



Dibujo Artístico 1

Grado en Diseño de Moda
2022-23



UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Dibujo artístico 1

Titulación: Grado Diseño de Moda

Curso Académico: 2022-23

Carácter: Básica

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Sara Quintero Pomares

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1.1 Competencias

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Conocer, comprender y aplicar los fundamentos teóricos y metodológicos del proceso creativo en el ámbito del diseño de moda.

Conocer la figura humana para la representación de piezas adaptables a los volúmenes del cuerpo en el ámbito del diseño de moda.

Conocer y aplicar las técnicas básicas de dibujo rápido, boceto, que facilitan su capacidad de expresar sus ideas en el ámbito del Diseño de Moda.

1.2 Resultados de aprendizaje

Aplicar los conocimientos a través de los medios y técnicas de representación en las proporciones del hombre, la mujer, y la figura completa y parcial.

Proyectar mediante la expresión plástica el movimiento y la gestualidad.

Conocer el dibujo analítico de la figura humana y sus movimientos.

2. CONTENIDOS

2.1 Requisitos previos

Ninguno.

2.2 Breve descripción de los contenidos

Proporción de la figura: figurín básico, contraposto, perfil, bases de luz y sombras, grosores, láminas de apuntes rápidos de encaje, técnica a lápiz.

Figura humana: detalles manos, caras, pies, detalles, figura de tres cuartos, cuerpo completo, posturas (sentada, agachada...).

Proporción de la figura del hombre y del niño. Parejas.

2.3 Contenido detallado

La asignatura aborda la representación gráfica del cuerpo humano enfocada al diseño de moda, utilizando el dibujo como lenguaje básico, aplicando diferentes técnicas, soportes y materiales e indagando en sus posibilidades creativas. El contenido de las diferentes unidades se aborda de forma conjunta en los ejercicios.

Unidad 1. Figura humana

- 1.1 Observación y análisis: tamaño, dirección, líneas estructurales, tensión...
- 1.2 Proporciones y variables: proporción de la figura del hombre y del niño; interrelaciones proporcionales: parejas.
- 1.3 Fragmentos: manos, caras, pies...
- 1.4 Secciones: figura completa, de tres cuartos, cuerpo completo...

Unidad 2. Comportamiento en el espacio: posición

- 2.1 Perspectiva: punto de vista, encuadre, encaje...
- 2.2 Volumen: luces y sombras, contraste, reflejo...
- 2.3 Poses: frente, posterior, perfil, *contrapposto*...
- 2.4 Posturas: de pie, sentada, agachada...

Unidad 3. Representación

- 3.1 El figurín de moda: hombre, mujer, juvenil, infantil...
- 3.2 Dibujo analítico: forma, estructura, síntesis, abstracción, control...
- 3.3 Dibujo ilustrativo: estilización, interpretación, expresión, ocultación...
- 3.4 Formatos: croquis, boceto, apunte rápido...
- 3.5 Composición y presentación.

Unidad 4. Carácter y comunicación

- 4.1 Trazo, línea, modulación lineal...
- 4.2 Mancha, texturas, collage
- 4.3 Color, tono, saturación...
- 4.4 Atmósfera: temperatura, color...
- 4.5 Movimiento y gestualidad

Unidad 5. Técnicas y materiales.

- 5.1 Técnicas y materiales: lápiz, collage, tinta china, acuarela, guache, rotulador..., lápiz digital.
- 5.2 Soportes: texturas, calidades y resultados.
- 5.3 Adecuación de las técnicas, materiales y soportes a los objetivos perseguidos.

2.4 Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de estas actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

- Actividades Dirigidas:
 - Observación y análisis del modelo del natural. Los alumnos, de manera individual, dibujarán a partir de la observación de modelo vivo. Se llevarán a cabo diferentes ejercicios, (de frente y de perfil, de figura completa, secciones y fragmentos) en distintos formatos (tamaños, técnicas y materiales) y con diferente duración (estudios, apuntes rápidos). (25%)
 - Análisis de modelos de referencia. Los alumnos de manera individual realizarán dibujos a partir de modelos de referencia. A través del estudio de los diferentes recursos utilizados y las distintas soluciones ofrecidos por dibujantes, ilustradores y diseñadores de reconocida trayectoria, desarrollarán sus propias propuestas. (25%)
 - Visita a exposición de referencia. Los estudiantes realizarán un ejercicio motivado por la visita a la muestra. (20%)
 - Práctica: Visita al estudio o encuentro con un ilustrador. Los alumnos de manera colectiva, se acercarán a su realidad académica y profesional, a través del encuentro con ilustradores, dibujantes o diseñadores, en el aula o visitando su taller. Realizando una reflexión, o comentario posterior de manera individual y por escrito. (15%)
 - Lectura y comentario. Los alumnos de forma colectiva debatirán sobre una lectura bibliográfica. Realizando con posterioridad un trabajo escrito, colectivo o individual. (15%)

