

REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Universidad de Holguín
Sede: “José de la Luz y Caballero”
Departamento de Educación Artística

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN
ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN ARTÍSTICA
DISCIPLINA: Educación Artística

PROGRAMA DE ASIGNATURA:
ADIESTRAMIENTO ARTÍSTICO DE LAS ARTES PLÁSTICAS

Año: Segundo

Semestre: I

Total de horas: 68 h/c

Tipo de Curso: Diurno

AUTORES:

Lic. Alexis Rodríguez Leyva

AÑO DE ELABORACIÓN: 2016

FUNDAMENTACIÓN

La asignatura: **Adiestramiento artístico: artes plásticas** forma parte de la Disciplina **Expresiones Artísticas**, que se inserta en el plan de estudio de la carrera, ofrece un sistema de conceptos, y conocimientos indispensables para elevar los desempeños pedagógico-artísticos y culturales de los estudiantes, para lo cual necesita su vínculo con todas las asignaturas específicas de carrera y con la formación pedagógica general, para contribuir a la preparación técnica profesional en las manifestaciones artísticas y la audiovisibilidad.

La misma tiene como objeto de estudio la formación artística del profesional de la educación en y para el arte, con el propósito de contribuir al desarrollo de habilidades artísticas en la conducción del proceso docente-educativo de la Educación Artística.

La aprehensión de los contenidos de la Disciplina por su enfoque histórico-cultural, teórico-práctico, en estrecha relación con el resto de las disciplinas del Plan de Estudio, se complementan entre sí, pues abarcan el sistema de conocimientos y habilidades para el adiestramiento y dominio de los elementos básicos de técnicas, materiales y soportes de las manifestaciones a través de la aplicación y ejercitación de la representación y apreciación sistemática de los elementos expresivos, leyes y principios, la estructuración y organización compositiva.

Los estudiantes deben demostrar conocimientos y habilidades para la solución de problemas profesionales derivados de la práctica de la educación artística en correspondencia con las necesidades actuales y perspectivas, del desarrollo de la cultura y el arte en la sociedad cubana actual. Mediante el proceso de aprendizaje entran en contacto con la creación artística mostrando iniciativa, imaginación, inteligencia emocional y la capacidad de reflexionar críticamente. De esta manera esta disciplina permitirá que los estudiantes desarrollen todas sus potencialidades creadoras, desde los diferentes procesos sustantivos para su concreción.

OBJETIVOS GENERALES:

- Expresar artísticamente ideas y emociones, demostrando posiciones filosóficas, ideológicas, políticas, éticas y estéticas acordes con nuestra sociedad, como parte de su formación especializada y atendiendo a los aspectos conceptuales y técnico formales más distintivos de cada manifestación.

- Potenciar nodos interdisciplinarios e interdisciplinarios estables, entre los contenidos esenciales de esta disciplina y las que conforman su carrera, contribuyendo a un mejor desempeño profesional en todos sus contextos de actuación.
- Producir mensajes audiovisuales que sean comprensibles, comunicativamente eficaces y que aporten creatividad, originalidad y sensibilidad artística.
- Valorar críticamente procesos plásticos como fuentes de transformación profesional, humana y de preparación ideo-política y cultural, de acuerdo con las necesidades sociales y las exigencias en el dominio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para actuar como un educador por el arte.
- Expresar el desarrollo de las habilidades comunicativas de un Licenciado en Educación Artística y en particular, el dominio de la lengua materna y extranjera como soporte básico de la comunicación, que se manifieste en la defensa de su producción artística de forma oral y escrita, constituyendo un modelo lingüístico en su quehacer profesional.
- Potenciar la investigación como parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la orientación de trabajos de curso, y de la potenciación teórico-práctica y metodológica del trabajo científico estudiantil desde la disciplina.
- Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el lenguaje y la expresión plástica a la elaboración de un producto educativo, utilizando herramientas de comunicación eficaz.

PLAN TEMÁTICO:

TEMAS	H/C
Tema 1: Introducción a la especialidad artes plásticas. Fundamentos básicos del dibujo. La perspectiva.	4 h/C
Tema 2: Configuración de objetos a partir de figuras geométricas mediante el empleo de tipos de líneas.	4 h/c
Tema 3: La luz sobre las formas básicas. El claroscuro.	4 h/c
Tema 4: La naturaleza muerta. Pasos metodológicos. La composición.	4 h/C

