

Guía docente de la asignatura

Dibujo de Patrimonio e Ilustración Científica

Fecha última actualización: 09/07/2021
Fecha de aprobación por la Comisión Académica: 15/07/2021

Máster

Máster Universitario en Dibujo - Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual

MÓDULO

Módulo II: el Dibujo Contemporaneo

RAMA

Artes y Humanidades

CENTRO RESPONSABLE DEL TÍTULO

Escuela Internacional de Posgrado

Semestre

Anual

Créditos

6

Tipo

Optativa

Tipo de enseñanza

Presencial

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Conocimientos básicos de las técnicas más usuales de dibujo de detalle y de acuarela.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

1. Qué son las hipótesis visuales: El dibujo como forma de pensamiento para la reconstrucción del patrimonio
2. Metodología para la reconstrucción del espacio iconográfico de una imagen a partir de un fragmento.
3. Organización y estructura en un dibujo: El dibujo del Antiguo Egipto como ancestro del dibujo clásico greco-romano
4. Composición y movimiento en el dibujo de los vasos griegos: Su influencia en el dibujo del siglo XX.
5. La dificultad de los aspectos iconográficos para la reconstrucción de una imagen: estudio de casos a partir de los grutescos italianos del siglo XVI.
6. El cuaderno de campo como material científico tanto para artistas como para científicos.
7. Soportes, materiales y técnicas a utilizar en ilustración científica.



8. La relevancia del estudio de la figura humana y la posible estilización. La idealización del cuerpo femenino y masculino a lo largo de la historia de la ilustración.

9. Nuevas tecnologías aplicadas a la divulgación de la ciencia. Software específico como herramienta para la creación de animaciones de divulgación científica

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

- CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

- CG01 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
- CG02 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
- CG03 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
- CG04 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
- CG05 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE03 - Conocimiento del origen y evolución del dibujo científico
- CE17 - Capacidad para el ejercicio de trabajos propios de los perfiles profesionales del



dibujante.

- CE25 - Habilidad para dibujar en un yacimiento arqueológico y conocer la función del dibujo en la conservación del patrimonio.
- CE26 - Habilidad para crear ilustraciones y animaciones científicas y divulgativas
- CE27 - Habilidad para el dibujo del patrimonio cultural relativo a la arquitectura, las obras de arte y los restos arqueológicos
- CE31 - Habilidad para dibujar comic y conocer la función de la narración gráfica en los medios de comunicación.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- CT01 - Mostrar interés por la calidad y la excelencia en la realización de diferentes tareas.
- CT02 - Comprender y defender la importancia que la diversidad de culturas y costumbres tienen en la investigación o práctica profesional
- CT03 - Tener un compromiso ético y social en la aplicación de los conocimientos adquiridos
- CT04 - Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios para alcanzar objetivos comunes desde campos expertos diferenciados

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

El alumno comprenderá:

1. El dibujo como lenguaje útil y de gran valor para otros campos del conocimiento en este caso, el Dibujo de Patrimonio (artístico, arquitectónico y arqueológico), y el Dibujo Científico.
2. Los procesos de creación que favorecerá su trabajo creador.
3. La importancia de los dibujos de patrimonio y científicos en la divulgación y desarrollo de la ciencia.

El alumno será capaz:

1. De realizar ejercicios de trabajos propios de los perfiles profesionales del dibujante.
2. De ser un dibujante profesional en el mundo de la empresa, la investigación y la creación artística.
3. De dibujar en un yacimiento arqueológico y conocer la función del dibujo en la conservación del patrimonio.
4. De dibujar y crear tanto ilustraciones como animaciones de divulgación y científicas.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

PRIMERA PARTE: DIBUJO Y PATRIMONIO.



Tema 1. Qué son las hipótesis visuales: El dibujo como forma de pensamiento para la reconstrucción del patrimonio

Tema 2. Metodología para la reconstrucción del espacio iconográfico de una imagen a partir de un fragmento.

Tema 3. Organización y estructura en un dibujo: El dibujo del Antiguo Egipto como ancestro del dibujo clásico greco-romano.

Tema 4. Composición y movimiento en el dibujo de los vasos griegos: Su influencia en el dibujo del siglo XX y XXI.

