

Grado en Bellas Artes **25102 - Volumen I**

Guía docente para el curso 2011 - 2012

Curso: 1, Semestre: 0, Créditos: 9.0

Información básica

Profesores

- **Miguel Ángel Alvira Juan** maalvira@unizar.es
- **María Olga Méndez Fernández** holgamf@unizar.es
- **Silvia Martí Marí** smartima@unizar.es
- **Luis Diego Arribas Navarro** diegoan@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Actividades y fechas clave de la asignatura

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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

- 1:** Reproduce volúmenes mediante procesos de mimesis y/o procesos heurísticos, adecuando estas construcciones a los conceptos básicos y fundamentales de las categorías escultóricas.
- 2:** Identifica en la obra las características, cualidades y propiedades que definen la obra escultórica; por otro lado, emplea los mecanismos y estrategias conformadoras de volúmenes y espacios, así como, su contextualización espacio/temporal y conceptual.
- 3:** Comprende Valora y argumenta la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad de los procesos artísticos en torno a la escultura y su campo expandido
- 4:** Desarrolla un proceso creativo consecuente con los conceptos, materiales y procedimientos elegidos en cada trabajo particular,

aplicando los conocimientos adquiridos.

- 5:** Idea, proyecta y produce un trabajo u obra a partir de las pautas elegidas.
- 6:** Realiza una reflexión analítica y crítica con el trabajo llevado a cabo.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

La asignatura de Volumen I por su rango de formación básica y ubicación en el Primer curso de la Titulación, tiene encomendado introducir al alumno en aquellos aspectos fundamentales y básicos necesarios para la elaboración de conceptos y procesos escultóricos por medio del conocimiento y análisis de la forma y sus relaciones, los materiales, el espacio, el tiempo y la expresión. Así como, introducir al alumno en las estructuras metodológicas que articulan la creatividad plástica contemporánea, en nuestro caso tomando como referencia la disciplina escultórica, aunque sin olvidar en ningún momento la condición de multidisciplinariedad que reflejan los géneros y tendencias artísticas en la actualidad. Se tratarán los conceptos teóricos que definen los elementos básicos de la tridimensionalidad: Las especificidades de lo escultórico (lingüísticas, morfológicas y culturales), su ámbito, márgenes y límites. Los conocimientos técnicos (acciones para la construcción de propuestas concretas).

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:

PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS GENERALES

El planteamiento de la asignatura sigue el esquema trazado por sus contenidos, los cuales tratan de dar una imagen global, desde la particularidad de cada técnica, del proceso de enseñanza-aprendizaje que se quiere trabajar en la asignatura. Ofreciendo y trabajando una mirada amplia y abierta de la escultura contemporánea, sus materiales y procedimientos, que no por ello dejan de beber en la tradición. Para ello se persigue el siguiente programa:

Introducción a los métodos de producción

Uso de los materiales en la escultura contemporánea.

La performatividad de la materia.

Volúmenes básicos y complejos.

Formas orgánicas, inorgánicas e imaginadas.

El concepto de mimesis. Representación y Análisis.

Introducción a la configuración tridimensional de la forma (espacio-volumen)

El objeto. Estrategias y mecanismos de configuración. Materialidad y objetualidad.

Aproximación a los métodos escultóricos objetuales contemporáneos: “Collage”, “Objet trouvé”, “Ready made”, “Assemblage”.

La estructura elemental del espacio. Principios básicos de composición y conformación en el espacio. Contenedor. Contenido.

La escultura: Desarrollos y Derivas. La escultura en el campo expandido.

Instalaciones e Intervenciones.

Introducción a los procesos y proyectos escultóricos

Transformaciones. Procesos abiertos, dinámicos y complejos.

El proceso creativo. El “acto creador”.

Procesos de subjetivación. Sujeto. Obra. Contexto

El pensamiento en torno a la obra de arte.

Se proponen como **objetivos generales** de la asignatura:

- - Presentar una terminología específica de la práctica tridimensional.
 - Orientar sobre los diferentes sistemas, tanto los propios de la naturaleza como del artificio, de concebir y estructurar formas en el espacio.
 - Informar sobre las técnicas heurísticas que permitan acometer con un método ordenado las propuestas creativas.
 - Desarrollar la sensibilidad y la percepción del espacio y del volumen, desde nuestra percepción actual, y mediante un sistema de analogías con otras realidades culturales, actuales o del pasado.
 - Introducir al estudiante en los métodos esenciales de la escultura, sobre las técnicas artísticas básicas, y sobre los útiles y procedimientos para desarrollarlas.
 - Desarrollar la capacidad de análisis y evaluación del propio trabajo escultórico.
 - Informar sobre el estado de la cuestión: Los géneros y tendencias del panorama actual del arte desde una perspectiva escultórica.
 - Proponer el manejo de instrumentos auxiliares (cámaras fotográficas, de video, cuadernos, etc.) para propiciar la documentación de los procesos artísticos.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura de Volumen I por su rango de troncalidad y ubicación en el Primer curso de la Titulación, tiene encomendado introducir al alumno en aquellos aspectos fundamentales y básicos necesarios para la elaboración de conceptos y procesos escultóricos por medio del conocimiento y análisis de la forma y sus relaciones, los materiales, el espacio, el tiempo y la expresión.

Así como, introducir al alumno en las estructuras metodológicas que articulan la creatividad plástica contemporánea, en nuestro caso tomando como referencia la disciplina escultórica, aunque sin olvidar en ningún momento la condición de multidisciplinariedad que reflejan los géneros y tendencias artísticas en la actualidad.

Se tratarán los conceptos teóricos y prácticos que definen los elementos básicos de la tridimensionalidad:

Las especificidades de lo escultórico (lingüísticas, morfológicas y culturales), su ámbito, márgenes y límites.

