

Grado en Bellas Artes

25129 - Taller de escultura

Guía docente para el curso 2011 - 2012

Curso: 3, Semestre: 0, Créditos: 8.0

Información básica

Profesores

- **José Prieto Martín** perancho@unizar.es
- **María Olga Méndez Fernández** holgamf@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Taller de Escultura es una asignatura optativa, que se plantea como **continuación y profundización de Volumen I y Volumen II**, se cursa en 3 o 4 curso. Los estudiantes continuarán el aprendizaje de los contenidos incluidos en primer y segundo curso. Se ampliará el campo de experimentación técnica y los parámetros conceptuales tratados en los cursos anteriores, buscando un dominio básico de los principios del lenguaje escultórico contemporáneo.

Actividades y fechas clave de la asignatura

- PRIMER CUATRIMESTRE:

Actividad 1ª semana: presentación, prevención de riesgos laborales.

Actividad 2ª semana: presentación individual de experiencias y proyecto personal (punto de partida).

Actividad 3ª semana: seminario sobre metales.

Actividad 6ª semana: presentación en público de la escultura (construcción en metal).

Actividad 7ª semana: teórica sobre forja.

Actividad 9ª semana: presentación en público de la escultura forja + Trabajo en equipo.

Actividad 10ª semana: visita a un taller de forja + metal.

Actividad 11ª semana: teórica sobre vaciados en metal

Actividad 14ª semana: examen.

- SEGUNDO CUATRIMESTRE.

Actividad 1ª semana: seminario sobre escultura española 2º mitad s. XX. Talla en madera.

Actividad 5ª semana: presentación de talla en madera.

Actividad 6ª semana: Seminario sobre marionetas.

Actividad 9ª semana: presentación en público del trabajo en grupo de marionetas.

Actividad 10ª semana: propuesta de trabajo libre.

Actividad 14ª semana: examen final.

Actividad 13ª semana: presentación de trabajos y conclusiones.

Actividad 14ª semana: examen final.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

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

1:

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

2:

Es capaz de realizar adecuadamente los trabajos de estudio, documentación e investigación.

3:

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

4:

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

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Los contenidos de esta asignatura se centraran en dos bloques temáticos fundamentales: el **metal** y la **madera**. Estos dos materiales han sido fundamental en la escultura del siglo XX. En este siglo en la escultura al igual que ocurre en la pintura y otras artes se plantea un cambio que va más allá de lo puramente formal, ya que tiene una base conceptual que le hace rechazar la imitación para dar paso a nuevas ideas y conceptos. La práctica escultórica se pone al lado de los descubrimientos científicos, movimientos literarios y pictóricos de su época. La incorporación de nuevos materiales y técnicas permite la búsqueda de nuevas formas, y da paso a un proceso de depuración que culmina con la abstracción.

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:

Objetivos Generales

- Proporcionar conocimientos interdisciplinarios que permitan elaborar propuestas relacionadas.
- Promover la adquisición de competencias de comunicación en diferentes contextos culturales y artísticos.

- Fomentar el conocimiento de métodos de producción y técnicas escultóricas y artísticas.
- Voluntad de conocer y profundizar en nuevas ideas y procedimientos.
- Desarrollar habilidades relacionadas con la formación permanente.

Objetivos específicos.

- Desarrollar el conocimiento del mundo escultórico.
- Elaborar propuestas creativas basadas en la reflexión crítica de planteamientos y soluciones empleadas por diferentes escultores.
- Introducir al estudiante a los recursos creativos propios de la práctica escultórica.
- Fomentar destrezas escultóricas, tanto instrumentales como conceptuales.
- Elaborar estrategias de creación mediante los recursos inherentes al lenguaje y discurso escultórico.
- Motivación, atención y esfuerzo para el aprendizaje.
- Contrastar, discutir reformular con otros las ideas planteadas en clase.
- Apreciación de los valores estéticos, históricos, materiales y conceptuales de la escultura.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura taller de escultura se cursa en tercer o cuarto curso, tiene asignados e créditos ECTS. Es una materia optativa que continúa la investigación escultórica de la obligatorias Volumen I y Volumen II, y se plantea como una profundización del imaginario escultórico del estudiantes. La práctica de la escultura abierta a la experimentación y enfocada a la elaboración de un corpus de obra, será completada con proyectos puntuales, clases teóricas, y lecturas de textos sobre arte en general, y escultura en particular.

