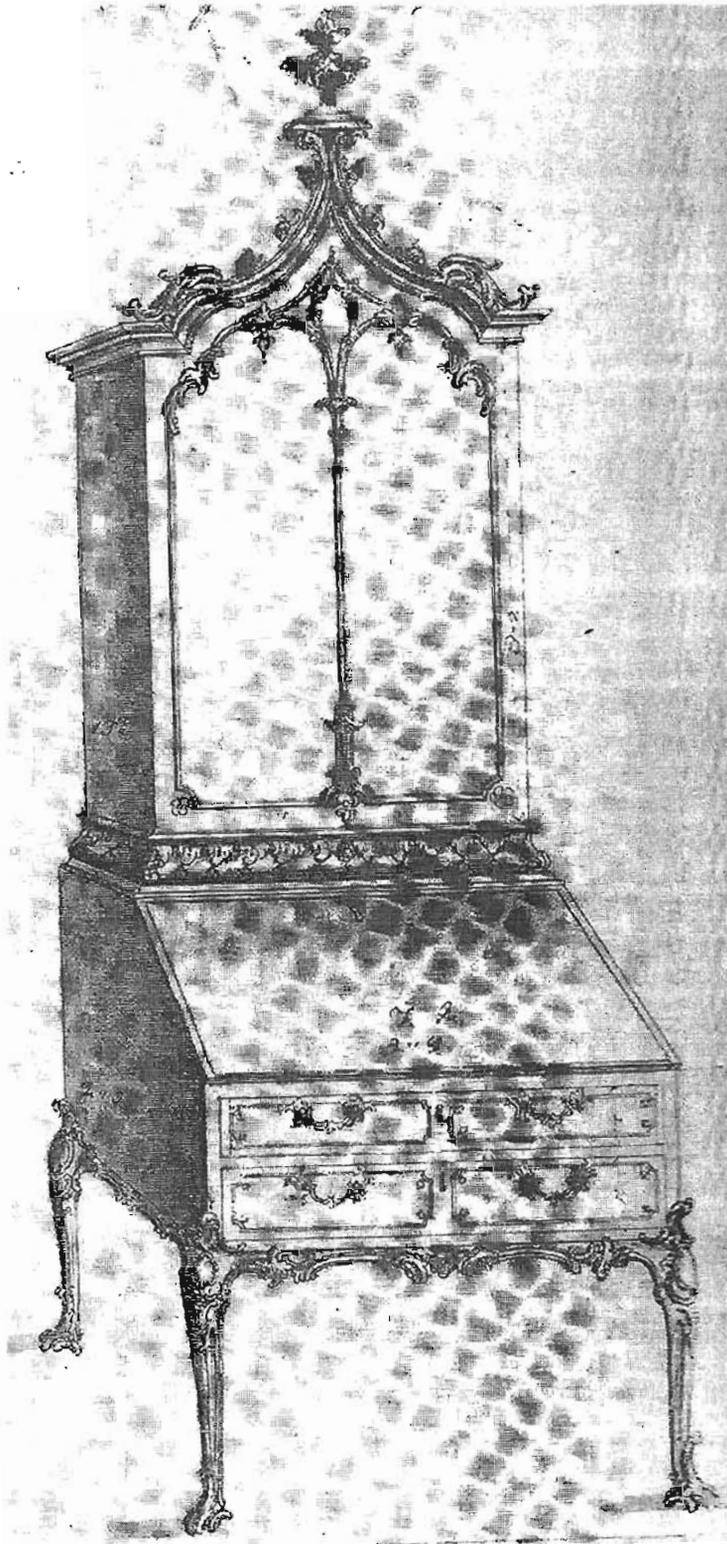
Siguiendo a Juan Acha y Susan Lambert, quienes hacen una clasificación del dibujo, este se divide en:

- Dibujo como Comunicación Visual:
 - . Tiene un carácter utilitario. (ilustración 1)
 - . Técnico, Industrial. (ilustración 2)
 - . Diseño de ilustraciones: Textos, folletos, cartel, mapas. (ilustración 3)

- El Dibujo como Producto Artístico:
 - . Diseño Gráfico. (ilustración 4)
 - . Caricatura. (ilustración 5)
 - . Obra artística –objeto museable o comercial-. (ilustración 6)
 - . Como disciplina. (ilustración 7)

- Proyectual o creativo:
 - . Esbozos, Apuntes. (ilustración 8)
 - . Como medio para una obra artística. (ilustración 9)

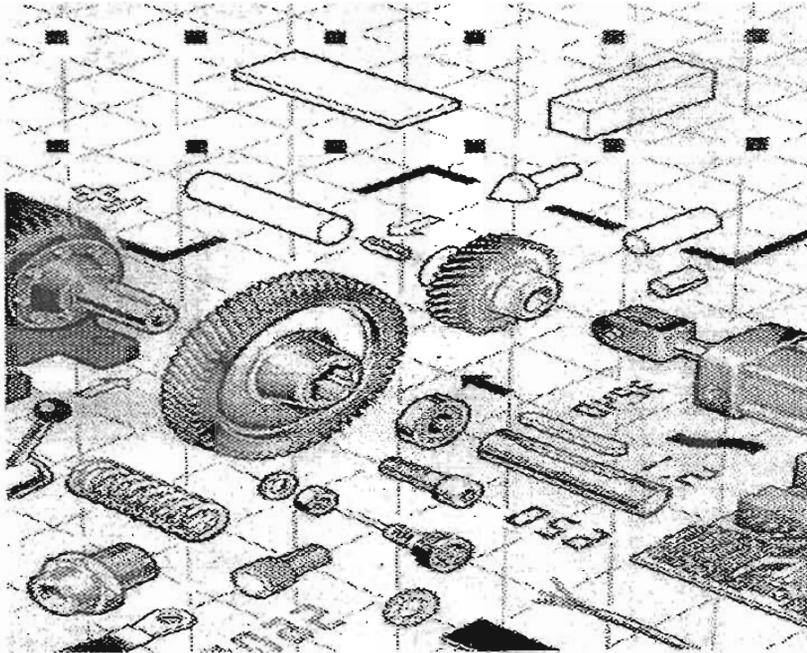
Ilustración I

“Diseño para un escritorio”

Thomas Chippendale (1718-1779).

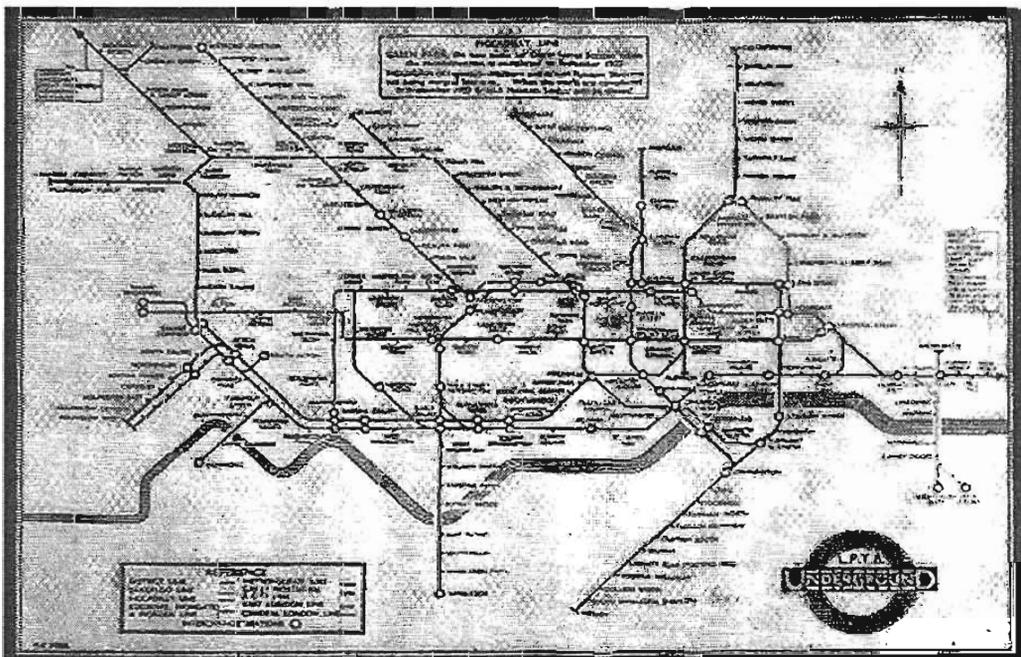
Ilustración II

“Diseño de engranes”

Klaus Muller.

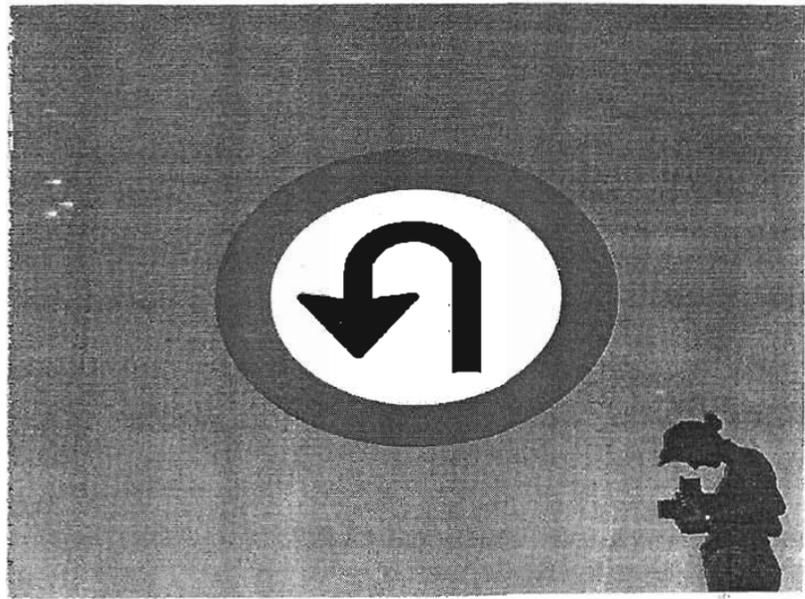
Ilustración III

“Diseño para el plano del Metro de Londres”

Henry C. Beck. (1901-1994).

Ilustración IV

"Logotipo"

Ilustración V

"Hombres camello"

Charles Le Brun (1619-1690).

Ilustración VI

"Cain"

Luis Nishizawa (1918-)

Ilustración VII

"Estudio de Relieve"

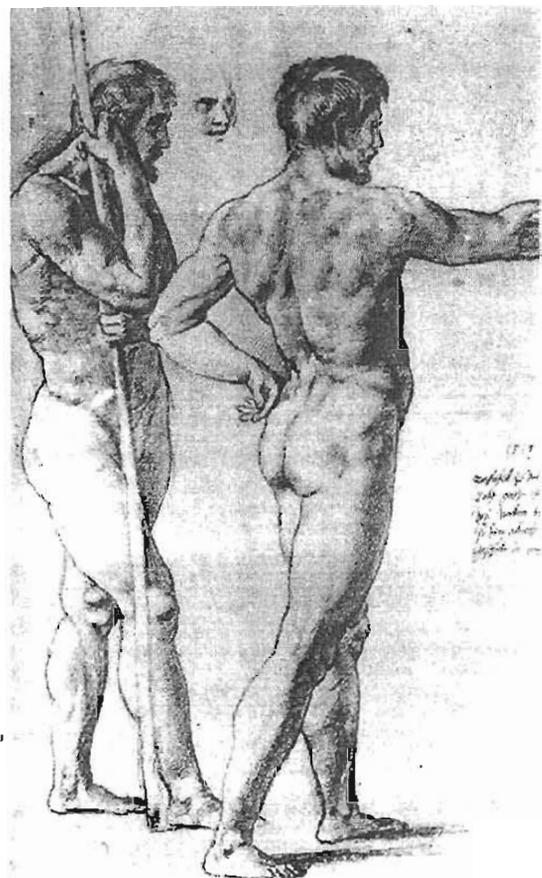
Antonio Domenico Gabbiani (1652-1726).

Ilustración VIII

"Saskia peinándose"
Rembrandt (1660-1669).

Ilustración IX

"Dos estudios de desnudo"
Rafael (1483-1520).

2.3 Análisis del Punto, La Línea y El Plano.

Cuando se va a planear una obra, como una pintura, un grabado, una escultura, un dibujo o un diseño; se recurre a distintos elementos visuales, en un primer momento. Dondis le llama sustancia básica y su número es reducido, son el punto, la línea, el plano o contorno, dirección, tono, color, textura y movimiento; dice "aunque sean pocos elementos, son la materia prima de la información visual. La estructura visual es la fuerza que determina qué elementos visuales están presentes y con qué énfasis."³⁶ Cada uno de estos elementos forman parte de un todo, de un conjunto. Al entender las partes se comprende mejor el conjunto; cada uno de estos elementos se pueden utilizar tanto en trabajos simples como complejos, como lo es el lenguaje visual, "para analizar y comprender la estructura total del lenguaje visual, es útil centrarse en éstos elementos..., a fin de comprender mejor sus cualidades específicas."³⁷

El punto. Es la unidad más simple y reductiblemente mínima de comunicación visual. "El punto resulta del choque del instrumento con la superficie material, con la base. La herramienta puede ser un lápiz, punzón, pincel, pluma, etc. Mediante el choque la base queda fecundada."³⁸ El punto adquiere un tamaño y una forma en función de la herramienta y su tamaño está en relación con la dimensión de la superficie y con otras formas sobre la misma. "El punto tiene un borde exterior, que determina su aspecto externo."³⁹

La línea. Cuando los puntos están próximos entre sí, se percibe la sensación de direccionalidad, los puntos se convierten así en otro elemento visual. Kandinsky menciona que hay tres tipos de rectas. La horizontal, que es la forma más simple; la vertical que es opuesta a la horizontal y el tercer tipo es la diagonal. La línea tiene cualidades gráficas como: La línea nunca es estática, es el elemento visual primordial, tiene dirección y finalidad. La línea en el dibujo es esencial, puede

³⁶ Dondis. D. A. "La sintaxis de la imagen". pp. 53.

³⁷ Ibidem. 54.

³⁸ Kandinsky. "Punto y línea sobre el plano". pp. 25.

³⁹ Ibidem. pp. 28.

adoptar formas muy diversas para acentuar cualidades perceptuales como dinamismo, dirección y ubicación en la superficie; entre otras.

El plano. La línea al describir un contorno o perímetro, configura tres planos básicos: el círculo, el cuadrado y el triángulo; estas formas son primordiales. Las cualidades de estos planos son dirección, color, tamaño, forma, etc. Cada uno de estos elementos son componentes de los medios masivos.

2.4 La función comunicativa del dibujo en la producción cultural en la Unidad I, de la asignatura de Dibujo II en la ENP.

A partir del panorama general del dibujo en distintos momentos históricos, y distinguiendo su finalidad particular, así como los diferentes materiales usados y la temática del dibujo. Y señalando algunas cualidades gráficas de los elementos básicos; se puede valorar el papel del dibujo en la ENP., y su contribución en el desarrollo de la expresión gráfica del alumno; Esta valoración está dirigida a considerar el dibujo en su función comunicativa.

Toda obra de arte lleva en sí un mensaje y el dibujo no es la excepción, el punto, la línea y el plano junto con sus cualidades gráficas son los elementos para construir el mensaje. Menciona Juan Acha que este mensaje se da en tres planos:

“El semántico, son las relaciones de los signos con la realidad significada, o lo que es lo mismo, el parecido de la figura con la realidad figurada.

El sintáctico, refiere a las relaciones entre los signos o composición con sus ritmos y simetrías, proporciones y direcciones.

El pragmático, son los efectos de los signos en el receptor o la sociedad”⁴⁰

Las imágenes en el dibujo pueden acentuar el carácter gráfico en donde tiene mayor relevancia la línea o el carácter pictórico, en donde se resaltan los efectos de claroscuro o los volúmenes ilusorios.

⁴⁰ Acha, Juan. “Teoría del dibujo” pp. 132.

Siguiendo a Acha, el dibujo puede servir de canal de comunicación en cualquier tipo de imágenes, ser un medio de producción artística o solamente como producto artístico. El dibujo puede ser:

“Mimético. Esta característica es la misma del plano semántico, su interés es la verosimilitud en las imágenes.

Ornamental o caligráfico. Tiene la belleza como finalidad y lo importante es el curso de la línea la cual puede ser bella y expresiva.

Expresivo. Con contenidos emotivos o gestuales esta cualidad se atribuye a la línea un estado de ánimo según los accidentes de su trazo.

Emblemático. Que representa realidades invisibles.

Heurísticas. Con figuraciones inventadas.”⁴¹

Espacio y Volumen. Se conoce como espacio y volumen “virtuales” a un recurso gráfico el cual permite representar la sensación de profundidad en el campo gráfico, esto permite interpretar el espacio tridimensional. Los recursos gráficos son: Tamaño y superposición de planos, por medio del color y puntos de fuga. La diferencia de tamaño entre dos o más planos en el campo gráfico, se interpreta como figuras cercanas o lejanas.

La superposición es cuando un plano cubre de manera parcial a otro plano, esto indica la suposición de que un plano esta sobre de otro, aunque en realidad sean dos figuras que están compartiendo sus lados.

El color se puede utilizar para acentuar la sensación de profundidad, los colores cálidos pareciera que se “acercan” y lo colores fríos pareciera que se alejan.

Cada una de estas cualidades se pueden considerar junto con el recurso de punto de fuga para acentuar la sensación de profundidad y volumen.

⁴¹ Ibidem. pp. 134

CAPITULO 3. Metodología de Diseño para la elaboración de material didáctico.

En este capítulo se describen las distintas etapas para la elaboración del material didáctico como producto de la información recopilada en el capítulo dos, siguiendo la metodología de Joan Costa.

3.1 Elaboración de un CD, el cual considera las distintas etapas históricas del dibujo, con ejemplos visuales.

3.2 Metodología de Joan Costa:

En esta metodología está considerado el proceso como diseño y no como el producto o mensaje, será mediante el proceso que se obtiene el producto o mensaje. Este proceso requiere de una planificación en donde se da el proceso de creación y elaboración del producto; las etapas son:

3.2.1 **Información.** En esta etapa se recabaron los datos en relación con el dibujo, en las etapas históricas elegidas; así como su función y características.

