

DIBUJO ARTÍSTICO*

Con esta carrera aprenderás a realizar con profesionalismo retratos, paisajes y, en general, obras artísticas a lápiz o en tinta. Pero tu aprendizaje también será valioso en múltiples áreas en las que el Dibujo es la base indispensable: el arte publicitario, el arte de los figurines para moda, el diseño de vitrales, esculturas y cerámica, tapicería, joyería, decoración, escenografía, etc.

Esto representa un importante campo de trabajo para desarrollar tu creatividad y convertirte en un dibujante seguro y exitoso.

Km. 58 Carr. México-Cuautla, Hacienda Panoaya, Amecameca, Méx. 56900

Tel: 01-800-014-1415

Internet: www.institutomaurer.com.mx E-mail: dudas@institutomaurer.com

PROGRAMA DE ESTUDIOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA BASE DEL DIBUJO 1.

El encajado. Útiles de Dibujo (a, b, c, d, e, f, g). La luz. El modelo. Cómo se coge el carbón. PROCESO DEL DIBUJO: Razonamiento. La caja. ¿Quién manda en el dibujo? Técnica de la caja. Proporción.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA BASE DEL DIBUJO 2.

El sombreado. Construcción por rectas. Libertad del artista. El ratón en la ratonera. Las curvas: tangentes. El alma de la curva. ¿Cómo mirar al modelo? Sombreado por planos. Planos de sombra. Planos de luz. Tras la mancha, el apurado. Fase final. Contornos. Saber ver. Ambiente. Ley de contrastes. Las calidades.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PERSPECTIVA PRÁCTICA 1.

Frontal. La sensación de profundidad. El Punto Principal. La Línea del Horizonte. Los Puntos de Fuga. Líneas paralelas que huyen. Tamaño de los objetos que se alejan. El Punto de Vista. Trazado perspectivo. Perspectivas frontal y movida. Juegos perspectivos: Perspectiva de un cuadrado. Suelo, paredes, techo. La circunferencia. Medidas en la Línea de Tierra. Perspectiva del cubo.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PERSPECTIVA PRÁCTICA 2.

Oblicua. Alturas. Una escalera de frente, y de lado. Tejados. La cuadrícula en perspectiva. Perspectiva movida: Teoría. Dos puntos Métricos. Cómo operar con ello. Reducción de distancias. La Pauta. Curvas. Reflejos. Sombras.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DIBUJO DEL PAISAJE.

El croquis de paisaje. Práctica del mismo. Cómo enfrentarse con él. El encuadre. Recuerdo de los Puntos de Fuga. Síntesis. El punto de enfoque. Dirección de la luz. Sentido Cóncavo. El saber ver. Interpretación. Procedimientos. Pluma. Caña. Aguada. Restregón. Interiores. Aire libre. Subjetivismo del Paisaje. Personalidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DIBUJO DE MOVIMIENTO Y DE RETENTIVA.

El croquis de movimiento. Ver y cerrar los ojos. Sorprender al modelo. Movimiento estático. Espontaneidad. Gimnasia. Visión instantánea. Acento de intención. El natural, alimento de fantasía. El Dibujo de retentiva. Encierra al modelo en una caja sutil y observa las luces.

UNIDAD DIDÁCTICA 7.
ANATOMÍA ARTÍSTICA 1.

Todo menos pasarse de rosca en el estudio de la Anatomía. Huesos del cráneo y de la cara. Cráneos braquicéfalos, mesocéfalos y dolicocefalos. Prognato y ortognato. Ángulo facial. Interpretación artística de los cráneos. Huesos de la columna vertebral. Sacro y pelvis. Huesos del tórax. Huesos de las extremidades superiores. Huesos de las extremidades inferiores. Actitudes comparadas. Actitudes expresivas. Gigantes y enanos. Canon y módulo. Variaciones de la proporción en el transcurso del crecimiento.

UNIDAD DIDÁCTICA 8.
ANATOMÍA ARTÍSTICA 2.

El ropaje. Los músculos. Músculos masticadores. Músculos faciales y expresiones a que dan lugar. Complejidad de las expresiones. Músculos del cuello. Músculos del tronco y del abdomen. Músculos de los miembros superiores. Expresividad de la mano. Músculos de los miembros inferiores. Razas. Temperamentos. Tallas. Locura. Sueño. Muerte. El ropaje. Calidades. Visión sintética.

UNIDAD DIDÁCTICA 9.
EL RETRATO.

El retrato idealizado. El retrato personal (parecido). Condición principal del retratista (dibujante). Modelo cómodo y barato (autorretrato). Otra condición primordial (psicólogo). Cómo tratar al modelo. No te preocupe el criterio de los demás. Tratado ortográfico del modelo al papel. Interpretación personal. Intención (caricatura). Hondura psicológica (vida interior). Naturalidad. Elegancia y afectación. Retrato de cuerpo entero y en grupo. Sinceridad.

UNIDAD DIDÁCTICA 10.
COMPOSICIÓN.

Normas compositivas. Orden y equilibrio. Tema, área, posición. Proporción. Sección áurea. Serie aditiva. Sobre el boceto. Sección áurea de una recta. Pie forzado. Concepto escultórico de la pintura. El triángulo. Juego de la composición (eje de simetría). El fondo, personaje técnico del cuadro, la luz, el principal. Saber ver (punto de enfoque). El ritmo. Ritmo temperamental. Red ideal. Libertad de sentimiento. Encuadre para el paisaje. Ritmo gráfico y ritmo personal.

UNIDAD DIDÁCTICA 11.
ESTILO Y ESTILIZACIÓN. EL BOCETO.

El estilo. Estilo de las épocas. Tres aspectos: sobriedad, plenitud, desvirtuamiento. De lo clásico a lo barroco. Aún, en cada propio estilo. Ley del péndulo. Tu propio estilo. La estilización. Razones de estilización. Determinantes. El boceto (sueño del artista). Aprehensión del sueño. Lozanía del boceto. El boceto, base y programa de la obra artística. Espontaneidad del boceto. Agilidad dibujística para el boceto. ¿Cómo realizar el boceto?

UNIDAD DIDÁCTICA 12.
APLICACIONES DEL DIBUJO.

Amplia perspectiva ante el artista. Vivir del arte y vivir para el arte. Pintura. Grabado. Litografía. Escultura. Arte aplicado. Arte publicitario, Cartel, Figurines. Creación imaginativa y material. Piedra y mármol. Hierro forjado. Bronce. Orfebrería. Incrustaciones, damasquinado. Cerámica. Vidrios. Vidriería artística. Mosaico. Cuero. Madera. Papel pintado. Pintura decorativa propiamente dicha. Tejidos. Tapicería. Encajes. Bordados. Consejo final.