

Técnicas de
Representación

Grado Diseño de Moda
2023-24

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Técnicas de representación

Titulación: Grado en Diseño de Moda

Curso académico: 2023-24

Carácter: Básica

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 2º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dr. D. Pablo Luis España Cruzado

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE 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.
- Ser capaz de comunicar el concepto y función de un proyecto 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 comprender la teoría básica del color para crear gamas cromáticas y aplicar estos conocimientos en el diseño de moda.
- Ser capaz de concebir ideas y representarlas utilizando las distintas técnicas pictóricas y formas de representación en el ámbito del diseño de moda.
- Desarrollar competencias para el aprendizaje autónomo y la adaptación a las nuevas situaciones de la práctica profesional en el ámbito del diseño de moda.

- Desarrollar el razonamiento crítico y hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional en el ámbito del diseño de moda, actuando con respeto a los principios éticos necesarios.
- Conocer los Fundamentos del Diseño como herramienta experimental de creación de contenidos visuales y conceptuales 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 al 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.
- Conocer el dibujo analítico de la figura humana y sus movimientos.
- Saber y aplicar las técnicas de dibujo rápido.
- Adaptar las teorías color y utilizar el dibujo de la figura y sus movimientos.
- Dominar la representación de los distintos tejidos, texturas y diseños de estampación textil.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

- Teoría básica cromática, colores primarios, secundarios, terciarios y complementarios.
- Teoría cromática: Claroscuro. Simplificación máxima de luz y forma. Relación de figura y fondo, perspectiva, proporciones, tipos de fondos, etc.
- Técnicas pictóricas de representación.
- Tejidos: Representación con acuarela y técnicas mixtas de diversos tipos de tejidos aplicados a la representación de la figura.
- El collage como técnica en la ilustración de moda.

2.3. Contenido detallado

Técnicas de representación es una asignatura dedicada al aprendizaje de técnicas de dibujo orientadas al ámbito del diseño de moda. El eje central del trabajo es el análisis del cuerpo humano a partir de estudios de línea y gesto, color, proporciones y composición.

La finalidad de esta materia es que el/la estudiante adquiera tanto capacidades plásticas para saber hacer como capacidades críticas para saber mirar.

Para alcanzar los resultados de aprendizaje de la materia, el curso se desarrolla en torno a los siguientes apartados:

Introducción:

Test de iniciación. Explicación de la Guía Docente y marcha de la asignatura. Presentación de materiales.

- Bloque 1: Dibujo de la figura humana

Se analizarán los elementos básicos estructurales de la figura humana para entender su articulación volumétrica elemental. A lo largo de este apartado se trabajarán conocimientos de anatomía general esquelética y muscular.

En este bloque investigaremos la línea como elemento expresivo y sintético.

- Bloque 2: Claroscuro y volumen. Textura y trama

Se estudiará la representación de los volúmenes tridimensionales a través de la escala de grises. Se explorarán diferentes herramientas plásticas que nos permitan reproducir las luces y las sombras. Se elaborarán ejercicios de claroscuro sobre elementos sencillos para posteriormente aplicarlos a la figura humana y materiales textiles.

En este apartado se hará además un estudio de diferentes texturas y tramas buscando su aplicación en la representación de diversos materiales textiles que podemos encontrar en el diseño de moda.

- Bloque 3: Indumentaria.

A través del dibujo se abordará la representación de la indumentaria. Se estudiará la estructura de la figura y su relación con la prenda de vestir, teniendo en cuenta los elementos básicos de cara a su representación gráfica: fuerzas y anclajes, características del material, grosor de la tela, propiedades textiles visuales, pliegues, etc.

- Bloque 4: Color y técnicas expresivas

Se expondrán nociones básicas de la teoría del color y se trabajarán diferentes técnicas cromáticas: técnicas húmedas (acuarelas y tinta china) y técnicas secas (lápices de colores, rotuladores, etc.) y la técnica del collage.

