

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	MATERIAS BÁSICAS		
Materia	BÁSICA		
Asignatura	CÓDIGO 800991	NOMBRE	FUNDAMENTOS DE LA ESCULTURA

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Primero
Carácter:	Obligatorio
Período de impartición:	Anual
Carga Docente:	12 ECTS
Teórica	2 ECTS
Práctica	6 ECTS
Seminarios	1 ECTS

Coordinadora: María Jesús Romero Palomino
Correo-e: mariaje@art.ucm.es

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

Fundamentos de la escultura es una asignatura obligatoria que forma parte del Área de Conocimiento de Escultura de la titulación de *Grado* en Bellas Artes. Es una materia de 1º de grado, anual, que ofrece 12 créditos ECTS al alumno que la supere y que se desarrolla en 6 horas semanales de carácter presencial para el alumno durante dos periodos de tres horas cada uno, practicados durante dos días distintos de la semana y 4 horas de carácter no presencial; con horario de mañana o de tarde, según el grupo en que se haya matriculado. La duración en tiempo de esta asignatura se estima en 30 semanas reales de trabajo, repartidas a lo largo del curso académico.

Con el desarrollo de la asignatura **Fundamentos de la escultura**, se pretende dotar al alumno de unos conocimientos básicos relativos al proceso creativo, a las técnicas, los materiales y las herramientas que se utilizan en el ámbito escultórico: tanto en los procesos aditivos, como sustractivos y constructivos. Para lo cual, trata de desarrollar actitudes que enriquezcan su percepción de la forma tridimensional así como aquellas habilidades y recursos técnicos que conduzcan a resultados adecuados.

OBJETIVOS

7. Adquirir conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a la creación escultórica. Conocer el lenguaje creativo específico.
12. Adquirir conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Conocer los materiales, procedimientos y técnicas que se asocian a la práctica escultórica
25. Adquirir la capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.
26. Fomentar la capacidad de curiosidad y de sorpresa más allá de la percepción práctica. Desarrollar la percepción mental más allá de lo retiniano.
42. Adquirir habilidades para la creación y construcción de la obra plástica tridimensional. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.
43. Adquirir habilidad para establecer sistemas de producción. Desarrollar estrategias aplicadas al ejercicio sistemático de la práctica artística.

COMPETENCIAS

Competencias específicas:

- C.E.7. Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Conocer el lenguaje creativo específico.
- C.E.12. Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Conocer los materiales, procedimientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje artístico.
- C.E.15. Conocimiento de los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socioculturales. Estudiar las metodologías que faciliten la actuación artística en el entorno social.
- C.E.26. Capacidad de innovación y desarrollo más allá de la percepción práctica. Desarrollar la percepción mental más allá de lo retiniano.
- C.E.42. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.
- C.E.43. Habilidad para establecer sistemas de producción. Desarrollar estrategias aplicadas al ejercicio sistemático de la práctica artística.

CONTENIDOS

Bloques temáticos:

- Normas básicas de seguridad e higiene en el aula.
- Herramientas y materiales utilizados en el trabajo escultórico.
- Procedimientos básicos: talla, modelado, construcción.
- Conceptos fundamentales aplicados a la forma tridimensional.
- Estudio y análisis de la obra escultórica de artistas de interés.

Programa:

TEMA 0: Presentación de la asignatura.

- **Explicación del programa docente:** objetivos generales que se pretenden conseguir, contenidos y temporalización de los ejercicios a desarrollar, metodología y criterios de evaluación. Mediante evaluación continuada, se informará a los alumnos al terminar cada ejercicio de las notas obtenidas tras su realización, a través de los listados que habitualmente se colocan en el tablón de anuncios del aula y en el campus virtual de la asignatura.
- **Entrega de una documentación general**, consistente en un listado de direcciones web de interés, de un listado bibliográfico básico, otro más general –que sirve de ampliación al anterior- y uno específico para cada ejercicio, así como otro listado de direcciones muy completo para conseguir todo tipo de materiales, herramientas, etc. que podrán utilizar durante toda la carrera.
- **Descripción de los recursos materiales de que disponen tanto el taller como el aula y entrega de un anexo sobre los puntos básicos sobre seguridad e higiene** que se deben cumplir en todo momento.
- **Entrega de un listado del material y herramientas que han de adquirir para la realización de los ejercicios correspondientes.**
- **Presentación del campus virtual de la asignatura.**
- **Demostración práctica de cómo se amasa y prepara la arcilla, y de cómo han de hacerse sus propios palillos de modelar.**

Temporalización: 3 horas.