Los conocimientos técnicos de obra y proyecto (acciones para la construcción de propuestas concretas)

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

1:

6. Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico

9. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas.

12. Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción.

13. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis

14. Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en el arte.

22 Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo

- 25.Capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico
- 36.Capacidad de documentar la producción artística
- 38.Capacidad heurística y de especulación para la realización de nuevos proyectos y estrategias de acción artísticas
- 42.Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte
- 48.Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos
- 49.Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico

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

Tratan de ubicar el emplazamiento idóneo de las técnicas escultóricas en el proceso creativo. Considerando la “técnica” como medio y no como fin en la ejecución de la obra.

Informan e introducen al estudiante en los métodos de producción básicos y fundamentales para proyectar e iniciar cualquier proyecto futuro.

Apoyan el desarrollo y la consecución del trabajo propuesto. Así como, asientan las bases encaminadas a generar un trabajo sólido tanto en sus planteamientos conceptuales como prácticos.

Evaluación

Actividades de evaluación

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

1: **Actividades de evaluación e Instrumentos de evaluación**

- Observación: desarrollo del proceso de trabajo y participación activa en las clases.
- Presentación de resultados: Producciones de los alumnos (trabajos, proyectos, obra)
- Exposición pública: Presentación y defensa del trabajo.
- Trabajo escrito: memoria o portafolio.
- Participación del estudiante en la valoración de la actividad: autoevaluación, evaluación entre compañeros.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se realizará una **Evaluación continua** del seguimiento de los trabajos y la participación en la asignatura, siguiendo el calendario de actividades propuestas. Esto quiere decir que habrá un seguimiento de la tarea que el/la alumno/a va desarrollando a lo largo del curso (lo que hace que la asistencia sea un factor inexcusable, es decir, para superar la materia será necesario la asistencia presencial a las clases en un 80% mínimo). Todas las tareas propuestas serán de obligado cumplimiento, además se tendrá en cuenta la puntualidad en las presentaciones de comentarios de texto, trabajos, memorias, etc.

La calificación final no necesariamente corresponderá automáticamente a la adición de una serie de calificaciones parciales, sino que es matizada por una **evaluación global** que considere el progreso del alumno a lo largo del curso y su acercamiento final a los objetivos marcados en este programa.

En la evaluación también se considerará la adquisición de capacidades y habilidades de carácter transversal como son: el manejo del vocabulario básico del ámbito de la asignatura y de las Bellas Artes en general; la capacidad de expresión, tanto oral como escrita; la habilidad en el manejo de la bibliografía y de las fuentes referenciales; la actitud, interés y grado de participación en el desarrollo de las clases.

La asistencia a actividades complementarias como exposiciones, conferencias, cursos o seminarios será objeto de valoración.

Se realizará de una *retroalimentación prospectiva*, es decir, se ofrecen orientaciones y recomendaciones al estudiante que sean factibles de realización en un futuro inmediato pudiendo modificar su trabajo y el nivel de desempeño.

Así mismo, el proceso de evaluación debe *implicar a las alumnas/os* de forma activa, a través de técnicas como la evaluación entre iguales o la *autoevaluación*, de tal manera que se promueva su *capacidad evaluadora* (aprender a evaluar, lo que sería una evaluación como *empoderamiento*) para tomar decisiones y orientar su propio proceso de aprendizaje.

Para la recuperación de la materia, trabajos no presentados, etc., se presentarán de nuevo los trabajos o las prácticas no superadas, teniendo en cuenta las observaciones para su mejora, ampliación o repetición, realizadas en el transcurso de las entrevistas y reflexiones compartidas sobre los mismos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Evolución y desarrollo del proceso personal, valorando positivamente los niveles de experimentación, búsqueda, indagación, voluntad y motivación a través del trabajo artístico realizado.
- La adecuación entre los resultados plásticos obtenidos y las líneas de actuación concretas en los enunciados propuestos.
- La eficacia y el grado de control sobre la resolución de los lenguajes plásticos y los procedimientos propuestos.
- La implicación en el proceso de aprendizaje y el grado de compromiso artístico que muestre el estudiante.
- La sensibilidad creativa que se aprecie en dichas propuestas.
- La asimilación de los contenidos propuestos en las clases teóricas.
- Capacidad de las alumnas/os para el análisis y autocrítica en el proyecto emprendido. Así como la capacidad de argumentación personal y de transmisión al grupo al final de la actividad sobre el trabajo efectuado.
- Participación activa en los diálogos, debates y valoraciones de grupo.
- Tipo, calidad e interés de la memoria entregada como guía referencial y alternativa.

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 ellos. Cada trabajo se realizará en el aula-taller, siguiendo la secuencia estructural siguiente:

Propuesta – Información – Desarrollo – Análisis de resultados

El profesorado propondrá dichas pautas, introducirá a los estudiantes en la temática concreta de cada ejercicio, temática 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, enfaticen aspectos concretos de los mismos o, simplemente, sirvan para introducir al estudiante y predisponerle para su resolución.

Alrededor de esta estructura, basada en una comunicación personal biunívoca entre profesorado y alumnado sobre el desarrollo de un trabajo concreto, giran otra serie de estrategias enfocadas más al grupo que al individuo. Estas acciones del profesor se organizan atendiendo a las necesidades específicas del programa y también a partir de situaciones coyunturales que se produzcan a lo largo del curso, que son detectadas a partir de debates con los alumnos o diálogos concretos sobre el aprovechamiento de las clases.

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...

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Al inicio del curso académico con la presentación de la asignatura se informará a los estudiantes del calendario de presentación de trabajos, así como de las actividades presenciales y no presenciales, información que acompaña a la guía docente de la asignatura y que será presentada y explicada en ese momento.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada