

Técnicas y
materiales de
escultura

Grado en Bellas Artes
2017-18

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Técnicas y Materiales de Escultura

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2017-18

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dña. Lucía Loren Atienza

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

Competencias generales

CG1 Identificar, analizar, interpretar y sintetizar las fuentes de estudio del arte.

CG3 Aprender de manera autónoma en el campo artístico

CG4 Trabajar autónomamente en proyectos artísticos.

CG7 Adaptarse a nuevos entornos y situaciones en relación con el aprendizaje artístico.

CG8 Gestionar el tiempo disponible para el estudio y el desarrollo de proyectos artísticos con iniciativa y perseverancia.

CG10 Reflexionar analítica y críticamente sobre el propio trabajo artístico.

CG13 Discernir las implicaciones medioambientales de los proyectos artísticos y culturales.

Competencias Específicas

CE8 Conocer el vocabulario, los códigos, y los conceptos inherentes las diferentes técnicas artísticas.

CE9: Utilizar las herramientas básicas de la expresión plástica (línea, color, composición y estructura).

CE10 Conocer y aplicar las técnicas de representación bidimensional.

CE11 Conocer y aplicar las nociones básicas del lenguaje tridimensional

CE12 Expresar a través del dibujo conceptos abstractos.

CE13 Utilizar el espacio como herramienta artística.

CE 15 Utilizar los materiales y técnicas de cada lenguaje artístico

1.2. Resultados de aprendizaje

Demostración de conocimientos, habilidades y competencias relacionadas con la asignatura a través de la superación de las pruebas finales, ordinaria y extraordinaria.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Haber cursado Análisis de la Forma y el Color programada anteriormente.

2.2. Descripción de los contenidos

La actividad específica de la escultura es un proceso de representación que desarrolla habilidades y destrezas que darán la posibilidad de crear nuevas formas en tres dimensiones mediante la utilización de diversos materiales. (Técnicas: arcilla, yeso, cera; técnicas de adición y sustracción)

La representación y la utilización del espacio tridimensional para la creación artística. (Evolución histórica de la composición tridimensional)

El concepto del volumen como lenguaje artístico. El lenguaje escultórico a través de la historia Estrategias y fundamentos para la organización del proceso creativo: de la idea al objeto.

Métodos aditivos: Práctica de modelado: Técnicas, procedimientos y materiales

Conocimientos prácticos de técnicas escultóricas tradicionales, especialmente las de carácter sustractivo (piedra, madera) y constructivo (soldadura).

Nuevos materiales, técnicas o medios de expresión que supongan nuevas aportaciones en el terreno de la escultura.

Tendencias actuales de la escultura: la escultura como lenguaje multidisciplinar

Las actividades prácticas de esta materia se desarrollarán en el AULA TALLER, supervisadas por el profesor así como de manera autónoma por el alumno. El alumno presentará a lo largo del curso los trabajos y ejercicios gráficos, pictóricos y escultóricos requeridos por el profesor.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.

1. Presentación asignatura.

Introducción y metodología.

Perspectiva teórica y conceptos escultóricos.

Entrega documentación: bibliografía, listado de direcciones y materiales.

Presentación del aula, herramientas y materiales.

Normas de seguridad e higiene.

2. El relieve.

Contextualización histórica y ejemplos en el arte contemporáneo.

Conceptos básicos de las técnicas para crear relieves.

Proceso aditivo y técnicas básicas de modelado en barro.

La representación del espacio en la escultura.

Importancia del dibujo, la síntesis y la esquematización a partir de planos.

3. El modelo clásico como parte fundamental de la cultura artística actual.

Contextualización histórica y revisión del concepto de cuerpo en el arte contemporáneo.

Conceptos fundamentales en la forma tridimensional.

Estudio de la cabeza y rostro a partir de la observación, análisis y síntesis del modelo.

Construcción del armazón.

Búsqueda personal de la expresividad del material en el proceso y acabado.

4. Examen Parcial.

El proceso sustractivo.

Comprensión de la singularidad de este procedimiento.

Desarrollo de capacidades perceptivas espaciales.

Materiales y herramientas de la talla en escayola.
Desarrollo de un proyecto creativo: ideación, bocetos, maquetas, realización.
Fases del proceso de talla: trazado, devastado, tallado y acabados finales.

5. La estructura como forma: el proceso constructivo

Materiales y herramientas en el proceso constructivo y de ensamblaje.
Estudio sobre estructura, forma, tensión, movimiento.
Búsqueda de materiales y procesos de trabajo experimentales.