Tema 5: Estudio naturaleza muerta con modelo y luz natural con la técnica grafito sobre papel y cartulina.	4 h/C
Tema 6: Estudio de naturaleza muerta. Separación por planos de las áreas de luces. Medios tonos y sombras. Técnica tempera.	4 h/C
Tema 7: Estudio de la naturaleza muerta. La transparencia en los tonos. El uso de la acuarela y la aguada.	4 h/c
Tema 8: Interpretación de una naturaleza muerta. Técnica mixta.	4 h/c
Tema 9: Culminación del ejercicio. Crítica y valoración	4 h/c
Tema 10: Introducción al paisaje. Estudios a lápiz de grafito del paisaje con elementos sencillos.	4 h/c
Tema 11: interpretación de un paisaje. Técnica lápiz de colores.	4 h /c
Tema 12: El paisaje a la acuarela. Técnica monocromía.	4 h /c
Tema 13: Estudio de paisaje a la acuarela. Técnica policromía.	4 h /c
Tema 14: Estudio del paisaje a la tempera. Técnica monocromía.	4 h /c
Tema 15: Estudio del paisaje a la tempera. Técnica policromía.	4 h /c
Tema 16: Interpretación del paisaje. Técnica mixta.	4 h /c
Tema 17: Culminación del ejercicio. Crítica y valoración	4 h /c

SINTEMA DE CONTENIDOS

. El dibujo, características. El dibujo como medio de expresión plástica. Técnicas, materiales y soportes. Lápices de grafito, lápices de colores, carboncillo, pastel y plumilla. El apunte y el boceto. Elementos esenciales del dibujo. Uso del lápiz como herramienta de dibujo. La proporción (las tres dimensiones del espacio), El encuadre (La posición en el espacio), La Perspectiva (Relación entre el tema y el punto de vista). La Perspectiva lineal: paralela, oblicua y aérea. Ejercicios mediante el cuadrado y el cubo. Elementos de la perspectiva lineal: Línea del horizonte (LH), Puntos de fugas (PF), Líneas de fugas (LF). Ejercicios básicos de adestramiento.

Dibujos de líneas curvas. La circunferencia. Dibujo de elipses en perspectivas. Dibujo de cilindros y conos a partir de elipses. La esfera. Dibujos de objetos con formas cilíndricas y esféricas. Dibujo de objetos en forma de cono. Composición de objetos con formas básicas (Cónicas, cilíndricas y esféricas). Ejercicios básicos de adiestramiento.

La luz creador de volumen. La luz como elemento de expresión. Tipos de luz: Natural y artificial. Niveles tonales: Alto, medios y sombras. Dirección de la luz: Luz frontal, luz lateral, luz cenital y contraluz. Calidad e intensidad de la luz: Luz dura y Luz suave. Zonas de luces en un cuerpo: luz intensa o luz propia, Luz media o luz difusa, sombra propia, sombra proyectada y zona de penumbra entre objeto y sombra proyectada. Técnicas para representar el claroscuro. Escala de valores. El sombreado a línea. El "Cross Hatching," o tramado cruzado. Técnica del "Circulismo". Técnica del puntillismo. Técnica de la mancha. Técnica del esfumado. Técnica de la grisalla.

Surgimiento de la naturaleza muerta o bodegón, evolución de esta a través de la historia del arte. La composición. Tipos de composición. Pasos metodológicos para el dibujo de la naturaleza muerta. Estructura y encajado. Ejercicio de una naturaleza muerta simple, a valor y mediante líneas estructurales. Interpretación de la naturaleza muerta mediante diferentes técnicas.

Introducción al paisaje. Reseña histórica. Estudio de la composición. La regla de oro. Los planos en el paisaje. (Primer plano, plano medio y tercer plano u horizonte). La perspectiva atmosférica. La composición. Estudio del claroscuro y los elementos de espacio. Pasos metodológicos para el paisaje. El paisaje con técnicas que logran resultados y efectos bidimensionales. Grafito, la aguada y técnicas mixtas. Análisis de los valores tonales. Utilización de los claroscuros, y los indicadores de espacios. Los diferentes tipos de follajes en los árboles y las texturas naturales. Interpretación del paisaje mediante diferentes técnicas.

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA PLÁSTICA.

- Definición de diseño. Elementos y principios de la composición plástica. El texto como imagen. La composición plástica como unidad integral. Ejercicios

- El lenguaje del dibujo como medio de expresión plástica. Técnicas, materiales y soportes. Representación plástica mediante la reproducción con modelo. La representación imaginaria de formas y figuras. Ejercicios
- La pintura y la gráfica. Técnicas, materiales y soportes. Dinámica del color y valoración tonal. Policromía y monocromía. Escala de valor: alta, intermedia y baja. Ejercicios
- El lenguaje escultórico. Volumetría, dimensión, volumen real y volumen virtual. Indicadores de espacios y profundidad, movimiento y equilibrio. Tratamiento del color en la escultura. Técnicas, soportes y materiales. Ejercicios