Tema 5. La dificultad de los aspectos iconográficos para la reconstrucción de una imagen: estudio de casos a partir de los grutescos italianos del siglo XVI.

Tema 6. Que son las interpretaciones visuales. El dibujo contemporáneo como intérprete del patrimonio

SEGUNDA PARTE: ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA

1. Historia y evolución de la ilustración científica.
2. Necesidades de ilustración científica en la actualidad. Desde el cuaderno de campo a los medios de divulgación de la Ciencia.
3. Técnicas de Ilustración Botánica tradicional: la lámina botánica.
4. La ilustración botánica en la actualidad.

PRÁCTICO

PRIMERA PARTE: DIBUJO Y PATRIMONIO.

1. Elaboración de apuntes y bocetos a partir de cánones de dibujo históricos.
2. Dibujar y fotografiar del natural piezas del patrimonio.
3. Elaboración de dibujos de interpretación del patrimonio.
4. Elaboración de una hipótesis visual.

PRÁCTICAS DE CAMPO:

Práctica 1. Visita de trabajo para dibujar del natural y fotografiar en el Peinador de la Reina en la Alhambra.

Práctica 2. Visita de trabajo para dibujar del natural y fotografiar en la las Habitaciones Reales del emperador Carlos V en la Alhambra.



Práctica 3. Visita de trabajo para dibujar del natural y fotografiar en el Museo Arqueológico de Granada.

Práctica 4. Visita de trabajo para dibujar del natural en el Museo de la Alhambra.

SEGUNDA PARTE: ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA

1. Creación de una ilustración botánica con técnicas tradicionales.

a. Consideraciones didácticas

b. Planificación y montaje

c. Acuarela para botánica

d. Nuevas tendencias en ilustración científica

PRÁCTICAS DE CAMPO:

Salida para recogida de apuntes sobre especímenes y su hábitat.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:

Diseción y observación de detalles sobre especímenes. En la Facultad de Ciencias, laboratorio del Departamento de Botánica

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

PRIMERA PARTE: DIBUJO Y PATRIMONIO.

BARTHES, Roland: Catalogue Raisonné des Ouvres sur Papier. Yvon Lambert. 1979.

BASTIAN, Heiner and SIMMEN, Jeannot: Joseph Beuys Drawing. Prestel Verlag. 1980.

BERGER, John. Sobre el dibujo. Editorial Gustavo Gili, 2007

BORDES, Juan. Historia de las Teorías de la Figura Humana. Cátedra 2012 BIRCH, Helen: Dibujar. Trucos técnicas y recursos para la inspiración visual. GG 2014

CATÁLOGO: Joseph Beuys Drawings. Victoria and Albert Museum, 1983 CATÁLOGO: The Human Clay. Hayward Gallery. Londres, 1986.

CATÁLOGO: Ian McKeever. Kunsthalle Nürnberg. 1986.



- DEXTER, Emma: Vitamin-D. New Perspectives in Drawing. Phaidon. Londres. 2005.
- FUCHS, Rudi: Richard Long. Thames and Hudson. London.1986.
- GODFREY, Tony: Drawing Today. Phaidon. New York. 1990.
- GÓMEZ MOLINA. Juan José (Coordin.): Los nombres del Dibujo. Cátedra. Madrid. 2005.
- GÓMEZ MOLINA, Juan José (Coordin.): Máquinas y Herramientas de Dibujo. Cátedra. Madrid, 2002.
- GÓMEZ MOLINA. Juan José (Coordin.): La representación de la representación . Cátedra. Madrid. 2007.
- LIVINGSTONE. Marco: R. B. Kitaj. Phaidon. Oxford. 1985.
- JODAR MIÑARRO, Asunción (Coordin.) Por dibujado y por escrito. Eug 2006 JODAR MIÑARRO, Asunción;
- MARIN VIADEL Ricardo. Los dibujos del tiempo. Impresiones del templo de Edfu. Edt. CajaGranada Obra Social 2010
- MARIN VIADEL, Ricardo; JODAR MIÑARRO, Asuncion. Arqueología y Dibujo Contemporáneo en el museo de Cádiz. Eug 2016
- MARIN VIADEL, Ricardo; ROLDAN, Joaquín. Ideas Visuales. Visual Ideas. Eug 2017 MARIN VIADEL, Ricardo; LAIGLESIA GONZALEZ DE PEREDO, Juan Fernando; TOLOSA MARIN, Jose Luis. La investigación en Bellas Artes, Tres aproximaciones a un debate. Grupo Editorial Universitario, 1998
- SECO ALVAREZ, Myriam; JODAR MIÑARRO, Asunción. Los Templos de Millones de Años en Tebas. Editorial Universidad de Granada, 2015