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

- 1:** (06). Conocer el vocabulario, códigos, y conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.
- 2:** (07). Conocer el vocabulario y los conceptos inherentes a cada técnica artística en particular.
- 3:** (09). Conocer los métodos de producción y las técnicas artísticas.
- 4:** (12). Conocer los materiales y los procesos derivados de creación y/o producción.
- 5:** (14) Conocer los instrumentos y los métodos de experimentación en el arte.
- 6:** (32). Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas.
- 7:** (42). Habilidades para la creación artística y capacidad para construir obras de arte.

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

En el marco general del Grado en Bellas Artes, esta asignatura supone una significativa aportación al desarrollo integral del individuo, colabora en la capacitación para la adquisición de saberes y habilidades específicos del campo escultórico que favorecerán el desarrollo de la capacidad creativa.

Evaluación

Actividades de evaluación

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

1:

Presentar correctamente acabadas las 4 esculturas realizadas durante el curso, con su memoria correspondiente. Además del vaciado.

2:

Resolver adecuadamente los ejercicios (soldadura, forja, construcción, talla, vaciado) 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 auto evaluación y realizar un análisis autocrítico

Evaluación

Cuando y cómo se va a hacer ...

Actividades de evaluación

calificaciones y criterios

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. Además tenemos que tener en cuenta que en el Grado de Bellas Artes se ha producido una reducción de las horas presenciales, por este motivo la asistencia será fundamental para la superación de la materia. Así como la entrega en los plazos establecidos de los trabajos no presenciales.

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

Propuesta - Información - Desarrollo - Análisis - Realimentación

El profesor realizará una introducción teórica (lección magistral) a cada ejercicio, con apoyo de imágenes (clase expositiva) y una relación de fuentes de consulta que servirán para enriquecer los referentes previos del estudiante (al finalizar el tema se hará un test para comprobar el nivel de conocimientos de los estudiantes).

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 acostumbrarse a verbalizar y exponer de forma ordenada y coherente su trabajo, favoreciendo el debate y el sentido crítico en el seno del grupo.

Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y 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. Al final del curso se entregará a los estudiantes 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, **realimentación**.

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...

2:	Segundo Cuatrimestre	Gran grupo	Prácticas	Seminario	Tutoria	Actividad	Actividad	Exámen	Tema
		Hp	Hnp	Hp	Hnp	Hp	Hnp	Hp	Hnp

1 ^a Sema.	2	4			2	2				2	4			5
2 ^a Sema.	1	2								1	2			5
3 ^a Sema.	1	2								1	2			5
4 ^a Sema.	2	4	1	2	2	2								5
5 ^a Sema.			2	2					2	4				5
6 ^a Sema.	2	4	1	2										6
7 ^a Sema.			1	2						2	2			6
8 ^a Sema.	1	2	1	2										6
9 ^a Sema.	2	4							2	4				7
10 ^a Sem.	1	2												7
11 ^a Sem.			1	2										7
12 ^a Sem.			1	2										7
13 ^a Sem.	2	4	1	2										7
14 ^a Sem.								1	2				2	4
Horas	14	16	9	16	4	4	1	2	4	8	6	10	2	4
TOTAL	100 horas (Presenciales 40. No presenciales 60). ECTS: 4													

3:

CONTENIDOS:

1º Cuatrimestre: Los metales.

2º Cuatrimestre: La madera. Trabajo libre.

UNIDADES DIDÁCTICAS.

1º Cuatrimestre:

0. - **Prevención de riesgos laborales** (la seguridad en los centros de trabajo).

1. - Presentación, **punto de partida**, propuesta inicial (línea de trabajo individual).

2. - Técnicas constructivas en metal.

3. - Forja.

4. - Vaciado.

2º Cuatrimestre:

5. Talla en Madera.

6. Construcción en madera (realización de una marioneta).

7. - Trabajo **libre**.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

CRONOGRAMA SEMANAL.