3.2.2 **Incubación.** Se procesan los datos, realizando la síntesis en la información obtenida mediante un mapa conceptual y un diagrama de flujo. (Anexo A-1 y A-2)

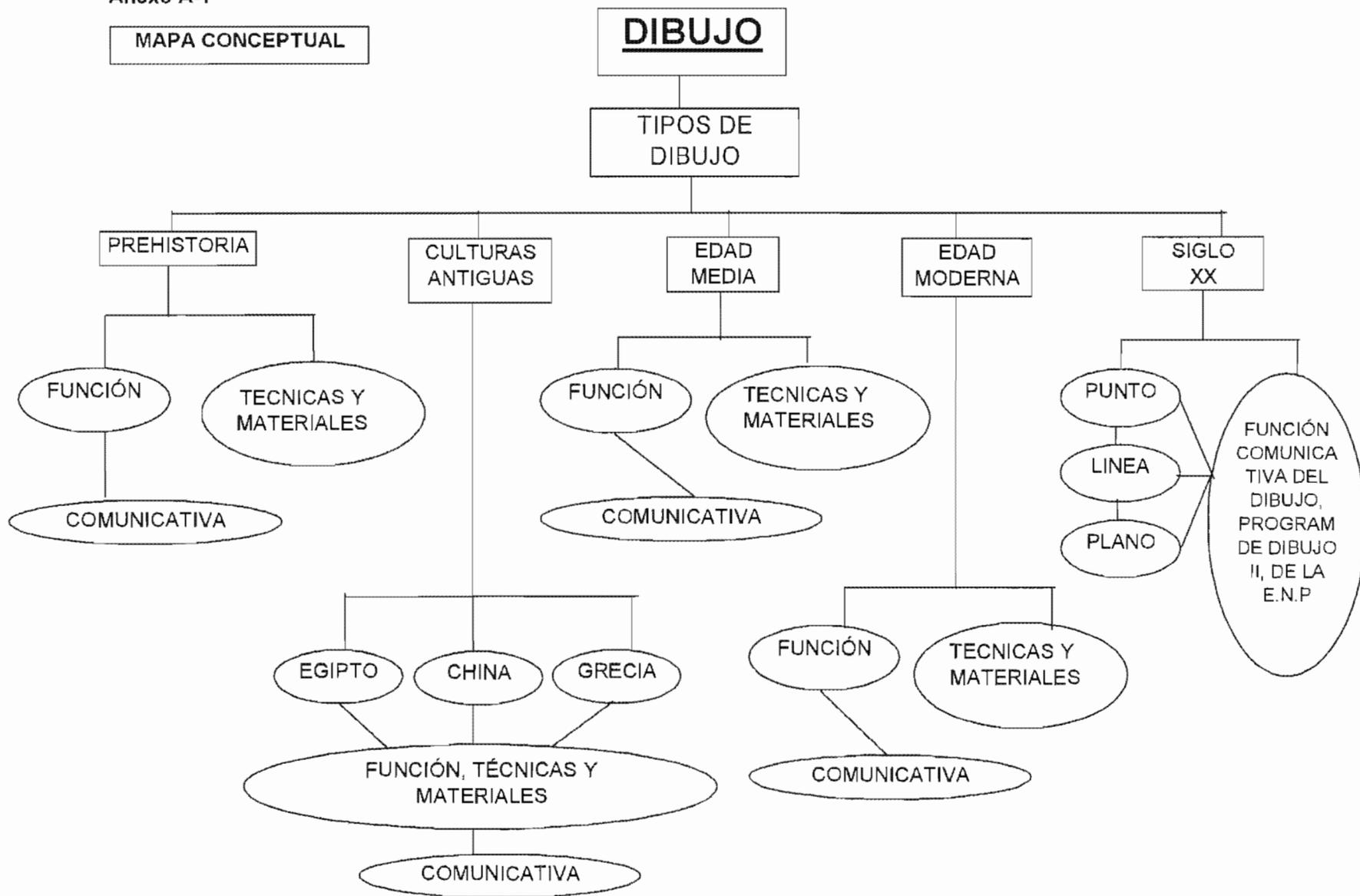
3.2.3 **Idea creativa.** Es la etapa de distinguir las soluciones posibles. (Anexo B)

3.2.4 **Verificación.** Refiere al desarrollo de las diferentes hipótesis, en este caso, se fueron relacionando el texto informativo del desarrollo del dibujo junto con las imágenes seleccionadas.

3.2.5 **Formalización.** Se obtiene el prototipo original, en este caso el CD. (Anexo impreso)

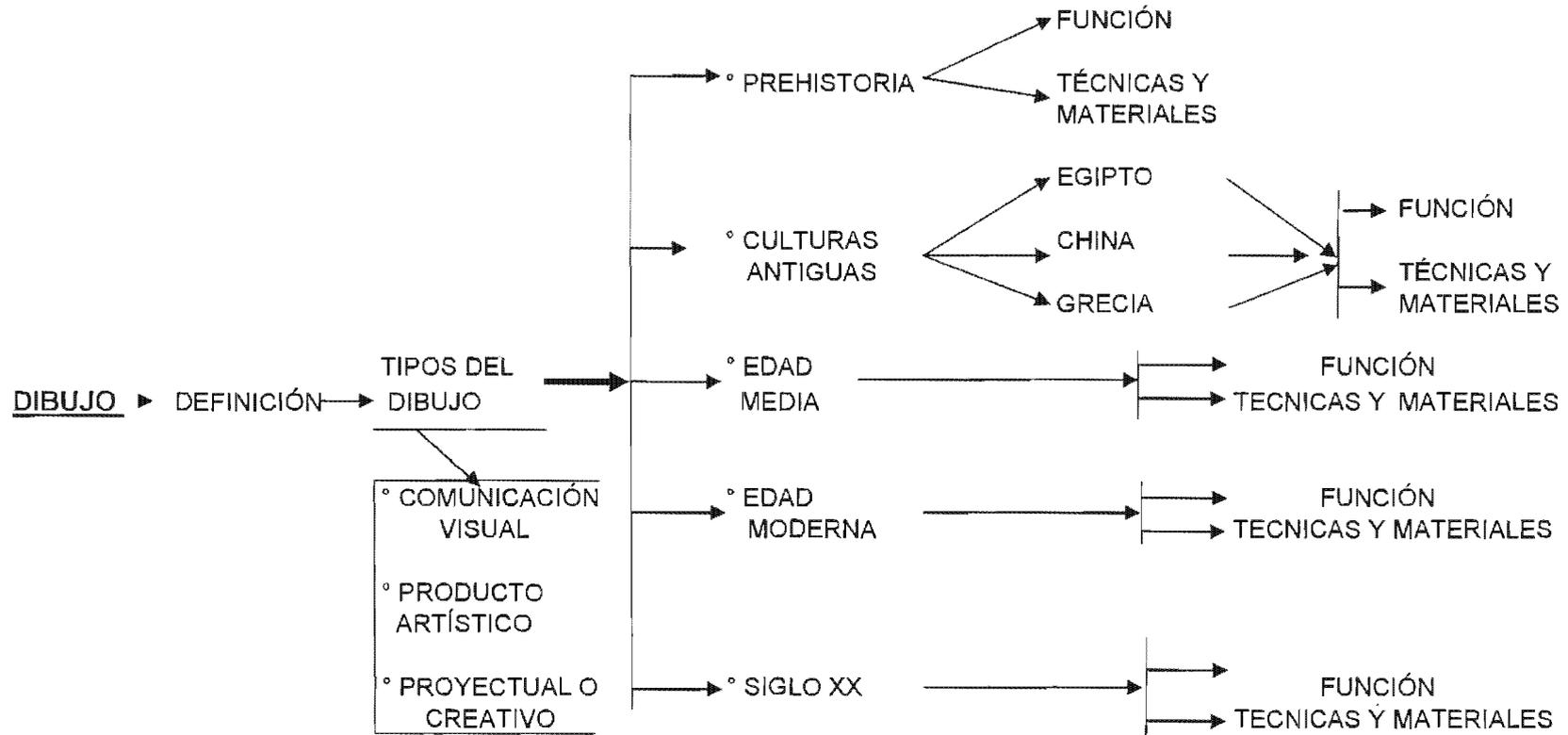
Anexo A-1

MAPA CONCEPTUAL

Anexo A-2

DIAGRAMA DE FLUJO

GUION

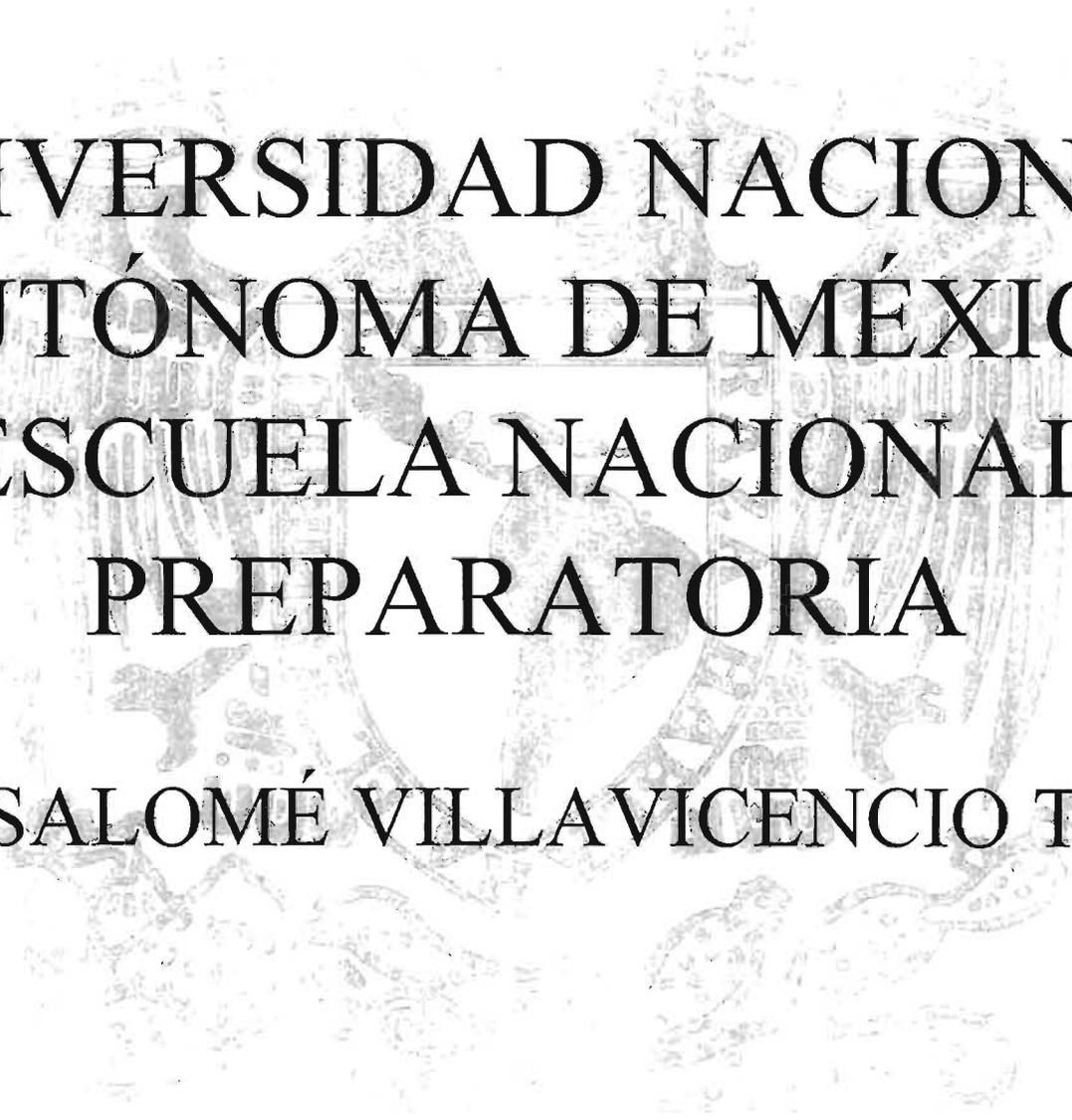
El Dibujo a través de la Historia.

<u>TEXTO</u>	<u>IMAGEN</u>
1. U.N.A.M. E.N.P. Autor.	Presentación
2. Función comunicativa del dibujo. Material didáctico de apoyo a la asignatura del Dibujo II.	Sólo texto.
3. El Dibujo. Definición.	Sólo texto.
4. Tipos de dibujo. a. Comunicación visual. b. Producto artístico. c. Proyectual o creativo	Sólo texto.
5. Comunicación visual. Es utilitario, técnico e industrial	Engrane y sus componentes.
5 a. Diseño: Ilustración de mapa.	Mapa del Metro de Londres.
6. Producto artístico.	Caricatura “Hombres- camello”. Charles Le Brun (1619-1690)
7. Diseño Gráfico.	Logotipo
8. Obra artístico- museable o comercial.	“Caín”. Luis Nishizawa (1918)
9. Como disciplina.	“Estudio de escultura antigua” Doménico Gabbiani (1652- 1726)
10. Proyectual o creativo. Esbozos o apuntes.	“Saskia peinándose”. Rembrandt (1660- 1669)
11. Desarrollo del Dibujo.	Solo texto.
12. Medio para una obra artística.	“Dos estudios de desnudo” Rafael (1483- 1520)
13. Etapas históricas del Dibujo. Prehistoria, Cultura Antiguas, Edad Media y Siglo XX.	Solo texto.

14. Dibujo y Pintura Rupestre (30000-4000 a.C.) El Hombre es cazador, aparece el Dibujo y la Pintura Rupestre en Altamira y Lascaux.	Bisontes de Altamira (15000- 10000 a.C.)
15. Cueva de Lascaux, Francia.	Lascaux, Francia (15000- 10000 a.C.)
16. Representación de partes del Hombre Prehistórico.	Mano de Hombre Prehistórico, en Pech-Merle, Francia.
17. Caballo de Lascaux, Francia.	Caballo.
18. Escenas de caza	Bisontes de Altamira
19. Escenas de lucha.	Pinturas Rupestres.
20. Representaciones de animales y Hombres	Pinturas Rupestres.
21. Ritual mágico.	Pinturas Rupestres.
22. Características del Arte Prehistórico	Altamira
23. Egipto (3400 a.C.- 640 d.C.)	Tumbas de Keops, Kefrén y Mikérinos.
24. Escritura jeroglífica.	Anubis y Thot, presentan a un difunto ante Horus.
25. Piedra Rosetta.	Piedra Rosetta.
26. Arte Egipcio	Templo de Ramses II.
27. El Dibujo y la Arquitectura.	Templo Mortuorio de Ramses II.
28. Dibujo Egipcio.	Nefertiti esposa de Ramses II.
29. Escultura Egipcia.	Sacerdote llamado Kai (2575 a.C.).
30. Predomina el contorno.	Relieve.
31. Sin texto.	El Rey Mikérinus y dos diosas.
32. Sin texto.	Tumbas de Keops, Kefrén y Mikérinos.
33. China 2000 a.C. Características.	Paisaje.
34. Poseen un sistema de escritura.	Li (vaso trípode).
35. La filosofía y el arte.	“Paisaje después de la lluvia” Kaok’o-Kung 1300.
36. Características artísticas	“Paisaje a la luz de la luna” Ma Yüan.

37. Tienen un tinte místico.	Paisaje
38. Economía de trazos.	Paisaje.
39. No existe claroscuro.	Paisaje de Li Tang.
40. Grecia (1200-31 a.C.) Características.	El Partenón (450 a.C.)
41. El arte griego.	“El Discobolo” de Mirón (450 a.C.).
42. Arte realista y humanizado.	“Hermes con Dionisios” de Praxíteles (350 a.C.).
43. El Dibujo.	“Doncella”
44. El Dibujo en la cerámica.	Sin texto.
45. Sin texto.	“Cabeza de Alejandro Magno” Lisipo (325 a.C.).
46. Sin texto.	“Altar de Zeus” (164-a.C.)
47. Sin texto.	“Laoconte y sus Hijos” Atenodoro (175 a.C.)
48. Sin texto.	“Hecules sosteniendo los cielos” (470 a.C.)
49. Edad Media (siglo XIV-XV d.C.)	Iglesia de Alsacia (1160 d.C.).
50. La Cultura Medieval, características.	“La Anunciación”, de un Incunable (1150 d.C.)
51. Escritura Gótica.	Siglo XIII Manuscrito Iluminado.
52. Sin texto.	Hojas capitulares.
53. Sin texto.	Grabados en madera.
54. Se inventa la imprenta por Johanes Gutemberg.	Biblia de Gutemberg de 42 líneas (1450-1455 d.C.).
55. El Arte Medieval.	Ekehar y Uta (1260 d.C.)
56. Estilización en el arte.	“La Virgen y Cristo” (1280 d.C.)
57. El arte de Giotto.	“La fe” (1305 d.C.)
58. Edad Moderna.	“Dibujos anatómicos” de Leonardo (1490 d.C.)
59. Desarrollos culturales.	“Adán y Eva” de Alberto Durero (1504 d.C.)

60. Nuevas formas de comunicación.	“Rinoceronte”, grabado en madera de Alberto Durero (1551 d.C.)
61. El arte de la Edad Moderna.	“Dibujo de Proporciones” Leonardo (1490 d.C.)
62. Imitación e Idealización.	“Estudio de cabeza” Leonardo (1483 d.C.)
63. Problemas Estéticos y formas de representación.	“Copia de Dibujo de Leonardo” (1550 d.C.)
64. El arte crea armonía.	“Copia de cartón de Miguel Angel” (1542 d.C.)
65. Sin texto.	Dibujo y Pintura de Rafael “La Transfiguración” (1518 d.C.)
66. Siglo XX características.	Pintura de Jeorge Grosz (1893-1959) “A Oskar Panizza”.
67. Movimientos Artísticos.	Dali 1904-1989 “Leda Atómica”.
68. Las artes plásticas.	Antohony Caro (1924-) “Mediodía”.
69. Sin texto.	“Fotomontaje” Hanna Höch (1919) “Fotomontaje” Grosz y Heartfield. (1920)
70. Sin texto.	Dali-Dali (1954)
71. Bibliografía	

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL
PREPARATORIA

JOSÉ SALOMÉ VILLAVICENCIO TREJO

FUNCIÓN COMUNICATIVA DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL DIBUJO

MATERIAL DIDÁCTICO DE
APOYO A LA ASIGNATURA DE
DIBUJO II

EL DIBUJO DEFINICIÓN

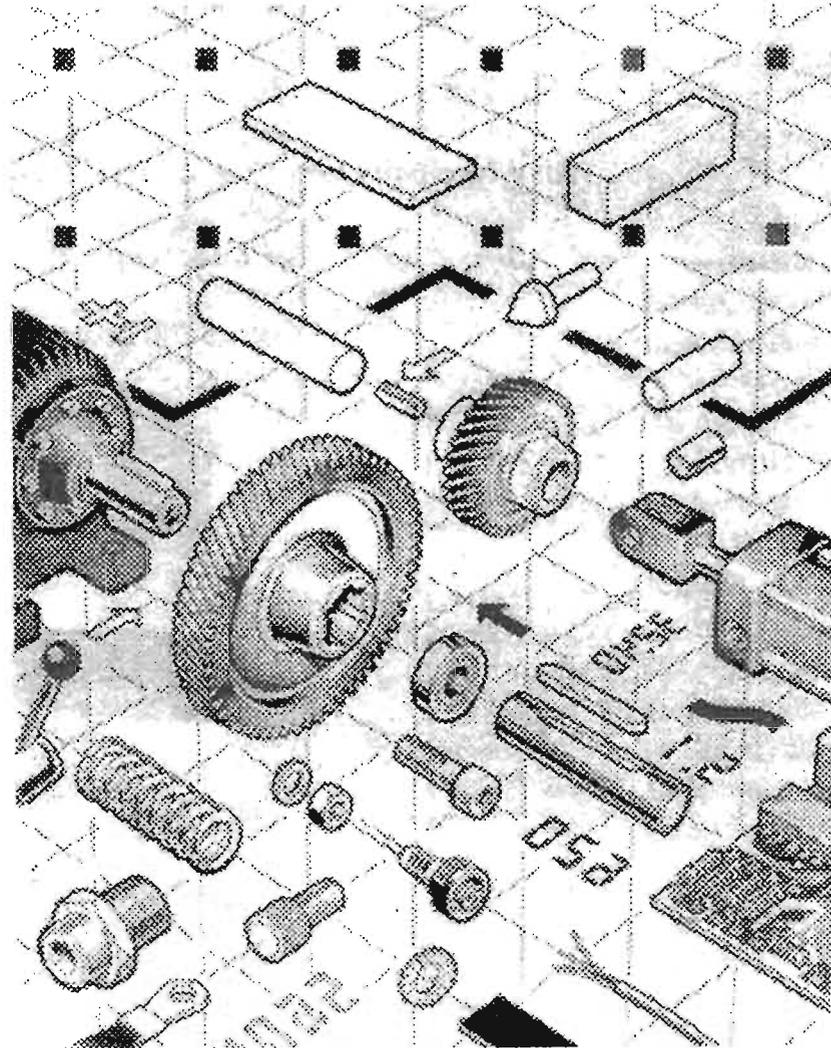
- Existen distintas definiciones de dibujo, de las cuales se sintetiza que:
- El dibujo es un medio de representación de la realidad.
- Es invención, expresión y descripción de ideas creativas.
- Tiene una naturaleza gráfica y comunicativa.
- Se manifiesta de distintas maneras en los diversos momentos históricos.