INTRODUCCIÓN AL VOLUMEN (Aula E14)

TEMA 1: El Relieve; el espacio simulado.

AUTOR: Helena García

Objetivos específicos:

Conseguir que el alumno comprenda la transformación del espacio tridimensional en otro simulado, de carácter casi bidimensional, que lo ilustra perfectamente.

Enseñar a ver, a observar, a sintetizar y a concretar los diferentes planos que conforman la tridimensión y su valor como gradientes de luz.

Enseñar a comprender la importancia del dibujo y de la perspectiva.

Dominar los conceptos básicos de las técnicas aplicables a un relieve.

Desarrollo del Contenido: Traducción al lenguaje plástico del relieve de una composición de objetos tridimensional (bodegón).

Tamaño del soporte plano 40x40 cm. Realización de dibujos previos. Material: arcilla.

Temporalización: 24 horas.

Metodología:

Lección expositiva teórico-práctica sobre las técnicas del relieve, con utilización de medios audiovisuales de refuerzo.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje presenciales.

Corrección del ejercicio individualmente.

Criterios de Evaluación:

Se valorará el nivel alcanzado en la representación simulada, el grado de dificultad del mismo, composición, acabado y plasticidad del material.

Bibliografía:

CHAVARRIA, Joaquim (1999). Moldes. Barcelona. Parramón.

DONDIS, D.A. (1972). La sintaxis de la imagen. Barcelona. Gustavo Gili.

GHYKA, Matila C. (1983). Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes. Barcelona. Poseidón.

MIDGLEY, Barry (1982). Guía completa de la escultura, modelado y cerámica. Técnicas y Materiales. Madrid. Hermann Blume.

SAURAS, Javier (2003). La escultura y el oficio de escultor. Barcelona. Ed. del Serbal.

TEMA 2: Estudio del bulto redondo: Análisis y copia de una Escultura.

AUTOR: Ángel Martínez

Objetivos específicos:

Enseñar a observar el modelo de una forma ordenada y precisa, que facilite la comprensión de los valores escultóricos más fundamentales (volumen y espacio).

Conocer los métodos de estudio sobre estructura, encaje, proporción, y movimiento.

Conocer y estudiar la construcción de una armadura metálica, aplicada al ejercicio a realizar, atendiendo a las proporciones, movimiento y composición del modelo.

Conocer el estado ideal de plasticidad y de conservación de la arcilla para desarrollar el proceso de modelado cómodamente.

Desarrollo del Contenido: Copia, a escala 1:1, de un modelo en yeso –cabeza- con realización previa de su armadura en alambre y malla metálica. Realización de dibujos previos. Material: arcilla.

Temporalización: 27 horas.

Metodología:

Lección expositiva teórico-práctica sobre el tema (proporciones, encaje, movimiento, etc.). Utilización de medios audiovisuales de refuerzo.

Estrategias de enseñanza-aprendizaje presenciales.

Corrección del ejercicio individualmente.

Criterios de Evaluación: Se valorará el nivel de concreción y estudio de la escultura realizada, su encaje y movimiento, su parecido con el modelo, y su textura y acabado; además del estado de plasticidad y conservación de la arcilla.

Bibliografía:

GHYKA, Matila C. (1983). Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes. Barcelona. Poseidón.

MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1995). Las Claves de la Escultura. Barcelona. Planeta.

MIDGLEY, Barry (1982). Guía completa de la escultura, modelado y cerámica. Técnicas y Materiales. Madrid. Hermann Blume.

MOREAUX, Arnould (1981). Anatomía artística del hombre. Madrid. Norma.

SAURAS, Javier (2003). La escultura y el oficio de escultor. Barcelona. Ed. del Serbal.

WITTKOWER, Rudolf (1980). La Escultura: procesos y principios. Madrid. Alianza.

TEMA 3: Interpretación y Transformación de la realidad; la forma como signo.

AUTOR: Julián Rodríguez

AUTOR: Lucía Añibarro

Objetivos específicos:

Potenciar la creatividad en el alumno.

Potenciar la investigación, el estudio y la síntesis de la forma a partir de elementos geométricos simples.

