

Dibujo Artístico 1

Grado en Diseño de Moda
2024-25

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Dibujo Artístico 1

Titulación: Grado Diseño de Moda

Curso Académico: 2024-25

Carácter: Básica

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Sara Quintero Pomares / Dra. Dña. Alba Soto Gutiérrez

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

Tabla donde se detalla el contenido de la materia, las actividades dirigidas, prácticas, proyectos, memoria u otras prácticas a desarrollar tanto en las sesiones con profesor como aquellas a realizar por el alumno en su tiempo de trabajo fuera de horario docente

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.

Presentación de la asignatura.

Explicación de la Guía Docente.

Unidad 1. Figura humana

- 1.1 Observación y análisis: tamaño, dirección, líneas estructurales, tensión...
- 1.2 Proporciones y variables: mujer, hombre y niño.
- 1.3 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...
- 2.3 Poses: frente, posterior; estática, *contrapposto*...
- 2.4 Posturas: de pie, sentada, agachada...

Unidad 3. Representación

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

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:

- Actividad Dirigida 1_ A. D. 1: Observación y análisis del modelo del natural (35%).
Entrega presencial y digital. Individual.
Dibujos a partir del natural: objetos, composiciones...
Dibujos a partir de la observación de modelo vivo: manos, compañeros, paseantes, modelo profesional...
Se llevarán a cabo ejercicios, desde distintos puntos de vista y diferente complejidad, en poses variadas (estáticas y dinámicas, de frente y de perfil, de figura completa, secciones y fragmentos...) en distintos formatos (tamaños, técnicas y materiales...) y con diversa duración (estudios, apuntes rápidos...).

- Actividad Dirigida 2_ A. D. 2: Figurines y análisis de modelos de referencia (35%).
Entrega presencial y digital. Individual.
Dibujos de figurines a partir de modelos de referencia. A través del estudio de los diferentes cánones, los recursos utilizados y las distintas soluciones ofrecidos por dibujantes, ilustradores y diseñadores de reconocida trayectoria, los estudiantes desarrollarán sus propias propuestas.

- Actividad Dirigida3_ A. D. 3: (10%).
Visita a exposición de referencia o salida al espacio urbano
Entrega presencial y digital. Individual.
Ejercicio motivado por la visita a la muestra.
Visita al estudio o encuentro con un ilustrador .
Entrega presencial y digital. Individual.
Los estudiantes 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.

- Actividad Dirigida 4_ A. D. 4: Lectura y comentario (10%).
Entrega presencial y digital. Individual.
Los alumnos realizarán un trabajo escrito sobre una lectura de la bibliografía recomendada.

- Actividad Dirigida 5_ A. D. 5: Fanzine (10%).
Los estudiantes realizarán y diseñarán un fanzine colectivo a partir de una propuesta a elegir.

2.5. Actividades formativas

CÓDIGO	ACTIVIDAD FORMATIVA	HORAS	PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
AF1	Clases Magistrales	38,9	100%
AF2	Caso práctico	20	100%
AF3	Tutorías	6,7	100%
AF4	Trabajos individuales o en grupo de los estudiantes	11	50%
AF5	Actividades a través de recursos virtuales	6,7	0%
AF7	Estudio individual y trabajo autónomo	66,7	0%

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%

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%

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. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar 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, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

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

- Clark, K. (2008). *El Desnudo: Un estudio de la forma ideal*. Alianza.
- Davies, H. (2010). *Cuadernos de bocetos de diseñadores de moda*. Blume.
- Edwards, B. (1994). *Dibujar con el lado derecho del cerebro: curso para aumentar la creatividad y la confianza artística*. Urano.
- Hopkins, J. (2010). *El dibujo en la moda*. Editorial Gustavo Gili.
- Lauricella, M. (2022). *Anatomía artística 8: Los pliegues de la ropa*. Gustavo Gili.
- López López, A. M. (2017). *Figurines de Moda, Técnicas y Estilos*. Anaya Multimedia.
- Magnus, G. (1992). *Manual para dibujantes e ilustradores*. Gustavo Gili.
- Philp, B. y Piyasena, S. (2019). *Explorar el dibujo: Un curso de dibujo entretenido, ágil y apto para cualquier persona*. Editorial GG.
- Pochet, P. (2018). *Rough. Dibujar en 2 trazos y 3 movimientos: Personajes, animales, espacios, objetos...* GG.
- Valéry, P. (2012). *Degas: danza y dibujo*. Nortedur.
- Wesen, M. (2012). *Dibujo de moda: técnicas de ilustración para diseñadores de moda*. Blume.