SEGUNDA PARTE: ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA

- Blunt, Wilfrid and Stekm, William t. The art of botanical illustration. London. Ed. Antique Collectors Club Ltd. 2000.
- Ford, Brian J. Images of Science. A history of Scientific illustration. The British Library. London. 1992
- Hodges, E. R. 5. Scientific Illustration. Van Nostrand Reinhold, New York, 1989
- Lambourne, M. The Art botanical Illustration, Collins, London, 1990
- Pertíñez, J e Hidalgo, C. Ilustración científica. Ministerio Educación y Ciencia. 2006
- Wheeler, William. L'illustration botanique. Les Éditions du Carrousel. Paris. 1999

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA



PRIMERA PARTE: DIBUJO Y PATRIMONIO.

CUADERNOS DE LA ALHAMBRA; Volumen 42. El Peinador de la Reina

SEGUNDA PARTE: ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA

- AA.VV. Dibujar la naturaleza. Ilustradores naturalistas en el Jardín Botánico de la Universitat de Valencia. Catálogo. Valencia. Edita Universitat de Valencia. 2002.
- Barron, R. Decorative Maps, Crescent, New York, 1989
- Blunt, W., and Raphael, 5., The Illustrated Herbal, Frances Lincoln, London
- Bridson, G., and Wakeman, G., Printmaking and Picture Printing. Plough, Oxford and Bookpress, Williamsburg USA, 1984
- Bruno, L. C. The Tradition of Science, Library of Congress, Washington DC, 1987
- Coats, A., M. The Book of Flowers, Phaidon, London, 1973
- Dance, 5. P. The Art of Natural History, Bracken, London, 1989
- Desmond, R. Wonders of Creation Natural History Drawings in the British Librart, The British Libraty, London, 1986
- Emboden, William A. Leonardo da Vinci on plants and gardens. Hong Kong. Dioscorides Press. 1987.
- Fuchs, Leonart. The new herbal of 1543. Colonia. Taschen. 2001.
- George, W. and Yapp, B. The Naming of the Beasts, Duckworth, London 1991
- Harvey, P. D. A. Medieval Maps, The British Library, London, 1991
- Jackson, C. E. Bird Illustrators, Witherhy, London 1975
- Kastner, J. The Bird Illustrated, 1550-1990, Abrams, New York, 1988
- Knight, D. Zoological Illustration, London 1977
- Margues, J. de. Portraits of Plants 1533-1588, Victoria and Albert Museum, London (1991)
- Raynal-Roques, Aline y Claude Jolinon, Jean. Les peintres de fleurs. Les vélins du Muséum. París. Museum National d'Historie Naturelle y Bibliotheque de l'Image. 1998
- Ravenswaay, C. van. Drawn from Nature. Smithsonian Institution, Washington DC, 1984
- Rix, M., The Art of the Botanist, Lutterworth, London 1981
- Romero, F. y Benavides, Rosa. Mapas antiguos del mundo. EDIMAT. Madrid. 1998 Página 5



- Scrase, David. Flower Drawings. Fitzwillian Museum Handbooks. Cambridge Univ.Press. 1997.

ENLACES RECOMENDADOS

PRIMERA PARTE: DIBUJO Y PATRIMONIO.

<https://www.google.es/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiWysXns73qAhWqzYUKHQdrCysQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fthutmosisiiitempleproject.org%2Findex.php%2Fes%2F&usg=AOvVaw24c4dOu1ZcbZSmEXWid80I>

<http://www.ujaen.es/investiga/qubbetelhawa/index.php>

<https://www.google.es/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiGzMbJtL3qAhWFx4UKHSFiDjoQFjAAegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fincantadas.com%2F&usg=AOvVaw09onJgfLiUhc5Y9h2Qp5-5>

SEGUNDA PARTE: ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA

- www.botanicalartists.com

Artistas Botánicos. Galería de arte botánico virtual. Se puede consultar la biografía, obra y datos de contacto de cada artista.

