

Grado en Bellas Artes **25104 - Técnicas escultóricas, materiales y procedimientos**

Guía docente para el curso 2012 - 2013

Curso: 1, Semestre: 2, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

- **Miguel Ángel Alvira Juan** maalvira@unizar.es
- **María Carmen Martínez Samper** casamper@unizar.es
- **María Olga Méndez Fernández** holgamf@unizar.es
- **Luis Diego Arribas Navarro** diegoan@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Los alumnos y alumnas deberán conocer y cumplir escrupulosamente las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y utilización de las instalaciones de los talleres de Escultura, que les facilitarán el profesor y el Oficial de Taller.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Tomando como base un total de 15 sesiones de clases presenciales, de 4 horas cada una, se establece el siguiente calendario de presentación de trabajos:

Trabajo nº 1: entrega en la sesión nº 4

Trabajo nº 2: entrega en la sesión nº 8

Trabajo nº 3: entrega en la sesión nº 12

Trabajo nº 4: entrega en la sesión nº 15

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

- 1:** Conoce los procesos de las técnicas escultóricas básicas, el funcionamiento de las herramientas y máquinas utilizadas y las principales propiedades de los materiales empleados.
- 2:** Aplica correctamente los métodos de producción más adecuados en cada caso para una buena ejecución de las obras.
- 3:** Es capaz de materializar propuestas escultóricas de calidad, tanto en su resultado formal como en sus fundamentos conceptuales.
- 4:** Es capaz de formular una reflexión analítica y crítica sobre el trabajo llevado a cabo
- 5:** Es capaz de planificar y desarrollar un proceso creativo consecuente con los conceptos, materiales y procedimientos elegidos en cada trabajo particular.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

- La asignatura introduce al estudiante en los procesos básicos de configuración de la forma en el ámbito de la escultura. El conocimiento de las propiedades de los materiales y de las técnicas y procedimientos para su transformación son imprescindibles para poder plasmar las ideas.
- Para conjugar en sus producciones los elementos básicos del lenguaje escultórico como el volumen, el tiempo, el espacio o la materia, el alumno necesita conocer y saber utilizar técnicas, máquinas y herramientas específicas, propias de esta disciplina. La adquisición de estas destrezas le permitirá acometer producciones complejas, ampliando el horizonte de su repertorio formal y conceptual, así como la posibilidad de combinar lenguajes y técnicas para enriquecer su discurso artístico.
- La escultura, como concepto abierto a distintos materiales, propuestas estéticas y lenguajes artísticos propicia que el estudiante experimente con nuevos procesos creativos, desplegando los resortes de su creatividad y su actitud crítica ante el hecho escultórico.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

La asignatura se plantea desde la necesidad de conocer, planificar y aplicar un conjunto de reglas, técnicas y procedimientos, que permitan al alumno o alumna materializar propuestas escultóricas en diversos formatos y materiales.

Son objetivos generales de la asignatura:

- Conocer las técnicas, materiales y procedimientos propios de la escultura.

- Conocer las principales propiedades físicas y plásticas de la materia.
- Experimentar con los distintos materiales y técnicas básicas del lenguaje escultórico en función de las necesidades creativas.
- Conocer y saber emplear correctamente herramientas, máquinas y procesos específicos del ámbito de la escultura, aplicándolo a la realización de obras originales.
- Conocer y emplear la terminología específica del lenguaje y los procesos de creación escultóricos.
- Desplegar estrategias heurísticas que permitan acometer con un método ordenado las propuestas creativas.
- Desarrollar la capacidad de análisis y evaluación del propio trabajo escultórico.
- Proponer el manejo de instrumentos auxiliares (cámaras fotográficas, de video, cuadernos, etc.) para el registro documental de los procesos de elaboración y de la obra final.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Técnicas escultóricas, materiales y procedimientos es una asignatura obligatoria del primer curso del Grado en Bellas Artes. Junto con la asignatura Volumen I, constituye la primera toma de contacto de los alumnos con el lenguaje escultórico.

