

●● **Universidad
para Mayores**

CURSO 2025-2026

CURSO MONOGRÁFICO

El dibujo escrito como narrativa visual y creativa

Profesor:
Lorena López Méndez

Sede Moncloa.
Facultad de Bellas Artes

1. JUSTIFICACIÓN

Esta asignatura se justifica por su naturaleza complementaria al taller de dibujo facilitado por los profesores Miguel Ranilla y Javier Albar. Por tanto, al ofrecer una fusión entre la expresión visual y narrativa, brinda a los participantes la oportunidad de explorar y potenciar su creatividad mediante el dibujo escrito y su caligrafía personal, como herramientas artísticas. Esta combinación única permite a los estudiantes no solo expandir sus habilidades técnicas en el dibujo, sino también profundizar en su capacidad de comunicación visual y expresión personal, enriqueciendo así su experiencia educativa.

2. OBJETIVOS

Descubrir la relación del dibujo escrito con el arte y la literatura.

Desarrollar su creatividad, habilidades técnicas y comprensión conceptual en el campo del dibujo escrito y la narrativa visual.

Analizar obras de arte y literatura que incorporen el dibujo escrito.

Entender el concepto de dibujo escrito y su relación con la caligrafía personal como autorretrato.

Introducir la narrativa visual y el papel del dibujo escrito en ella.

Conocer las técnicas y herramientas para la creación de dibujo escrito.

Aplicar técnicas de grafología en el análisis de obras de arte y escritura creativa.

Implementar los conocimientos adquiridos en un proyecto creativo final.

3. CONTENIDOS

Tema 1: Introducción al dibujo escrito como herramienta artística: De Guillermo Apollinaire a Mira Schendel.

Objetivos:

–Entender el concepto de dibujo escrito a través de la caligrafía de los participantes como autorretrato.

–Introducir el concepto de narrativa visual y el papel del dibujo escrito en ella.

–Explorar ejemplos de dibujos escritos en diferentes culturas (pictogramas, ideogramas, emoticonos, graffiti, etc.

–Conocer las técnicas y herramientas para la creación de dibujo escrito.

Actividades:

–Presentación teórica sobre el dibujo escrito y su importancia cultural e histórica.

–Análisis de ejemplos de dibujos escritos de diferentes culturas (pictogramas, jeroglíficos, etc.).

–Ejercicios prácticos de dibujo libre para familiarizarse con los materiales y técnicas.

—Debate sobre la relevancia del dibujo escrito en la comunicación humana.

Tema 2: Exploración de la Grafología y la Personalidad a través de la Escritura y el dibujo.

Objetivos:

—Conocer la evolución del dibujo escrito a lo largo de la historia: desde la infancia a la senectud.

—Identificar y diferenciar diferentes tipos de dibujos escritos.

—Aplicar técnicas de grafología en el análisis de obras de arte y escritura creativa.

Actividades:

—Creación de dibujos escritos y discusión sobre su eficacia comunicativa.

Tema 3: Caligramas: El dibujo escrito en el arte y la literatura como narrativas y poesía visual.

Objetivos:

—Explorar cómo el dibujo escrito se entrelaza con el arte y la literatura.

—Analizar obras de arte y literatura que incorporen el dibujo escrito.

Tema 4: Sumi-e: pintura china y los cuatro caballeros.

Objetivos:

—Manejar el uso del pincel, la tinta y las gradaciones tonales en la técnica sumi-e, controlando los trazos para representar formas con precisión y equilibrio.

— Aprender a capturar la esencia de los sujetos y transmitir emociones mediante la simplicidad, la espontaneidad y el uso consciente del espacio vacío (ma), en sintonía con los principios estéticos del sumi-e.

Actividades:

—Elaboración de dibujos a tinta de los cuatro caballeros dentro de la técnica Sumi- e.

Tema 5: Proyecto final y presentación

Objetivos:

—Aplicar los conocimientos adquiridos en un proyecto creativo final.

—Presentar y compartir los proyectos con el grupo.

Actividades:

—Desarrollo de un proyecto creativo individual o en grupos pequeños que combine elementos de narrativa visual y dibujo escrito.

—Sesiones de trabajo guiado donde los participantes puedan recibir retroalimentación y asistencia del instructor.

—Presentación de los proyectos finales ante el grupo, seguida de una discusión y reflexión sobre el proceso creativo.

Materiales

Los materiales básicos, empleados para esta asignatura son:

—Papel de dibujo.

—Lápices de colores, marcadores, tinta, plumillas etc.

—Borradores y sacapuntas

4. METODOLOGÍA

Este curso se basará en una metodología activa, dinámica y participativa, que combinará elementos teóricos con prácticas creativas. Se utilizarán diversas estrategias para promover el aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades en los participantes.

La metodología la concretamos en:

Clases teóricas: Se llevarán a cabo presentaciones teóricas para introducir los conceptos fundamentales relacionados con el dibujo escrito, la narrativa visual, la grafología y su relación con el arte y la literatura. Estas sesiones proporcionarán el contexto necesario para comprender la importancia y la aplicación práctica de los temas abordados.

Análisis de casos y ejemplos: Se analizarán ejemplos de dibujos escritos, obras de arte y literatura que incorporen los conceptos estudiados en clase. A través de este análisis, los estudiantes podrán

identificar diferentes estilos, técnicas y usos del dibujo escrito en diferentes contextos culturales y artísticos.

Ejercicios prácticos: Se realizarán ejercicios prácticos en clase, donde los estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar con las técnicas y herramientas de dibujo escrito. Estos ejercicios incluirán actividades de dibujo libre, caligrafía creativa y creación de caligramas, entre otros, con el fin de desarrollar habilidades técnicas y expresivas.

Trabajo en proyectos: Se asignarán proyectos individuales o en grupos pequeños que combinen elementos de narrativa visual y dibujo escrito. Los estudiantes aplicarán los conocimientos adquiridos en el curso para desarrollar proyectos creativos originales, que luego serán presentados y compartidos con el grupo en sesiones dedicadas a la retroalimentación y la reflexión.

Debate y discusión: Se fomentará el debate y la discusión en clase sobre la relevancia y el impacto del dibujo escrito en la comunicación humana, el arte y la literatura. Estas actividades promoverán el pensamiento crítico y la reflexión sobre los temas tratados en el curso.

5. EVALUACIÓN

La evaluación es voluntaria y se especificará por parte del profesor.

6. BIBLIOGRAFÍA

-
- Alegría, V. (2017). Origen y vigencia del dibujo. *Revista de teoría del arte*, (31/32), 62-72.
 - Balsells, M. L. P., & Carrera, F. V. (2019). *Grafología digital, tipográfica y del diseño visual*. Editorial UOC.
 - Dalley, T. (1992). *Guía completa de ilustración y diseño: técnicas y materiales* (Vol. 6). Ediciones AKAL.
 - de Salazar Muñoz, I. M., & Albar-Mansoa, P. J. (2016). Didáctica del dibujo de contornos ciegos aplicada al retrato gráfico= Teaching the blind contours drawing applied to graphic portrait. *Ardin. Arte, Diseño e Ingeniería*, (5), 1-15. <http://polired.upm.es/index.php/ardin/article/viewFile/3288/3360>
 - Loaiza, F. R., Valencia, J. A. L., & Arias, R. D. G. (2010). *Caligrafía expresiva, arte y diseño*. Jorge Alberto Lozano Valenc.
 - Medina Suárez, Á. G., Alzate Mosquera, Y. K., & Gutiérrez Martínez, L. S. (2015). *Influencia del cuaderno intervenido en la caligrafía expresiva y creatividad gráfica* (Doctoral dissertation, Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira).
 - Pinelo Páez, C. M. (2019). *Una experiencia a/r/tográfica en educación artística inspirada en pintura oriental sumi-e. Las metáforas de la tinta y la indagación sobre la conciencia plena*. *Arteterapia*, 14.
 - Xandró, M. (2005). *Manual de test gráficos*. Editorial Giunti EOS.
 - Vados, A. E. M., Ballén, E. L. S., & Rodríguez, W. H. S. (2016). La ilustración: dilucidación y proceso creativo. *Kepes*, 13(13), 265-296.
 - Wigan, M. (2007). *Pensar visualmente: lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador*. Gustavo Gili.