SISTEMA DE HABILIDADES:

- Reproducir mediante formas y figuras, imágenes artísticas de objetos o fenómenos de la realidad objetiva o de la imaginación creadora (REPRESENTAR).
- Producir una obra plástica de manera definitiva o efímera empleando de manera adecuada técnicas materiales y soportes de acuerdo a reglas, leyes y normas de organización de los elementos conformadores y modos de ejecución (COMPONER).
- Bosquejar la imagen preliminar o definitiva de un concepto, objeto o fenómeno artístico concebido de manera original con un propósito transformador destinados a la producción creadora en el que se describe una disposición u orden de ejecución mediante un plan (DISEÑAR).
- Trazar o proponer mediante un plan de utilización de los medios expresivos de las manifestaciones visuales para elaborar una composición con una finalidad específica de acuerdo a reglas, leyes y normas y en una superficie plana, volumétrica o espacial (PROYECTAR).
- Estimar con sentido crítico las cualidades de la información contenida en la estructura expresiva de la obra de arte conforme a los medios, recursos técnicos formales y de contenidos empleados para su concreción en un momento y contexto determinado (APRECIAR).
- Dialogar sobre los polisémicos significados generados por el arte, contrastando y solicitando evidencias que promuevan la reflexión.
- Identificar problemas en el campo de las expresiones artísticas, elaborando propuestas para su solución.

VALORES A LOS QUE TRIBUTA LA DISCIPLINA:

La carrera asume el Programa director para la educación en el sistema de valores de la Revolución Cubana. Los valores más representativos son: patriotismo, antiimperialismo, dignidad, responsabilidad, laboriosidad, solidaridad, humanismo, honestidad, honradez y justicia.

Se consideran además otros valores más específicos de la profesión, tales como:

- Profesionalidad pedagógica, que se evidencia en el dominio de la ciencia que imparte y de los métodos de enseñanza, unido a las cualidades morales de la profesión.
- Autoridad pedagógica, expresada en el grado de influencia positiva que ejerce el maestro sobre los que interactúan con él en la labor pedagógica.
- Exigencia pedagógica, que se manifiesta conjunto de metas, propósitos o fines a alcanzar por el maestro en la labor educativa y en el perfeccionamiento continuo de su trabajo.
- Identidad por la profesión, que expresa en sentimiento de orgullo y de pertenencia a la profesión pedagógica.
- Responsabilidad pedagógica, que se manifiesta en la actitud asumida en la realización de las obligaciones contraídas como deberes, por la cual responde el maestro o colectivo pedagógico ante la sociedad.
- La justeza pedagógica, que se expresa en el grado de dominio de la equidad en las valoraciones y actuaciones, en el ejercicio de su labor.
- Ética pedagógica, que se manifiesta en la exigencia del trabajo pedagógico que el maestro asume conscientemente.

INDICACIONES METODOLÓGICAS PARA SU ORGANIZACIÓN

El enfoque general de las asignaturas Adiestramiento Artístico de Artes Plásticas es de formación y desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas manuales para saber manipular materiales de la plástica, así como, emplear correctamente técnicas y materiales y soportes de manera eficiente en las actividades que se desarrollan, por lo

que el profesor debe enseñar, instruir y orientar, correctamente empleando la ejemplificación y la demostración que deben cumplir los estudiantes en el transcurso de los ejercicios que se orientan, de manera tal que se apropien de un sistema de acciones, con seguridad, placer y el estilo personal.

La asignatura de Adiestramiento Artística I comenzará a impartirse con la familiarización de los medios expresivos del lenguaje del dibujo y sus diferentes técnicas, materiales y soportes, a través de la realización de ejercicios prácticos que ejerciten el desarrollo de la observación, las habilidades y las destrezas manuales para la representación de formas y figuras en una superficie plana, para ello, los cuatro temas fundamentales se relacionan con la aventura de las líneas.

El adiestramiento del empleo de las diferentes tipos de líneas, reconocer su carácter expresivo y en la conformación del objeto de la representación como configuración. Cada tema se inicia, con una conferencia introductoria de manera general para que el estudiante pueda conocer la significación del dibujo en la vida humana, su desarrollo en el decurso de la historia del arte, así como la evolución del concepto de dibujo como lenguaje dentro del campo de las Artes plásticas y visuales en cada momento histórico y en la contemporaneidad, desde la apreciación artística de las soluciones plásticas en las obras de autores significativos cuyo principal medio de expresión y comunicación sea el dibujo en todas sus variaciones, por lo que se enfatiza en reconocer esta manifestación como medio fundamental de expresión plástica; sus técnicas, soportes y materiales.