La asignatura aporta al estudiante los conocimientos y destrezas necesarios para abordar los distintos procesos de configuración que se enmarcan en el ámbito de la escultura. Un importante recurso que contribuye a ampliar las perspectivas de sus opciones creativas, pudiendo integrarlo en los procesos de creación de otras disciplinas de las Bellas Artes (pintura, fotografía, video, dibujo, grabado, etc.) así como en otros campos del saber (cine, música, literatura, etc.)

La asignatura tiene un marcado carácter propedéutico, ya que la naturaleza instrumental de sus contenidos va a permitir que los alumnos puedan abordar con mejor aprovechamiento las asignaturas de Volumen II y Taller de Escultura en el segundo y tercer curso de la titulación, respectivamente.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

- 1:** Conocer el vocabulario y los conceptos inherentes a cada técnica artística particular.
- 2:** Conocer los métodos de producción y técnicas artísticas y analizar los procesos de creación artística.
- 3:** Conocer los materiales y sus procesos derivados de la creación y/o producción.
- 4:** Conocer los instrumentos y métodos de experimentación en arte.
- 5:** Desarrollar su capacidad de perseverancia.
- 6:** Desarrollar una (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.
- 7:** Aplicar profesionalmente tecnologías específicas.
- 8:** La creación artística y capacidad de construir obras de arte

9: Establecer sistemas de producción.

10:

Desarrollar habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Los conocimientos adquiridos en la asignatura son fundamentales para poder desarrollar algunas de las competencias y salidas profesionales contempladas en la memoria del Título de Grado, en especial aquellas que están relacionadas con la práctica artística profesional en el ámbito de las artes plásticas y visuales. Los contenidos desarrollados capacitan al alumno para ejercer su labor profesional como artista, por cuenta propia, o integrarse en equipos multidisciplinares o empresas relacionadas con el diseño y realización de elementos escultóricos que precisan para su elaboración un profundo conocimiento de los procesos de configuración tridimensional, así como un espíritu creativo para concebir y proponer nuevos productos originales.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1:

Cada alumno realizará de forma individual cuatro ejercicios relacionados con los contenidos de la asignatura. En los dos primeros será el profesor el que proponga el motivo, quedando éste abierto a la libre elección de cada alumno en los dos últimos ejercicios. Las técnicas utilizadas en cada uno de ellos, será:

1. Realización de un ejercicio basado en técnicas de construcción y ensamblaje.
2. Realización de un ejercicio basado en técnicas sustractivas.
3. Realización de un ejercicio basado en técnicas aditivas.
4. Realización de un ejercicio basado en técnicas de reproducción.

Los dos ejercicios finales, en los que los alumnos elegirán el motivo, se presentarán acompañados de una memoria descriptiva de la intención de partida y el proceso seguido para su realización, que podrá exponerse en clase al resto del grupo.

Instrumentos de evaluación

Seguimiento y evaluación continua de las actividades realizadas por el alumno. Asistencia a clase, interés y participación en la asignatura.

Observación de aspectos actitudinales, integración, actuación social e interrelación personal del estudiante en los debates, presentaciones, salidas, etc.

Valoración basada en la recogida sistemática de datos en el propio contexto de aprendizaje, a través de los ejercicios planteados.

Evaluación de portafolio. Al término del periodo lectivo el estudiante entregará un compendio documental que muestre la tarea realizada en la asignatura durante todo el curso.

Criterios de valoración

Asistencia a clase, participación en los debates y presentaciones.

Consulta de referentes bibliográficos y videográficos para la realización de los ejercicios.

Claridad y buena presentación de los ejercicios.

Originalidad, creatividad y coherencia en el contenido conceptual de los trabajos.

Los estudiantes que no alcancen las competencias formuladas, a través de la evaluación continua, podrán realizar una prueba global, al final del curso, sobre los contenidos desarrollados en la asignatura.