Potenciar el estudio del espacio tridimensional como resultado de la tensión formal entre opuestos: lo positivo y negativo, la masa y el espacio vacío, lo texturado y lo pulido, el plano recto y el curvado... etc.

Desarrollo del Contenido: Realización de una o dos piezas escultóricas, de 30 cm. de altura, resultado de la transformación y síntesis de la estructura y tensión formal del Torso de Belvedere (Apolonio, s.I a C., periodo Helenístico). Material: arcilla.

Temporalización: 12 horas.

Metodología:

Lección expositiva sobre la materia, con apoyo de ejemplos mediante proyección de diapositivas y/o medios audiovisuales.

Corrección del ejercicio individualmente.

Criterios de Evaluación: Se evaluará la creatividad aplicada durante el proceso de transformación del modelo, así como el mantener su característica primordial que lo identifica como Torso de Belvedere, es decir, su composición, su movimiento, su estado anímico – tensión, reposo-, su anatomía, etc.

Bibliografía:

AA.VV. (1986). La escultura. La aventura de la escultura moderna en los siglos XIX y XX. Barcelona, Skira/Carroggio.

DE MICHELI, Mario (1987) Las Vanguardias artísticas del siglo XX . Madrid. Alianza.

MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José (1995). Las Claves de la Escultura. Barcelona. Planeta.

READ, Herbert (1998). La Escultura Moderna. Barcelona. Destino.

TEMA 4: El Retrato.

AUTOR Helena García

AUTOR: Ramón Amorós

Objetivos específicos:

Potenciar en el alumno la capacidad de observación del modelo natural, de análisis, síntesis y traducción al lenguaje plástico, a través de toda la información disponible –modelo vivo, fotografías del mismo, dibujos, trato personal y estudio de su carácter, personalidad, etc.-.

Profundizar en la expresividad del material (arcilla) y del lenguaje plástico como traductor de una realidad tanto externa como interna.

Dominar el modo de organización y planificación del trabajo.

Potenciar la cooperación entre los alumnos.

Desarrollo del Contenido: Copia de cabeza de un modelo vivo (compañera o compañero de clase, elegido preferentemente por el grado de afinidad personal entre el alumno creador y el alumno modelo) con la consiguiente representación de sus rasgos externos y personalidad. Realización de dibujos previos y utilización de fotografías como material de apoyo. Material; arcilla.

Temporalización: 18 horas.

Metodología:

Lección expositiva sobre la materia: estudio de la estructura, forma, proporción, movimiento, rasgos característicos de la personalidad del modelo.

Proyección por medios audiovisuales de otros ejemplos realizados anteriormente.

Corrección del ejercicio individualmente.

Criterios de Evaluación: Se valorará el nivel de concreción y estudio de la escultura realizada, su encaje y movimiento, la fidelidad al modelo, su acabado y expresividad plástica.

Bibliografía:

FAST, J. (1983). El lenguaje del cuerpo. Barcelona. Kairós.

GHYKA, Matila C. (1983). Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes. Barcelona. Poseidón.

MOREAUX, Arnoult (1981). Anatomía artística del hombre. Madrid. Norma.

SIMBLET, Sarah (2002). Anatomía para el artista. Barcelona. Blume.

TEMA 5: Reflexión teórica sobre los principios de la escultura.

Objetivos específicos:

Informar al alumno de los fundamentos teóricos básicos de la escultura a lo largo de la historia y fomentar su lectura.

Desarrollar el vocabulario específico de la estética artística escultórica.

Desarrollar el análisis crítico de conceptos relativos a la estética del arte.

Desarrollo del Contenido: Lectura, resumen y reflexión crítica y personal de dos libros: “La Escultura: procesos y principios”. De R. Wittkower. y “La gramática del arte” de J.J. Beljón.

Temporalización: 60 horas del tiempo no presencial del alumno.

Metodología:

Lectura individual del libro en cuestión.

Criterios de Evaluación: Se evaluará el grado de comprensión del texto, la correcta redacción y síntesis del trabajo y la argumentación teórica contrastada de la crítica personal.

COMPRESIÓN ESPACIAL (Aula E01)

TEMA 6: La forma como estructura.

AUTOR: Marta Labad

Objetivos específicos:

Potenciar la creatividad del alumno.

Fomentar su espíritu crítico y reflexivo.

Estimular el interés por los diversos materiales de posible uso, sus posibilidades, y las técnicas constructivas a utilizar.