- www.AmSocBotArtists.org

Asociación Americana de Artistas Botánicos ASBA. Recoge trabajos de ilustración científica y pintura realista de flores. Se dedica a fomentar la conciencia pública del arte botánico y apoyar su desarrollo.

- <http://www.huntbotanical.org/>

Hunt Institute for Botanical Documentation. División de la Universidad Carnegie Mellon, especializada en investigación sobre historia de la botánica y todos los aspectos de las ciencias de las plantas, incluida la ilustración.

- <http://www.humboldt.org.co/es/>

Ilustración Científica de Flora y Fauna. Pretende servir de punto de unión de profesionales que se dedican a esta área y establecer una herramienta de comunicación que presente información de interés común para esta comunidad específica.

- www.soc-botanical-artists.org

Society of Botanical Artists. Sociedad que, aunque tiene su sede en el Reino Unido, admite artistas de todo el mundo que trabajen sobre arte, ciencia y botánica.

METODOLOGÍA DOCENTE



- MD01 Lección magistral/expositiva
- MD02 Sesiones de discusión y debate
- MD03 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
- MD06 Ejercicios de simulación
- MD08 Realización de trabajos en grupo
- MD09 Realización de trabajos individuales
- MD10 Seguimiento del TFM

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

La nota final de la asignatura será la media de las dos partes que la componen

PRIMERA PARTE: DIBUJO Y PATRIMONIO.

-Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso: 30% de la nota final

-Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo): 60% de la nota final.

-Aportaciones del alumnos en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes sesiones desarrolladas: 10%

La evaluación final en la convocatoria de junio de esta parte será el resultado del desarrollo del trabajo a lo largo del curso y de la entrega final en función de los criterios expuestos anteriormente.

SEGUNDA PARTE: ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA

Cada parte del temario (salida de campo/laboratorio, bocetos y lámina) tendrá una nota. La evaluación final de esta Segunda Parte será la nota media de cada una de las partes. Para la evaluación de esta práctica se utilizarán los siguientes criterios:

- composición y la distribución de los elementos;
- que pueda ser reproducida,
- recursos utilizados para su adecuación didáctica,
- la limpieza en su ejecución;
- información botánica que se refleja en los dibujos/iconos,
- calidad botánica de los dibujos/iconos

Porcentaje sobre calificación final: boceto (20%); lámina (40%) e información botánica (40%)



La nota final de esta parte se ponderará además con los siguientes criterios de evaluación:

- Asistencia y participación en clase.
- Respetar las fechas de entrega.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

PARA AMBAS PARTES:

Aquel alumno que se presente en septiembre tendrá que presentar los trabajos prácticos desarrollados durante el curso con una reflexión razonada sobre los procesos de trabajo y el resultado final. Se utilizarán los mismos criterios que en la evaluación ordinaria

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Consistirá en dos pruebas diferenciadas, correspondientes a las dos partes de esta asignatura.

La prueba de la Primera Parte, "Dibujo y Patrimonio" consistirá en:

- Examen teórico-práctico.
- . Prueba teórica.- El alumno contestará por escrito a tres temas sobre ; 1. La investigación en Bellas Artes para el conocimiento del pasado. 2. Las hipótesis visuales. 3. Iconografía de la decoración en el Renacimiento en Granada.
- Prueba práctica.- Durante dos horas el alumno realizará por medio del dibujo estudios sobre tres imágenes que les serán facilitadas.

La calificación de esta primera parte será la media de las dos pruebas.

La prueba de la Segunda Parte, "Ilustración Científica" consistirá en:

- Examen teórico: consistente en cinco preguntas a desarrollar sobre el contenido teórico de la asignatura.
- Prueba práctica: deberán realizar una lámina botánica sobre un espécimen concreto propuesto por los profesores, y los bocetos que han servido para su desarrollo.

La calificación final será la media de las dos partes. Se utilizarán los mismos criterios que en la evaluación ordinaria