Para poder optar a esta prueba deberán presentar previamente todos los ejercicios planteados a lo largo del curso.

Los alumnos que no se acojan a la evaluación continua, o no asistan a clase con regularidad podrán presentarse a un examen global de superación de la materia cuyos porcentajes de evaluación serán:

50 % Por la presentación de todos los trabajos del curso.

40 % Examen práctico.

10 % Examen teórico.

Autoevaluación. Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. Evaluación de la práctica docente.

Al finalizar el curso se realizará una revisión de la programación para comprobar si los objetivos, contenidos y resultados son conformes a lo programado (calidad en la docencia). Una vez finalizado el curso se entregará a los alumnos un test para que desde su punto de vista evalúen tanto la programación como al profesor. Estos datos se tendrán en cuenta para modificar aquellos aspectos que requieran una revisión.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Se propone una metodología activa tanto por parte del estudiante como del profesorado para la consecución tanto de los objetivos referidos a la adquisición de conocimientos, como de los que tienen que ver con la adquisición y/o desarrollo de destrezas y habilidades.

La actividad principal de la asignatura se centrará en actividades a desarrollar por el estudiante según pautas previamente establecidas para cada uno de ellas. Cada trabajo se realizará en el aula-taller, siguiendo la secuencia siguiente:

Propuesta -> Información -> Desarrollo -> Análisis de resultados.

El profesorado propondrá dichas pautas, introducirá a los estudiantes en la temática concreta de cada ejercicio, que se referirá a uno o a varios de los contenidos establecidos, y tutorizará el desarrollo de los trabajos, el análisis y evaluación de los resultados. La tutorización del trabajo podrá hacerse de forma individualizada o de manera colectiva.

Además de la actividad central descrita, se programarán clases de índole teórica que desarrollen cuestiones concretas del temario, o que contextualicen los trabajos, enfatizen aspectos concretos de los mismos o, simplemente, sirvan para introducir al estudiante y predisponerle para su resolución.

Como complemento a este esquema de aprendizaje, podrán incorporarse otras estrategias metodológicas a partir de situaciones coyunturales que se produzcan a lo largo del curso, o que sean detectadas en función del desarrollo de la asignatura o a sugerencia de los alumnos.

Además de la bibliografía que se propone como recurso bibliográfico, podrán utilizarse otras fuentes y referencias relacionadas con la asignatura, como archivos audiovisuales, páginas Web, películas, etc.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:
Técnicas de construcción y ensamblaje

La construcción por planos. Uso de elementos bidimensionales como base de la construcción espacial. Aproximación a la estética cubista. El Constructivismo. La estructura constructiva rígida. Maclas, intersecciones, sistemas de pegado. Concepto de estructura. Estructura abierta o cerrada. Ritmo y articulación. Repetición y diferencia. Articulación escultórica de elementos naturales. Construcción con materiales preexistentes. Fabricación de objetos a partir de otros objetos.

2:
Técnicas sustractivas

Los procesos sustractivos. El bloque y la talla. Técnicas y útiles para tallar. Materiales blandos y duros. El bulto redondo. Hueco y macizo. El concepto de textura. El color en la escultura como característica intrínseca del material. Talla del poliestileno expandido. El poliestileno y su aplicación en la fundición de metales fríos. La escayola, talla del bloque previamente solidificado. Procedimientos y útiles.

3:
Técnicas aditivas

Los procedimientos aditivos. Técnicas de modelado. Volúmenes sólidos y huecos. Elementos sustentantes, armazones, estructuras internas y externas. Materiales y útiles. Barro, escayola, cera, látex, pasta de papel, etc. Materiales de tránsito y definitivos. Técnicas auxiliares de los procedimientos aditivos.

