

Grado en Bellas Artes

25110 - Volumen II

Guía docente para el curso 2012 - 2013

Curso: 2, Semestre: 0, Créditos: 9.0

Información básica

Profesores

- **José Prieto Martín** perancho@unizar.es

- **María Carmen Martínez Samper** casamper@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Volumen II es una asignatura de formación básica situada en el segundo curso, que se plantea como continuación y profundización de Volumen I, y como entrada a las optativas de Taller de Escultura e Instalaciones. Los estudiantes, por tanto, continuarán el aprendizaje de los contenidos incluidos en el primer curso y ampliarán el campo de experimentación técnica y los parámetros conceptuales tratados, buscando un dominio de los principios elementales del lenguaje escultórico contemporáneo.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Al final de cada cuatrimestre se realizará una revisión de los trabajos desarrollados por los estudiantes. En las dos sesiones anteriores a la finalización de estos periodos se requerirá la presentación de los mismos. Se excluye a aquellos estudiantes que hayan respetado los plazos de presentación correspondiente y ya tengan asignada la nota. En este periodo se pueden aportar los comentarios y textos que de manera libre se hayan realizado (a partir de visitas a exposiciones o actividades relacionadas con la asignatura y desarrolladas fuera del aula) como trabajo personal no presencial.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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

1:

Ser capaz de presentar correctamente las esculturas realizadas junto a sus memorias correspondientes.

2:

Ser capaz de realizar adecuadamente los trabajos de estudio, documentación e investigación para elaborar un proyecto propio.

3: Ser capaz de exponer, presentar y defender sus propuestas, así como participar en debates y puesta en común y realización de trabajos en equipo.

4: Ser capaz de realizar intervenciones de carácter tridimensional utilizando los recursos, materiales y procedimientos propios de la creación escultórica.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

La asignatura Volumen II es una ampliación de los contenidos desarrollados en Volumen I. Los estudiantes continuarán el aprendizaje de aspectos fundamentales en los procesos escultóricos y el desarrollo conceptual del proyecto. Se ampliará el campo de experimentación técnica y los parámetros conceptuales tratados en el curso anterior, buscando un dominio básico de los principios elementales del lenguaje escultórico contemporáneo.

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 de Expresión Artística, Volumen II, es anual y tiene carácter obligatorio. En ella se pretende que el estudiante adquiera el dominio y los conocimientos para desarrollar su creatividad por medio de planteamientos vinculados al lenguaje tridimensional.

Su medio de articulación es el espacio por lo que la amplitud de enfoques desde la que puede abordarse permite desarrollar conceptos y preparar a los estudiantes para consolidar el conocimiento del mismo. La aplicación de las principales técnicas de tratamiento de la materia en sus tres procedimientos: aditiva, sustractiva y constructiva, sin olvidar la multidisciplinariedad.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Volumen II es una asignatura que se sitúa en la primera etapa de formación elemental para la adquisición de recursos conceptuales y técnicos que los estudiantes podrán aplicar en cursos posteriores y en la conformación de su lenguaje plástico personal.

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

1:

(07). Conocer el vocabulario y los conceptos inherentes a cada técnica artística en particular.

(09). Conocer los métodos de producción y técnicas artísticas.

(12). Conocer los materiales y los procesos derivados de creación y/o producción.

(14) Conocer los instrumentos y métodos de experimentación en el arte.

(30). Desarrollar la capacidad de perseverancia. De este modo empleará la constancia necesaria para resolver las dificultades inherentes a la creación artística.

(32). Será capaz de aplicar profesionalmente tecnologías específicas.

(42). Desarrollar habilidades para la creación artística y tendrá capacidad para construir obras de arte.

(43).Establecer sistemas de producción.

(49). Tomar conciencia de las capacidades y de los recursos propios.

(06) Conocer el vocabulario, los códigos y conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte

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

Los resultados que se persiguen tienen marcado carácter propedéutico que permiten al estudiante afrontar con éxito la última parte de su formación; especialmente en las asignaturas de Taller de Escultura, Instalaciones y Proyecto-Espacio.