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1 Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Se podrá conceder una matrícula por cada 20 alumnos o fracción.

Nota importante: Para evaluar al estudiante, éste tendrá que presentar tanto las actividades académicas dirigidas, como los trabajos solicitados para los exámenes de las convocatorias ordinaria y extraordinaria, en los plazos y en la forma que indique específicamente el profesor. De no ser así, la calificación del estudiante será de No Presentado (NP).

3.2 Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) / Actividades académicas dirigidas	20%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	20%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) / Actividades académicas dirigidas	30%
Examen final o trabajo final presencial	70%

Será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en ambas convocatorias.

3.3 Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia.

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura.

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4 Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Borrelli, L. (2004). *Fashion illustration next*. Londres, Inglaterra: Thames & Hudson.
- Davies, H. (2010). *Cuadernos de bocetos de diseñadores de moda*. Barcelona, España: Blume.
- Downton, D. (2011). *Grandes artistas de la ilustración de moda*. Barcelona, España: Blume.
- Riera, M. (2014). *Ilustración de moda en España: 200 años*. Barcelona, España: Comanegra
- López López, A. M. (2017). *Figurines de Moda, Técnicas y Estilos*. Madrid: Anaya Multimedia.
- Wesen, M. (2012). *Dibujo de moda: técnicas de ilustración para diseñadores de moda*. Barcelona, España: Blume.
- Simmel, G. (2014). *Filosofía de la moda*. España: Casimiro Libros.

Bibliografía recomendada

Dibujo, ilustración y diseño.

- Blackman, C. (2007). *100 años de ilustración de moda*. Barcelona, España: Blume.
- Baeza, J. (2014). *Figurín de moda. Del dibujo de la figura humana a la ilustración de moda*. Barcelona, España: Promopress.
- Calahan, A., Zachary C. (2015). *Fashion and the art of pochoir: the golden age of illustration in Paris*. Londres, Inglaterra: Thames & Hudson.
- Dawber, M. (2007). *La nueva ilustración de moda*. Barcelona, España: Blume.
- Drudi, E.; Paci, T. (2010). *Dibujo de Figurines para Moda*. Ámsterdam, Holanda: The Pepin Press.
- Feyerabend, F.V. (2014). *Figurines de moda. Patronos para la ilustración de moda*. Barcelona, España: Gustavo Gili
- Kuky, E.; Paci T. (2010). *Dibujo de figurines. Para el diseño de moda masculina*. Ámsterdam, Holanda: The Pepin Press
- Jenny, P. (2013). *Dibujo anatómico*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Nunnally, C. A. (2010). *Enciclopedia de técnicas de ilustración de moda*. Barcelona, España: Acanto.
- Magnus, G. (1992). *Manual para dibujantes e ilustradores*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Malbert, R. (2015). *Drawing people. The Human Figure in Contemporary Art*. Londres, Inglaterra: Thames & Hudson.
- Mullins, C. (2015). *Painting People. The New State of the Art*. Londres, Inglaterra: Thames & Hudson.
- Picard, H. (2008). *Entramados: pintura y traje*. Madrid, España: Museo del Traje; Ministerio de Cultura.
- Robinson, Julian (1988). *The fine art of fashion: an illustrated history*. Kensington, N.S.W.: Bay Books.
- San Martín, M. (2008). *Color imprescindible en la Ilustración de Moda*. Barcelona, España: IndexBook.
- Takamura, Z. (2007). *Diseño de moda: conceptos básicos y aplicaciones prácticas de ilustración de moda*. Barcelona, España: Promopress.

