

AULA SENIOR

Asignatura: Iniciación a la Expresión Plástica	Curso: 2024/2025
Código: 0308	
Curso: Primero	
Cuatrimestre: Primero	

COORDINADORA

Nombre: Laura Boj Pérez
Centro: Facultad de Educación
Departamento: Expresión Plástica
Área: Didáctica de la Expresión Plástica
E-mail: laura.boj@um.es
Teléfono: 868884048

PROFESORADO

Nombre: Laura Boj Pérez Departamento: Expresión Plástica
Nombre: Magdalena Castejón Ibañez Departamento: Expresión Plástica
Nombre: Javier Gómez de Segura Departamento: Dibujo
Nombre: Alfredo Cuervo Departamento: Dibujo
Nombre: Alfredo Ramón Verdú Departamento: Expresión Plástica

La materia se enfoca desde una perspectiva teórica y práctica. :

Se estructura a partir de los contenidos que a continuación se comentaran, por considerar puedan ser una síntesis en la iniciación hacia ciertos sectores de las Artes Plásticas y con estos conocimientos, pudiesen desarrollar en cursos monográficos posteriores, otras técnicas y procedimientos.

Es pues un abanico que contempla artes plásticas clásicas en la historia y contemporáneas.

Se iniciará con unos mínimos conocimientos de lenguaje visual, análisis del conocimiento de aplicación del Método Iconográfico y la base de la teoría de la Percepción Visual, con la finalidad de saber comprender y experimentar, tanto los posteriores lenguajes plásticos como la interpretación de los estímulos sensoriales que se reciben a través de los sentidos.

Estos conceptos podrán ser observados en el posterior y breve recorrido por la evolución del concepto de Arte desde Grecia hasta concretarse en la figura. De Marcel Duchamp, como referente introductorio para llegar a introducirse en el Arte Contemporáneo. La idea se apoya en la creencia de que con el escaso tiempo del que se dispone, el alumnado comience a observar el arte desde el punto de vista actual, pues es este intervalo de tiempo en el que están viviendo y sin embargo el más desconocido desde el punto de vista artístico.

Se seleccionan asimismo dos procedimientos y técnicas, menos conocidos en su desarrolla técnico en general, y clásicos a lo largo de la historia, para proseguir hacia un acercamiento a técnicas virtuales actuales. En ellos se combina técnica y procedimiento desde, por un lado:

1. Las diferentes técnicas del grabado, que son los modos que se han empleado a lo largo de la historia para la realización de imágenes con un claro carácter democrático y accesible. Este hecho ha determinado su desarrollo en la búsqueda de procedimientos cada vez más sencillos para alcanzar el nivel de refinamiento iconográfico necesario en cada época. El objetivo de este apartado es conocer a los maestros del grabado a través de la comprensión práctica de los procedimientos y sus potencialidades comunicativas. Se analizarán las técnicas empleadas desde las primeras xilografías y la conjunción de la imagen - textos de la imprenta hasta las técnicas neotecnológicas de la representación artística contemporánea.

2. Y por otro, la escultura publica en la ciudad de Murcia. Al impartir este tema se pretende explicar el sentido que tiene la escultura, entendida esta como un bien del patrimonio artístico y cultural de la ciudad. La intervención se realiza siguiendo un

recorrido por el centro urbano, contemplando directamente y explicando las esculturas más relevantes que se encuentran en el itinerario. En las sucesivas explicaciones se expondrán las características

formales y significativas de las obras, propiciando la participación de los alumnos con sus propias opiniones y relacionándolas con las referencias que puedan aportarse.

3. El curso se concluye con nuevas técnicas vinculadas con las TIC que aporta ideas para dibujar, pintar, apps para simular técnicas artísticas y esculpir, con herramientas TIC.

Se proponen tres experiencias prácticas y una salida a la calle: las tres primeras serán tres prácticas de creación plástica en clases, que profudicen en algunos de los temas teóricos expuestos. Y la salida compone el eje central desde el que se estructura el tema sobre escultura murciana.

DATOS DE LA ASIGNATURA

1. Objetivos

Apreciar el hecho artístico como voz estética y como parte integrante del patrimonio cultural.

Conocer diferentes lenguajes plásticos, sus técnicas respectivas y su iniciación, valorando la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de expresión

Conocer algunas de las técnicas para poder tener una actitud creativa, utilizando los códigos, terminologías y procedimientos del lenguaje visual y plástico. Proporcionar el fundamento teórico del mundo de la obra grafica original en los apartados históricos, técnicos y estéticos.

Iniciar en la reflexión sobre el lenguaje artístico actual, potenciando el gusto y la sensibilidad hacia las manifestaciones artísticas y utilizarlas para el desarrollo de la expresión plástica personal

2. Programa

2.1 El lenguaje Visual

- Lectura de la imagen
- Sintaxis visual
- Percepción

2.2.- Procedimientos: Técnicas y

materiales 2.3.- Iniciación al grabado

2.4.- Técnicas y materiales elementales del grabado

2.5.- Iniciación a la Escultura a través de escultura pública

murciana 2.6.- Iniciación a propuestas contemporáneas

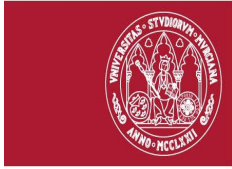
2.7.- Iniciación de las nuevas tecnologías en el Arte

3. Metodología

Basada en el método de enseñanza-aprendizaje, centrándonos en el aprendizaje activo a través de la práctica y el debate, la principal estrategia consistirá en despertar en el alumno un criterio técnico y analítico sobre la obra de arte, con la finalidad de tener una capacidad de análisis crítico objetivo de ella.