Evaluación

Actividades de evaluación

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

1:

1. Presentar correctamente acabadas las 5/6 esculturas realizadas durante el curso, con su memoria correspondiente.
2. Resolver adecuadamente los ejercicios (soldadura, talla) en el aula/taller bajo la dirección del profesor o del maestro de taller.
3. Demostrar que es capaz de realizar adecuadamente los trabajos de estudio, documentación e investigación para elaborar un proyecto propio.
4. Asistir y participar de forma activa en las salidas de estudio, excursiones y seminarios.
5. Demostrar que es capaz de exponer, presentar y defender sus trabajos; así como participar en debates y puestas en común y realización de trabajos en equipo.
6. Contestar con precisión y exactitud a los preguntas de los exámenes, así como realizar una correcta presentación, ortografía y redacción.
7. Participar en la autoevaluación y realizar un análisis autocrítico.

2:

Durante el curso los alumnos realizarán 5/6 esculturas (modelado, construcción, relieve, talla, ensamblaje y escultura libre); cada una de ellas se presentará (al finalizar el ejercicio) acompañada de una memoria (en formato A4) con: ficha técnica, dibujos y fotografías, se hará una defensa en público de la obra. Se valorarán en ellas: creatividad, trabajo, experimentación, conocimiento y utilización de las técnicas adecuadas para cada material, la calidad estética de los dibujos y la obra en general.

También presentarán 4 trabajos teóricos que serán defendidos en el aula.

Los conocimientos teóricos y la lectura de los textos propuestos se evaluarán mediante exámenes escritos al final del primer y segundo cuatrimestre.

Actividades de evaluación

calificaciones y criterios

Ponderación de las actividades:

- Asistencia y participación en las clases teóricas..... 2,0
- Realización y presentación de las prácticas (esculturas)..... 3,0
- Presentación de portafolios de las prácticas..... 2.0
- Asistencia a tutorías, seminarios, excursiones, etc..... 1.0
- Trabajos individuales y en grupo 1.0
- Exámenes parciales..... 1.0
- **Total 10**

La evaluación será continua, valorando el grado de evolución conceptual y procedimental de cada estudiante a lo largo del curso. Las calificaciones se harán públicas al finalizar cada ejercicio. Para poder ser evaluado conforme a este criterio (evaluación continua) el estudiante deberá asistir, como mínimo al 75 % de las clases presenciales y haber entregado, en los plazos correspondientes, los ejercicios propuestos. Todos los trabajos son de obligado cumplimiento, pero los alumnos que hayan asistido habitualmente podrán renunciar a una de las notas para hallar su nota media.

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

50 % Por la presentación de todos los trabajos del curso (prácticos y teóricos).

40 % Examen práctico.

10 % Examen teórico (hay que obtener al menos un 4 para aprobar).

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.

La asistencia será fundamental para la superación de la materia (también se recoge así en la normativa sobre la evaluación que esta trabajando la Universidad). Así como la entrega en los plazos establecidos de los trabajos no presenciales.

En cada uno de los ejercicios el profesor planteará una propuesta al gran grupo, que el estudiante debe adecuar a sus intereses, expectativas y criterios personales. La estructura será:

Propuesta - Información - Desarrollo - Análisis.

El profesor realizará una introducción teórica (lección magistral) en cada propuesta, con apoyo de imágenes (clase expositiva) y una relación de fuentes de consulta que servirán para enriquecer los referentes previos del estudiante.

Cada estudiante realizará, previamente a la obra definitiva, uno o varios bocetos (trabajo autónomo del estudiante, trabajo tutorizado en el aula) bidimensionales y tridimensionales que faciliten la ejecución definitiva de la obra.

El desarrollo de los contenidos de la materia se reforzará por parte del estudiante con visitas a exposiciones, talleres de

artistas, ferias y otras manifestaciones artísticas (actividad autónoma del estudiante). Se presentará un informe o resumen personal de estas actividades.