4:
Técnicas de reproducción

Métodos de reproducción tridimensional. Concepto de original y réplica. Materiales de tránsito y materiales definitivos. Vaciado a molde perdido. Moldes reutilizables. La escayola. Información sobre otros materiales para el positivado de moldes. Materiales

plásticos. Concepto de serie. Estructuras de repetición.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Tomando como base un total de 15 sesiones de clases presenciales, de 4 horas cada una, se establece el siguiente calendario de presentación de trabajos:

Trabajo nº 1: entrega en la sesión nº 4

Trabajo nº 2: entrega en la sesión nº 8

Trabajo nº 3: entrega en la sesión nº 12

Trabajo nº 4: entrega en la sesión nº 15

BIBLIOGRAFÍA

- ABELLA, I. *El hombre y la madera*. RBA, Integral, Barcelona, 2003.
- ARES, JOSE ANTONIO. *El metal. Técnicas de conformado, forja y soldadura*. Parramón Ediciones, Barcelona, 2004.
- CAMÍ, J. y SANTAMERA, J. *La talla. Escultura en madera*. Parramón, Barcelona, 2001.
- CLERIN, P. *La sculpture, toutes les techniques*. Dessain et Tolra, Paris, 1998.
- GIL MUR, F.J. *Aleaciones ligeras*. Ediciones UPC (Univ. Politécnica Cataluña), 2001.
- GORDON, J. E. *Estructuras, o por qué las cosas no se caen*. Calamar, Madrid, 2004.
- HOULDROFT, P.T. *Tecnología de los procesos de soldadura*. Ceac, Barcelona, 1990.
- JACKSON, A. y DAY, D. *Madera, carpintería y ebanistería*. Ed. del Prado, Madrid, 1993.
- JOHNSON, H. *La Madera*. Blume, Barcelona, 1996.
- KATZ, S. *Classic plastics. From bakelite to high-tech*. Thames and Hudson, Londres, 1984.
- MALTESE, C. *Las técnicas artísticas*. Cátedra, Madrid, 1980.
- MAYER, R. *Materiales y técnicas del arte*. Blume, Madrid, 1985.
- MICHAELI, W. GREIF, H. KAUFMAN, H. y VOSSEBURGER, F.J. *Introducción a la tecnología de los plásticos*. Hanser, Barcelona, 1992.
- NONNAST, R. *El proyectista de estructuras metálicas*. Paraninfo, Madrid.
- READ, H. *La escultura moderna*. Destino, Barcelona, 1994.
- RIVAS, A. M. *Introducción a la soldadura eléctrica*. Paraninfo, Madrid, 1988.
- SAJA SAEZ, J.A. *Introducción a la física de los materiales*. Univ. de Valladolid, 2000.
- VV.AA. *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*. Akal, Madrid, 2006.
- VV.AA. *Procedimientos y materiales en la obra escultórica*. Akal, Madrid, 2009.
- WILLIAMS, C. *Los orígenes de la forma*. Gustavo Gili, Barcelona, 1984.
- ALBALADEJO, J.C. *Vaciado en resina de poliéster*. Edita: Departamento de Pintura y Escultura. Universidad de La Laguna. La Laguna 2010.
- ALBALADEJO, J.C. *Técnicas y procedimientos escultóricos: La Madera. El Poliéster*. Servicio de Publicaciones ULL. 1984.
- ALBALADEJO, J.C. *Los tratamientos superficiales en el proceso escultórico*. Servicio de publicaciones de ULL. 1984.
- D'ARSIE, D. *Los plásticos reforzados con fibra de vidrio*. Américalee, Buenos Aires, 1980.
- GARGALLO, Pablo. *Gargallo La nueva edad de los metales : catálogo de exposición, organizada por Fundación Cultural Mapfre Vida, 11 abril - 19 mayo*. Madrid: Fundación Cultural Mapfre Vida, 1991.
- JORION, Jean Michael. "La soldadura". Susaeta ediciones, S.A. Madrid 1994.
- MARTÍNEZ DEL RÍO, Jaime. *Técnicas industriales de soldadura adaptadas a los procesos de la escultura en metal*. Ed. facs. Madrid: Universidad Complutense, Servicio de Reprografía, 1989.
- WARRING, R.H. *El libro práctico del poliéster y la fibra de vidrio*. Borrás, Barcelona, 1982.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- Albrecht, Hans Joachim. Escultura en el Siglo XX : Conciencia del espacio y configuración artística / Hans Joachim Albrecht ; Traducción, Diorki . Barcelona : Blume, 1981
- Argan, Giulio Carlo. El arte moderno : del iluminismo a los movimientos contemporáneos / Giulio Carlo Argan . - 2ª ed. Torrejón de Ardoz (Madrid) : Akal, 1998
- Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual : psicología del arte creador : nueva versión / Rudolf Arnheim ; versión española de María Luisa Balseiro . - 1ª ed., 7ª reimp. en Alianza Madrid : Alianza, D.L. 1988
- Arnheim, Rudolf. El poder del centro : estudio sobre la composición en las artes visuales / Rudolf Arnheim ; versión española de Remigio Gómez Díaz . - 1a. ed., 1a. reimpr. Madrid : Alianza, D.L. 1988
- Assunto, Rosario. La antigüedad como futuro : estudio sobre la estética del neoclasicismo europeo / Rosario Assunto ; [traducción de Zósimo González] Madrid : Visor, D.L. 1990