TIPOS DE DIBUJO

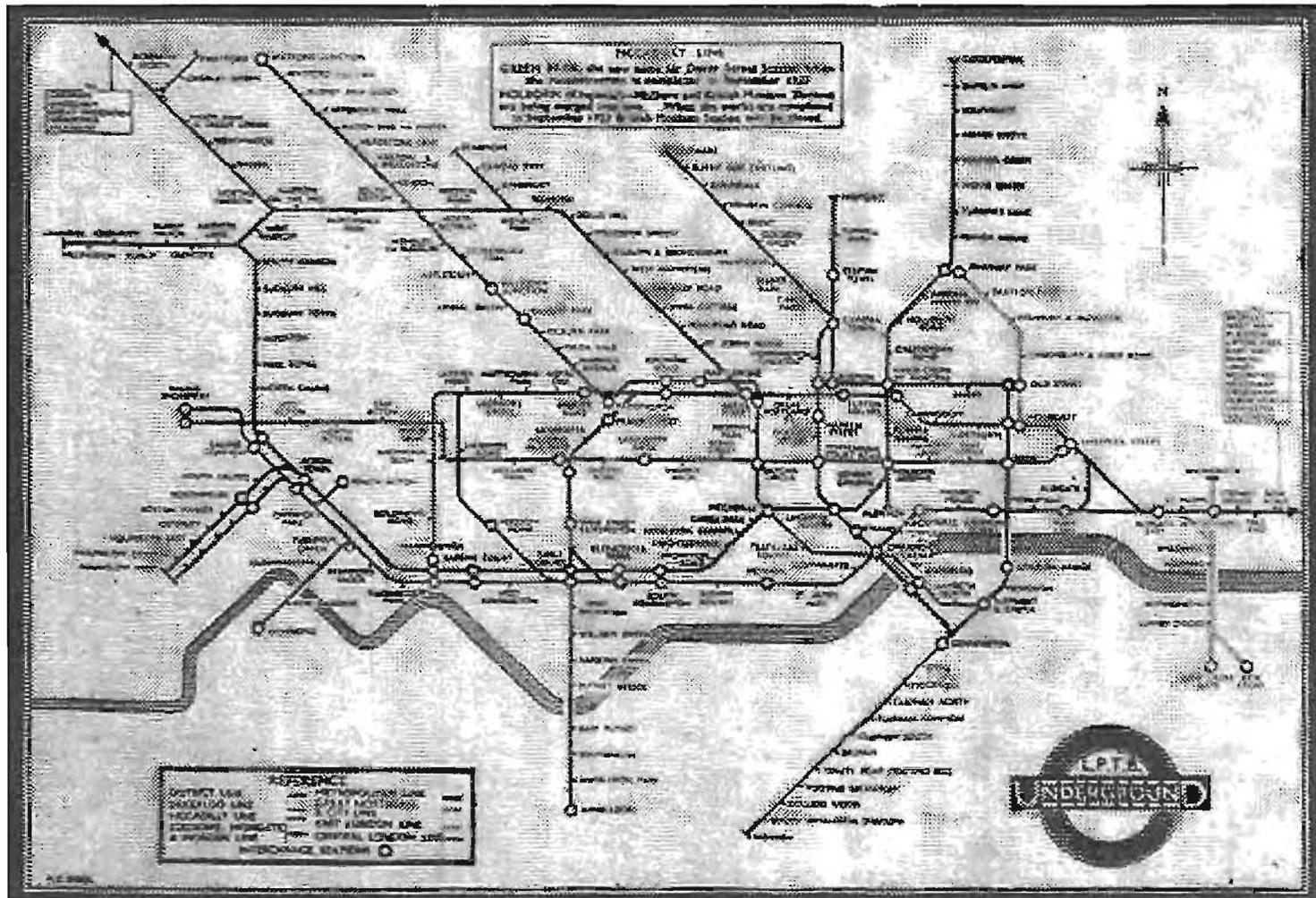
- Existen distintas clasificaciones, Juan Acha y Susan Lambert, establece los siguientes tipos:
 - 1. Comunicación Visual.
 - 2. Producto artístico.
 - 3. Proyectual o creativo.

1.- COMUNICACIÓN VISUAL

- Tiene un carácter utilitario, se subdivide en:
- Técnico e Industrial.

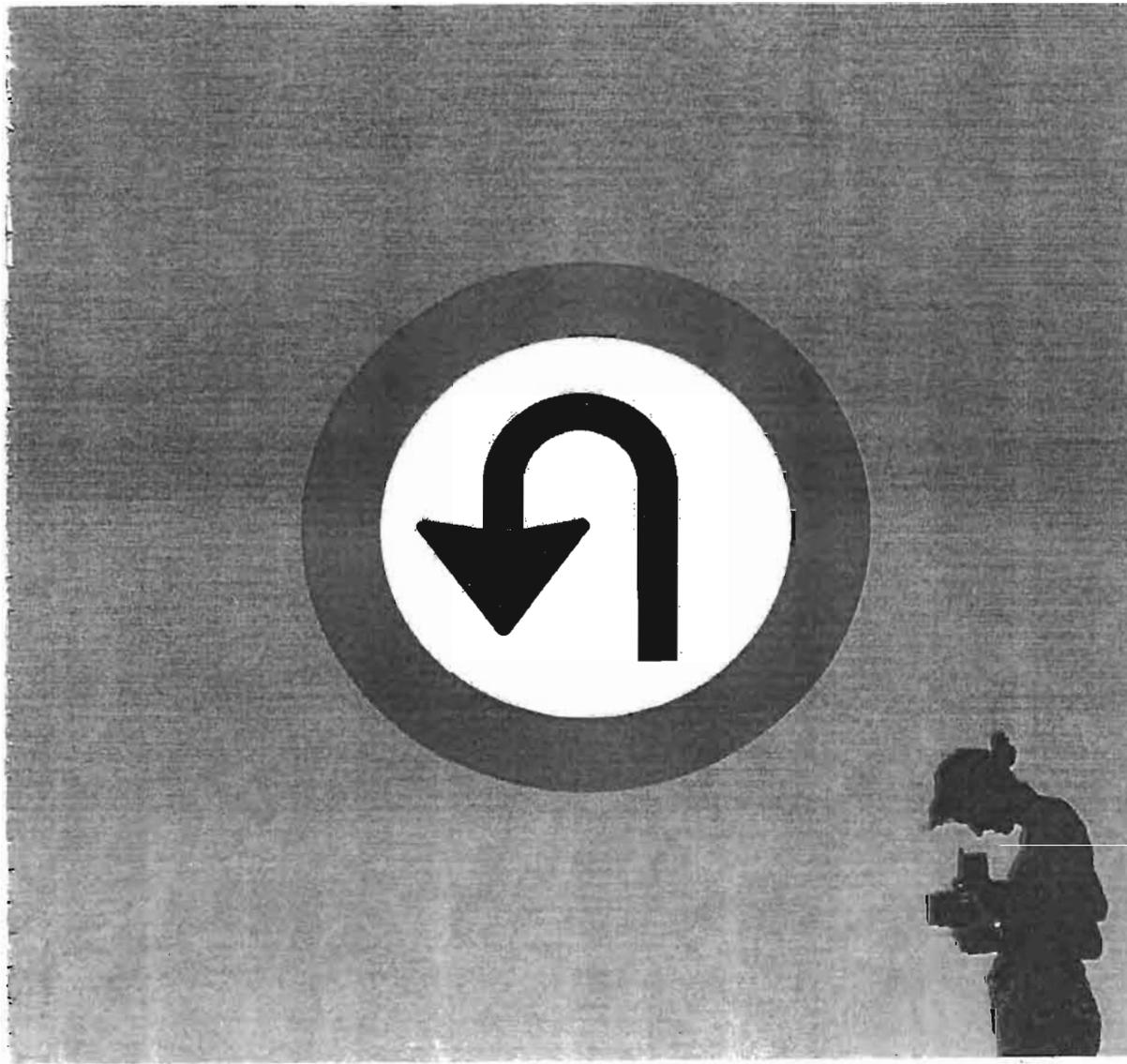
- Diseño: Ilustraciones en textos, folletos, cartel, mapas.

2.- PRODUCTO ARTISTICO

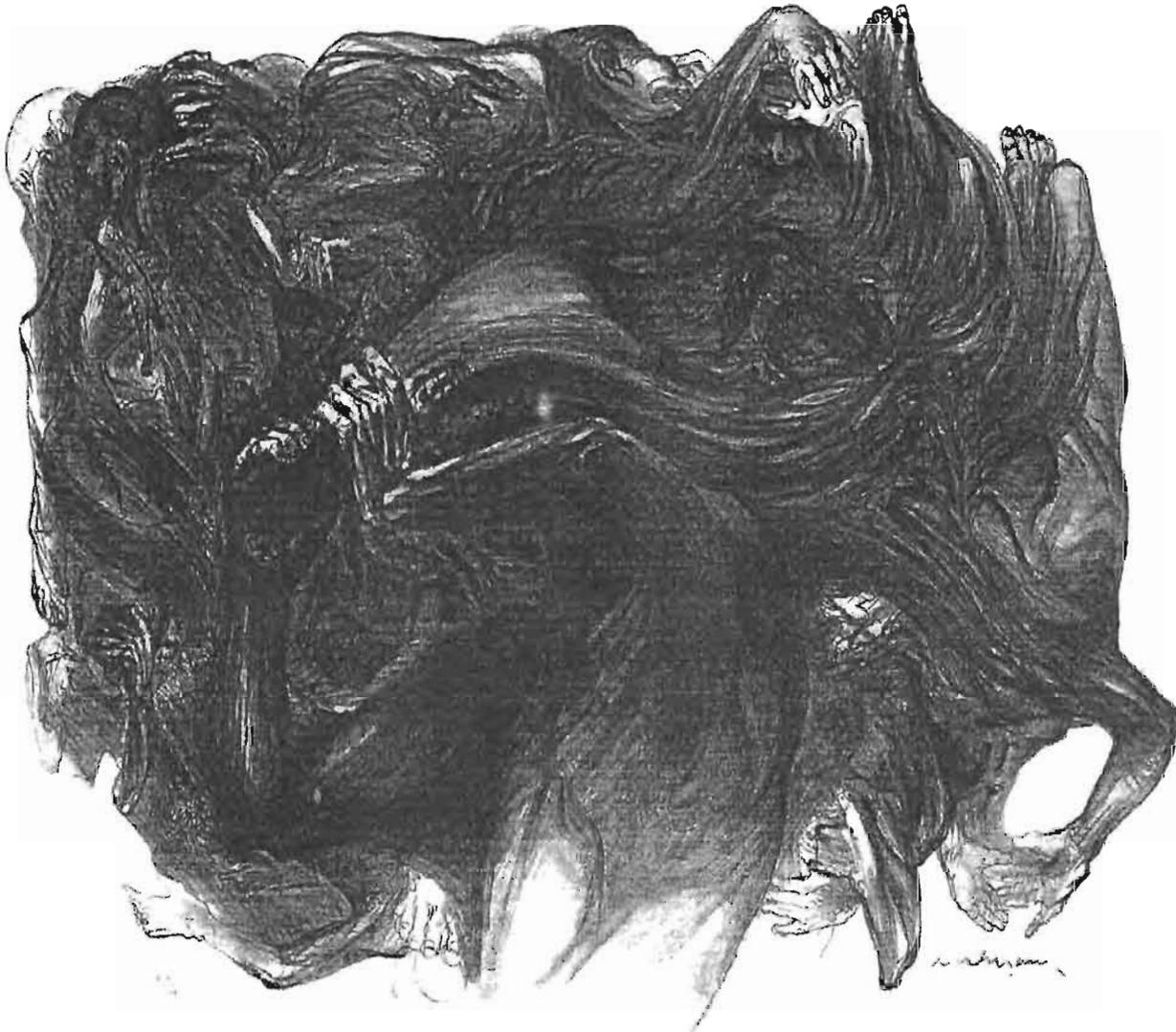
- Caricatura.

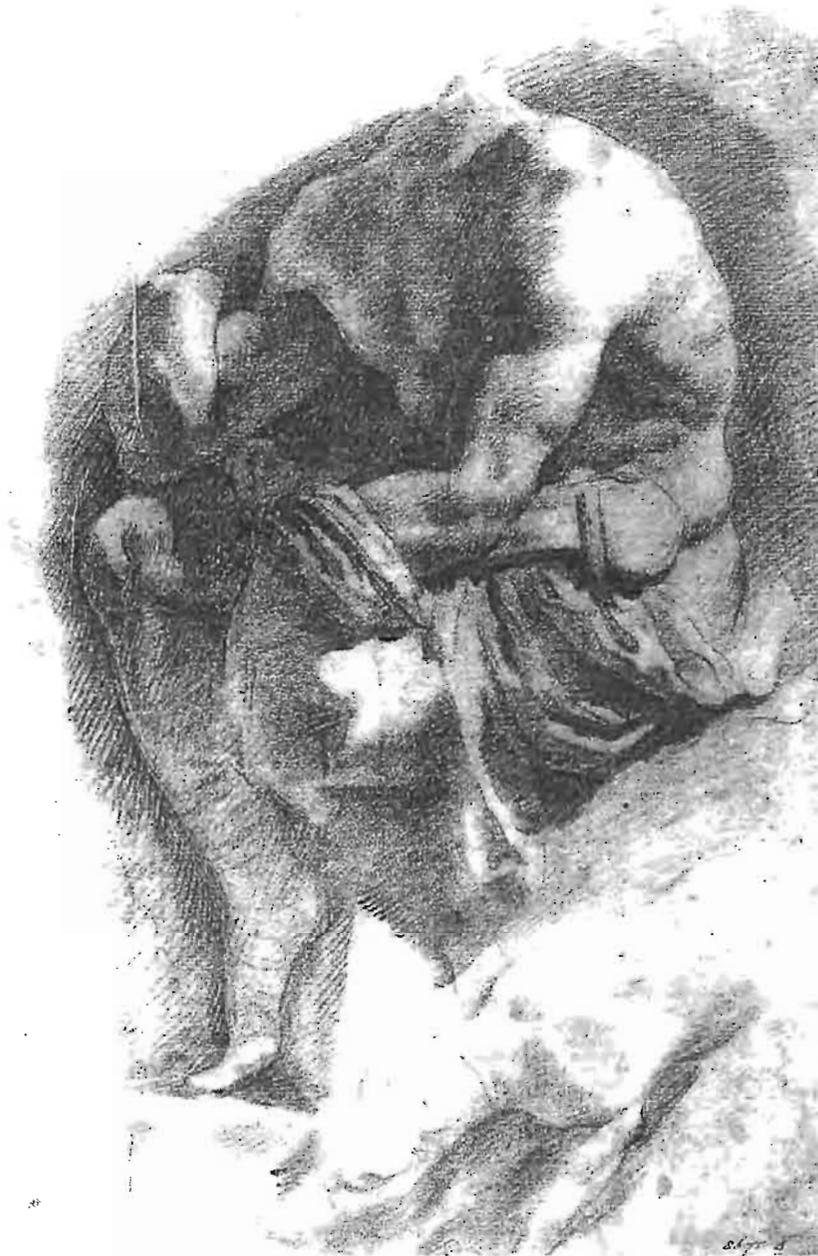

•Diseño Gráfico.

- Obra artística-objeto museable o comercial.

• Como disciplina.