Se pretende que el estudiante conciba la asignatura como un proceso integral de aprendizaje, desde la propuesta del profesor hasta la materialización definitiva de su trabajo. Los bocetos, las notas, reflexiones, bibliografía, imágenes y otros elementos se agrupan en una memoria final (formato DIN A4) que se entregará junto al ejercicio finalizado, para su valoración o como portafolio a final de curso.

Cada uno de los estudiantes presentará su ejercicio terminado al resto de compañeros (presentación y defensa individual o en grupo de proyectos y resultados), para desarrollar la habilidad de comunicar y exponer de forma ordenada y coherente su trabajo, favoreciendo el debate y el sentido crítico en el seno del grupo.

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:

1. De la mimesis a la conceptualización. **Evolución del tratamiento del cuerpo humano** en el lenguaje escultórico (de la prehistoria al siglo XX).

- **Modelado** con armazón.

- Trabajo escrito sobre un autor + apuntes (escritos de escultores).

2. **Los inicios de la escultura moderna**, nuevos comportamientos artísticos del siglo XX.

- Elaboración de una escultura con la técnica de la **construcción** artística.

- Trabajo en equipo sobre un autor elegido por los estudiantes (presentación)

3. **Reproducciones** (vaciados) y **acabados** (pátinas).

4. Introducción en la metodología del **proyecto**. El relieve escultórico

5. La transformación de la **escultura española en la primera mitad del siglo XX**. (presentación de trabajos personales + autoevaluación de los alumnos).

- Visitas, seminarios, etc.

- Propuesta de autor por grupos. Presentación.

6. **Procesos sustractivos** (talla en piedra). Creación, técnicas y materiales escultóricos.

- Presentación del tema, propuesta de trabajo. Desarrollo de trabajo no presencial por parte del alumno y aplicación de su proyecto en el aula.

7. Los neos y la **escultura a partir de los años 80**. Investigación y puesta en común por grupos.

8. Trabajo individual totalmente **libre**.

8.1. - Elaboración del proyecto y obra acabada.

8.2. - Presentación y defensa en el aula.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

CRONOGRAMA SEMANAL DE LA ASIGNATURA DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE:

Actividad 1ª semana: (P) Visita a talleres. (NP) Preparación proyecto personal, punto de partida.

Actividad 2ª semana: (P) Presentación individual de experiencias y proyecto personal.

Actividad 3ª semana: (P) Seminario sobre cuerpo humano. (NP) Proyecto individual.

Actividad 4ª semana: (P) Prácticas de modelado. (NP) Apuntes de reprografía.

Actividad 5ª semana: (P) Prácticas de modelado. (NP) Apuntes de reprografía.

Actividad 6ª semana: (P) Presentación en público de la escultura (modelado).

Actividad 7ª semana: (P) Seminario sobre construcción. (NP) Trabajo autónomo en equipos (de 2 personas).

Actividad 8ª semana: (P) Ejercicios de soldadura. (NP) Trabajo autónomo en equipos (de 2 personas).

Actividad 9ª semana: (P) Presentación en público de la escultura (construcción) + Trabajo en equipo.

Actividad 10ª semana: (P) Visita a una fundición o un taller de metales. (NP) Estudio de apuntes.

Actividad 11ª semana: (NP) Elaboración de un proyecto personal.

Actividad 12ª semana: (NP) Elaboración de un proyecto personal.

Actividad 13ª semana: (P) Presentación en público de la escultura (construcción)

Actividad 14ª semana: Examen y revisión del trabajo desarrollado durante el primer cuatrimestre.

El primer cuatrimestre se inicia con una sesión de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE TRABAJO)

CRONOGRAMA SEMANAL DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE:

Actividad 1ª semana: (P) Seminario sobre escultura española 1° mitad s. XX (NP) Trabajo autónomo en equipos (4 personas).

Actividad 2ª semana: (P) Visita exposiciones y espacios expositivos en la ciudad. (NP) Trabajo autónomo en equipos (de 4 personas).

Actividad 3ª semana: (P) Presentación en público del trabajo en equipo.

Actividad 4ª semana: (P) Presentación -profesor- de talla (NP) Apuntes de talla + seminario.

Actividad 5ª semana: (P) Prácticas de talla + excursión a cantera/marmolería. (NP) Apuntes de reprografía.

Actividad 6ª semana: (P) Prácticas de talla. Actividad condicionada por el clima. (NP) Apuntes de reprografía.

Actividad 7ª semana: (P) Prácticas de modelado. (NP) Trabajo sobre un escultor.

Actividad 8ª semana: (P) Presentación en público del trabajo en individual.

Actividad 9ª semana: (P) Presentación -profesor- de neos. (NP) visita a exposición (Madrid).

Actividad 10ª semana: (P) Presentación de los trabajos de alumnos (*Power point*).

Actividad 11ª semana: (NP) Trabajo libre del alumno

Actividad 12ª semana: (NP) Trabajo libre del alumno

Actividad 13ª semana: (P) Presentación de trabajos y conclusiones.

Actividad 14ª semana: Examen.

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
- Aznar Almazán, Sagrario. El arte de acción / Sagrario Aznar Almazán Hondarribia : Nerea, 2000
- Bachelard, Gaston. La poética del espacio / por Gaston Bachelard ; [traducción de Ernestina de Champourcin] . - 2ª ed., 8ª reimpr. México : Fondo de Cultura Económica, 2005
- Beljon, J.J.. Gramática del arte / J.J.Beljon ; [traducción Menchu Gómez-Martín] Madrid : Celeste, 1993
- Berman, Marshall. Todo lo sólido se desvanece en el aire : la experiencia de la modernidad / por Marshall Berman . - [4a. ed. en castellano] Madrid : Siglo Veintiuno de España, 1991
- Bollnow, Otto Friedrich. Hombre y espacio / Otto Friedrich Bollnow ; prólogo de Victor D'Ors ; [traducción de Jaime López de Asiaín y Martín] Barcelona : Labor, [1969]
- Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico / Paris Matía Martín... [et al.] Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2006
- Crimp, Douglas. La redefinición de la especificidad espacial Salamanca : Universidad, 2001
- Danto, Arthur C. Después del fin del arte : el arte contemporáneo y el límite de la historia / Arthur C. Danto ; traducción, Elena Neerman Barcelona : Paidós Ibérica, D.L. 2005
- De Micheli, Mario. Las vanguardias artísticas del siglo XX / Mario De Micheli ; traducción de Ángel Sánchez Gijón, traducción de los nuevos textos de la vigésima edición italiana Pepa Linares . - 2ª ed. en "Alianza Forma" Madrid : Alianza, 2002
- Debord, Guy. La sociedad del espectáculo / Guy Debord ; Prólogo, traducción y notas de José Luis Pardo . - 2ª ed. , 4ª reimpr. Valencia : Pre-Textos, 2008
- Dondis, D. A.. La sintaxis de la imagen : Introducción al alfabeto visual / D. A. Dondis ; [versión castellana de Justo G. Beramendi] . - [17a ed.] Barcelona : Gustavo Gili, 2004
- Gadamer, Hans-Georg. La actualidad de lo bello : el arte como juego, símbolo y fiesta / Hans-Georg Gadamer ; introducción de Rafael Argullol ; [traducción de Antonio Gómez Ramos] . - [1ª ed.] Barcelona [etc.] : Paidós : I.C.E. de la Universidad Autónoma de Barcelona, 2002
- 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. reimpr.] Madrid : Tursen : Hermann Blume, 1993
- Krauss, Rosalind E. La escultura en el campo expandido. En la originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. Madrid : Alianza Forma, 1996
- Krauss, Rosalind E.. La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos / Rosalind E. Krauss ; versión española de Adolfo Gómez Cedillo . - 2ª reimpr. Madrid : Alianza, 2006
- Krauss, Rosalind E.. Pasajes de la escultura moderna / Rosalind E. Krauss ; traductor Alfredo Brotons Muñoz Madrid : Akal, 2002
- Larrañaga, Josu, 1948-. Instalaciones / Josu Larrañaga . - 2ª ed: Donostia-San Sebastián : Nerea, 2006
- Maderuelo, Javier. El espacio raptado : interacciones entre arquitectura y escultura / Javier Maderuelo. Madrid : Mondadori, 1990
- Maderuelo, Javier. La pérdida del pedestal / Javier Maderuelo Madrid : Círculo de Bellas Artes, D.L. 1994
- 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
- Modos de hacer : arte crítico, esfera pública y acción directa / A.F.R.I.K.A. Gruppe ...[et al.] ; un proyecto editorial de Paloma Blanco ... [et al.] . - 1a. ed. Salamanca : Universidad de Salamanca, 2001
- Munari, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? : Apuntes para una metodología proyectual / Bruno Munari . - 10a. ed. Barcelona : Gustavo Gili, 2004
- Navarro Lizandra, José Luis. Maquetas, modelos y moldes : Materiales y técnicas para dar forma a las ideas/ José Luis Navarro Lizandra . - [Reimp.] Castelló de la Plana : Publicacions de la Universitat Jaume I, Servei de Comunicació i Publicacions, D.L. 2005
- Pardo, José Luis. Sobre los espacios pintar, escribir, pensar / José Luis Pardo . - [1a. ed.] Barcelona : Ediciones del Serbal, 1991
- Pirson, J.F.. La estructura y el objeto / J. F. Pirson Barceona : PPU, 1988
- Plowman, John. Encyclopedia de técnicas escultóricas / John Plowman . - 3ª ed. Barcelona : Acanto, 2002
- Procedimientos y materiales en la obra escultórica / Paris Matía Martín... [et al.] Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2009
- Ramírez, Juan Antonio . Tendencias del arte, arte de tendencias a principios del siglo XXI / Juan Antonio Ramírez, Jesús Carrillo Madrid : Cátedra, 2004
- Ramírez, Juan Antonio. Corpus solus : para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo/Juan Antonio Ramírez Madrid : Siruela, D.L. 2003
- Raquejo, Tonia. Land art / Tonia Raquejo . - 3ª ed. Madrid : Nerea, 2003
- Read, Herbert. La escultura moderna : breve historia / Herbert Read ; [traducción Antoni Vicens] . - 2a ed. Barcelona : Destino ; London : Thames and Hudson, 199
- Rudel, Jean. Técnica de la escultura / por Jean Rudel ; traducción de Alejandro Katz México : Fondo de Cultura Económica, 1986

- Sobrino Manzanares, María Luisa. Escultura contemporánea en el espacio urbano : transformaciones, ubicaciones y recepción pública / María Luisa Sobrino Manzanares [Madrid] : Electa, D.L. 1999
- Stangos, Nikos. Conceptos de arte moderno / compilación de Nikos Stangos ; versión española de Joaquín Sánchez Blanco . - 1a ed, 5a reimp. Madrid : Alianza, D.L. 1996
- Tatarkiewicz, Wladyslaw. Historia de seis ideas : arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética / Wladislaw Tatarkiewicz ; presentación de Bohdan Dziemidok ; traducción de Francisco Rodríguez Martín . - 7a. ed. , 2ª reimpr. Madrid : Tecnos, 2006
- Teixidó i Camí, Josepmaria. La talla : escultura en madera / [Josepmaria Teixidó i Camí, Jacinto Chicharro Santamera] . - 4a. ed. Barcelona : Parramón, 2001
- Wittkower, Rudolf. La escultura : procesos y principios / Rudolf Wittkower ; versión castellana de Fernando Villaverde . - 1a. ed., 13a. reimp Madrid : Alianza Editorial, 2003