- Bachelard, Gaston. La poética del espacio / por Gaston Bachelard ; [traducción de Ernestina de Champourcin] . - 2ª ed., 8ª reimp. México : Fondo de Cultura Económica, 2005
- Bazín, Germain. Historia de la escultura mundial / Germain Bazin. Barcelona : Blume, 1972
- Calvo Serraller, Francisco. Escultura española actual : una generación para un fin de siglo / Francisco calvo Serraller. Madrid : Fundación lugar, 1992
- Chillida, Eduardo. Eduardo Chillida : Tiempo, espacio y materia : [exposición] Fundación Museo Salvador Victoria, 2 de julio a 30 de octubre de 2011 / [Textos, Ángel Gracia, Ignacio Chillida, Diego Arribas] Rubielos de Mora (Teruel) : Fundación Museo Salvador Victoria, D.L. 2011
- Chipp, Herschel B.. Teorías del arte contemporáneo : fuentes artísticas y opiniones críticas / Herschel B. Chipps ; con la colaboración de Peter Selz y Joshua C. Taylor ; traducción de Julio Rodríguez Puértolas . Torrejón de Ardoz, Madrid : Akal, D.L. 1995
- Danto, Arthur. Después del fin del arte : el arte contemporáneo y el linde de la historia / Arthur Danto. Barcelona : Paidós, 1999
- De Poi, Marco Alberto. Curso de escultura : madera - mármol - fundición / Marco Alberto De Poi. Barcelona : De Vecchi, 1996
- Denning, Antony. Técnicas de talla en madera / Antony Denning . 5a. ed. Madrid : Acanto, c2003
- Doczi, György. El Poder de los límites : proporciones armónicas en la naturaleza, el arte y la arquitectura / György Docz. Buenos Aires : Troquel, 1996
- Eco, Umberto. La definición del arte / Umberto Eco ; traducción de R. de la Iglesia Barcelona : Destino, 2005
- Flynn, Tom. El cuerpo en la escultura / Tom Flynn ; traducción Isabel Balsinde Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2002
- Ghyka, Matila C.. El Número de Oro : ritos y ritmos pitagóricos en el desarrollo de la civilización occidental. Tomo 1, Los ritmos. Tomo 2, Los ritos / Matila G. Ghyka . Barcelona : Poseidon, 1992
- Giacometti, Alberto. Escritos / Alberto Giacometti ; preparados por Mary Lisa Palmer y François Chaussende; presentados por Michel Leiris y Jacques Dupin Madrid : Síntesis, D.L. 2001
- Giedion, Sigfried. El presente eterno, los comienzos del arte : una aportación al tema de la constancia y el cambio / Sigfried Giedion ; versión española de María Luisa Balseiro . [2a ed.] Madrid: Alianza, D.L. 1985
- Greenhalgh, Michael. La tradición clásica en el arte / Michael Greenhalgh ; [traducción Pilar Navascués Benlloch] . [1a. ed.] Madrid : Herman Blume, D.L. 1987
- Guasch, Ana María. El arte último del siglo XX : del posminimalismo a lo multicultural / Anna Maria Guasch . 1a. ed., 6a. reimpr. Madrid : Alianza, 2005
- Guía completa de escultura, modelado y cerámica : técnicas y materiales / coordinado por Barry Midgley ; [traducido por Mari Carmen Ruiz de Elvira Hidalgo] . [1a. ed. española, 2a. reimp.] Madrid : Tursen : Hermann Blume, 1993
- Krauss, Rosalind E.. La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos / Rosalind E. Krauss ; versión española de Adolfo Gómez Cedillo . - 2ª reimp. Madrid : Alianza, 2006
- Krauss, Rosalind E.. Pasajes de la escultura moderna / Rosalind E. Krauss ; traductor Alfredo Brotons Muñoz Madrid : Akal, 2002
- La escultura : Historia de un arte. vol. 4. Barcelona : Carroggio, 1986-1991
- Lerin, P.. La sculpture / P. Lerin. Paris : Dessain et Tolra, 1989
- Luchessi, Bruno. Terracota / esculturas de Bruno Luchessi ; texto y fotografías de Margit Malmström . Barcelona : Ceac, 2000
- Maderuelo, javier. El espacio raptado : interferencias entre arquitectura y escultura / Javier Maderuelo. Madrid : Mondadori, 1990
- Marchán Fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto : (1960-1974) : Epílogo sobre la sensibilidad "postmoderna" : Antología de escritos y manifiestos / Simón Marchán Fiz . 7a ed. Torrejón de Ardoz, Madrid : Akal, 1997
- Marcolli, Attilio. Teoría del campo : curso de educación visual / Attilio Marcolli Madrid : Xarait, A. Corazón, 1978
- Munari, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? : Apuntes para una metodología proyectual / Bruno Munari . 1ª ed., 11ª tirada Barcelona : Gustavo Gili, 2006
- Plowman, John. Enciclopedia de técnicas escultóricas / John Plowman . 3ª ed. Barcelona : Acanto, 2002
- Qu'est-ce que la sculpture moderne? : Centre Georges Pompidou, Musée National d'art moderne, 3 juillet-13 octobre 1986 . [Paris] : Centre Pompidou, 1986