3.- PROYECTUAL O CREATIVO

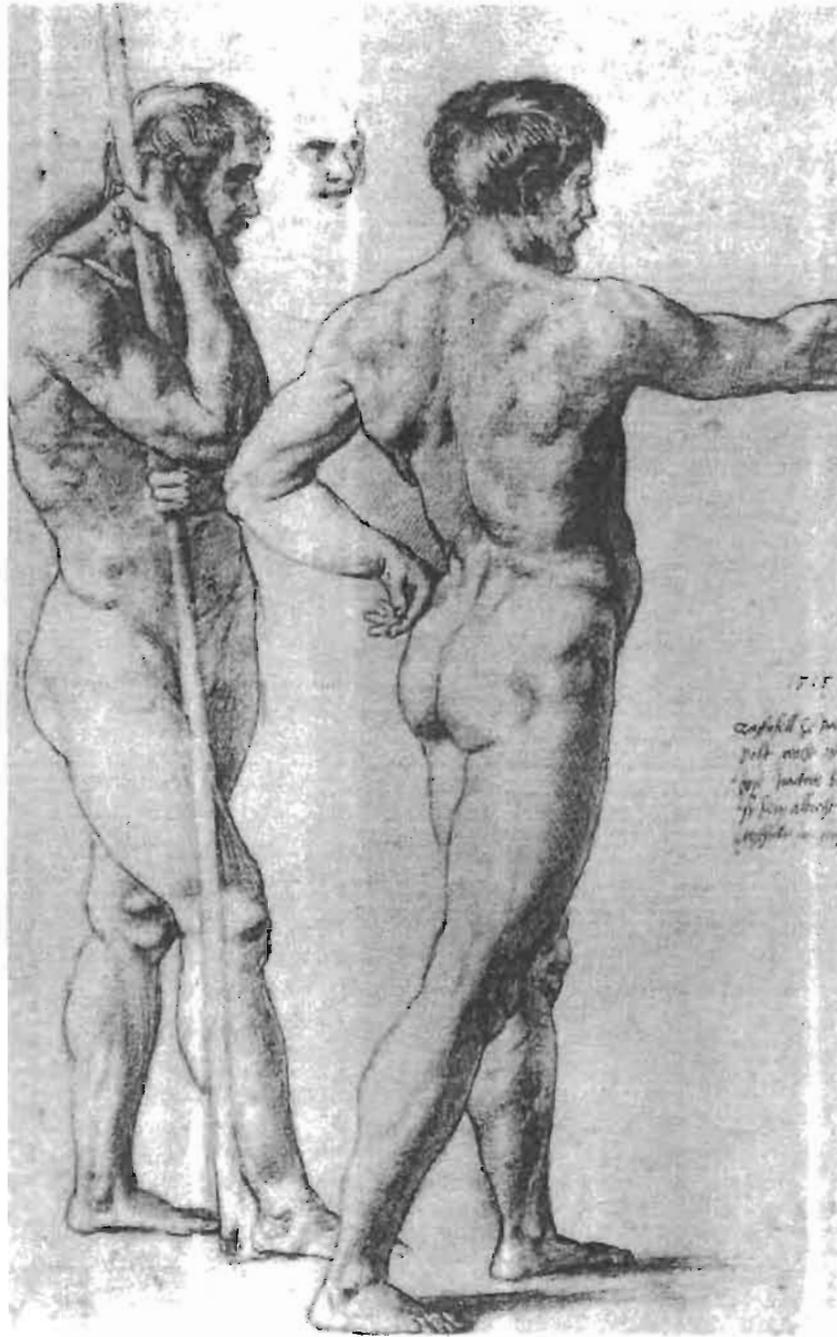
- Esbozos o apuntes.

DESARROLLO DEL DIBUJO

- Estos tipos del dibujo se han ido incrementando, ya que el desarrollo de la tecnología y las necesidades del hombre se han ido modificando.
- A continuación veremos lo más representativo de ésta evolución.

- Medio para una obra artística.

Etapas históricas del dibujo

- Prehistoria
- Culturas antiguas
- Edad media
- Edad Moderna
- Siglo XX

DIBUJO Y PINTURA RUPESTRE

- En la prehistoria (30,000-4000 a.C.), el hombre es cazador y recolector; conoce el fuego y habita en cuevas.
- Aparecen las pinturas y dibujos rupestres, en Altamira y Lascaux.

- Son figuras de animales y hombres, tanto de cuerpo entero como algunas de sus partes.

ESCENAS DE CAZA

- Son representaciones de necesidades básicas.

ESCENAS DE LUCHA

- Son escenas del hombre contra los animales, por la subsistencia.

IMÁGENES NATURALISTAS

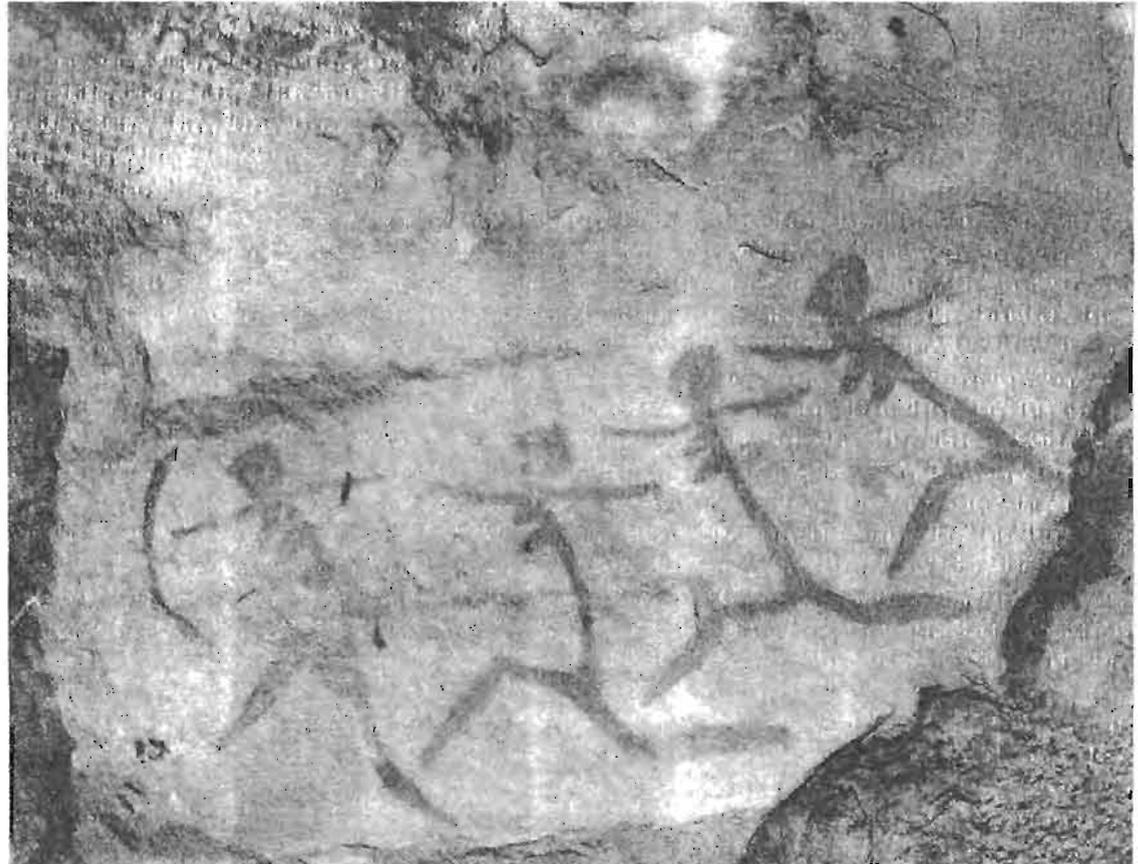
- Son representaciones de animales y hombres con sus armas para cazar; pueden ser lanzas, hachas o piedras.

ESTA TESIS NO SALE
DE LA RIBICOTICA

RITUAL MAGICO

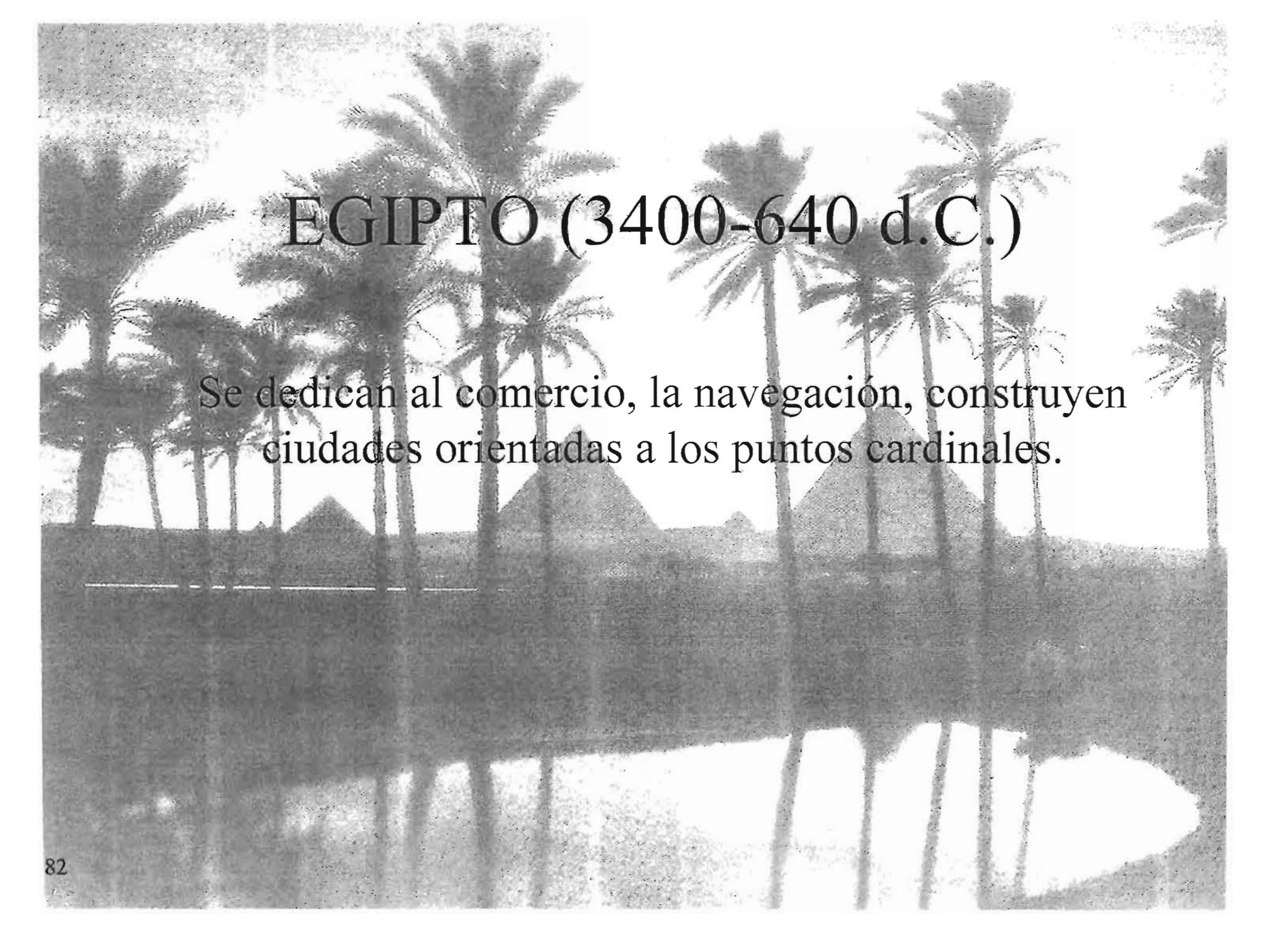
- En sus representaciones se alejan de la realidades concretas y penetran en actividades de ritual mágico.

CARACTERISTICAS DEL ARTE RUPESTRE

- Los materiales utilizados son: Carbón vegetal y pigmentos minerales mezclados con grasa animal.
- La gama de colores son: Tonos amarillo claro, rojo marrón, negro y azul obscuro.
- El dibujo delimita la forma, éste contorno es obscuro.
- El representar a los animales, supuestamente aseguraba el éxito en la caza.

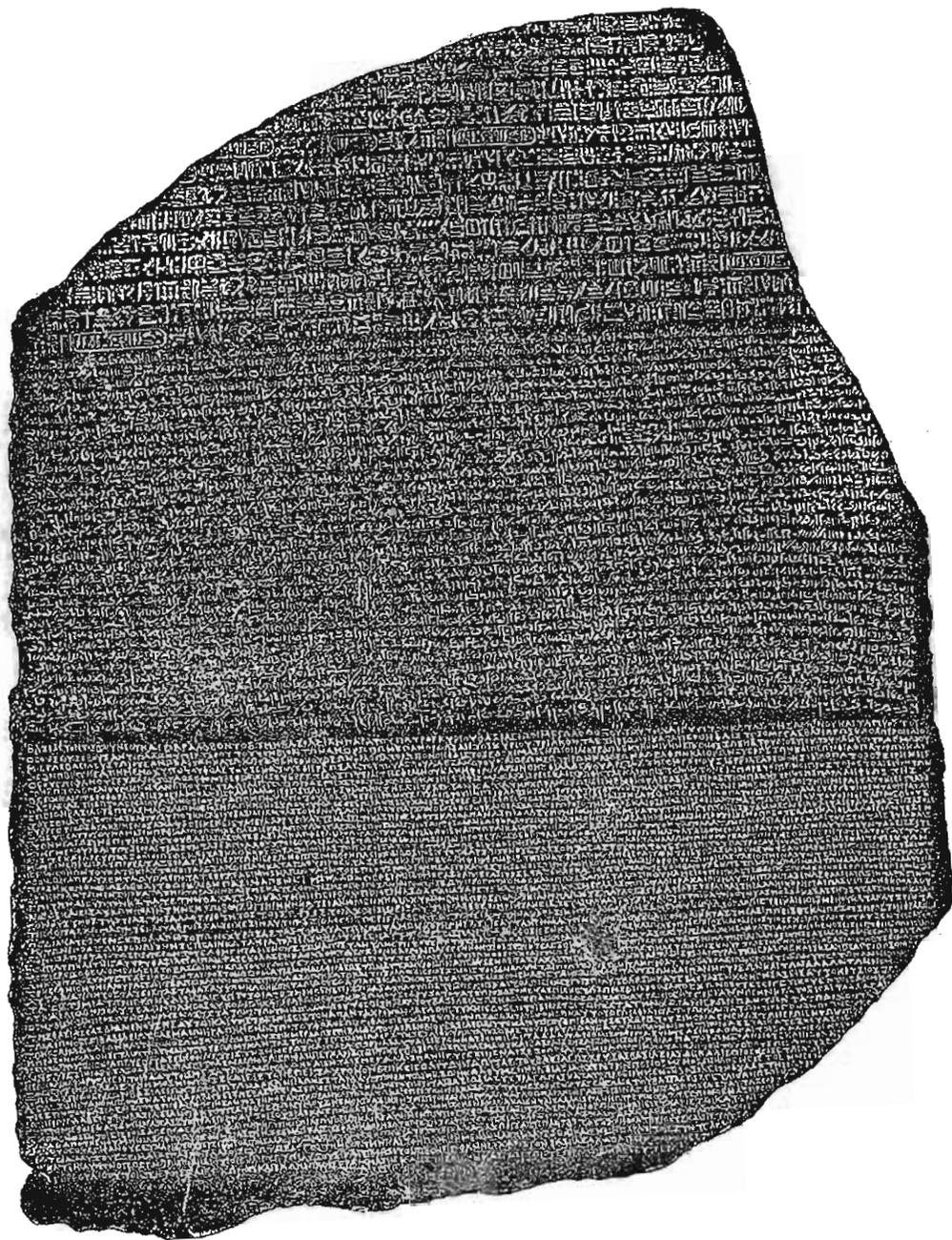
EGIPTO (3400-640 d.C.)

Se dedican al comercio, la navegación, construyen ciudades orientadas a los puntos cardinales.

ESCRITURA EGIPCIA

- Su escritura es jeroglífica, en donde las palabras son imágenes.
- Su uso es en papiros, relieves o monumentos arquitectónicos, se grababa en piedra y en madera.

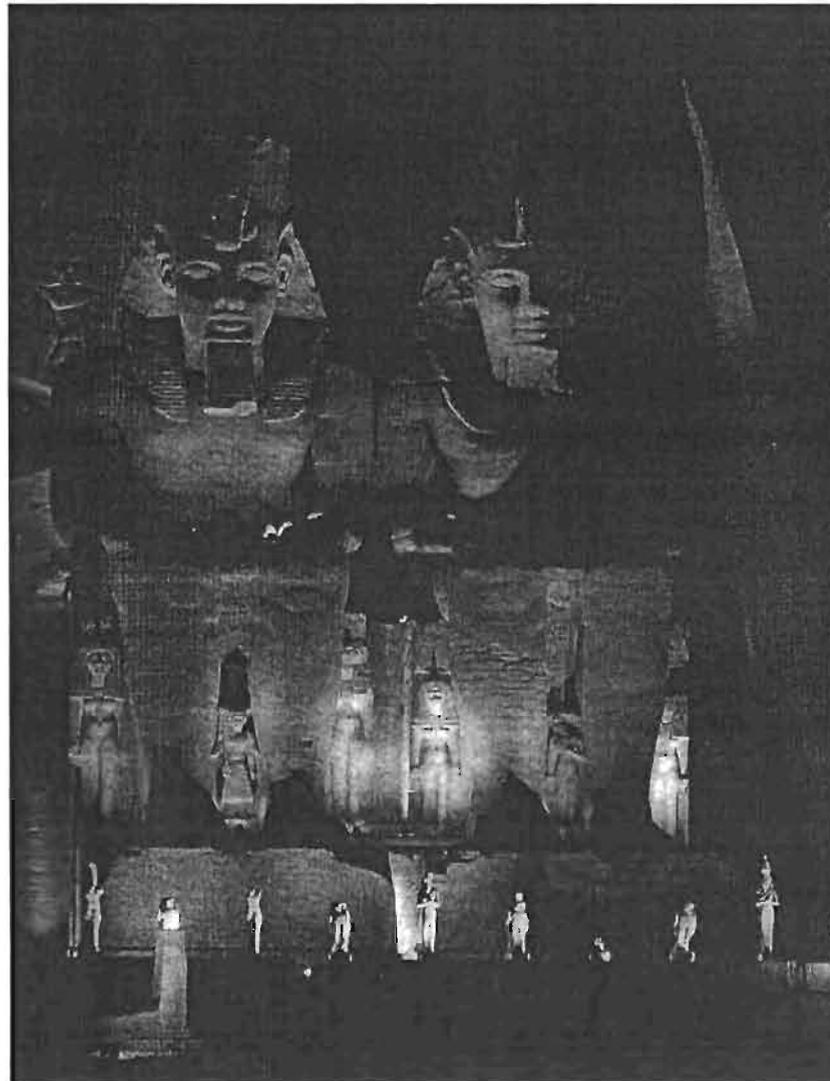

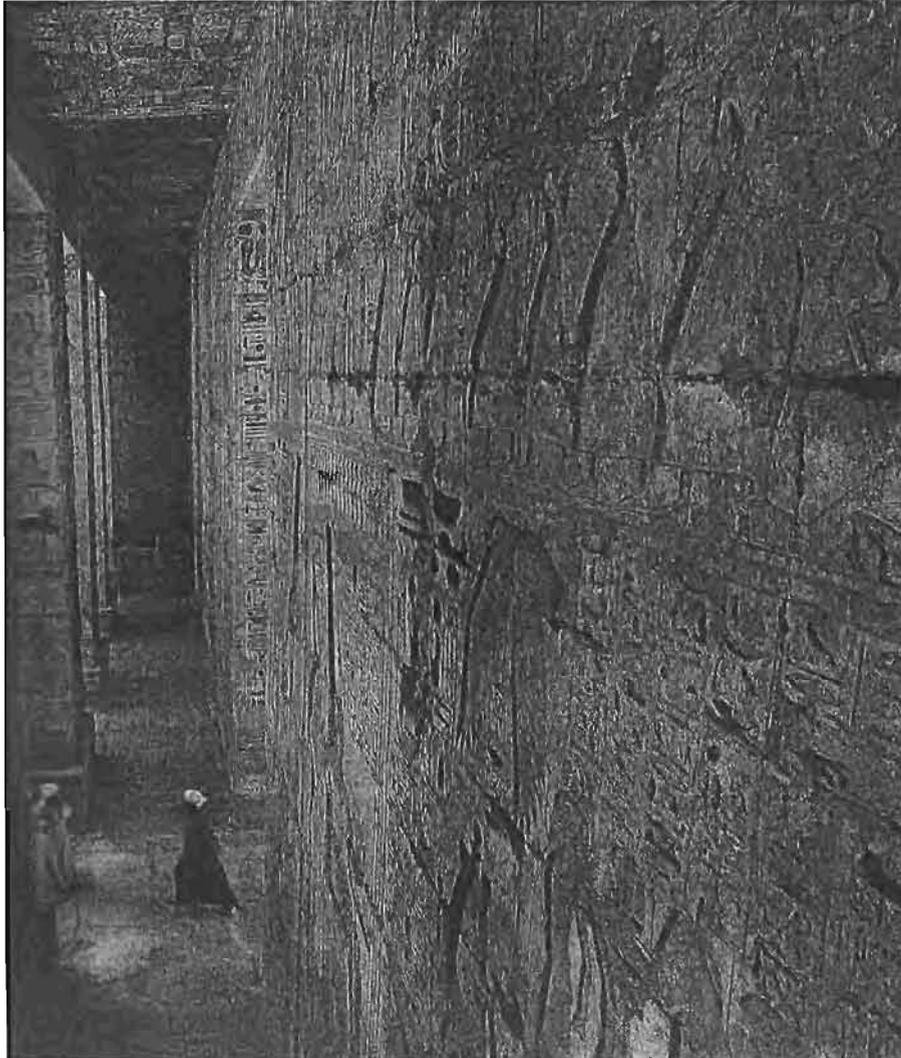
1-16

EL ARTE EGIPCIO

- La temática del arte es religiosa. Es persistente la preocupación por la trascendencia y la muerte; esto se manifiesta en la arquitectura, la escultura y la pintura.

EL DIBUJO Y LA ARQUITECTURA

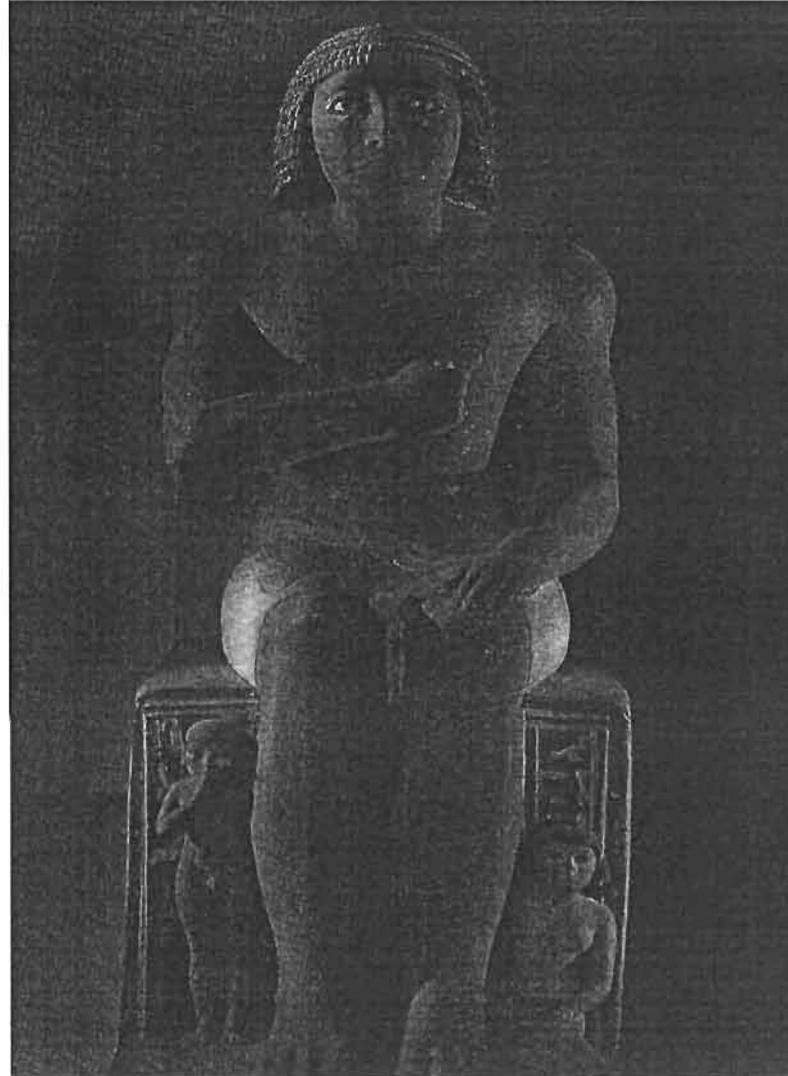
- Requerian del dibujo, la geometría y la matemática.

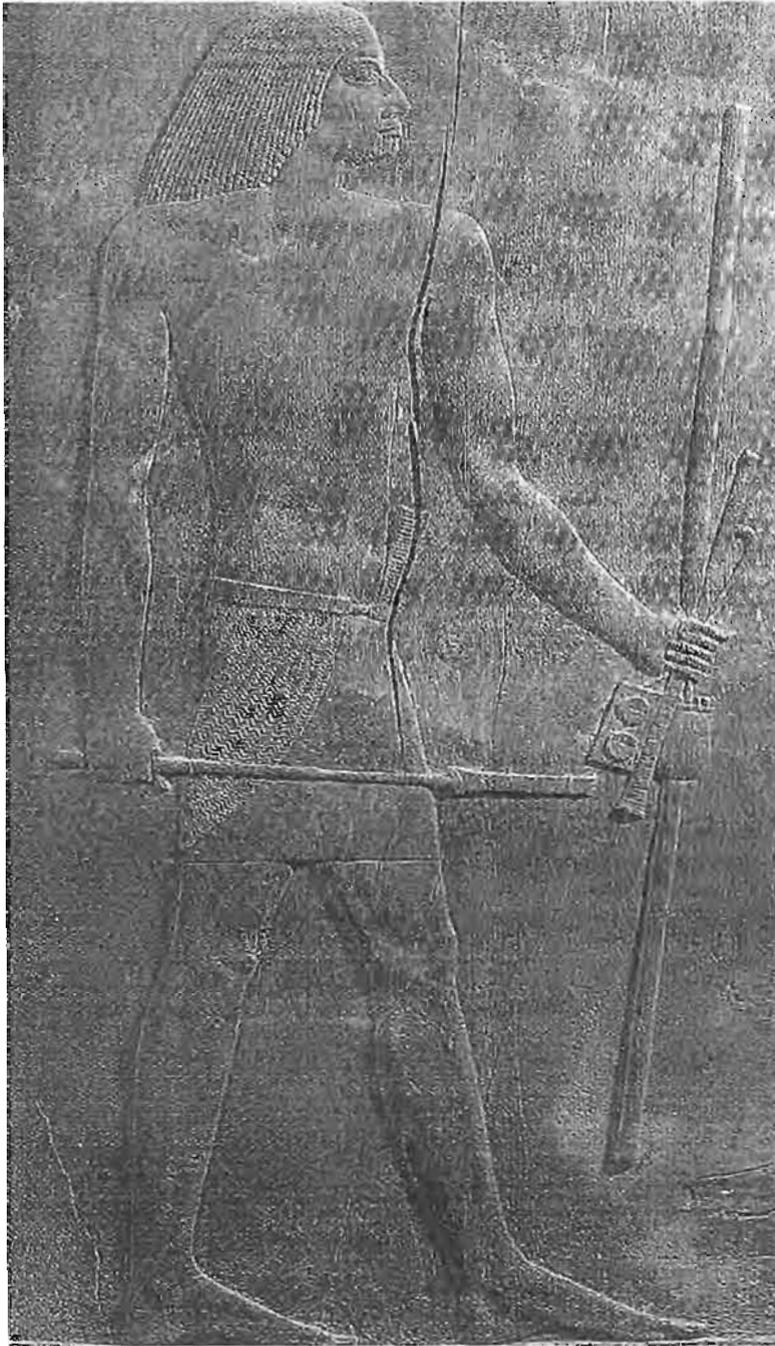
DIBUJO EGIPCIO

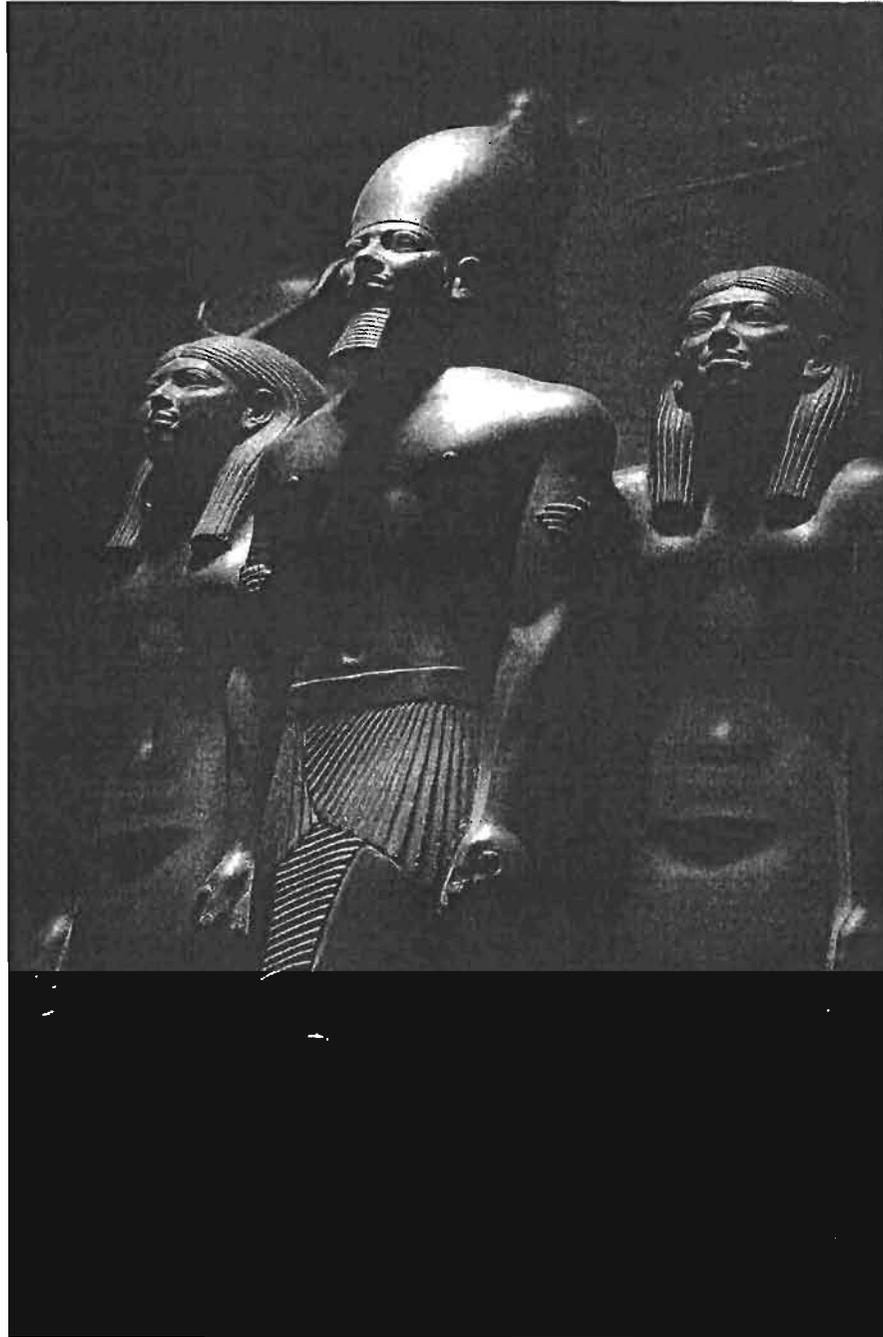
ESCULTURA EGIPCIA

- La escultura es la actividad predominante, se encuentra exenta y en relieves.

- En la pintura es marcado el dibujo como contorno, se representa en un plano, no se crea la sensación de profundidad ni el modelado en las figuras, tampoco se muestran sobre un fondo.
- El arte está supeditado no a lo que se veía sino a lo que debería ser.

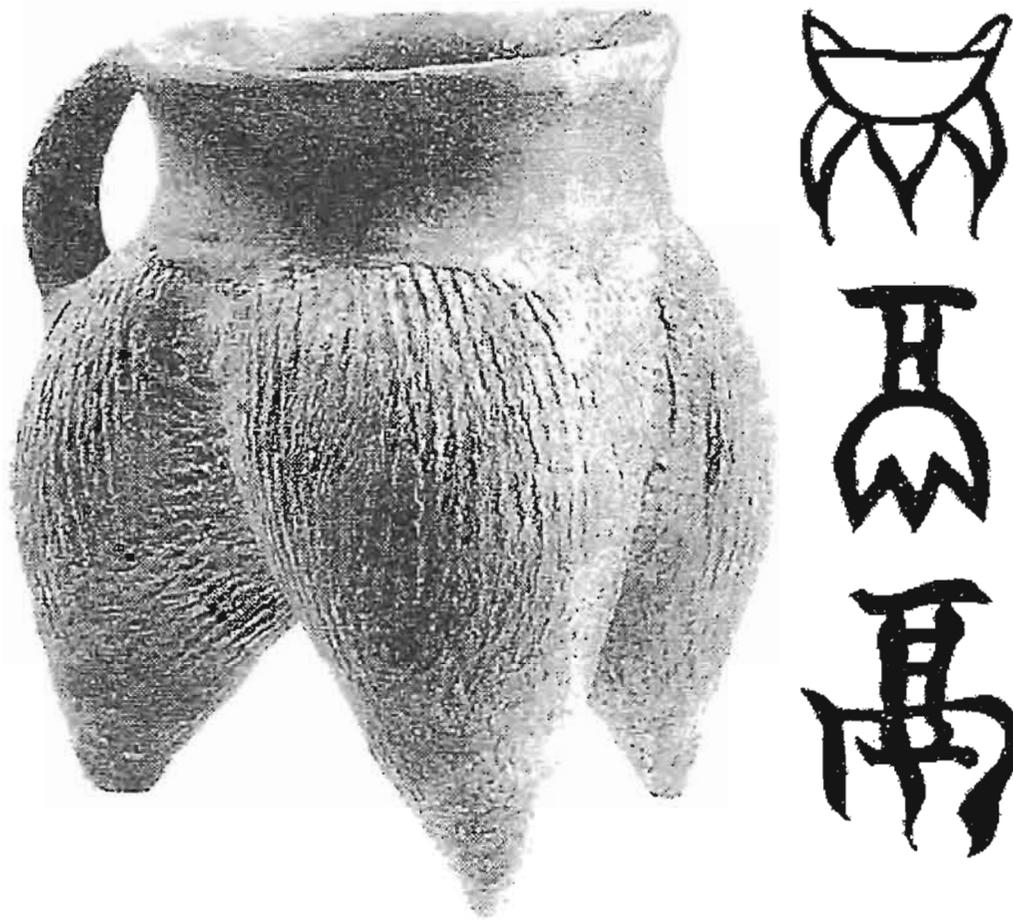

CHINA

- Hacia el año 2000 a.C.
- Es un pueblo agrícola, ganadero, conocen el calendario lunar y solar. Inventan la brújula.
- Se fabrica el papel y la tinta derivada del negro de humo.

- Poseen un sistema de escritura.

LA FILOSOFÍA Y EL ARTE

- La filosofía-confucionismo, taoísmo y budismo-determinó el arte chino.
- La pintura China estaba vinculada a la caligrafía.

CARACTERÍSTICAS ARTÍSTICAS

- El tema principal es el Paisaje.

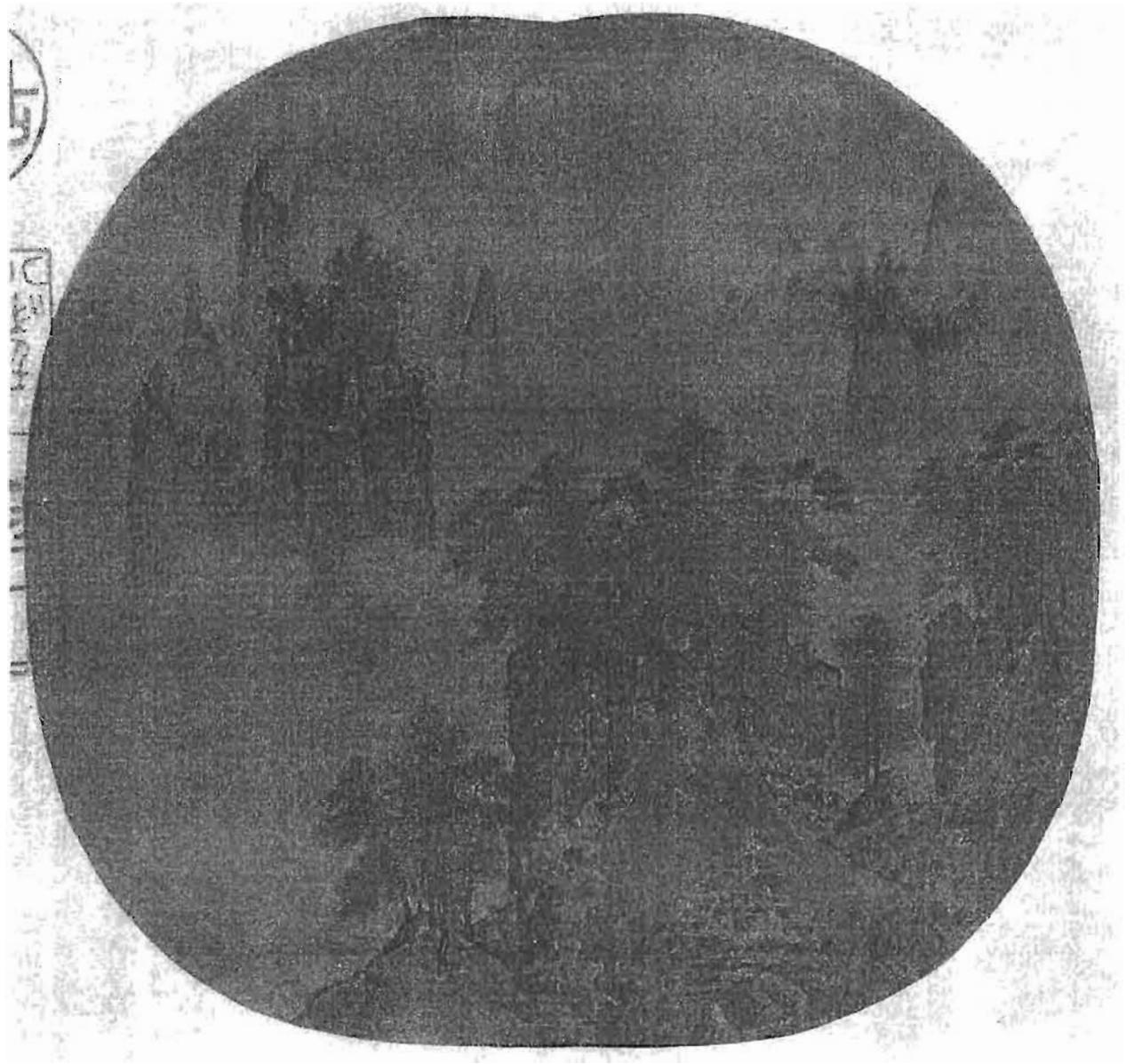
- Tienen un tinte místico.