Desarrollar la investigación personal y el autodescubrimiento hacia nuevas formas y nuevos materiales.

Desarrollo del Contenido: Realización de una pequeña escultura, de temática libre, como resultado de un proceso constructivo. Utilización de materiales y texturas diversos (madera, alambre, cartón, cartón pluma, plásticos, materiales reciclados, etc.). Aplicación de color (pintura, pigmentos, etc.) si el alumno lo precisa. Realización mínima de siete bocetos previos.

Temporalización: 40 horas del tiempo no presencial del alumno.

Metodología:

Metodología basada en la investigación propia del alumno.

Análisis de situaciones y ejemplos comparativos.

Corrección del ejercicio individualmente.

Criterios de Evaluación: Se evaluará el nivel de creatividad del alumno; el grado de implicación en el proceso de investigación y selección de materiales, composición, acabado estético y precisión técnica de las esculturas realizadas.

Bibliografía:

DONDIS, D.A. (1972). La sintaxis de la imagen. Barcelona. Gustavo Gili.

MUNARI, Bruno (1981). ¿Cómo nacen los objetos ?. Barcelona. Gustavo Gili.

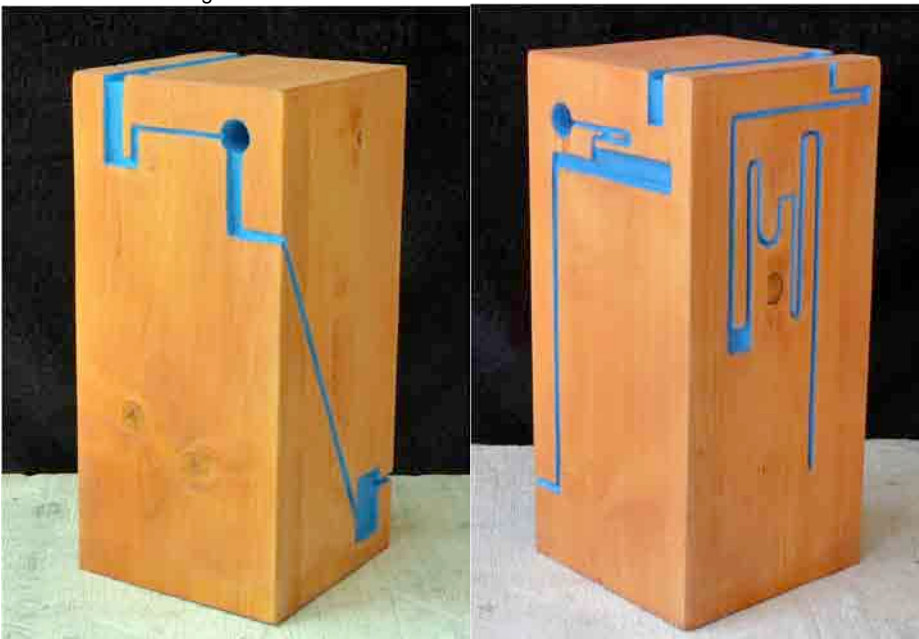
NAVARRO LIZANDA, José Luis (2002). Maquetas, modelos y moldes: materiales y técnicas para dar forma a las ideas. Castelló de la Plana. Universitat Jaume I.

STEVENS, P.S. (1986). Patrones y pautas en la naturaleza. Barcelona. Salvat.

TEMA 7: El proceso sustractivo: La talla en piedra o madera.

AUTOR: Julián Rodríguez

AUTOR: Mónica Yravedra.

Objetivos específicos:

Facilitar el contacto práctico y directo con los medios escultóricos. Conocimiento y utilización de las herramientas de talla y comprensión de las particularidades del procedimiento.

Desarrollar la capacidad perceptiva en la representación de la forma tridimensional. Conocimiento de las fases del proceso de la talla: ubicado, trazado, desbastado, tallado y acabado de la forma.

Desarrollar métodos básicos de aproximación al lenguaje plástico espacial y su relación con los materiales como soporte técnico-expresivo.

Familiarizarse con los recursos propios de cada material: posibilidades y limitaciones técnico-expresivas.

Desarrollo de destrezas manuales en el dominio de materiales y herramientas.

Potenciar actitudes creativas en las distintas fases de los procesos intelectuales y/o emocionales: ideativa, metodológica y de realización.