Se realizarán ejercicios centrados en el uso de estas técnicas para la representación de tejidos textiles.

- Bloque 5: Dibujo del figurín en el diseño de moda

Se realizará un proyecto de dibujo de figurín de moda aplicando todos los conocimientos adquiridos durante el curso.

Se trabajarán las diferentes fases de construcción (investigación, bocetos, representación de tejidos, pruebas plásticas, etc.) hasta el resultado final.

Se atenderán nociones básicas de composición y perspectiva, tanto en la representación de la figura como en el espacio representado.

2.4. Actividades Dirigidas

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

Las entregas se harán de dos formas, una física en clase y otra a través del campus virtual. Solo será válida la entrega que se haya realizado por las dos vías.

- Actividad Dirigida 1 (AD1): Carpeta de ejercicios realizados en el Bloque 4: Color y técnicas expresivas. (Evaluación 20%)

Examen parcial: Carpeta de ejercicios realizados hasta la fecha del examen parcial. Los estudiantes elaborarán una carpeta que contenga todos los trabajos que irán elaborando en clase conforme a unas fechas de entrega obligatorias y que se corresponden con lo trabajado en el Bloque 1, Bloque 2 y Bloque 3. (Evaluación: examen parcial - 20%)

Examen final: Proyecto y Actividad de comentario de lectura propuesta. (Evaluación: examen final 50%) Proyecto de dibujo de figurines de moda: "Investigación y dibujos para el diseño de una colección" que contendrá la carpeta de ejercicios realizados en el Bloque 5: Dibujo del figurín en el diseño de moda.

Actividad de comentario de lectura obligatoria.

Examen Parcial y examen final: el curso cuenta con dos pruebas de seguimiento y evaluación. En cada una de ellas se valorará si el estudiante va alcanzando las competencias de la materia.

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 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

Modalidad: Presencial

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

Modalidad: Presencial

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. 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 y proyectos escritos, así como en los 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

- Baeza, J. (2015), *Figurín de Moda*. Barcelona: Promopress Editions.
 Ferrer, E. (1999) *Los lenguajes del color*. México DF: Fondo de Cultura Académica
 Edwards, B. (2005) *Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*. Barcelona: Urano
 Edwards, B. (2006) *Color: a course in mastering the art of mixing colors*. New York: Urano
 Manrique, A (2017). *Todo sobre la técnica de la acuarela*. Barcelona: Parramón
 Magnus, G. H. (1992). *Manual para dibujantes e ilustradores*. Barcelona: Gustavo Gili.
 Kiper, A. (2011). *Ilustración de figurines de Moda: Técnicas y medios*. Barcelona: Parramón
 Parramón, J. (2002) *Como dibujar*. Barcelona: Parramón
 Lauricella, M. (2016) *Anatomía Artística*. Barcelona: Gustavo Gili

Bibliografía recomendada

- Ball, P. (2001) *La invención del color*. Madrid: Turner.
 Berger, J. (2006) *Sobre el dibujo*. Madrid: Alianza Forma.
 Davies, H. (2010). *Cuadernos de bocetos de diseñadores de moda* Barcelona: Blume. Donovan, B. (2010). *Dibujo e ilustración de moda: estilos actuales e internacionales*. Barcelona: Blume.
 Drudi-Tiziana, P. (2010) *La Figura en la Moda*. Ámsterdam: ThePepinPress.
 Hidalgo, M.R. (2012) *Los talentos de la Nueva Generación, Edición Española y Portuguesa*, Madrid: Ilusbooks.

