

Nombre Asignatura	GEOMETRÍA Y ESPACIO
Código	AV213
Carácter	Asignatura teórico-práctica
Prerrequisito	Ninguno
Créditos	3
Intensidad Horaria	Tres horas semanales
Horario	Lunes 7:00 a 10:00 h. Grupo 1
Asesoría	Viernes 15:00 a 17:00 h.
Aula	H-207
Profesor	Rubén Darío Gutiérrez Arias – ruben@utp.edu.co
JUSTIFICACIÓN	<p style="text-align: center;"><i>“El joven debe ante todo aprender la Perspectiva...”</i> <i>“Y si los poetas narran un hecho con su pluma,</i> <i>el pintor puede narrarlos con su pincel de una forma más simple y plena”</i> Leonardo da Vinci</p> <p style="text-align: center;"><i>“... la geometría es el fundamento correcto de toda pintura”</i> Alberto Dureró</p> <p style="text-align: center;"><i>“No hay camino de reyes en Geometría”</i> Euclides</p> <p>La preponderancia de lo visual en la actual era de la información exige al potencial espectador la adquisición de habilidades perceptivas e interpretativas. Por razones similares, el artista ha debido perfeccionar su capacidad de traducir o descifrar los estímulos visibles del entorno para expresarse a través del lenguaje plástico.</p> <p>Uno de los propósitos constantes de los artistas figurativos, además de comunicar sus sentimientos e ideas acerca del mundo, ha sido el de plasmar la realidad de acuerdo con las leyes de nuestra percepción visual. Así surgieron a lo largo de la historia diversos métodos representativos que han tratado de resolver los problemas ligados a la reproducción de lo real en términos artísticos. Estos mismos problemas serán en esencia, el objeto de estudio del presente curso.</p>
OBJETIVO GENERAL	Proporcionar al estudiante los conocimientos fundamentales, teóricos y prácticos, sobre representación espacial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de: -Visualizar y representar los objetos y espacios con la forma, tamaño y disposición con que aparecen a la vista. -Aplicar creativamente cualquiera de los principales métodos de representación espacial sobre un plano.
COMPETENCIAS	<p><i>1. Competencia Comunicativa:</i> Permitirá al estudiante aplicar su capacidad interpretativa y analítica en torno a las características propias de la percepción visual y de la perspectiva como elemento del lenguaje plástico.</p> <p><i>2. Competencia Pedagógica:</i> Facilitará al estudiante, de una manera metódica y clara, la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos sobre representación espacial.</p> <p><i>3. Competencia Estética:</i> Brindará al estudiante la posibilidad de hacer un empleo creativo, original y sensible de los distintos métodos de representación espacial.</p>

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - METODOLOGÍA	Explicaciones por parte del profesor. Ejercicios prácticos que el estudiante realizará durante la clase. Elaboración de trabajos fuera de clase. Lecturas e informes de lectura sobre textos relacionados con la materia. Asesorías.
RECURSOS	Vídeo proyector, computador, tablero, mesas de trabajo.
MATERIALES	Papel Bond (25 x 35 cm), tabla o cartón rígido (30 x 40 cm), cinta pegante. Lápices de dibujo 2B, HB y 2H, marcadores delgados o lápices de colores, escuadras de 30 ° y 45°, compás, escala, limpiatipos.
CONTENIDO	
1ª Semana	UNIDAD I. EL PLANO GEOMÉTRICO Presentación del programa. Perspectiva: Concepto. Clasificación.
2ª. Semana	Plano Geométrico. Sistema de Vistas Múltiples. Perspectiva Paralela: Caballera, Militar e Isométrica. Ejercicios.
3ª. Semana	Conceptos fundamentales de perspectiva. Horizonte. Plano de Tierra. Cuadro. Punto de vista. Visuales. Punto de fuga. Líneas de fuga. Métodos principales. Ejercicios.
4ª. Semana	Perspectiva Cónica (un punto de Fuga). Método de las proyecciones. Método de la línea de medidas.
5ª. Semana	Dibujo de un espacio arquitectónico interior con un punto de fuga.
6ª. Semana	Primer examen parcial. Valor: 30 % de la nota definitiva.
7ª. Semana	UNIDAD II. TRANSICIONES GEOMÉTRICAS. Estructura, módulo y espacio.
8ª. Semana	Perspectiva Angular (dos puntos de fuga). Método de las proyecciones. Método de la línea de medidas.
9ª. Semana	Perspectiva Oblicua (tres puntos de fuga). Método de las proyecciones. Método de la línea de medidas.
10ª. Semana	Perspectiva de un espacio arquitectónico exterior con dos puntos de fuga.
11ª. Semana	Segundo examen parcial. Valor: 30 % de la nota definitiva.
12ª. Semana	UNIDAD III. CASOS ESPECIALES Y PROYECCIÓN DE SOMBRAS Problemas particulares. Construcción de volúmenes regulares e irregulares.
13ª. Semana	Planos inclinados. Reflejos. Puntos de fuga auxiliares.
14ª. Semana	Proyección de sombras. Sombras con luz natural.
15ª. Semana	Proyección de sombras. Sombras con luz artificial.
16ª. Semana	Sombras con dos o más focos. Sombras de planos inclinados.
17ª. Semana	Asesoría. Preparación del examen final.
18ª. Semana	Examen Final. Teórico y práctico. 40 % de la nota definitiva. Se propone, como parte del examen final, un trabajo libre inspirado en "Las ciudades invisibles" de Italo Calvino. El trabajo podría realizarse por grupos, para articularse al proyecto interdisciplinario Circuito Memoria, Patrimonio y Creación, de intervención artística del campus universitario, en el cual participa la Escuela de artes Visuales. El trabajo podría consistir en un ejercicio de proyección poliangular o anamófica, en el edificio 12 (Bellas Artes), o en otros edificios de la Universidad.
EVALUACIÓN	Dos exámenes parciales (30 % cada uno) y un examen final (40 % de la nota definitiva) sobre aspectos teóricos y prácticos. En la fecha de cada examen se calificarán los trabajos de clase hasta allí realizados. El estudiante tendrá una carpeta, en la que llevará un registro de todos los apuntes, bocetos, lecturas y materiales relacionados con los temas desarrollados durante el curso.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Manejo técnico, composición, creatividad, presentación de los trabajos, cumplimiento, participación en clase (<i>la inasistencia puede ocasionar la pérdida de la asignatura tal como se consigna en el Reglamento Estudiantil</i>).
BIBLIOGRAFÍA Básica	
Bartschi, W. A.	El estudio de las sombras en perspectiva. Barcelona, Ed. G. Gili.