- PRIMER CUATRIMESTRE:

Actividad 1ª semana: visita a talleres.

Actividad 2ª semana: presentación individual de experiencias y proyecto personal.

Actividad 3ª semana: seminario sobre metales.

Actividad 4ª semana: prácticas de construcción en metal (soldadura).

Actividad 5ª semana: prácticas de construcción en metal.

Actividad 6ª semana: presentación en público de la escultura (construcción en metal).

Actividad 7ª semana: teórica sobre forja.

Actividad 8ª semana: ejercicios de forja.

Actividad 9ª semana: presentación en público de la escultura forja + Trabajo en equipo.

Actividad 10ª semana: visita a un taller de forja + metal.

Actividad 11ª semana: teórica sobre asamblage.

Actividad 12ª semana: ejercicio de asamblage.

Actividad 13ª semana: presentación en público de la escultura (asamblage).

Actividad 14ª semana: examen.

- SEGUNDO CUATRIMESTRE.

Actividad 1ª semana: seminario sobre escultura española 2º mitad s. XX. Talla en madera.

Actividad 2ª semana: excursión.

Actividad 3ª semana: trabajo de talla.

Actividad 4ª semana: trabajo de talla.

Actividad 5ª semana: presentación de talla en madera.

Actividad 6ª semana: Seminario sobre marionetas.

Actividad 7ª semana: realización de marionetas.

Actividad 8ª semana: realización de marionetas.

Actividad 9ª semana: presentación en público del trabajo en grupo de marionetas.

Actividad 10ª semana: propuesta de trabajo libre power.

Actividad 11ª semana: trabajo libre del alumno

Actividad 12ª semana: trabajo libre del alumno

Actividad 13ª semana: presentación de trabajos y conclusiones.

Actividad 14ª semana: examen final.

Recursos

Bibliografía.

Texto de carácter obligatorio:

- ALBRECHT, H.J. (1981): "Escultura del siglo XX". Ed. Blume. Madrid.

- DE MICHELI, M. (1979): "Las vanguardias artísticas del siglo XX". Alianza Editorial. Madrid.

- GADAMER, Hans-Georg: "La actualidad de lo bello". Paidós. Barcelona, 1991.
- GUASCH, Ana Mª. (2000): "El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicultural". Alianza Forma. Madrid.
- KRAUSS, Rosalind (1996): "La escultura en el campo expandido. En la originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos". Alianza Forma. Madrid.
- (2002): "Pasajes de la escultura moderna". Akal/Arte contemporáneo. Madrid.
- MARCHÁN FIZ, Simón (1988): "Del Arte Objetal al Arte de Concepto". Ed. Akal. Madrid.
- MIDGLEY, B. (1982): "Guía completa de Modelado. Escultura y Cerámica. Técnicas y materiales". Herman Blume. Madrid.
- NAVARRO, José Luis (2000): "Maquetas, modelos y moldes. Materiales y procedimientos para dar forma a las ideas". Universidad Jaime I, Castellón.
- RAMIRÉZ, J. Antonio (2004): "Corpus Solus". Madrid.
- RAMIRÉZ, J. Antonio y CARRILLO, Jesús (2004): "Tendencias del arte-Arte de tendencias a principios del siglo XXI". Ed. De Cátedra/Ensayos de Arte. Madrid.
- READ, H. (1998): "La escultura moderna". Ediciones Destino. Barcelona.
- STANGOS, Nikos (ed.): "Conceptos de arte moderno". Alianza Forma. Madrid,
- TATARKEWICZ, W. (1997): "Historia de seis ideas". Ed. Tecnos. Madrid.
- VVAA (2006): "Conceptos Fundamentales del lenguaje escultórico". AKAL. Madrid.
- WITTKOWER, R. (1980): "La escultura procesos y principios". Alianza. Madrid.