Adaptando esta opción al modo On-Line, a través de videoconferencias en streaming y/o foros si la situación sanitaria lo requiriera.

- Se aportará para ello una información propia y ajustada a los contenidos, en base a los objetivos propuestos y con una motivación variada.
- Se les aportará una bibliografía específica y unos apuntes de los temas tratados por cada profesor.
- Se realizará una pequeña experiencia de carácter práctico.
- Solo si las circunstancias Sanitarias lo permiten, se culminará con una Visita a una Exposición real, como caso práctico.

4. Evaluación

El alumnado podrá elegir entre la opción de asistencia o la de evaluación.

Al inicio, se realizará una valoración a los alumnos, con la finalidad de adaptar el arranque de la asignatura a su formación primordial.

Para ello, se plantearán preguntas de forma general al grupo.

Desde la formación y en coherencia con el método aplicado, enseñanza-aprendizaje, se evaluará aspectos teóricos y prácticos.

De modo opcional, se realizará un exámen teórico tipo test, que ofrecerá datos cuantitativos para poder evaluar a aquel alumno que prefiera este tipo de evaluación. Esta nota hará media con las experiencias prácticas realizadas en clase.

Los alumnos que escojan realizar la asignatura bajo la opción de obtener la certificación de "Asistencia" deben asistir regularmente a clase, permitiéndose tres ausencias sin necesidad de presentar justificación. Para el control de asistencia se pasará en cada clase una hoja de firmas.

5. Bibliografía

Córdoba Iturburu (1962) *Cómo ver un cuadro*. Ediciones Atlántida

Madrid. Dondis, D. A. (2010). *La sintaxis de la imagen: Introducción al*

alfabeto visual. Eagleman, D. (2014). *Incógnito: Las vidas secretas del*

cerebro. Anagrama.

Gombrich, E.H. (1998). *Arte e Ilusión*. Debate.

Guasch, A. M. (1997, segunda edición ampliada 2009). *El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945- 1995*. Ed. Ediciones del Serbal.

Huertas Torrejón, M. (2010), *Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas II*.

Preparación de los soportes, procedimientos y técnicas pictóricas. Ed. AKAL

Merleau-Ponty, M. (1985). *Fenomenología de la percepción* ([1a ed.]). Planeta-

Agostini. Pla, J. (1986) *Técnicas de Grabado y su estampación*. Ed. Omega.

Trevi, M. (1996). *Metáforas del símbolo*. Anthropos.

COMPLEMENTARIA:

Albers, J. (2022). *La interacción del color* (Edición del cincuentenario).

Alianza. Arnheim, r. (1954) *Arte y Percepción visual*. Alianza

Manuales. Barcelona.

Brea, J.L. (Coord.) (2005) *Estudios Visuales. La Epistemología de la Visualidad en la Era de la Globalización*. Ed. Akal

Carr-Gomm, S. (2011). *Historia del arte: El lenguaje secreto de los símbolos y las figuras de la pintura universal*. Blume.

Daucher, H. (1987), *Modos de dibujar. 6 secretos de Taller*. Ed. Gustavo Gili.

Falcinelli, R. (2020). *Cromorama: Cómo el color transforma nuestra visión del mundo* (1ª ed., 1ª reimp). Taurus.

Foucault, M., & Frost, E. C. (2012). *Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas*. Siglo XXI.

Gardner, h. (1982), *Arte, mente y cerebro*. Ed. Paidós.

Gazzaniaga, M.S. (1993). *El cerebro Social*. Alianza

Editorial.

Goldstein, E. B. (2009). *Sensación y percepción*. Thomson.

Gómez Molina, J.J. / Cabeza, L. / Bordes, J., (2001) *El Manual de Dibujo. Estrategias de su enseñanza en el S. XX*. Ed. Cátedra.

Guasch, a. M. (Coord.) (2003). *La crítica de arte. Historia, teoría y praxis*. Ed. Serbal.

Guasch, a. M. (2006 y 2008). *La crítica dialogada: Entrevistas sobre arte y pensamiento contemporáneo*. Ed. Cendeac.

Heller, E., Chamorro Mielke, J., García Freire, M., & Heller, E. (2004). *Psicología del color: Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón* (1ra. edición, 2da. tirada).

Gili.

Jung, C.G. (2017). *Sobre el Fenómeno del Espíritu en el Arte y en la Ciencia*. (4°, Vol. 15). Trotta.

Lambert, S. (1985), *El dibujo. Técnica y Utilidad*. Ed. Blume. (Título original: Drawing technique Purpose. Nueva York).

Michael, G.R. (1969) *Proceso de la visión de las imágenes*. Ed.

S.C.Am. Pascal, E. (2005). *Jung para la vida cotidiana* (3^a).

Obelisco.

Smith Ray (2008) *Manual del Artista (Artes, técnicas y métodos)*. Tursen S.A.- H. Blume.