6. La instalación.

Propuesta escultórica de diálogo con el espacio del aula.
El material y la técnica como estructuras narrativas.
Exploración y creatividad en la producción artística.
La importancia del concepto en el desarrollo del objeto artístico.

7. Arte Público.

La escultura en su entorno y lugar.
Estudio previo en la obra escultórica.
Propuestas de intervención escultórica en el entorno urbano.
Intervención escultórica en el paisaje.

8. Reflexión teórica sobre la escultura contemporánea

Trabajo de investigación sobre un artista contemporáneo.
Presentación de diapositivas y valoración crítica del trabajo en el aula.
Realización de un trabajo teórico sobre uno de los libros de la bibliografía básica.

9. Evaluación Ordinaria.

Entrega del Dossier.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1): A lo largo del curso los estudiantes realizarán una serie de actividades que conformarán su carpeta de trabajos:

Cuaderno de artista. Los alumnos, de manera individual, tendrán que realizar semanalmente una serie de apuntes y bocetos sobre las propuestas escultóricas desarrolladas en el aula y sobre las propuestas específicas del profesor para profundizar en el conocimiento de la escultura contemporánea.

Relieve: Geometría y abstracción. Estudio de una serie de objetos tridimensionales, observando, dibujando y creando un relieve que traduzca las formas en planos geométricos simples. Será fundamental la tensión entre opuestos: hueco y volúmen, plano recto y curvas; texturas variadas y pulidas.

Alto Relieve: El cuerpo fragmentado. Propuesta de realización de una pieza escultórica en alto relieve, seleccionando una parte de nuestro cuerpo, que sugiera una reflexión sobre nuestra propia identidad.

Retrato en barro. Estudio de la cabeza y rostro humano en parejas, comenzando con la realización de bocetos y fotografías de cada participante, realización de armazón, y trabajo de observación del natural del compañero seleccionado.

Talla escayola: muros y fronteras contemporáneas. Una reflexión sobre muros y fronteras físicas o mentales, reales o imaginarias, externas o internas. Construcción de un bloque de escayola. Trazado, devastado, talla y acabado del boceto elegido para este ejercicio.

Reflexión teórica sobre un artista contemporáneo. Visita a un Museo o Galería de arte para recopilar información sobre un artista contemporáneo: fotografías, descripción de la obra, su presentación en el espacio, valoración, reflexión sobre la obra y presentación pública oral de este trabajo en el aula.

Procedimientos constructivos: la rejilla. Propuesta para experimentar sobre los conceptos de repetición, modulación, articulación y delimitación.

Procedimientos constructivos: el puente. Este ejercicio pretende explorar la composición escultórica, y la relación rítmica entre forma, volumen y espacio. Cada pieza podrá explorar el sentido metafórico y simbólico del puente, como espacio físico o metal, de conexiones y comunicación.

Procedimientos constructivos: el nido. Propuesta de instalación escultórica en el espacio del aula, partiendo de la creación de un espacio escultórico habitable que visibilice las relaciones entre interior y exterior a partir del desarrollo formal y material del objeto creado.

Ensamblaje. Se propone el desarrollo de una propuesta escultórica utilizando objetos cotidianos (Assamblage, objeto surrealista, acumulación, libro-objeto, poema-objeto...)

Intervención espacio Público Urbano: Campus de Princesa. Experiencia colectiva de creación a partir de la selección de algunas de las ideas o conceptos que se planteen en los bocetos individuales que presente cada alumno sobre el tema propuesto.

Intervención escultórica en la Dehesa de la Villa. El dossier de esta propuesta incluirá: bocetos intervención, fotos proceso intervención, fotos finales intervención, título y explicación de la pieza.

Trabajo teórico sobre uno de los libros de la bibliografía básica.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)

5,0 - 6,9 Aprobado (AP)

7,0 - 8,9 Notable (NT)

9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Examen final o trabajo final presencial	100%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Examen final o trabajo final presencial	100%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Krauss, R. E. (2002). *Pasajes de la escultura moderna*. Madrid, España: Ediciones Akal.
 VVAA, (2009). *Procedimientos y materiales en la obra escultórica*. Madrid, España: Ediciones Akal.
 VVAA, (2006). *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*. Madrid, España: Ediciones Akal.