Bibliografía recomendada

Dibujo, ilustración y diseño.

- Baeza, J. (2014). *Figurín de moda. Del dibujo de la figura humana a la ilustración de moda*. Promopress.
- Blackman, C. (2007). *100 años de ilustración de moda*. Blume.
- Borrelli, L. (2004). *Fashion illustration next*. Thames & Hudson.
- Calahan, A., Zachary C. (2015). *Fashion and the art of pochoir: the golden age of illustration in Paris*. Thames & Hudson.
- Dawber, M. (2007). *La nueva ilustración de moda*. Blume.
- Dexter, E. (int.) (2005). *Vitamin D: new perspectives in drawing*. Phaidon.
- Donovan, B. (2010). *Dibujo e ilustración de moda. Estilos actuales e internacionales*. Blume.
- Downton, D. (2011). *Grandes artistas de la ilustración de moda*. Blume.
- Feyerabend, F. V. (2014). *Figurines de moda. Patrones para la ilustración de moda*. GG.
- Gilman, C.; Macfarlane, K. (com.) (2013). *Drawing Time Reading Time / Marking Language*. Drawing Room Publications.
- Homann, J. (2017). *Why Draw? 500 Years of Drawings and Watercolors*. Prestel Verlag.
- Jenny, P. (2013). *Dibujo anatómico*. Gustavo Gili.
- Kuky, E.; Paci T. (2010). *Dibujo de figurines. Para el diseño de moda masculina*. The Pepin Press

- Leymarie, J. (1998). *El dibujo: historia de un arte*. Skira.
 Malbert, R. (2015). *Drawing people. The Human Figure in Contemporary Art*. Thames & Hudson.
 Mullins, C. (2015). *Painting People. The New State of the Art*. Thames & Hudson.
 Takamura, Z. (2007). *Diseño de moda: conceptos básicos y aplicaciones prácticas de ilustración de moda*. Promopress.

El cuerpo

- Bastardes Mestre, T.; Ventosa Muñoz, S. (2014). *El cuerpo vestido: Siluetas y moda, 1550-2015*. Ajuntament de Barcelona
 Bordes, J. (2012). *Historia de las teorías de la figura humana: el dibujo, la anatomía, la proporción y la fisiognomía*. Cátedra.
 Corbin, A. (dir.) (2005). *Historia del cuerpo (vol. 1 y 2)*. Santillana.
 Schefer, D. (intr.) (2006). *La belleza del siglo. Los cánones femeninos en el siglo XX*. Gustavo Gili.

Historia y cultura

- Baudelaire, C. (2008). *El pintor de la vida moderna*. Langre.
 Beaton, C. (2010). *El espejo de la moda*. Vergara.
 Fernández, D. (2009). El niño vestido: desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII. En: *Revista de arqueología. Año XXX, n. 339* (jul. 2009), pp. 42-51.
 Leopardi, G. (2009). *Diálogo de la moda y de la muerte*. Taurus
 Rivière, M. (2014). *Diccionario de la moda. Los estilos del siglo XX*. Random House Mondadori.
 Simmel, G. (2014). *Filosofía de la moda*. Casimiro Libros.
 Vigarello, G. (2005). *Historia de la belleza. El cuerpo y el arte de embellecer desde el Renacimiento hasta nuestros días*. Ediciones Nueva Visión.
 Wilde, O. (2017). *Filosofía del vestido*. Casimiro Libros.