- La solución es con la mayor simplicidad, economía de trazos y el mínimo esfuerzo.

No existe la
sombra ni el
claroscuro,
predominan
curvas sinuosas.

GRECIA(1200-31 a.C.)

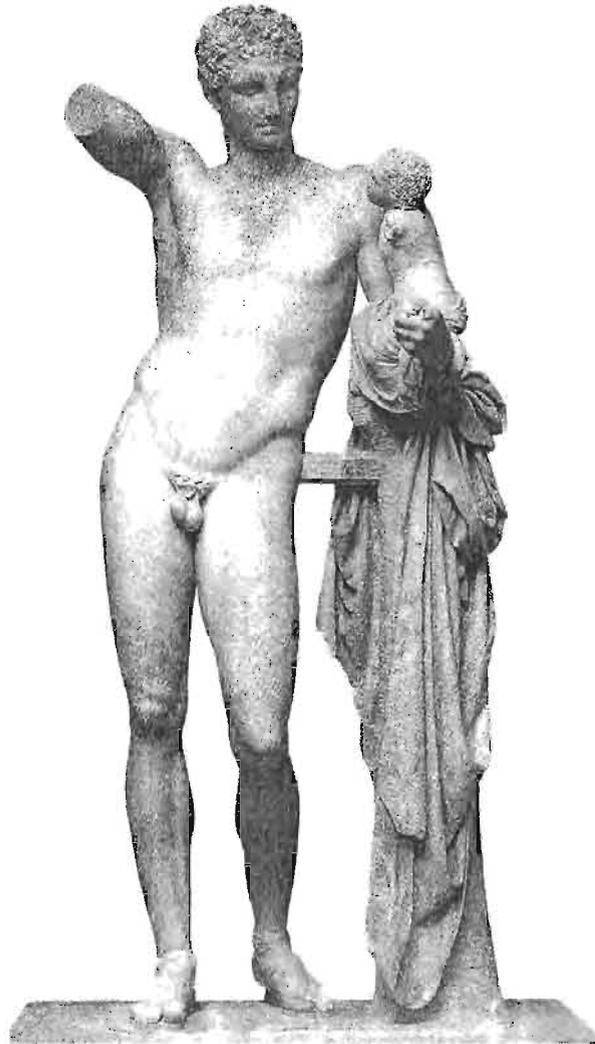
- Es un pueblo dedicado a múltiples actividades:
- Comercio, navegación, al ganado, producen vino, especias, aceite, alfarería, algodón.
- Configuraron un sistema de pensamiento filosófico.
- Su religión se manifiesta en ideas mitológicas.
- La ciencia y el arte conforman la idea de totalidad.
- Todas las actividades se entrelazan.

EL ARTE GRIEGO

- Representan la figura humana.
 - Consideran las palabras de Protágoras “el hombre es la medida de todas las cosas.”

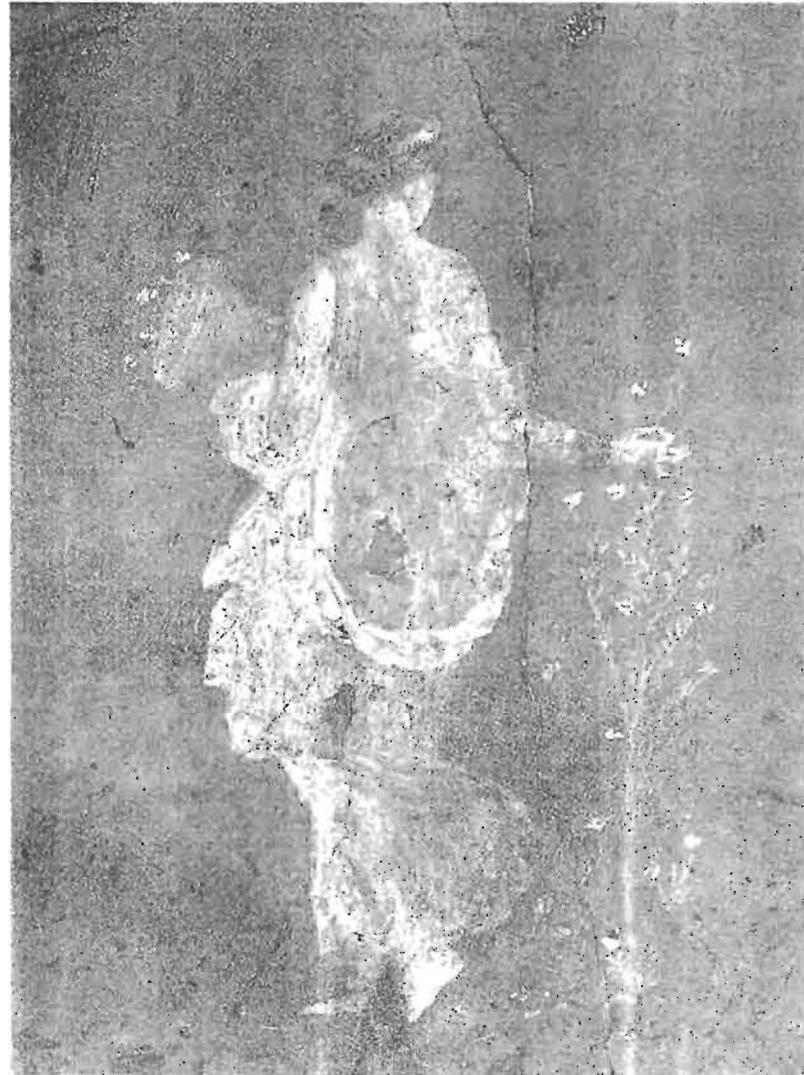
ES UN ARTE REALISTA Y HUMANIZADO

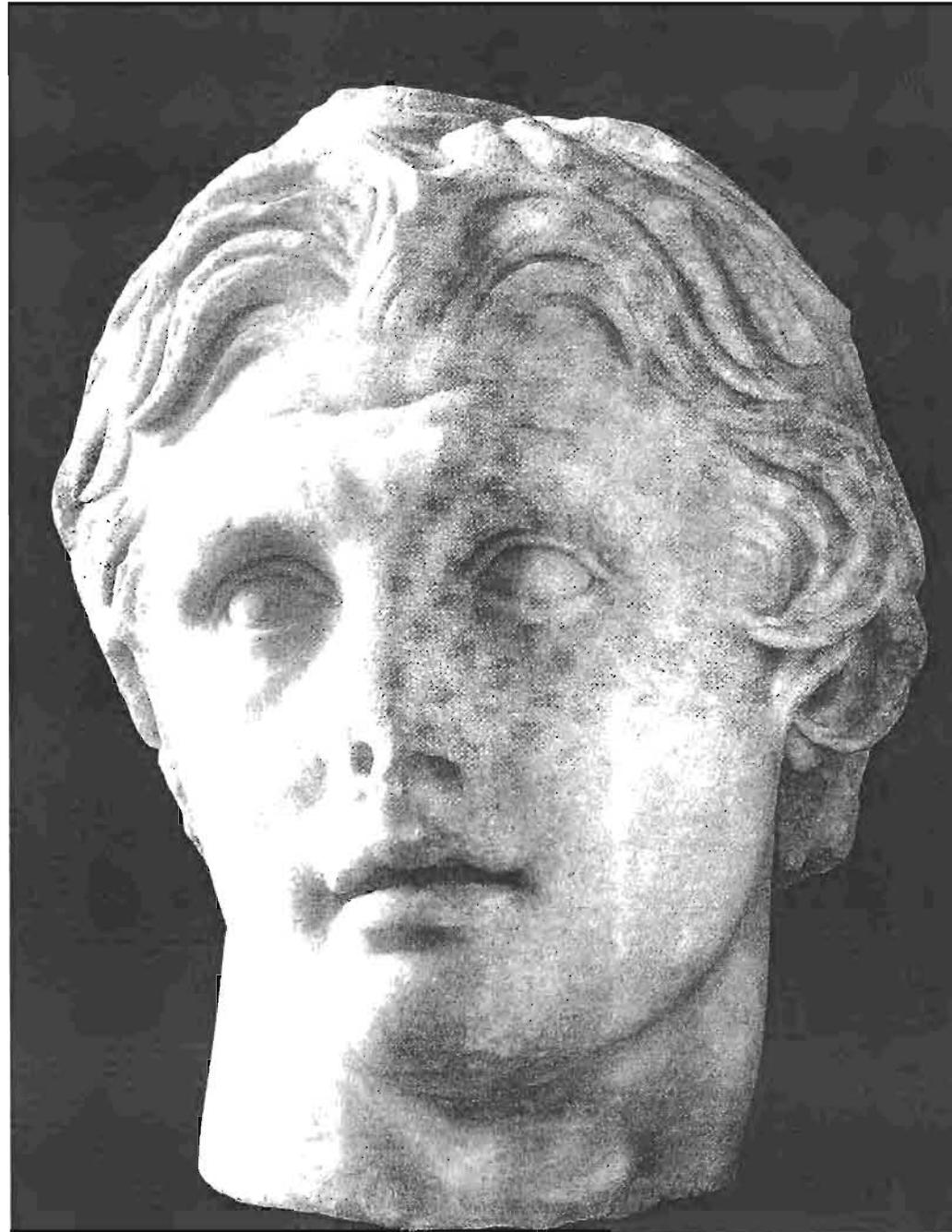
- El hombre es patrón y modelo de la actividad artística.
- Esta representación está basada en cánones o medidas geométricas.

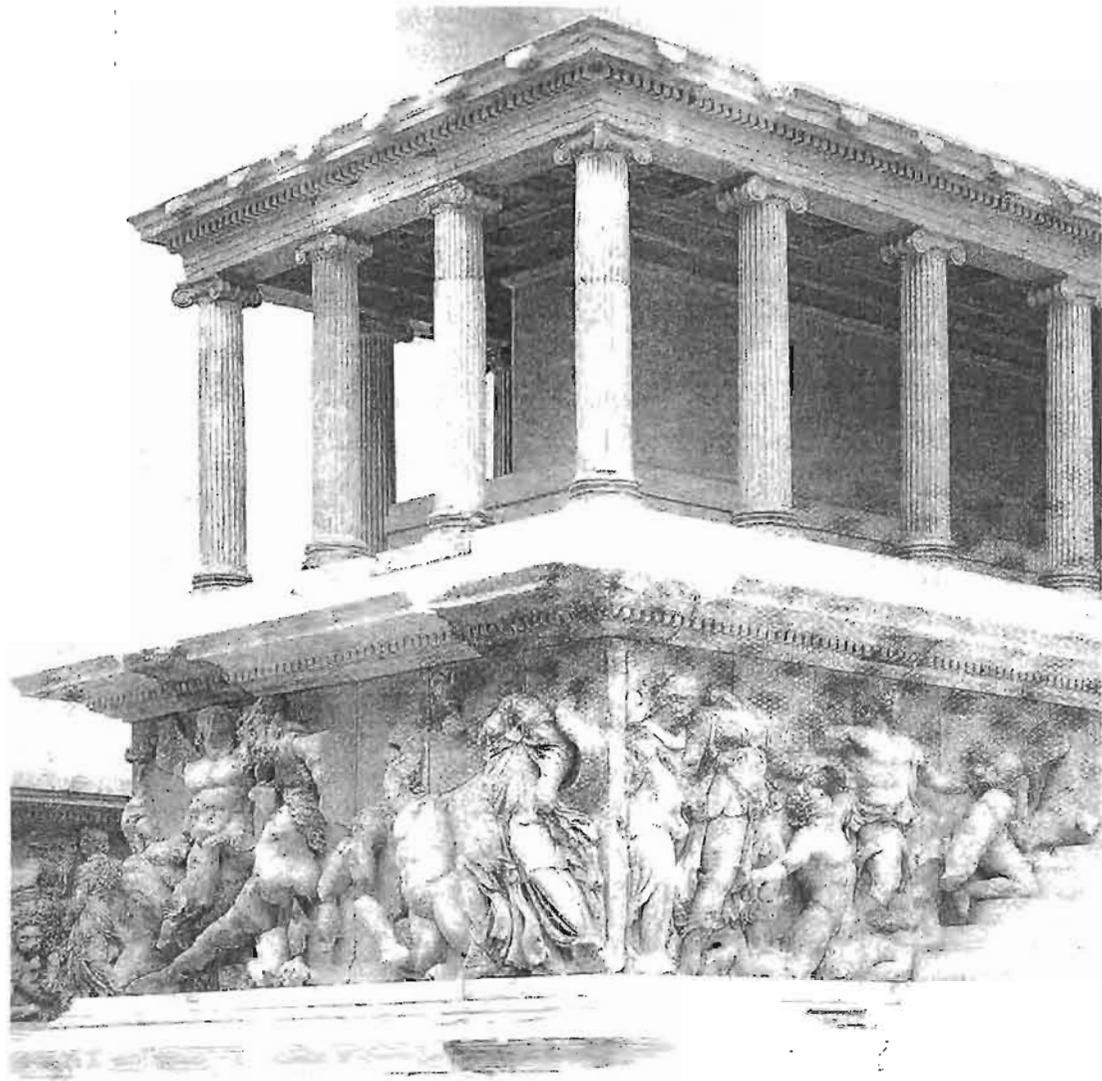
EL DIBUJO

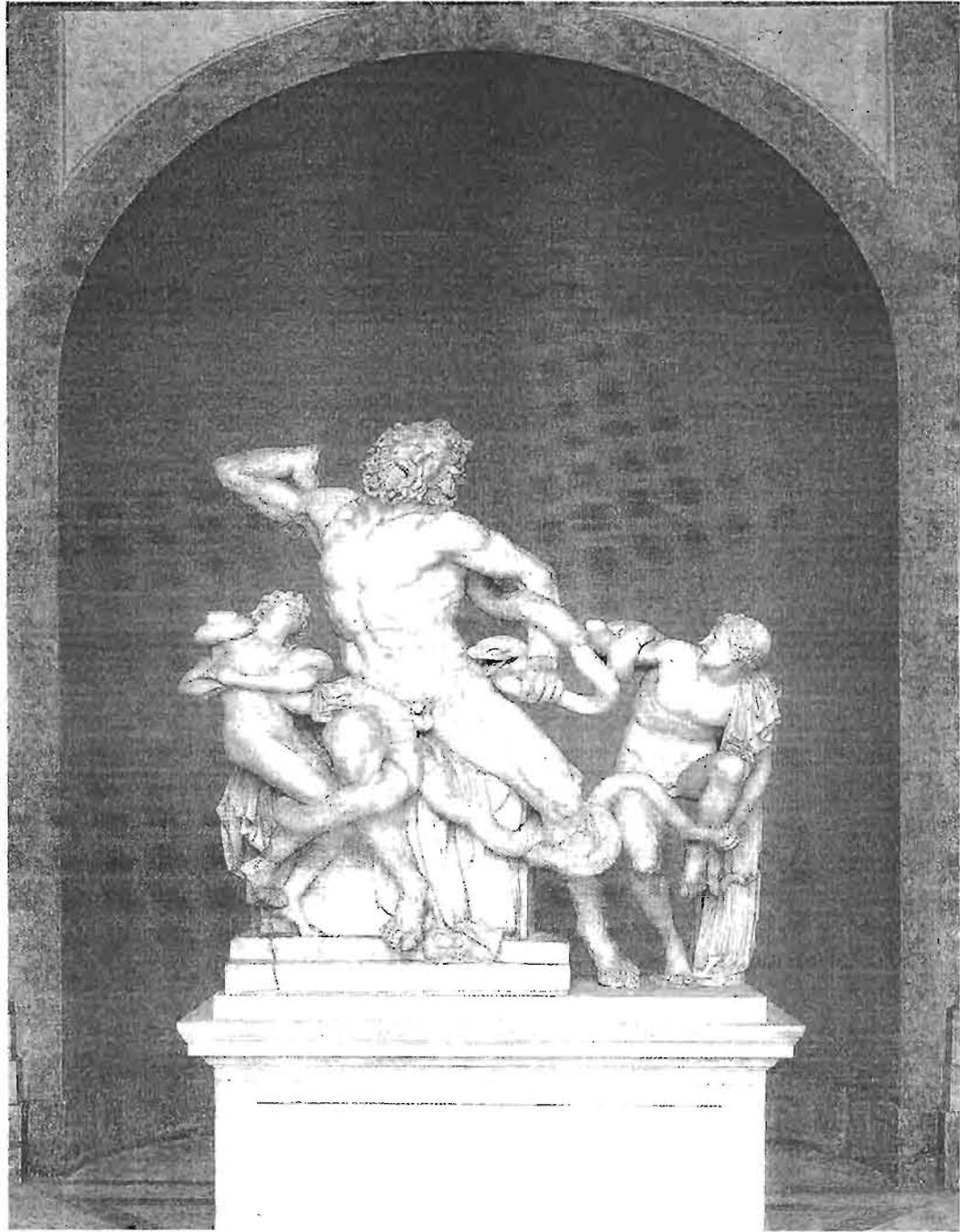
- La línea predomina sobre el color en las formas dimensionales.
- Existe un sentido estricto del orden y la armonía.
 - La armonía se da del hombre con la naturaleza.
 - Utilizan tintas, colores minerales y vegetales con fijativos naturales.