Bibliografía recomendada

- Calvo Serraller, F. (1992). *Escultura española actual: una generación para un fin de siglo*. Madrid, España: Fundación Lugar.
- Flynn, T. (2002). *El cuerpo en la escultura*. Madrid, España: Ediciones Akal.
- Gordon, J. E. (1999). *Estructuras o por qué las cosas no se caen*. Madrid, España: Celeste ediciones.
- Guasch, A. M. (2000). *El arte del siglo XX. Del pos minimalismo a lo multicultural*. Madrid, España: Alianza Editorial.
- Krauss, R. E. (2002). *La escultura en el campo expandido*. Barcelona, España: Editorial Kairós.
- Maderuelo, J. (1990). *El espacio raptado: interferencias entre arquitectura y escultura*. Madrid, España: Biblioteca Mondadori.
- Mydgley, B. (2002). *Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales*. Madrid, España: Editorial Blume.
- Navarro Lizanda, J.L. (2011). *Maquetas, modelos y moldes: materiales y técnicas para dar forma a las ideas*. Castelló de la Plana, España: Universitat Jaume I.
- Pirson, J.F. (1998) *La estructura y el objeto*. Ediciones P.P.U. Barcelona, España: Promociones y publicaciones.
- Schulz-Dornburg, J. (2002). *Arte y arquitectura: nuevas afinidades*. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili.
- Sobrino, M. L. (1999). *La escultura contemporánea en el espacio público*. Madrid, España: Editorial Electra.
- Read, H. (1998). *La escultura moderna: breve historia*. Barcelona, España: Editorial Destino.
- Stevens, P.S. (1986). *Patrones y pautas en la naturaleza*. Barcelona, España: Editorial Salvat.
- VVAA. (2017) *Cartografías del cuerpo. La dimensión corporal en el arte contemporáneo*. Murcia, España: Cendeac.
- Wittkover, R. (1995). *La escultura, procesos y principios*. Madrid, España: Editorial Alianza Forma.

Otros recursos

- Asociación Cultural Madrid Abierto “2009-2012 Madrid Abierto” [on line]. 2000. [13/07/17]. Disponible en <http://www.madridabierto.com/publicaciones/2009-2012-madrid-abierto-libro.html>
- David, Katia. “Huellas medioambientales” [on line]. Fecha de creación, fecha de actualización, [12/07/17]. Disponible en www.sculpture-network.org
- García, Oscar. “Sculpto 2017.Feria de Escultura Contemporánea” [on line]. 14/10/16, [12/07/17]. Disponible en <http://sculto.es/wp-content/uploads/2016/10/PAC-14102016.pdf>
- Palacios, Alfredo. “Arte y contextos de acción en el espacio público” [on line]. Septiembre 2011. [12/07/17]. Disponible en <http://www.creatividadysociedad.com/articulos/>
- Sculpture Network. “Sculpture Network.” [on line]. [12/07/17]. Disponible en <http://www.sculpture-network.org/es/home.html>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Lucia Loren Atienza
Departamento	Arte
Titulación académica	Licenciada en Bellas Artes
Correo electrónico	lloren@nebrija.es

Localización	Campus de Dehesa. Sala de Profesores
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Licenciada Bellas Artes, Universidad Complutense Madrid.</p> <p>Actualmente es docente del Grado de Bellas Artes de la Universidad Nebrija y en el Instituto Nebrija de Competencias Profesionales. Docente MIAM, Máster Oficial Investigaciones Artes, Música y Educación Estética, UJA. Artista invitada en el Grupo de Investigación "Climatologías del planeta y la consciencia" de la UCM.</p> <p>Ha participado como profesional del arte y especialista en educación artística en numerosos Congresos y Seminarios y ha realizado talleres y ponencias en Centros de Arte y Universidades de toda España.</p> <p>Dentro de su actividad artística, bajo el binomio arte y ecología, ha realizado intervenciones específicas en numerosos entornos naturales de España, Italia, Portugal, Polonia, Argentina, Sáhara Occidental, y presentado su trabajo en Centros de Arte Contemporáneo como el Musac (León), CAB (Burgos), Museo Contemporáneo Esteban Vicente (Segovia), La Panera (Lleida), Centro Cultural Montehermoso (Vitoria Gasteiz), APGallery (Segovia), Matadero (Madrid), La Casa Encendida (Madrid), Círculo de Bellas Artes (Madrid), Estampa(Madrid), Galería Estampa (Madrid), Museo Provincial Bellas Artes de Tucumán (Argentina).</p> <p>En relación a la asignatura y a las competencias profesionales del área ha publicado recientemente:</p> <p>Loren Atienza, Lucía (2017). <i>Diálogos entre arte y naturaleza. Gramática Natural. Diálogos Creativos con Lucía Loren</i>. Capítulo: <i>La huella de Gea</i>. Alcalá de Henares: Centro Universitario Cardenal Cisneros.</p> <p>Loren Atienza, Lucía (2017) <i>El arte como herramienta para la educación ambiental</i>. Madrid: Centro Nacional de Educación Ambiental-Organismo Autónomo Parques Nacionales.</p>