

■ ESCULTURA Y TÉCNICAS MIXTAS

Introducción

Cada una de las presentes temáticas ayudan al desarrollo técnico y conceptual del estudiante. Para el curso de escultura y técnicas mixtas se trabajan materiales diversos desde masas para modelar (arcilla, plastilina, porcelanícron, foami moldeable), secos y húmedos hasta reciclados, cotidianos y en sí medios recursivos que aporten a la materialización de las ideas. Por ende, para cada tema el docente solicita los respectivos materiales y realiza diferentes actividades que estimulen la creatividad y, a su vez, la destreza técnica. El avance de temas y materiales dependerá en gran medida de la práctica constante del estudiante, por supuesto, llevando a cabo retroalimentaciones por parte del docente, guiando a su aprendiz a formalizar y materializar ideas o proyectos que tenga en mente.

Nivel 1 – Fundamentos del Modelado

- Formas y estructura (plastilina)
- Figuras geométricas básicas: círculo, cuadrado y triángulo (esfera, cubo y pirámide)
- Formas orgánicas e inorgánicas
- Figuras curvas, onduladas / figuras rectas, quebradas, puntiagudas
- Modelado básico en plastilina como adaptación a la escultura

Nivel 2 – Dimensión y Volumen

- Dimensiones / escalas: pequeño, mediano, grande
- Volúmenes: tipos de volúmenes de acuerdo al cuerpo a modelar
- Proporción: reglas básicas de proporción acorde al cuerpo de un objeto, animal o figura humana

Nivel 3 – Exploración de Materiales de Modelado

- Moldeado en arcilla: figuras básicas y naturales
- Técnicas básicas para modelar en arcilla y manipulación con las manos y utensilios
- Moldeado en plastilina: formas humanas y de animales aplicando los principios técnicos

Nivel 4 – Texturas y Experimentación Táctil

- Tipos de texturas
- Materiales y utensilios para generar diferentes texturas
- Escultura basada en tipos de textura (personaje o animal)
- Moldeado en porcelanícron: técnicas básicas, manipulación y manejo de utensilios/palillos
- ¿Cómo pintar porcelanícron?

- Porcelanición de color y pintura acrílica sobre el porcelanición
- Foamy moldeable: técnicas básicas para modelar y figuras decorativas

Nivel 5 – Construcción y Ensamblaje

- Estructuras, soportes y relleno: palillos, alambre, papel periódico y cinta de enmascarar
- Capa de relleno con porcelanición
- Composición en escultura: aplicación de técnicas aprendidas y mixtas

Nivel 6 – Proyecto Escultórico Personal

- Figura humana y figura animal en escultura aplicando técnicas mixtas
- Autorretrato en escultura
- Moldeado en relieve
- Realización de esculturas a partir de temáticas, conceptos o experiencias personales

■ HÁBITO CREATIVO: DIBUJO EXPANDIDO

Introducción

Los siguientes contenidos están enfocados en llevar a cabo el dibujo a distintos escenarios de creación donde otras disciplinas artísticas como la narración, escultura y el cine animado, también tienen su lugar. El dibujo ha sido base en las artes visuales, y se ha estado vinculado directa o indirectamente en otras artes, por ello el apartado del curso Dibujo expandido pretende ampliar la visión del estudiante, sabiendo que los dibujos no solamente han de limitarse a un formato bidimensional y tradicional, sino que también el dibujo y sus herramientas se transforman, resultando interesante su presentación en variedad de superficies y formas, ya sean escultóricas o bidimensionales. Así, veremos que el dibujo trasciende en su creación y puede contarnos las cosas de diferentes maneras.

Nivel 1 – Narrar con Dibujos

- Contar historias con dibujos / narrar con imágenes: cómic, fanzine, álbum ilustrado, libro ilustrado

Nivel 2 – Collage y Construcción Visual

- Collage (dibujo y recortes): collage a partir de un tema, breve relato y tridimensional

Nivel 3 – Creación de Personajes Bidimensionales

- Creación de personajes o 'Yo multiverso'
- Personaje a partir de formas básicas y boceto desde un concepto o temática

- Paleta de color (pensada desde la psicología del personaje)
- Escenario / ambiente del personaje (relación con gustos, intereses y saberes)

Nivel 4 – Personajes Tridimensionales y Dioramas

- Aprendizaje básico de escultura aplicado al personaje
- Moldeado a partir de formas básicas y concepto
- Paleta de color (pensada desde la tridimensionalidad del personaje)
- Dioramas: escenario del personaje en relación a sus intereses, gustos y saberes

Nivel 5 – Animación Análoga y Movimiento

- Animación análoga o cómo darle vida a tu creación artística: taumatropo, fenaquistiscopio, flip book
- Dibujos a partir de siluetas / personajes articulables

Nivel 6 – Experimentación Mixta y Reciclaje Creativo

- Calcomanías caseras: papel vinilo o adhesivo textura mate, papel contact transparente o blanco
- Técnicas mixtas sobre papel: libro / bitácora de artista, libro de texturas
- Papel: origami, marionetas, teatros y paisajes portátiles, dibujos sobre cajas de cartón
- Técnicas recursivas de impresión artística: frottage, estampación con hojas, stencils, grabado en monotipia y linóleo
- Arte con material reciclable: discos reciclados, sellos caseros, macetas con botellas de plástico
- Desbloqueo de creatividad: ejercicios para estimular la creatividad en figura humana, animales y espacios naturales