El cuerpo

- Bordes, J. (2012). *Historia de las teorías de la figura humana: el dibujo, la anatomía, la proporción y la fisiognomía*. Madrid, España: Cátedra.
- Bastardes Mestre, T.; Ventosa Muñoz, S. (2014). *El cuerpo vestido: Siluetas y moda, 1550-2015*. Barcelona, España: Ajuntament de Barcelona
- Clark, K. (2008). *El Desnudo: un estudio de la forma ideal*. Madrid, España: Alianza.
- Corbin, A. (dir.) (2005). *Historia del cuerpo (vol. 1 y 2)*. Madrid, España: Santillana.

Schefer, D. (intr.) (2006). *La belleza del siglo. Los cánones femeninos en el siglo XX*. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Dibujo

Dexter, E. (int.) (2005). *Vitamin D: new perspectives in drawing*. Londres. Nueva York. EE.UU.: Phaidon.

Edwards, B. (1994). *Dibujar con el lado derecho del cerebro: curso para aumentar la creatividad y la confianza artística*. Barcelona, España: Urano.

Gilman, C.; Macfarlane, K. (com.) (2013). *Drawing Time Reading Time / Marking Language*. Londres, Inglaterra: Drawing Room Publications.

Homann, J. (2017). *Why Draw? 500 Years of Drawings and Watercolors*. Maine, EE.UU.: Prestel Verlag

Leymarie, J. (1998). *El dibujo: historia de un arte*. Barcelona, España: Skira.

Llorca, P. (2004). *Arte termita contra elefante blanco*. Madrid, España: ICO.

MOMA (2005). *Drawing From The Modern (vol. I, II, y III)*. Nueva York, EE.UU.: Museum of Modern Art.

Petroski, H. (2012). *The Pencil: A History of Design and Circumstance*. Nueva York, EE.UU.: Alfred A. Knopf.

Rodríguez, G. (intr.) (2004). *Dibujos hoy*. Málaga, España: CAC; Ayuntamiento de Málaga.

Valli, M.; Ibarra, A. (2013). *Walk the Line. The Art of Drawing*. Londres, Inglaterra: Laurence King.

Historia y cultura

Baudelaire, C. (2008). *El pintor de la vida moderna*. Madrid, España: Langre,

Beaton, C. (2010). *El espejo de la moda*. Barcelona, España: Vergara.

Valéry, P. (2012). *Degas: danza y dibujo*. Barcelona, España: Nortedur.

Fernández, D. (2009). El niño vestido: desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII. Texto y fotos de Diana Fernández. En: *Revista de arqueología. Año XXX, n. 339* (jul. 2009), p. 42-51.

Leopardi, G. (2009). *Diálogo de la moda y de la muerte*. Madrid, España: Taurus

Vigarello, G. (2005). *Historia de la belleza. El cuerpo y el arte de embellecer desde el Renacimiento hasta nuestros días*. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.

Rivière, M. (2014). *Diccionario de la moda. Los estilos del siglo XX*. Madrid, España: Random House Mondadori.

Wilde, O. (2017). *Filosofía del vestido*. España: Casimiro Libros.

Otros recursos

Fundéu BBVA (edit.) (2015). *Glosario de moda*. Recuperado de:

<http://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2015/03/glosarioModaFundeu.pdf>

<http://www.fashionfromspain.com/fashion/es/index.html>

Proyectos:

http://vintagepatterns.wikia.com/wiki/Category:Amusing_Illustrations

<https://drawingroom.org.uk/>

Museos:

<http://www.kci.or.jp/en/>

<http://www.mecd.gob.es/mtraje/inicio.html?jsessionid=BECA13214E6F4F191E60C36B44AE04C0>

<http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es/presentacion>

<http://www.mude.pt/>

http://www.museodelamoda.cl/?utm_source=Groupon&utm_medium=LinkSocio

<http://www.palaisgalliera.paris.fr/>

<https://www.vam.ac.uk/>

<http://www.ftmlondon.org/>

Exposiciones:

<https://www.museothyssen.org/exposiciones/sonia-delaunay-arte-diseno-moda>
<http://museo.abc.es/exposiciones/2011/10/la-elegancia-del-dibujo/092406>
http://exposicionesvirtuales.es/inspiraciones_mariano_fortuny_y_madrado/
<http://www.mecd.gob.es/mtraje/exposicion/temporales/historico/2007/Modachrome.html>

ANEXO: MATERIALES NECESARIOS PARA LA ASIGNATURA

Soportes:

Hojas de papel: 2 Ingres 100 x 70 cm / 10 o más Ingres 50 x 35 cm aprox. / Varios específicos: para rotulador, acuarela... / Papel multiusos para bocetos y apuntes.