Bertolini, Gary et al.	Dibujo en Ingeniería y Comunicación Gráfica. México, McGraw Hill, 1999.
Campos, C. (Coord.)	Dibujar Perspectivas paso a paso. Barcelona, Loft Publications, 2012.
Di Fiore, Gaspare	Curso de dibujo. Ediciones Orbis. Videos: La forma y el contorno. La regla y el proyecto. El espacio y el tiempo. El arte y el ambiente.
Doberti, Roberto	Espacialidades. Buenos Aires, Ediciones Infinito, 2008.
Edwards, Betty	Dibujar con el lado derecho del cerebro. Barcelona, Ed. Urano. 1994.
Ernst, Bruno	El espejo mágico de M. C. Escher. Köln, Taschen, 1994.
Gómez Molina, J. J.	Máquinas y herramientas de dibujo. Madrid, Cátedra, 2002.
Larburu A., Nicolás	Técnica del Dibujo. Madrid, Paraninfo, 1979.
Liévano A., Edilberto	Comprensión espacial y su expresión gráfica. Bogotá, U. Nacional, 2000.
Metzer, Phil	La perspectiva a su alcance. Berlín, Taschen, 1991.
Smith, Ray	Introducción a la perspectiva. Barcelona, H. Blume, 1997.
Smith, Stan	Anatomía, perspectiva y composición para el artista. H. Blume.
Ulrich, Gerhard	El placer de dibujar. Barcelona, Círculo De Lectores, 1969.
Ward, W. T.	Composición y Perspectiva. Blume, Barcelona, 1992.
VV. AA.	Perspectiva y teoría de las sombras. Milán, Vinciana editora, s.f.
Bibliografía Complementaria	
Alexander, Rob	Dibujar y pintar paisajes y ciudades de fantasía. México, Ed. Tomo, 2011.
Arnheim, Rudolf	El pensamiento visual. Barcelona, Paidós, 1998.
Barre, André y Flocon, Albert	La perspectiva curvilínea. Barcelona, Paidós, 1985.
Banyai, Istvan	El otro lado. México, Fondo de Cultura Económica, 2005.
Berger, John	Sobre el Dibujo. Barcelona, G. Gili, 2011.
Calvino, Italo	Las ciudades invisibles. Madrid, Unidad Editorial El Mundo, 1999.
Chordá, Frederic	De lo visible a lo virtual. Barcelona, Anthropos, 2004.
Droste, Magdalena	Bauhaus. 1919-1933. Colonia, Taschen, 2002.
Fregolent, Alessandra	Los vedutistas. Canaletto, belloto, Guardi, Marieschi, Carlevarijs. Milán, Electa, 2001.
Fuentes Rojas, E.	Los mundos simultáneos de Escher. México, UNAM, 1987.
Gombrich, E. H.	Arte e ilusión. Londres, Phaidon, 2009.
Gombrich, E. H. et al	Arte, percepción y realidad. Barcelona, Paidós, 1996.
Gombrich, E. H.	El Sentido del Orden. N. York, Phaidon, 2010.
Gómez Molina, J. J.	Máquinas y herramientas del dibujo. Madrid, Cátedra, 2002.
Hoffman, Donald	Inteligencia visual. Barcelona, Paidós, 2000.
König, Félix	La Perspectiva en el Dibujo Arquitectónico. México, Trillas, 1991.
Luna Arroyo, Anton	Jorge González Camarena en la Plástica Mexicana. México, UNAM, 1981.
Martínez, Ma. Alba	Canaletto. Barcelona, Ediciones Orbis, 1994.
Medina, Álvaro	Juan Cárdenas. Bogotá, Villegas Editores, 2007.
Meuris, Jacques	Magritte. Köln, Taschen, 1998.
Néret, Gilles	Dalí. Köln, Taschen, 1994.
Panofsky, Erwin.	La perspectiva como forma simbólica. Barcelona, Tusquets Editor, 1980.
Pedoe, Dan.	La geometría en el arte. Barcelona, Ed. G. Gili, 1982.
Piglia, Ricardo	La ciudad ausente. La novela gráfica. Ilustraciones: Luis Scafati. Adaptación y prólogo: Pablo de Santis. Libros del Zorro Rojo, Barcelona, 2008.
Renner, Rolf G.	Hopper. Köln, Taschen, 2005.
Rock, Irvin	La percepción. Barcelona, Ed. Labor, 1985.
Schattschneider, D. y Wallace, W.	M. C. Escher Calidociclos. Evergreen, s. f.
Schneider, Norbert	Vermeer. La obra completa – Pintura. Köln, Taschen, 2000.
V.V. A.A.	Pintemos los paisajes. Milán, Vinciana editora, s. f.
V.V. A.A.	Siqueiros. Maestros de la Pintura No. 53. Barcelona, Anesa, Noguer, Rizzoli, 1973.
Zuffi, stefano	Vermeer. Madrid, Electa, 2008.