

PROGRAMA DE CURSO

Nombre de la asignatura: Taller de Artes Plásticas II	Ciclo: Primavera 2024
Profesor(a): Claudia Jiménez Vega (Nombre y correo electrónico): claudia342@gmail.com claudia.jimenez@uimgroo.edu.mx	Clave: GYDA-230
Objetivo general: Las y los estudiantes conocerán y aplicarán conocimientos básicos de diferentes técnicas de las artes plásticas para contribuir a su desarrollo profesional, que le permita posibilidades de inserción en la esfera productiva en el campo de las artes plásticas. Objetivos específicos: Las y los estudiantes: -Conocerán ejes técnicos y experimentales en el dibujo, lenguaje en línea, plano y paisajismo. Dibujaran paisajismos culturales y naturales durante todo el semestre. -Conocerán y aplicarán el concepto de escala como instrumento de creación en las artes gráficas. -Aprenderán técnicas y conceptos sobre el grabado, xilografía, punta seca y papel como soporte. -Dibujaran y pintaran representaciones sobre la cultura y las artes, sobre lienzo y materiales innovadores de la región utilizando técnicas y materiales mixtos. -Realizaran una práctica docente donde analizaran y reconstruirán experiencias que contribuirán a su formación y trayectoria artística. -Aprenderán lenguaje plástico visual en donde realizarán una intervención con artistas de la zona y península en donde aprenderán espacio, encuadre, fondo, luz, sombra.	Horas: 48 Créditos: 5
Antecedentes académicos: Ninguno	
Articulación con otras experiencias formativas del mapa curricular (relación vertical y horizontal con otras asignaturas): Relación vertical: Taller de Artes Plásticas II, III, IV, V y VI.	
Competencias generales y específicas a desarrollar: Competencias generales: Aplicación de los conocimientos básicos de las Artes Plásticas enfocadas al dibujo, pintura y muralismo. Competencias específicas: Habilidad del dibujo a mano alzada, habilidad del lenguaje plásticas, habilidad de la aplicación de la escala en la creación de obras plásticas, aplicación de la pintura en técnicas mixtas.	
<ul style="list-style-type: none"> • Contribución al perfil de egreso: Las y los estudiantes adquieren vocabulario de las artes plásticas y aplican adecuadamente un conjunto de materiales de esta disciplina, para optimizar su labor profesional en el diseño e implementación de talleres artísticos, enfocados a públicos diversos. 	

Temario

Sem.	Tema/Objetivo/Subtemas	Actividades de aprendizaje	Bibliografía
Tema 1: Los Conocimientos Elementales del dibujo.			
Objetivo: Nivelar los conocimientos básicos en las y los estudiantes respecto a los conocimientos y la aplicación del dibujo a mano alzada y escala de grises mediante técnicas secas, grafitos, barra semigrasa, carboncillo, tiza en abordajes mixtos y técnicas húmedas y secas, sobre soportes tradicionales y no tradicionales.			
I	-Presentación de la Misión y Visión institucional y su relación con la materia y la carrera. "Contribuir al desarrollo socioeconómico del estado de Quintana Roo y la región, mediante la formación de profesionistas (profesional asociado, licenciatura y postgrado) y la generación y aplicación de		