Textos recomendados:

- AZNAR, Sagrario (1997): "El arte de acción". Nerea. Madrid.
- BACHELARD, Gastón (1995): "La poética del espacio". Fondo de Cultura Económica. México.
- BELJON, J.J. (1993): "Gramática del arte". Celeste Editores. Madrid.
- BERMAN, M. (1991): "Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad". Siglo XXI. Madrid.
- BOLLNOW, O.F. (1969): "Hombre y espacio". Labor. Barcelona.
- DANTO, A. (1999): "Después del fin del arte". Ed. Paidos. Barcelona.
- DEBORD, Guy (1967): "La sociedad del espectáculo". Pre.Textos, 2002. Valencia.
- DONDIS, D.A. (1976): "La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual". Ed. Gustavo Gili. Barcelona.
- CRIMP, Douglas (2001): "La redefinición de la especificidad espacial. En Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa". Ed. Blanco, Claramente y Expósito. Universidad de Salamanca.
- LARRAÑAGA, José (2001): "Instalaciones". Nerea. Guipúzcoa.
- MADERUELO, Javier (1990): "El espacio raptado. Interferencias entre Arquitectura y Escultura". Mondadori. Madrid.
- MUNARI, Bruno (1983): "¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una Metodología Proyectual". Gustavo Gili. Barcelona.
- PARDO, José Luis (1991): "Sobre los espacios: pintar, escribir, pensar". Ed. Del Serbal. Barcelona.
- (1994): "La perdida del pedestal". Cuadernos del Círculo de Bellas Artes. Madrid.
- PIRSON, J.F.: "La estructura y el objeto". PPU. Barcelona, 1988.
- PLOWMAN, John: "Enciclopedia de las técnicas escultóricas". Ed. Acanto. Barcelona, 1995.
- RAQUEJO, Sonia (1998): "Land Art. Nerea. Madrid.

- RUDEL, J.: "Técnica de la escultura". Fondo de Cultura Económica. México, 1986.
- SOBRINO, M. L. (1999): Escultura contemporánea en el espacio urbano". Electra. Madrid.

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
- Arte después de la modernidad : nuevos planteamientos en torno a la representación / Brian Wallis (ed.) ; traducción, Carolina del Olmo y César Rendueles Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2001
- Arte después de la modernidad : nuevos planteamientos en torno a la representación / Brian Wallis (ed.) ; traducción, Carolina del Olmo y César Rendueles Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2001
- Baudrillard, Jean. Cultura y simulacro / Jean Baudrillard ; [traducción, Antoni Vicens, Pedro Rovira] . - 6^a ed. Barcelona : Kairós, 2002
- Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico / Paris Matía Martín... [et al.] Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2006
- 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 . - 2^a ed. en "Alianza Forma", 4ª reimpr. Madrid : Alianza, 2009
- Flynn, Tom. El cuerpo en la escultura / Tom Flynn ; traducción Isabel Balsinde Tres Cantos (Madrid) : Akal, D.L. 2002
- 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] . - [1^a 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. 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
- Las técnicas artísticas / por E. Baccheschi... [et al.] ; proyecto y coordinación Corrado Maltese ; versión española de José Miguel Morán y María de los Santos García Madrid : Cátedra, 1980
- 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
- Mayer, Ralph. Materiales y técnicas del arte / Ralph Mayer ; [traducción Juan Manuel Ibeas] . - Nueva edición revisada y ampliada Madrid : Hermann Blume, 1993
- Munari, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? : Apuntes para una metodología proyectual / Bruno Munari . - 1^a ed., 11ª tirada Barcelona : Gustavo Gili, 2006
- Munari, Bruno. El arte como oficio / Bruno Munari ; [prólogo a la ed. española Juan-Eduardo Cirlot] Barcelona : Idea Books, 2005
- 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
- Plowman, John. Enciclopedia de técnicas escultóricas / John Plowman . - 3^a ed. Barcelona : Acanto, 2002
- Rudel, Jean. Técnica de la escultura / por Jean Rudel ; traducción de Alejandro Katz México : Fondo de Cultura Económica, 1986
- 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
- Wittkower, Rudolf. La escultura : procesos y principios / Rudolf Wittkower ; versión castellana de Fernando Villaverde . - 1a. ed., 13a. reimp Madrid : Alianza Editorial, 2003