Block, cuaderno de dibujo

Cuaderno de viaje

Auxiliares y collage:

Técnico: unidades sueltas: vegetal, croquis, cebolla, seda (colores), calcos de carbón (negro, color) ...

Carpeta: recolecta de papeles: pintados, de envolver, de regalo, antiguos, adhesivos, texturas...

Tramas: letraset, impresiones...

Técnicas secas:

Caja o unidades sueltas: Lápices de grafito numerados (4H, 2H, HB, 2B, 4B, 6B, 8B)

Unidades sueltas, diferentes colores: lápices de colores, rotuladores (diferentes calibres, secciones) rotuladores pincel, bolígrafos, pasteles, ceras, pigmentos...

Uno de cada: Goma, sacapuntas, cúter... Carboncillo, carbón prensado, trapo de algodón y gamuza.

Fijador:

Una unidad: Fijador en espray para dibujo.

Técnica al agua:

Unidades sueltas, diferentes colores: acuarelas (líquida, en pastilla, rotulador...), lápices acuarelables, rotuladores de acrílico, ...

Unidades sueltas: Pinceles de acuarela y acrílico de diferentes tamaños y formas.

Carpetas básicas para realizar entregas.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Sara Quintero Pomares
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Bellas Artes. Acreditada por ANECA.

Área especialización	Dibujo, pintura, grabado, autoedición
Correo electrónico de la Universidad Nebrija	squintero@nebrija.es
Localización	Sala de Profesores
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por email.
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis sobre pintura y dibujo últimos en España. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.</p> <p>Profesionalmente, ha ejercido la docencia e impartido ponencias y talleres en las áreas de pintura, dibujo y grabado, en diferentes universidades desde 2004: CES Felipe II, Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, y Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.</p> <p>Ha sido editora de obra gráfica contemporánea de jóvenes creadores, impartiendo conferencias y talleres sobre proyectos de autoedición y autogestión en el arte actual, en el ámbito universitario, como las <i>Jornadas sobre Innovación Docente</i> en la Universidad de Brera en Milán, o en la IUAV de Venecia.</p> <p>Cuenta con una dilatada experiencia profesional como artista plástica, desarrollando proyectos fundamentalmente de pintura y dibujo.</p> <p>En el ámbito de la creatividad y comunicación, ha participado en Proyectos de Innovación Educativa y Mejora de la Calidad Docente en Bellas Artes (sobre nuevas estrategias de representación) y Proyectos de Investigación sobre Creación contemporánea (ETCC Nebrija) así como Proyectos de Investigación en Comunicación (<i>Proyecto Interuniversitario Internacional De la clase a la cuenta /Do sala ao mercado</i>, con Brasil).</p> <p>Ha sido ponente y miembro del Comité científico del congreso internacional <i>VII Interculturalforum</i>. Interculturalidad y comunicación en nuevos formatos en el arte contemporáneo.</p> <p>Desde 2000 expone en diferentes instituciones y galerías como La Casa Amarilla, Siboney, Utopia Parkway, Amparo Gámir, Luis Gurriarán, My Name´s Lolita Art, Guillermina Caicoya, Gema Llamazares, Adora Calvo, Siboney, o Liquidación Total. Formando parte de proyectos comisariados por Óscar Alonso Molina, Horacio Fernández, Dis Berlin...</p> <p>Ha sido invitada a distintas antologías y bienales de pintura Contemporánea; su obra ha sido premiada y adquirida en diferentes certámenes de artes plásticas; y está presente en diferentes museos e instituciones, como el Museo Municipal de Arte Contemporáneo de Madrid, la Fundación Rafael Botí, en las colecciones de la Diputación de Ciudad Real o del Parlamento de la Rioja... Ha participado en ferias internacionales como <i>Drawing Room Madrid 2019</i> y <i>Justmad Contemporary Art Fair 2020</i>.</p> <p>Trayectoria que queda reflejada en diferentes catálogos y literatura especializada, destacando <i>Arte Español Contemporáneo 1992-2013</i>, de Rafael Doctor. Su última intervención <i>Entra el agua, no es nada</i>, fue seleccionada como una de las mejores exposiciones de los últimos 25 años por ABC Cultural.</p>