	<p>conocimiento innovador; a través de un modelo educativo intercultural, multilingüe y con una fuerte vinculación entre los diferentes sectores a nivel local, estatal, nacional e internacional. Asimismo, reconocer e impulsar todas aquellas actividades que promuevan el estudio, desarrollo y fortalecimiento de la lengua y cultura Mayas de la Península de Yucatán.”</p> <p>“La Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo es una Institución de alto nivel académico, con presencia internacional, con certificación de todos sus procesos administrativos y de gestión, con el 100% de los programas educativos acreditados, con una fuerte vinculación con su entorno y con evidencias claras de que la región se ha transformado positivamente como resultado del trabajo de los egresados de la Universidad.”</p> <p>(http://uimqroo.edu.mx/mision-vision.php. Consultado: 15 de agosto de 2018)</p> <p>-Evaluación diagnóstica de conocimientos.</p>		
<p>Ceremonia intercultural de apertura del Ciclo</p>			
<p>II</p>	<p>-Presentación del Programa de la Asignatura</p> <p>-Representaciones en el dibujo. El dibujo como lenguaje gráfico-pictórico y textura (naturalismo y paisajismo)</p> <p>- Representación de dibujos desde la tradición europea y occidental.</p> <p>-Representación de dibujos a mano alzada.</p> <p>-Manipulación de tonos de grises con pintura blanca y negra.</p> <p>-Nivelación: Dibujo, copia de una obra maestra (Método Dra. Betty Edwards). Materiales: lápices HB, 2B, 4B y 6B; cúter, regla metálica con calibre profesional, compás profesional y escuadras profesionales.</p> <p>-Nivelación: los materiales, sus características y su forma de uso adecuado: óleo-pastel y óleo.</p> <p>-Nivelación: Pincelada de línea de contorno, pincelada plana, pincelada sobada, pincelada pastosa, pincelada impresionista, pincelada puntillista. Materiales: Pinceles, pintura blanca y negra, trapo, cartón de huevo, vaso, opalinas, lienzo, lápices de diferentes escalas, carboncillos, block de dibujos.</p> <p>- Presentación con los resultados de la evaluación diagnóstica.</p>	<p>Las y los estudiantes realizarán los ejercicios elementales de nivelación marcados en los contenidos:</p> <p>-Ejercicios de dibujos paisajismo al grafito.</p> <p>-Ejercicios en escala de grises con la mezcla de pintura blanca y negra. (tema libre)</p> <p>-Replica de obra japonesa (La gran ola de Kanagawa por Hakusai) ejemplo.</p> <p>-Ejercicio de escala de grises con pintura acrílica.</p> <p>-Ejercicio de escala de grises con grafito.</p> <p>-Dibujo de esferas de cristal.</p> <p>-Dibujo hiperrealista en blanco y negro.</p> <p>-Paisajismo de la región en escala de grises.</p> <p>-Realizarán 2 ejercicios de composición y creatividad originales en escala de grises.</p>	<p>Betty Edwards (2000). <i>“Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro”</i> (Edición 3ª.). Barcelona España: Urano. pp. 39- 53. https://www.academia.edu/38569977/Aprender_a_dibujar_con_el_lado_derecho_del_cerebro_Betty_Edwards_pdf</p> <p>“Cómo sacarle punta a tu lápiz para dibujar”. https://www.youtube.com/watch?v=6uW3kyPtIPQ</p> <p>“Lápices de grafito”. https://www.youtube.com/watch?v=d6GWvvB-Txk</p> <p>“Tutorial: cómo sombrear, difuminar y hacer degradados con lápices de grafito.” https://www.youtube.com/watch?v=FaiZcY3mL5A</p> <p>“Técnicas de sombreado.” Create Araiza. https://www.youtube.com/watch?v=hsN4QXWNcGI</p> <p>“Mejora tu pulso.” Create Araiza.</p>

			<p>https://www.youtube.com/watch?v=XSAGDMTGIZA</p> <p>“Dibujando vidrio o cristal.” https://www.youtube.com/watch?v=i1RP6JIQzUs</p> <p>¿Cómo hacer un dibujo hiperrealista de un vaso de agua?” https://www.youtube.com/watch?v=vKgujjiQJTBE</p> <p>“Cómo pintar con pastel al óleo.” https://www.youtube.com/watch?v=DyBWMm6duOY</p>
III	<p>Materiales: Materiales innovadores que nos sirvan como lienzos (Posiblemente cerámica)</p> <p>-Punto, línea, forma, volumen, perspectiva lineal, punto de fuga, figuras geométricas, cuerpos geométricos.</p> <p>-Escala de color: colores primarios, secundarios y terciarios.</p> <p>-Tabla de gama de color: colores primarios y secundarios.</p> <p>-Tabla de gama de color: colores terciarios.</p>	<p>Las y los estudiantes realizarán los ejercicios elementales de nivelación marcados en los contenidos:</p> <p>-Dibujos de figuras tridimensionales con ejercicios de claroscuro. En estos habrán de identificar los conceptos de las fuentes de luz y las sombras, respectivamente.</p> <p>-Elaborar un círculo cromático, con colores primarios, secundarios y terciarios. Técnica: óleo.</p>	<p>“Cómo dibujar figuras tridimensionales.” https://www.youtube.com/watch?v=OJWyzLMHKzM</p> <p>“Tutorial básico de luces y sombras en el dibujo artístico.” https://www.youtube.com/watch?v=ma8dsEsOh34</p> <p>“Los pinceles. Dudas y errores. Conservación.” Nota: cuida la limpieza del agua y racional su uso. https://www.youtube.com/watch?v=GRjo71ZUqUU</p>
<p>Tema 2: La pintura como medio expresivo en técnicas pictóricas. Objetivo: Las y los estudiantes realizarán una copia de una obra maestra de los artistas del periodo del arte contemporáneo tomando en cuenta la cultura y las artes, y agregarán un elemento creativo que abarque al menos el 25% de la obra final. El ejercicio tiene el propósito de estimular la creatividad a partir de las obras de artistas que tuvieron aportaciones destacadas en el periodo pasado.</p>			
IV	<p>-El lienzo de manta sobre madera. Materiales: bastidor de madera, pintura acrílica blanca, tachuelas, tijeras de tela, regla metálica profesional, martillo.</p> <p>-El boceto de la obra sobre cartón. Materiales: cartón limpio y plano; pintura al óleo profesional.</p>	<p>Las y los estudiantes elaborarán un lienzo sobre madera.</p> <p>-Realizarán 4 autorretratos con indumentaria de la región, 4 bodegones con frutas y/o verduras de la región y 4 escenas con</p>	<p>Braunstein Mercedes y Gabriel Martín Roig (2010). Taller de Pintura Óleo. Para aprender a pintar paso a paso. Barcelona España: Parramón. pp. 5- 17/ 20-27 / 36- 39.</p> <p>Tutorial cómo montar un</p>

		composición y creatividad originales.	lienzo https://www.youtube.com/watch?v=gQYBtbmGCHY
V	-La obra final sobre un lienzo innovador Pintura: acrílica u óleo profesional.	Las y los estudiantes elaborarán una obra artística, con técnica profesional.	Braunstein Mercedes y Gabriel Martín Roig (2010). Taller de Pintura Óleo. Para aprender a pintar paso a paso. Barcelona España: Parramón. pp. 5- 17/ 20-27 / 36- 39. “04.1. Óleo, mezclas de color.” https://www.youtube.com/watch?v=n46sZh-Psal “Pintura al óleo. Bodegón de frutas.” https://www.youtube.com/watch?v=As-WwDAKJ-Q
VI	Primera evaluación Retroalimentación de conceptos básicos del dibujo. Exposición de los materiales del dibujo y la pintura, respectivamente. Observación de clase.	Las y los estudiantes	
Tema 3: Grabado y xilografía			
Objetivo: Las y los estudiantes conocerán diferentes técnicas y conceptos básicos de estampación: Xilografía y papel como soporte y dimensiones de las gráficas, así como a realizar diseños propios.			
VII	Conceptos claves: Imagen única y múltiples, tradicionales y no tradicionales. Bidimensional en la gráfica, procedimientos, sistema de producción, unificación en la concepción de la imagen, texturas, especificaciones en la técnica, fusión de color, gráficos, cromatismo, etc. Texturas y relieves es una de las técnicas usadas para modelado con diferentes materiales..	.	Plasencia López Zoe (2013). <i>Guía práctica Fotografía Digital</i> , Madrid España: Anaya Multimedia. pp. 65-109.
VIII	Técnicas, origen y desarrollo. -Técnicas de calcografías, desarrollo técnico y procedimientos, métodos de aplicación, experimentación, fundamentos conceptuales, prácticas y resultados.	Las y los estudiantes realizarán sus ejercicios y se revisarán por medio de la retroalimentación en clase. Realizaran ejercicios de experimentación y grabado.	“La fotografía documental. Detrás del fotógrafo.” https://www.youtube.com/watch?v=ZJ_nbm-6us
IX		Las y los estudiantes	

	Segunda evaluación	realizarán sus ejercicios y se revisarán por medio de la retroalimentación en clase. -Realizarán una serie de creaciones propias de grabado.	
Tema 4: El lenguaje plástico visual a través de las intervenciones artísticas.			
X	Las y los estudiantes realizaran una práctica docente que podrá ser por medio de situaciones sociales o algún lugar en específico como colonia o comunidad, con el fin de analizar y construir experiencias propias que le ayudaran en su formación y trayectoria artística.	Las y los estudiantes realizaran una planeación de un taller de dibujo y pintura, mismo que llevaran a la práctica docente.	
XI	Las y los estudiantes realizaran una práctica de intervención sobre pared o formato grande, realizando un boceto colectivo, para luego pintar un mural colectivo alusivo a a la interculturalidad.		
XII	Intervención en una pared.	Las y los estudiantes aprenderán técnicas de intervención sobre la pared.	
XIII			
XIV	Exposición de obras artísticas	Las y los estudiantes seleccionarán un conjunto de obras artísticas y diseñarán un montaje destinado a una galería.	
XV	Exposición de obras artísticas. .	Las y los estudiantes seleccionarán un conjunto de obras artísticas y diseñarán un montaje destinado a una galería.	“La fotografía artística”.
XVI	Ceremonia de Cierre de Ciclo. Exposición de obras artísticas.	Las y los estudiantes seleccionarán un conjunto de obras artísticas y diseñarán un montaje destinado a una galería.	
XVII	-Evaluación comprensiva -Retroalimentación de la evaluación		

Evaluación

A.	Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación del estudiante	Porcentaje
1.	Evaluaciones parciales. Primera evaluación parcial (tema y subtema, valor, semana). Dibujos la última semana de febrero. Segunda evaluación parcial (tema, valor, semana). Dibujos la última semana de marzo. Tercera evaluación parcial. Dibujos la última semana de abril.	10% 10% 10%
2.	Una evaluación comprehensiva en la semana XVII	20%
3.	Valores: Respeto, Tolerancia, Responsabilidad, Equidad, Comunicación, liderazgo, solidaridad, cordialidad, interculturalidad, orden y limpieza. Incluye la disponibilidad del alumno en las actividades, su respeto hacia el entorno ambiental y social, así como su desempeño y colaboración en el trabajo de equipo e individual.	20%
4.	*Tareas, exposiciones de subtemas y participaciones en clase, proyectos *Reporte del viaje de estudios. Pinturas artísticas asesoradas, terminadas y seleccionadas para la exposición. *Vinculación con el contexto * Asistencia: al menos el 80% de las sesiones del semestre	30%
Total		100 %

Perfil deseable del docente: Licenciatura en gestión y desarrollo de las Artes, Docente Tallerista Artista en artes visuales.

Bibliografía

Principal

Acha Juan (2011). *Los conceptos esenciales de las Artes plásticas* (Edición 3ª.). México, D. F.: Ediciones Coyoacán. Ambrose Gavin y Paul Harris (2009). *Fundamentos del diseño gráfico. Los principales factores que intervienen en el diseño gráfico, como profesión y arte visual*. Trad. Melissa Arcos. Barcelona España: Parramón Arquitectura y Diseño.

Braunstein Mercedes y Gabriel Martín Roig (2010). *Taller de Pintura Óleo. Para aprender a pintar paso a paso*. Barcelona España: Parramón.

Edwards Betty (2000). *“Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro”* (Edición 3ª.). Barcelona España: Urano.

Martín Roig, Gabriel (2007). *Pintura al acrílico*. Barcelona España: Parramón.

Plasencia López Zoe (2013). *Guía práctica Fotografía Digital*, Madrid España: Anaya Multimedia.

Sidaway Ian (2005). *Enciclopedia de materiales y técnicas de arte*”, trad. Gerardo Di Masso, (Edición 2ª.). Barcelona España: Acanto.

Complementaria

Heller Eva (2011). *Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Versión castellana: Joaquín Chamorro Mielke. Barcelona España: Gustavo Gili.

Hemerografía

René Víctor Valqui Vidal. La creatividad: conceptos. Métodos y aplicaciones. Revista Iberoamericana de Educación, Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). ISSN: 1681-5653 n.º 49/2 – 10 de abril de 2009.

Fuentes digitales

Betty Edwards (2000). “*Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*” (Edición 3ª). Barcelona España: Urano. pp. 39- 53.

https://www.academia.edu/38569977/Aprender_a_dibujar_con_el_lado_derecho_del_cerebro_Betty_Edwards_pdf

“Cómo sacarle punta a tu lápiz para dibujar”.

<https://www.youtube.com/watch?v=6uW3kyPtlPQ>

“Lápices de grafito”.

<https://www.youtube.com/watch?v=d6GWvvB-Txk>

“Tutorial: cómo sombreadar, difuminar y hacer degradados con lápices de grafito.”

<https://www.youtube.com/watch?v=FaiZcY3mL5A>

“Técnicas de sombreado.” Crearte Araiza.

<https://www.youtube.com/watch?v=hsN4QXWNcGI>

“Mejora tu pulso.” Crearte Araiza.

<https://www.youtube.com/watch?v=XSAGDMTGIZA>

“Dibujando vidrio o cristal.”

<https://www.youtube.com/watch?v=i1RP6JIQzUs>

¿Cómo hacer un dibujo hiperrealista de un vaso de agua?”

<https://www.youtube.com/watch?v=vKgujjQJTBE>

“Cómo pintar con pastel al óleo.”

<https://www.youtube.com/watch?v=DyBWMm6duOY>

“Cómo dibujar figuras tridimensionales.”

<https://www.youtube.com/watch?v=OJWyzLMHKzM>

“Tutorial básico de luces y sombras en el dibujo artístico.”

<https://www.youtube.com/watch?v=ma8dsEsOh34>

Círculo cromático

“Teoría del color con óleo. Círculo cromático.” Crearte.

https://www.youtube.com/watch?v=3Y_frveNgKQ

“Los pinceles. Dudas y errores. Conservación.”

Nota: cuida la limpieza del agua y racionaliza su uso.

<https://www.youtube.com/watch?v=GRjo71ZUqUU>

Tutorial cómo montar un lienzo

<https://www.youtube.com/watch?v=gQYBtbmGCHY>

“04.1. Óleo, mezclas de color.”

<https://www.youtube.com/watch?v=n46sZh-PsaI>

“Pintura al óleo. Bodegón de frutas.”

<https://www.youtube.com/watch?v=As-WwDAKJ-Q>

“La fotografía documental.

Detrás del fotógrafo.”

https://www.youtube.com/watch?v=ZJ_nbm-6us