El profesor debe ejemplificar sus explicaciones y demostrar cómo se ejecutan apuntes, esbozos, bosquejos, ideas preliminares con trazos que conforman la composición por lo que este debe estar debidamente capacitado, poseer conocimientos y habilidades necesarias para emplear los diferentes tipos de líneas, valoraciones tonales, y objetivación de la idea ordenadora, al emplear todas las posibilidades expresivos de los recursos del dibujo, desde la reproducción con modelo, el dibujo del natural, la figura humana, los tipos de paisajes, y la configuración de formas y figuras en el plano visual planimétricas mediante la reproducción con modelos o fruto de la imaginación creadora.

Las clases prácticas de taller son el medio imprescindible para el adiestramiento plástico con las técnicas, materiales y soportes del dibujo como manifestación por lo que la concepción de organización de la docencia estará en correspondencia con las formas de organización de las elegidas y convenidas entre el maestro y sus estudiantes, para alcanzar los niveles de adiestramiento expresado en el dominio y entrenamiento necesario con las técnicas y materiales.

Los estudiantes desde el primer año comienzan a emplear sus conocimientos y habilidades en el uso y dominio de las leyes de la composición plástica vinculado de manera interdisciplinaria con otros medios expresivos de las diversas manifestaciones plásticas para aplicarlos en los contenidos de la enseñanza del diseño básico en el I y II semestre, del segundo año de la carrera, dosificándose de forma tal que estos puedan emplear de manera adecuada técnicas materiales y soportes de acuerdo a las reglas, leyes y normas de organización de los elementos estructurales del lenguaje figurativo en la producción de obra plástica.

El estudiante debe conocer y dominar los aspectos más generales y particulares del diseño como actividad humana, los requerimientos para la estructuración y organización de la composición figurativa empleando de manera creadora los elementos expresivos del lenguaje plástico; leyes y principios, reglas y normas, de la composición, movimiento, equilibrio, ritmo, proporcionalidad. Indicadores de espacios e ilusión plástica. Dinámica del color. La Naturaleza y problema de la bidimensionalidad y tridimensionalidad. La Sintaxis de la visualidad. Articulación de signos y construcción de códigos artísticos. Perspectiva lineal. Diseño dinámico. La composición plástica como unidad integral.

Se recomienda el empleo de métodos de enseñanza teniendo en cuenta las particularidades de la actividad cognoscitiva; explicativo-ilustrativo, reproductiva, exposición problemática, búsqueda parcial o heurístico e investigativos productiva, así como tanto procedimientos sean necesarios, para desarrollar con éxito la actividad planificada.

Los medios de enseñanza deben servir para el mejor esclarecimiento de la actividad, la ilustración y ejemplificación de las acciones, el empleo del análisis de las soluciones en las obras de arte, que permitan construir estilos de aprendizajes y métodos de creación.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

En esta disciplina se realizarán evaluaciones sistemáticas orales, escritas y prácticas; un trabajo de control parcial y uno de cierre de asignatura. Se puede integrar la evaluación con otras asignaturas del año.

Es necesario que el profesor tenga en cuenta la tipificación del diagnóstico, para que pueda organizar la atención diferenciada a los estudiantes en dependencia de los niveles de desarrollo alcanzados, las habilidades, las destrezas manuales y los intereses personales.

La evaluaciones constantes y sistemáticas, se efectuarán para que los estudiantes y su colectivo interioricen los logros y las deficiencias a erradicar; realizándose está a través del conjunto de trabajos realizados por los estudiantes mediante la crítica colectiva, evitándose que se manifiesten subjetividades que no se correspondan con los fines y propósitos de la actividad y evitar la diletante y ambigua manipulación de la teoría, metodología y técnica de la producción artística creadora.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- _____ . Fundamentos de la Forma” Editorial. Pueblo y Educación La Habana. 1974.

Loomis Andrew. Dibujo de éxito. Editorial. Edición Revolucionaria. La Habana 1967

Morriña Oscar Acercamiento elemental a la forma” Editorial. Pueblo y Educación La Habana 1974

Otero Concepción. Arquitectura Cubana Metamorfosis Pensamiento y Critica” Editorial. CNAP Ciudad de la Habana 2000.

Parramón J.M. El gran libro del dibujo. Editorial. Parramón. Madrid. 1980

Bibliografía Complementaria:

- Koprinarov, Lazar. Estética. Editorial Pueblo y educación .Ciudad de la Habana, 1990.

- Kuznitov, M. La Estética marxista-Leninista y la creación artística. Editorial Progreso. URSS, 1980.

Tabloides. Universidad para Todos. Colección. Tabloides: Introducción a la Historia de la Artes Visuales, Apreciación de las Artes Visuales,