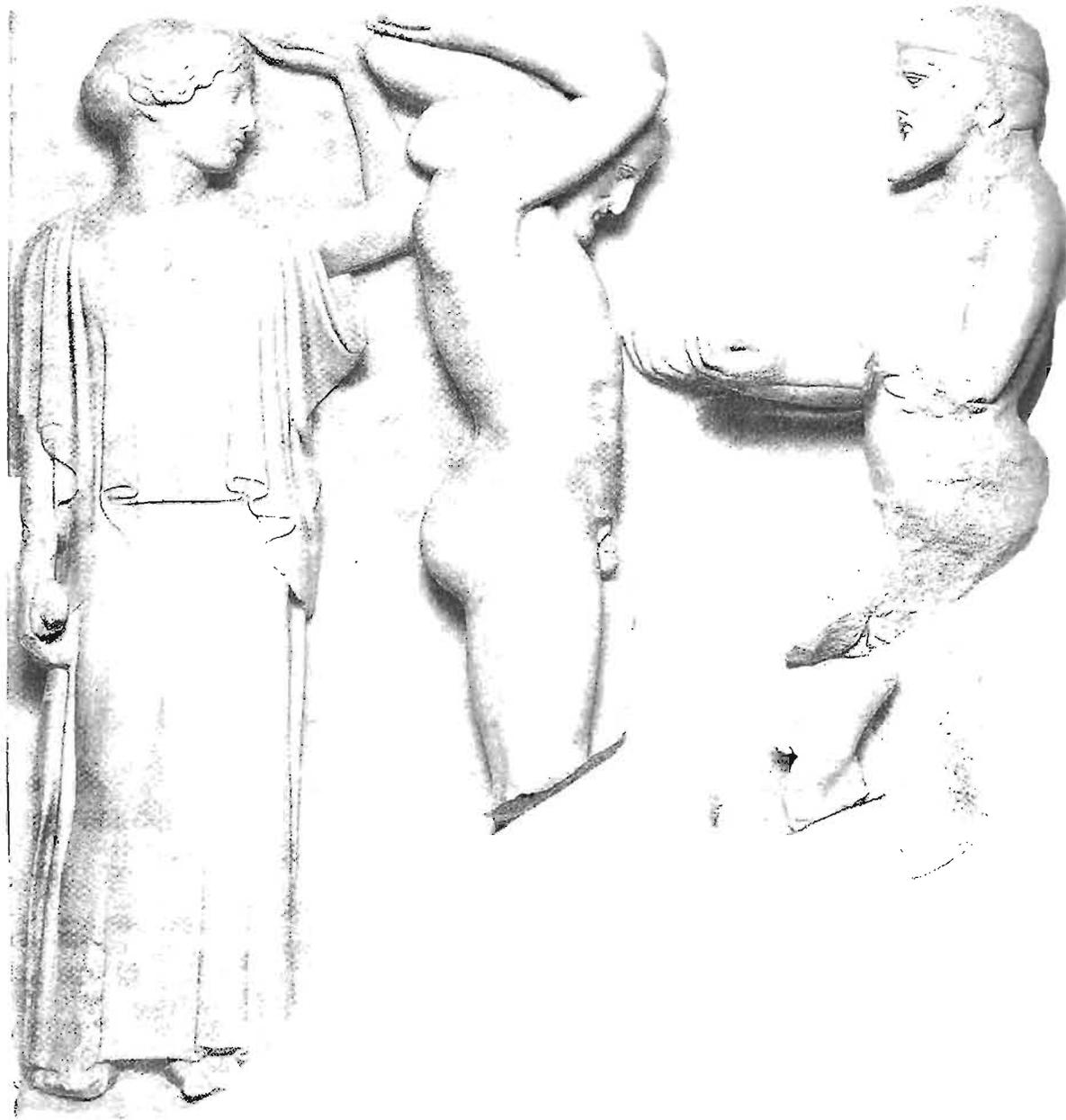

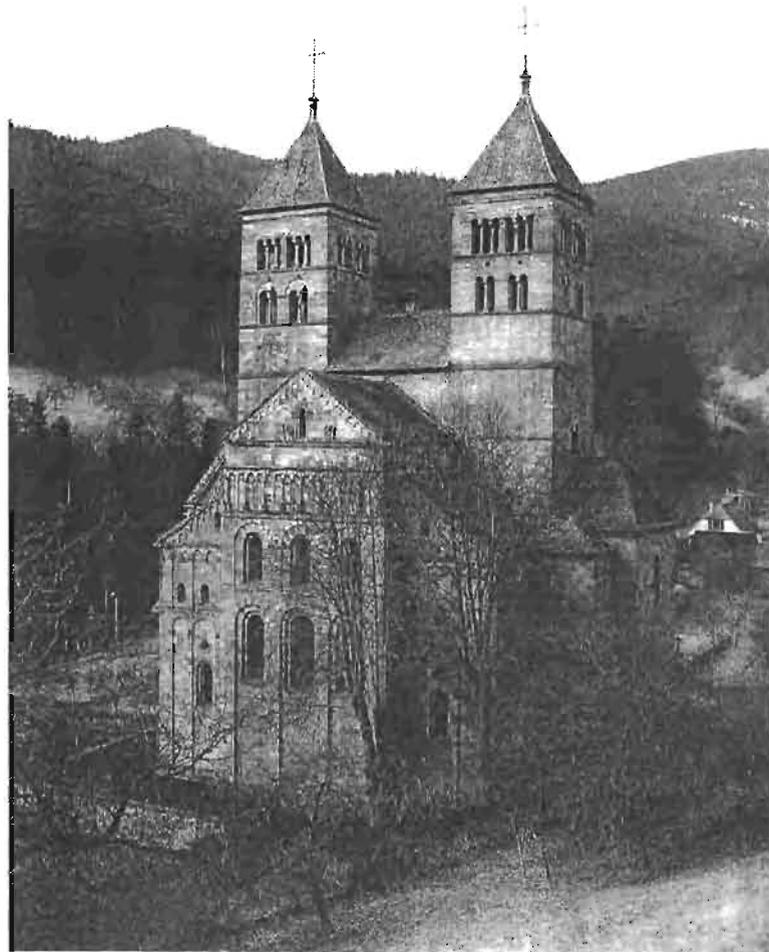

EDAD MEDIA (s. IV-s.XV d.C.)

Se divide en
medieval temprano,
romano y gótico.

LA CULTURA MEDIEVAL

- En ésta época se imprimen libros.
- Se fabrica papel, se desarrolla la minería y se construyen Castillos y Catedrales de piedra.

- Los monasterios son centros de actividad cultural y espiritual.
- Se establece la escritura gótica.

•Ejemplos de grabado en madera.

EL ARTE MEDIEVAL

- La escultura es de relieve y exenta tanto en piedra, madera y bronce.
- La arquitectura predomina sobre todas las artes.

- En la pintura y el dibujo principalmente se da una estilización.
- Se utilizan las técnicas del fresco y el óleo.
- El dibujo predomina sobre el color.

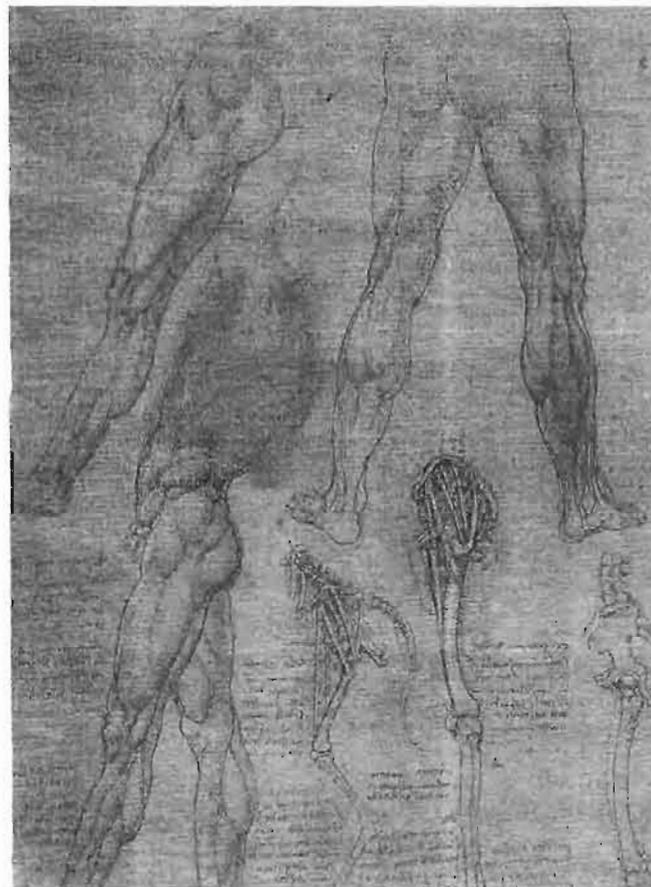
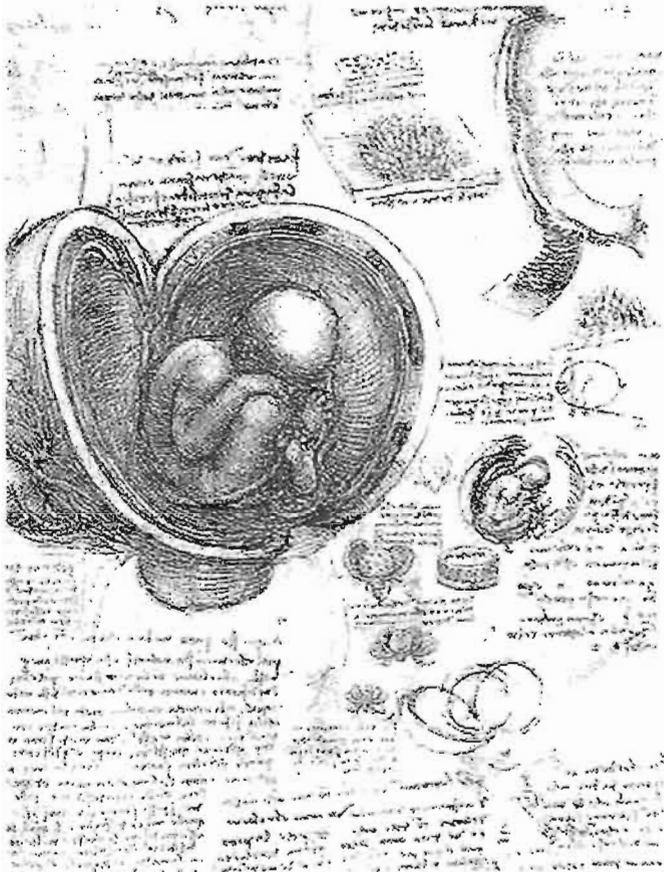
EL ARTE DE GIOTTO

- Es considerado precursor de la pintura moderna.
- Tiene conocimiento de la luz y las sombras.
- Aplica escorzos y utiliza la técnica del fresco.
- El color predomina sobre el dibujo.

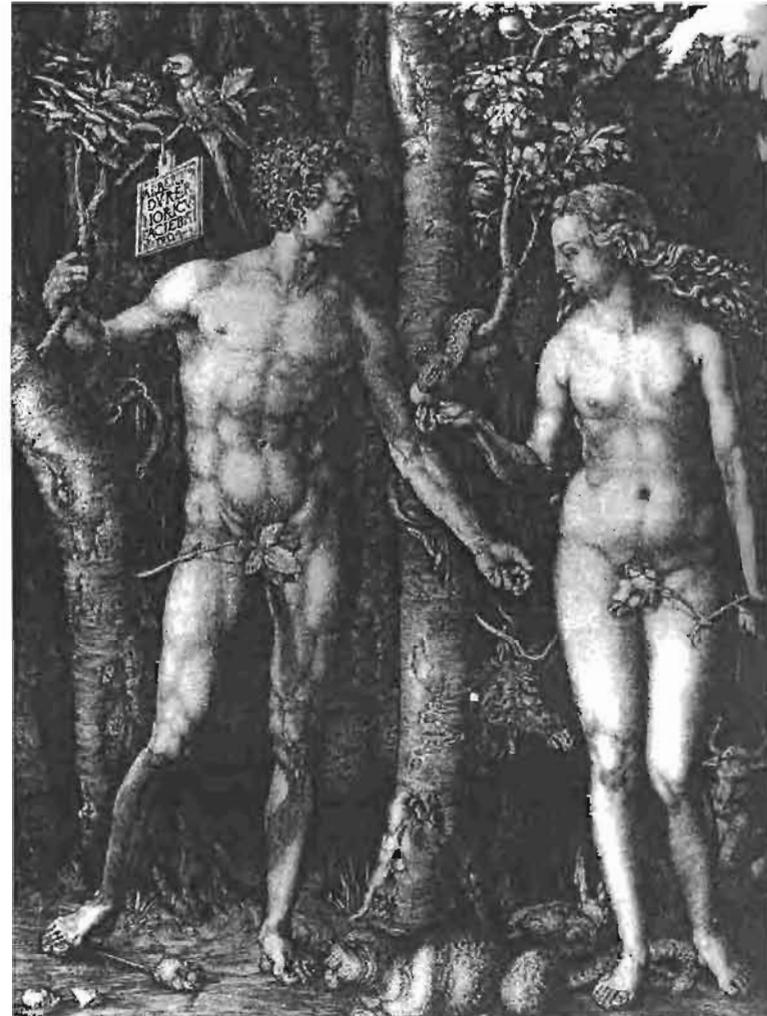
EDAD MODERNA

- Este período abarca en la Historia del Arte: Renacimiento, Barroco, Neoclásico y Romanticismo hasta principios del siglo XX.

DESARROLLOS CULTURALES

- La educación se extiende más a la población.
 - Se conforman bibliotecas personales.
- Surgen movimientos políticos y sociales.

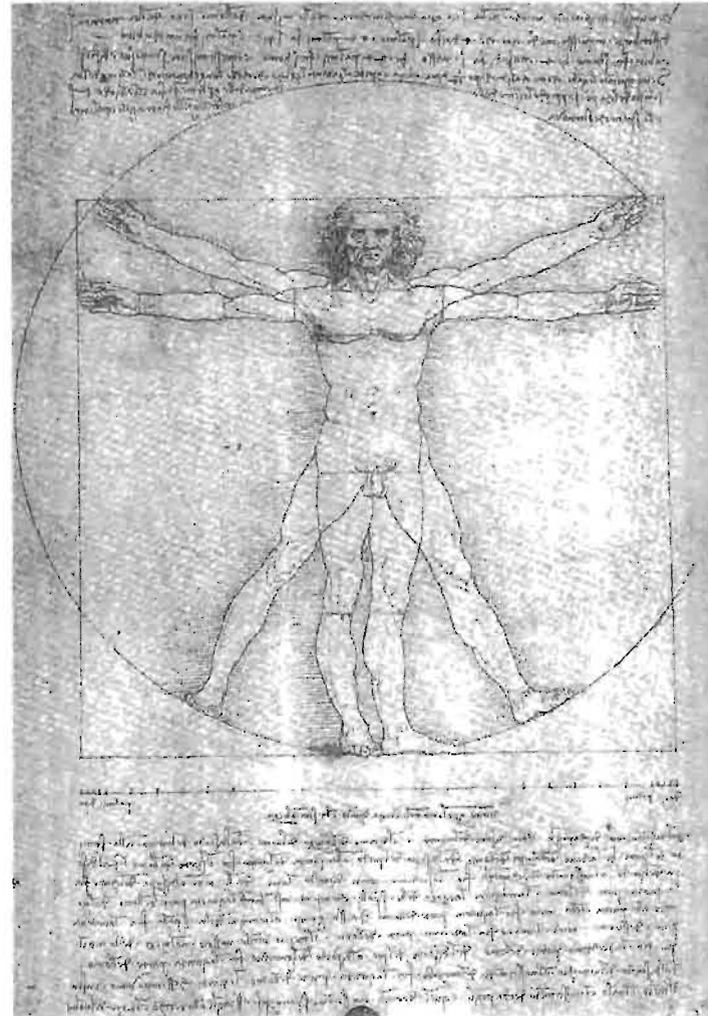

- Surgen nuevas formas de comunicación: como periódicos, folletos. Estas publicaciones son de expresión popular.
- Algunos artistas ilustran en estos medios. –Alberto Durero-

dicunt, ut ipse mensuravit longitudine eredit. Et diameter eius in radice sequitur palmorum, (scilicet) dicitur quatuordecim, (scilicet) cubitibus. Hinc ille, in superius notum facit, primario quod ad istum Indicum ex Arabibus dicitur habere habundantem esse, mox rhinocerosum arabicum habundantem invenitur in Arabia, quod habet, quoniam in orientem conditum est. quod archa, vel archos Arabicum nomen faceret. Hinc sic dicitur, (scilicet) in parte illoce hanc, (scilicet) dicitur principem inter presens ac si Graeca esset. Sed ut proceritas ista tota, dicitur quod ex Arabibus rhinocerosi generem cognoscit, sed rhinocerosi carta sunt. Item Coplanus rhinocerosi forma parvam (hoc est breve). Gallus quos parvam transferit esse habet. Item dicitur quod in Arabia dicitur, (scilicet) in parte. Item dicitur quod si quis in hunc dicitur non ad coram quatuordecim, sed ad loci distantiam referat, hoc ferat: parvo super extremum malum erudit. Et sicut illam cornu curat: nos tamen ex ipsa parte quam ad istum dicitur, propter istam, quae ferat esse dicitur: nam cum super a parte indicat. Et quod ista a parte dicitur.

EL ARTE DE LA EDAD MODERNA

- La figura humana es el principal motivo temático.
- El arte es una profesión.
- La representación busca la armonía de las formas.