- Ireland, P.J. (2013) *Figurines para el dibujo de moda*. Barcelona: Parramón
- Moeaux, A. (2005) *Anatomía artística del hombre*. Madrid: ediciones Norma
- Parramón, J. (2003) *El gran libro del dibujo*. Barcelona: Parragón.
- Parramón, J. (2003), *Teoría y práctica del color*, Barcelona: Parramón.
- Parramón, J. (2003). *Dibujo de la figura humana*. Barcelona: Parramón.
- San Martín, M., (2008), *Color imprescindible en la Ilustración de Moda*, Barcelona: IndexBook.
- Simblet, S. (2010) *Cuaderno de Dibujo, Impreso en Hong Kong*, Barcelona: Blume.
- Simblet, S. (2002). *Anatomía para el artista*. Barcelona: Blume.
- VVAA. (2008). *Colección Circa XX. Pilar Citoler Lenguajes de papel*. Madrid: Círculo de lectores.
- VVAA. (2010). *Los maestros del dibujo*. Florencia: Ed. Scala.
- VVAA. (2019). *Dibujantas. Pioneras de la ilustración*. Madrid: Museo ABC

Otros recursos

Museos y galerías

<https://www.museoreinasofia.es/>

El Museo Reina Sofía es una referencia en el arte contemporáneo. La calidad de su colección y exposiciones temporales hace que sea un lugar de obligada visita.

<https://museo.abc.es/>

El museo ABC es un espacio dedicado a la muestra del dibujo contemporáneo. En sus almacenes guarda una impresionante colección del suplemento Blanco y Negro perteneciente al periódico ABC.

<https://www.lacasaencendida.es/>

La Casa Encendida es un espacio dedicado al arte contemporáneo y a la realización de talleres de todo tipo: desde los dedicados al arte y el diseño a otros más de naturaleza o filosofía. Te recomiendo estar al día de su agenda porque a menudo ofrece talleres muy interesantes.

<https://www.museothyssen.org/>

<https://www.museodelprado.es/>

Tanto el Museo Thyssen como el Museo del Prado son dos joyas del arte que tenemos en Madrid. Visita regularmente su página para no perderte las mejores exposiciones de arte.

Páginas web de referencia en dibujo y diseño de moda

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

<https://www.sherryzhao.me/>

<https://www.haydenwilliamsofficial.com/>

<https://www.hnicholsillustration.com/>

<https://manjitthapp.co.uk/>

<http://www.eliandeli.com/we-love/judith-van-den-hoek>

<https://www.befernandez.com/>

<http://www.anapenyas.es/>

<http://www.sarahbeetson.com/>

<http://jeanettegetrost.co/>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dr. D. Pablo Luis España Cruzado
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctor en Bellas Artes
Área especialización	Didáctica de la Expresión Plástica
Correo electrónico de la Universidad Nebrija	pespana@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>Doctor en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid.</p> <p>Profesor en la Universidad Europea de Madrid (2003-2018). Director de la revista Nolens de arte y pensamiento Nolens Volens (2007-2013). Ha impartido ponencias y talleres en instituciones académicas como la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, Goldsmiths, University of London, Hirshorn Museum de Washington, MNCARS o la Universidad del País Vasco. Ha publicado artículos y textos en revistas especializadas y catálogos.</p> <p>Fundador y miembro del colectivo Democracia. ha expuesto de forma individual en centros de arte y museos como La Panera (Lleida), Rua Red de Dublín, Arts Santa Mónica de Barcelona, Frankfurter Kunstverein de Frankfurt, el Hirshhorn Museum de Washington, el Station Museum de Houston, BF 15 de Lyon o la Fundación Pilar y Joan Miró en Palma.</p> <p>Ha participado en bienales como las de Estambul, Taipei, Ljubljana, La Habana, Poznan, Gotteborg, FotoFest (Houston), Bienal Sur (Argentina) y Varsovia. Así como en numerosas exposiciones colectivas a nivel nacional e internacional en museos como Centre Pompidou (París), MNCARS (Madrid), MUSAC (León), CDAN (Huesca), Les Abbatoirs (Toulouse), MUCEM (Marsella), BPS 22 (Charleroi), MAC (Santiago de Chile).</p>