Otros recursos

Glosarios

- Fundéu BBVA (edit.) (2015). *Glosario de moda*. Recuperado de:
<http://www.fundeu.es/wp-content/uploads/2015/03/glosarioModaFundeu.pdf>

Proyectos:

- Vintage Patterns (s. f.). Amusing illustrations. *Fandom*.
http://vintagepatterns.wikia.com/wiki/Category:Amusing_Illustrations
 What's On. (2024) *Drawing Room: Discover drawing*. <https://drawingroom.org.uk/>

Museos:

- <http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/es/presentacion>
<https://www.cultura.gob.es/mtraje/colecciones/catalogo.html>
<https://www.kci.or.jp/en/articles/>
<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>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Alba Soto Gutiérrez
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Bellas Artes
Correo electrónico	asotog@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
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 y artista en activo. Su formación combina las artes visuales y las artes escénicas, especializándose en herramientas interdisciplinares y performativas para la creación y la práctica docente. Desde el año 2007 es profesora universitaria y ha impartido seminarios en universidades internacionales como Kymenlaakson University of Applied Sciences en Finlandia, UCA University for the Creative Art en Inglaterra, Hochschule für Kunst und Design Bremen en Alemania, Universidad de Los Andes en Colombia, SAIC School in the Art Institute of Chicago, entre otras.</p> <p>Ha realizado una larga lista de exposiciones de dibujo y pintura y su trabajo artístico multidisciplinar se ha mostrado en festivales y exposiciones nacionales e internacionales en EEUU, China, Italia, Polonia, Alemania, etc. Esta práctica, combinada con la labor de comisariado, le ha permitido organizar exposiciones y encuentros en España y Estados Unidos y colaborar, compartiendo experiencias y procesos, con multitud de artistas de todo el mundo.</p> <p>Además de realizar su obra personal ha organizado diferentes proyectos expositivos y performativos, colaborando y compartiendo experiencias y procesos con multitud de artistas relacionados con las artes visuales, la danza o la música. Actualmente forma parte de los grupos de investigación <i>Teorías estéticas contemporáneas (UM1012)</i> y <i>Estudios Transversales en Creación Contemporánea (ETCC)</i> y es presidenta de la <i>Asociación de Creación e Investigación artística multidisciplinar Pelicornio Perceptual</i>.</p>

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Sara Quintero Pomares
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Bellas Artes
Correo electrónico	squintero@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<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 UCM</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. Ha sido artista invitada en el Máster en Investigación en Arte y Creación de la Facultad de Bellas Artes de la UCM con conferencias sobre el dibujo en sus proyectos artísticos.</p> <p>Ha sido editora de obra gráfica contemporánea de arte emergente, impartiendo conferencias y talleres sobre proyectos de autoedición y autogestión en el arte actual, como las <i>Jornadas sobre Innovación Docente</i> en la Universidad de Brera en Milán, o en la IUAV de Venecia con una Beca Erasmus +.</p> <p>En el ámbito del arte, el diseño, la creatividad y la 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). Y ha orientado sus estancias de investigación: formando parte del Proyecto de Innovación Docente <i>De la clase a la cuenta / Da classe au mercado Internacional</i> (Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla-Facultade de Arquitectura, Artes e Comunicaçao de la UNESP, Brasil); en el Programa de Vinculación Internacional de UCES (Buenos Aires) con la ponencia “Globalización, estudios culturales y comunicación visual. Sinergias y aprendizajes del diseño entre Argentina y España”; en el seminario de posgrado “Globalización, comunicación y desarrollo: repercusión en el arte contemporáneo, nuevos paradigmas” (Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, Buenos Aires). Ha sido ponente y miembro del Comité científico del congreso internacional <i>VII Interculturalforum</i>, entre otros.</p> <p>Ha impulsado el Proyecto de Innovación Docente y Pedagogía Crítica <i>Contra el Canon: Desde dentro de la academia</i>, en colaboración con la artista Marina Vargas. Actualmente forma parte del Proyecto <i>Estrategias de Innovación en Mitocrítica Cultural Aglaya-CM</i> (Ref. H2019/HUM-5714) ámbito desde el que ha generado proyectos artísticos y artículos especialmente enfocados a la violencia de género que persiste en nuestra sociedad, como la reciente convocatoria de pedagogía crítica <i>The Iris Souvenir</i>.</p> <p>Cuenta con una dilatada experiencia profesional como artista plástica, desarrollando proyectos fundamentalmente de pintura y dibujo. 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</p>
---	--

	<p>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. En 2024 ha recibido el segundo premio XVII Premio de Artes Plásticas "La Rural".</p>
--	--