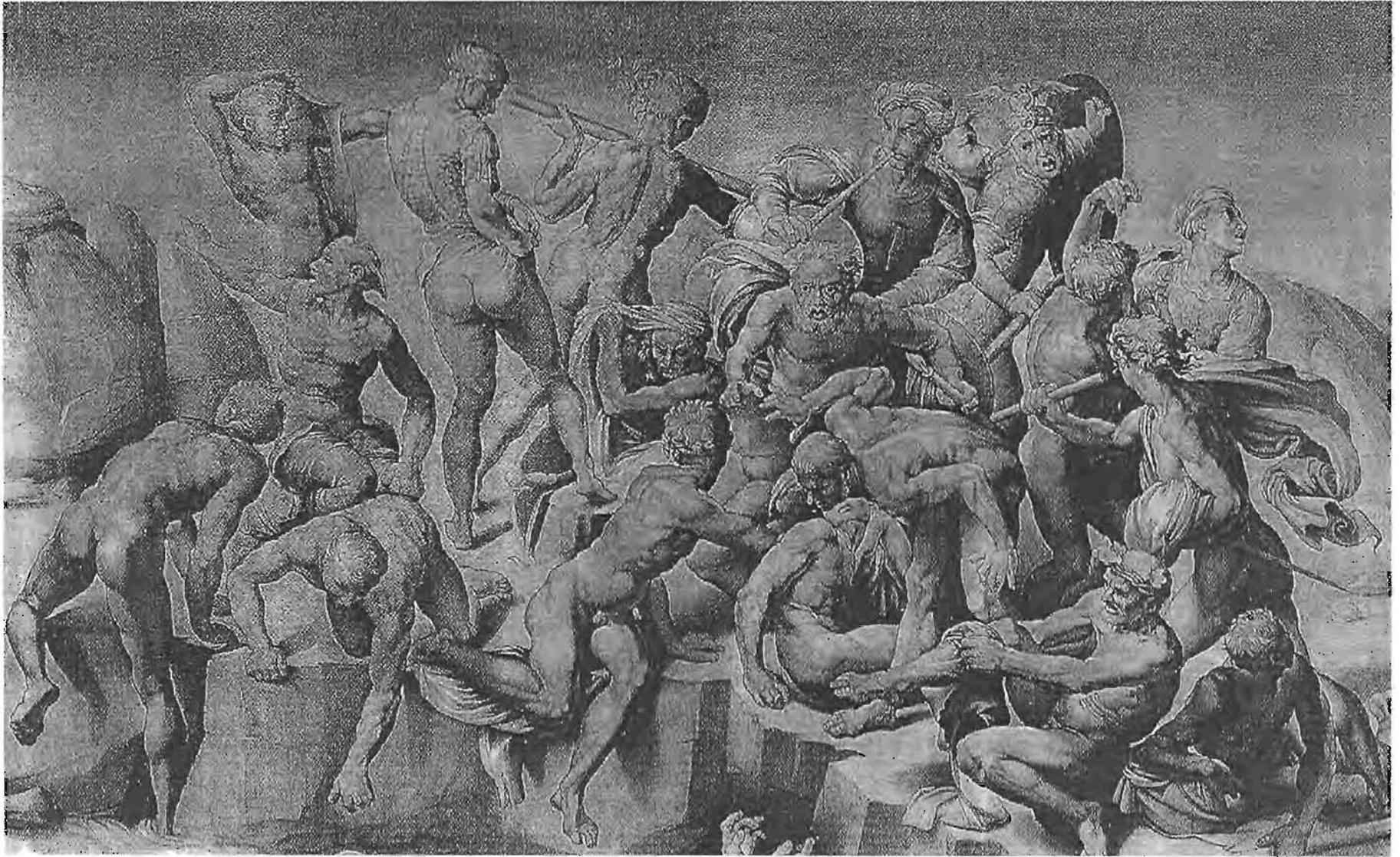

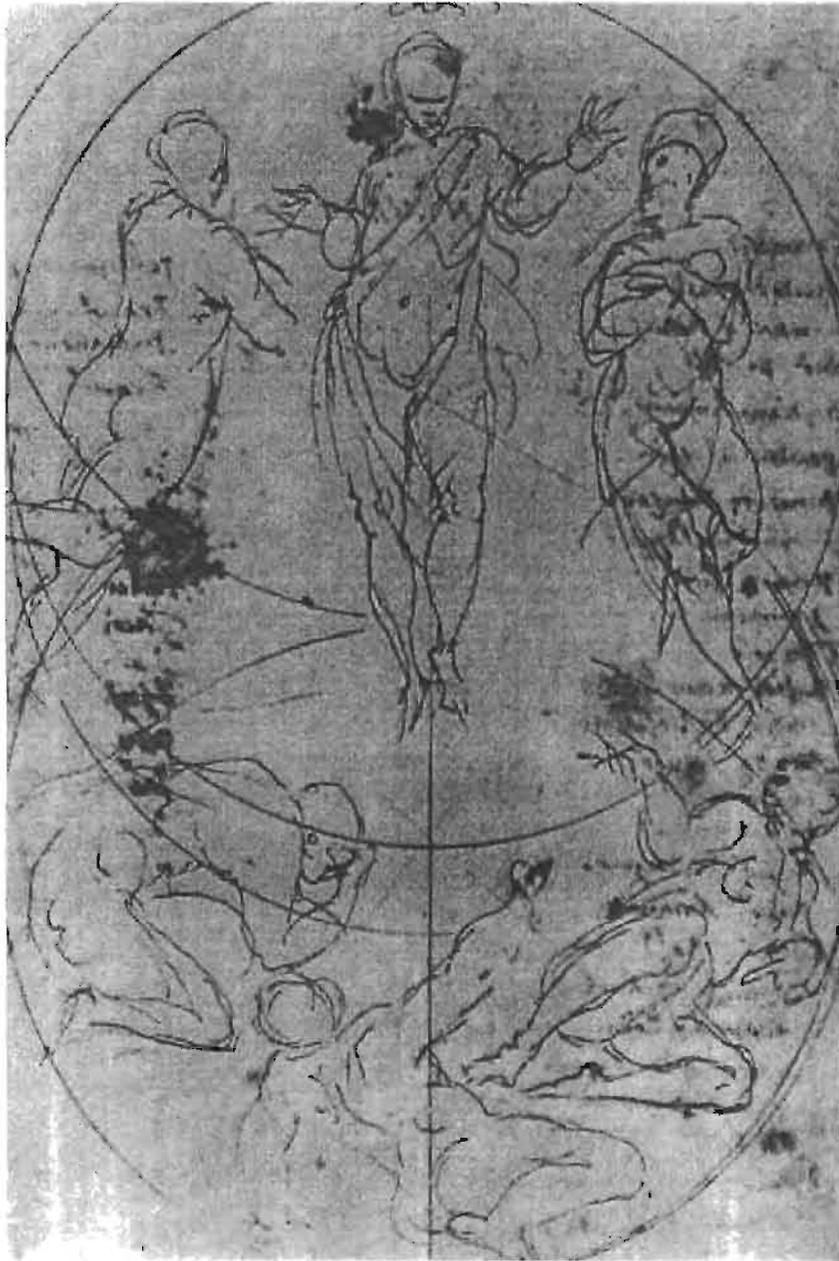
- Se imita e idealiza la naturaleza.

- Los artistas piensan en problemas estéticos y formas de representación.

- El arte se puede resumir en la frase “crear una armonía.”

SIGLO XX

- Es una época de grandes cambios ; políticos, económicos, sociales, técnicos y culturales.
- Se da un amplio desarrollo de los medios masivos de información, estudiandose su significación y eficacia.

MOVIMIENTOS ARTISTICOS

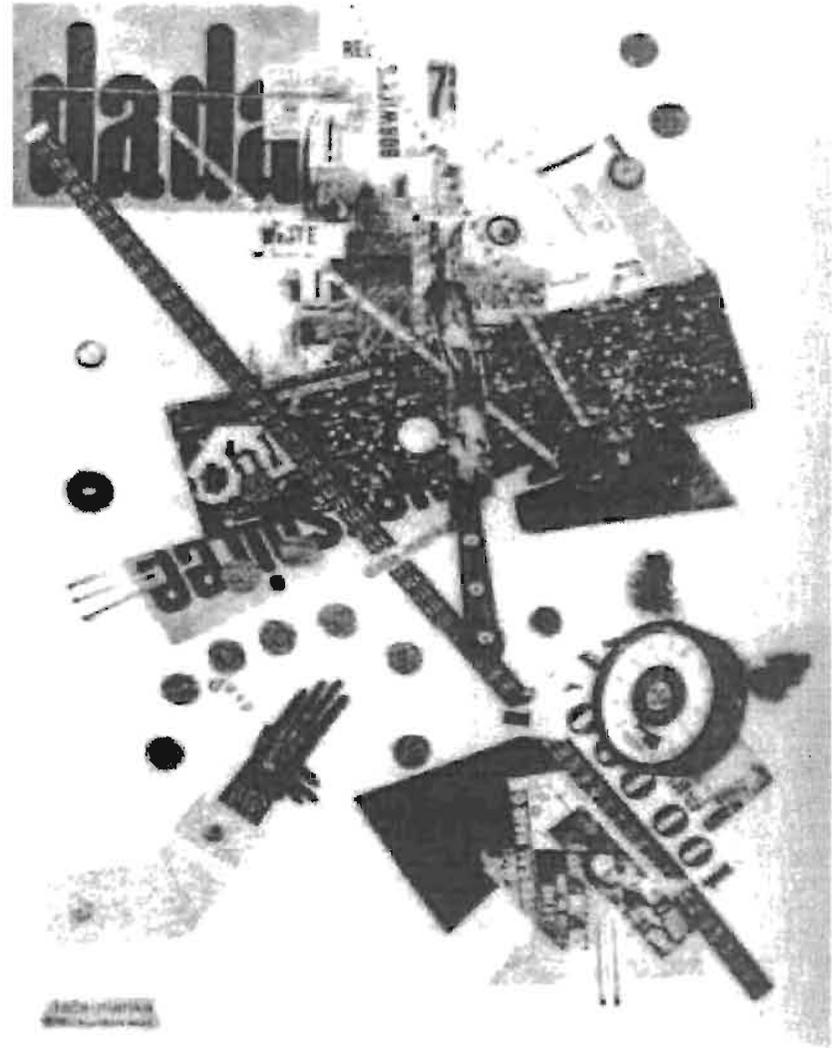
- Se forman distintas corrientes artísticas.
- En ocasiones el acto de crear sustituye en importancia al acto creado.
- La función del arte es la experimentación.

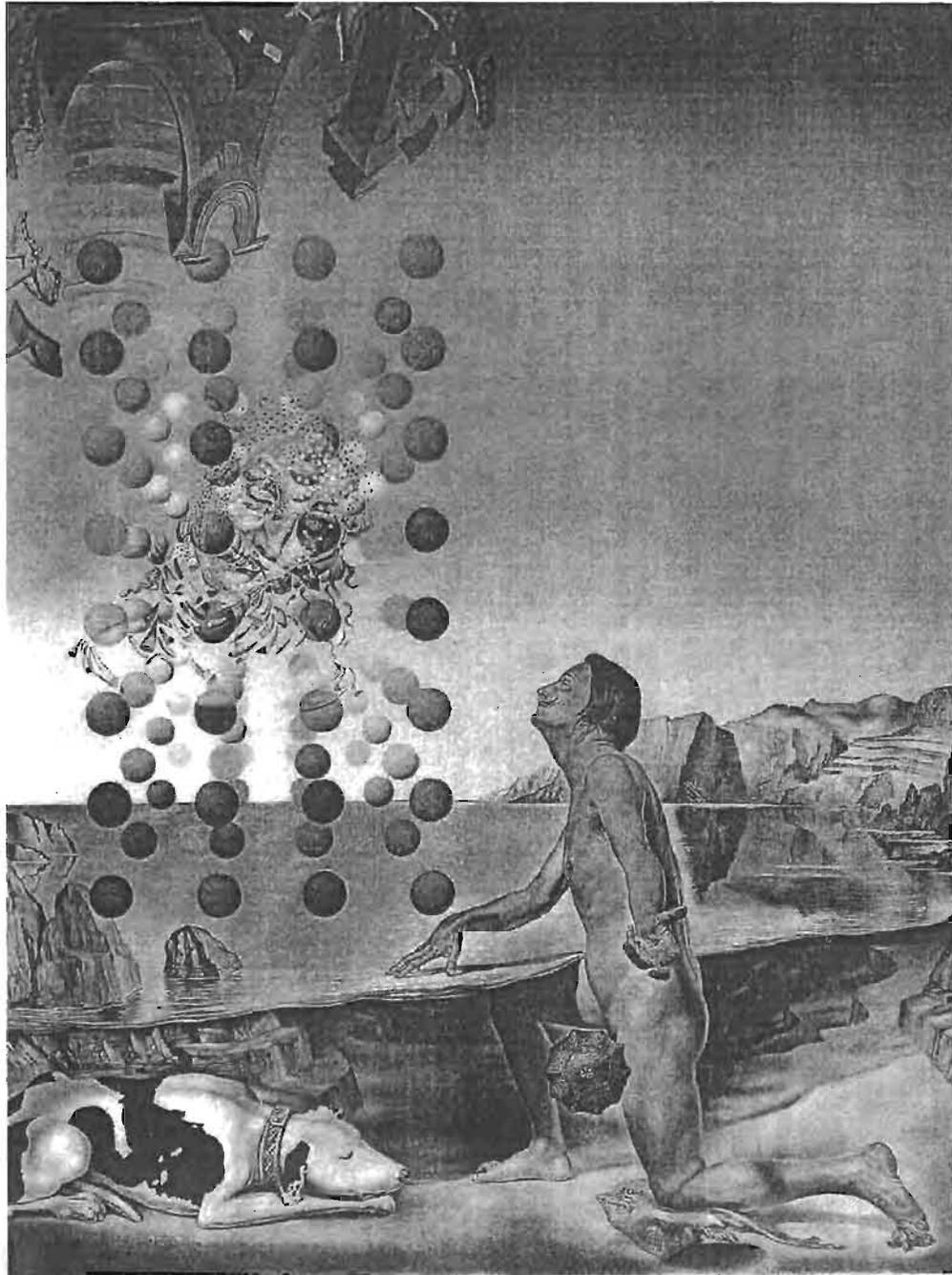

LAS ARTES PLASTICAS

- El escultor trabaja con materiales contemporáneos: plásticos, acero, hierro.
- El pintor y el dibujante incorpora a su producción materiales y herramientas novedosas en soluciones.
 - La experimentación realiza nuevas maneras de combinar formas.

BIBLIOGRAFIA

- ACHA Juan, Teoría del Dibujo, su sociología y su estética, México, Ed. Coyoacán, 1999, 151 pp.
- CENNINI Cennino, Tratado de la pintura, España, Ed. Manuales Meseguer, 152 pp.
- DA VINCI Leonardo, Tratado de la pintura, España, Ed. Manuales Meseguer, 508 pp.
- DONDIS D.A, La sintaxis de la imagen, España, Ed. Gustavo Gili, 1995, 212 pp.
- FLEMING William, Arte, Música e Ideas, Estados Unidos, Ed. Mc. Graw Hill, 1995, 381 pp.
- GOMBRICH E.H, La Historia del Arte, Inglaterra, 1995, 688 pp.
- Kandinsky Vassily, Punto y línea sobre el plano, España, Ed. Barral, 1970, 213 pp.
- MEGGS Philp B, Historia del diseño gráfico, México, Ed. Mc. Graw Hill, 2000, 515 pp.
- MÜLLER-BROCKMANN Josef, Historia de la comunicación visual, España, Gustavo Gili, 2001, 174 pp.

CONCLUSIONES

Este trabajo tiene la finalidad de hacer evidente ante los alumnos del primer año de bachillerato, que el dibujo no solo es una asignatura que tendrán que cursar en el primer año, sino que tiene distintas características.

El propósito del dibujo en este nivel es distinto al nivel secundario; esta distinción esta en su finalidad; es la practica del dibujo en su función comunicativa. Esto implica que el alumno valore y comprenda tanto el desarrollo del dibujo en diferentes momentos históricos, así como su utilidad; así mismo se configura una definición del dibujo junto con una clasificación, a partir de su uso en distintas áreas de trabajo. Requiere del alumno que conozca las características básicas de los elementos fundamentales del dibujo y el diseño en relación con su función comunicativa. En este sentido el material didáctico elaborado contribuye en la aportación de datos con relación a estos propósitos, acordes a la primera Unidad del Programa de Dibujo II de la Escuela Nacional Preparatoria.

LISTA DE ILUSTRACIONES:

- Ilustración no.1. Thomas Chippendale (c. 1718-1779); inglés. " Diseño para un escritorio". Pluma y tinta y aguada sobre papel, 31.7 x14.1 cm..
- Ilustración no. 2. Klaus Müller. Alemán." Diseño de engranes". Tinta sobre papel
- Ilustración no.3. Henry C. Beck (1901-1994); inglés." Diseño para el plano del Metro de Londres". Lápiz y tintas de colores sobre papel cuadriculado, 19 x 24 cms.
- Ilustración no. 4. " Logotipo".
- Ilustración no. 5. Charles Le Brun (1619-1690); inglés. "Hombres -camello" (cabezas fisiognómicas). Pluma, tinta negra y aguada, 230 x 327 mm.
- Ilustración no. 6. Luis Nishizawa (1918-); mexicano. "Caín" Litografía, 60.5 x 80 cm.
- Ilustración no. 7. Antonio Domenico Gabbiani (1652-1726); italiano. "Estudio para un bajorrelieve antiguo". Tiza roja, 37.4 x 23.3 cm.
- Ilustración no. 8. Rembrandt (1660-1669); holandés "Saskia peinándose ". Pluma, tinta, pincel bistre y aguada, 238 x 184 mm.
- Ilustración no. 9. Rafael (1483-1520); italiano. "Dos estudios de desnudo". Punta de plata y sanguina, 401 x 281 mm.

BIBLIOGRAFÍA

ACHA, Juan. Entorno al dibujo actual de México.

Artículo en Revista Plural. No. 141, junio 1983. pp. 39 a 45.

ACHA, Juan. Expresión y apreciación artísticas.

México, ed. Trillas. 1993.

ACHA, Juan. Teoría del Dibujo, su sociología y su estética.

México, ediciones Coyoacán, 1999, 151 pp.

COSTA, Joan. Imagen global, Evolución del Diseño de Identidad.

Enciclopedia de Diseño.

CENNINI, Cennino. Tratado de la Pintura.

España, Manuales Meseguer.

DA VINCI Leonardo. Tratado de la Pintura.

España, Manuales Meseguer.

DONDIS, D. A. La sintaxis de la imagen.

Barcelona, ed. G.G. 11ª reimpresión, 1995. 212 pp.

FLEMING, William. Arte , Música e Ideas.

U.S.A. ed. Mc. Graw Hill. 1995. 381 pp.

GOMBRICH, E.H. La Historia del Arte.

Londres, 16ª. Reimpresión, 1995. 688 pp.

GOMEZ, Molina Juan José. (coord) Las lecciones del dibujo.

España, Cátedra, 1999. 618 pp.

KANDINSKY. Punto y línea sobre el plano.

Barcelona, ed. Barral, 1970. 213 pp.

LEMOINE, Ernesto. Ciento diez años de la Escuela Nacional Preparatoria.

México, UNAM. 1978. 147 pp.

MEGGS, Philip B. Historia del Diseño Gráfico.

México, Mc Graw-Hill, 2000. 515 pp.

MÜLLER-BROCKMANN, Josef. Historia de la comunicación visual.

España, G.G. 2001 174 pp.

RODRIGUEZ, Ida. P. Ensayo sobre José Luis Cuevas y El Dibujo.

México, UNAM., 1988.87. pp.

Saharrea, Ma. Cristina González. Tesis de Licenciatura "Recopilación de planes de Estudio de la Escuela Nacional Preparatoria y Programas de la Asignatura de Dibujo 1868-1978"
UNAM, 1998.

TESSIG, Karel. Las técnicas del Dibujo.

España, Libsa, 1990. 191 pp.

Programa de la Asignatura de Dibujo II de la Escuela Nacional Preparatoria.