- Read, Herbert. La escultura moderna : breve historia / Herbert Read ; [traducción Antoni Vicens] . 2a ed. Barcelona : Destino ; London : Thames and Hudson, 199
- Stangos, Nikos. Conceptos del arte moderno : Del fauvismo al posmodernismo / Nikos Stangos . Barcelona : Destino ; London : Thames and Hudson, 200
- Teixido i Camí, Josepmaria. Escultura en piedra / Camí, Santamera . 2ª ed. Barcelona : Parramón, 2003
- Teixidó i Camí, Josepmaria. La talla : escultura en madera / [Josepmaria Teixidó i Camí, Jacinto Chicharro Santamera] . 4a. ed. Barcelona : Parramón, 2001
- Thompson, D'Arcy Wentworth. Sobre el crecimiento y la forma / D'Arcy Wentworth Thompson ; traducción de Ana María Rubio Díez y Mario X. Ruiz-González ; revisión científica de Miquel de Renzi . Ed. abreviada / editada por John Tyler Bonner @edicion1ª ed. Madrid : Cambridge University Press, 2003
- Wittkower, Rudolf. La escultura : procesos y principios / Rudolf Wittkower ; versión castellana de Fernando Villaverde . - 1a. ed., 13a. reimp Madrid : Alianza Editorial, 2003
- Wong, Wucius. Fundamentos del diseño bi y tridimensional / Wucius Wong. Barcelona : Gustavo Gili, 1985