Desarrollo del Contenido: Talla en madera, alabastro o piedra blanda de una forma (orgánica o geométrica) proyectada en dibujos (planta, alzado, perfiles y perspectiva). Se realizarán bocetos tridimensionales a escala en escayola o poliestireno expandido (pórex).

Temporalización: 87 horas.

Metodología:

Proyección de diapositivas para desarrollar aspectos conceptuales y estéticos relacionados con la forma plástica derivada de procesos de talla. Asimismo, se darán a conocer distintas técnicas, procedimientos y procesos de creación relacionados con las técnicas sustractivas.

Desarrollo de procesos de creación y experimentación espacial: producción de ideas, variaciones, integración y síntesis de hallazgos, organización de elementos formales y expresivos, elaboración técnica de la forma.

Selección de la escayola o pórex (poliestireno expandido de alta densidad) como material de gran valor didáctico en los procesos de obtención de formas plásticas escultóricas a partir de procesos sustractivos. Este material permite experimentar y descubrir la forma dentro del bloque con gran facilidad, dada la escasa oposición y resistencia que ofrece.

Criterios de Evaluación:

Capacidad perceptiva mostrada en la representación de la forma tridimensional.

Grado de adecuación de los elementos formales y su composición a la idea plástica o intencionalidad expresiva.

Sensibilidad mostrada por las cualidades expresivas de la materia expresiones táctiles, gestuales etc. y su relación con los medios técnicos utilizados en el proceso de búsqueda de la forma.

Valoración del dominio técnico de herramientas y materiales en la ejecución.

Actitud creativa en el desarrollo del ejercicio: reflexión, experimentación, ejecución y constancia frente al trabajo.

Bibliografía:

LA ESCULTURA: "PROCESOS Y PRINCIPIOS"

Autor: WITTKOWER. Ed. ALIANZA.

"LA GRAMÁTICA DEL ARTE" (Principios de Diseño) Autor: BELJÓN J.J. Ed. CELESTE.

"LA ESCULTURA MODERNA"

Autor: READ, Herbert (1998). Barcelona-Ed. DESTINO

TEMA 8: Reflexión teórica sobre la obra escultórica de varios artistas.

Objetivos específicos:

Fomentar el contacto directo de los alumnos y las obras de arte.

Ampliar el vocabulario y desarrollar la capacidad de transmisión de conceptos e ideas estéticas.

Fomentar el espíritu crítico y reflexivo del alumno.

Manejar el programa powerpoint como método de presentación un discurso.

Desarrollo del Contenido: Realización de un breve comentario de valoración, apreciación y reflexión estética en formato powerpoint de la obra de al menos dos escultores.

Temporalización: 20 horas del tiempo no presencial del alumno.

Metodología:

Visita a dos exposiciones de escultura (colectiva, individual o antológica) de forma individual.

Criterios de Evaluación: Se evaluará la calidad de las imágenes de la presentación, la correcta referencia de las mismas, la legibilidad en la redacción y el comentario crítico bien argumentado.

METODOLOGÍA

Descripción:

Fundamentos de la escultura pretende iniciar la formación del alumno en la práctica escultórica a través de cinco ejercicios *prácticos* evaluables que realizará dentro de sus créditos presenciales, (trabajos tutorizados por el profesor en el aula y actividad autónoma del alumno en el taller) y tres ejercicios evaluables desarrollados en el tiempo no presencial del alumno, dos de ellos *teóricos*.

Dado el carácter eminentemente práctico y de taller, esta asignatura pretende en la medida de lo posible un seguimiento personalizado de los trabajos en todo el desarrollo del proceso.

Dicha formación práctica se completa con exposiciones teóricas (lección magistral) complementarias de cada bloque temático y con la defensa en público del dossier final de cada alumno.

Actividad Formativa:

Actividad	Competencias específicas	ECTS
Clases centradas en contenidos teóricos. Clases de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar.	7,12	0,5
Resolución de ejercicios en el aula-taller bajo la dirección del profesor.	7, 12, 26, 42, 43	0.75
Trabajo de estudio y taller. Seminarios y talleres específicos	12, 42, 43, 15	2
Elaboración de dossiers de los trabajos realizados. Preparación de evaluaciones	7, 26, 25	0.5
Resolución de ejercicios individualmente o en grupo bajo la dirección del profesor. Seminarios.	7, 12, 26, 42	0.5
Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio. Redacción de trabajos teóricos.	7, 12	0.5
Salidas de estudio previstas por el profesor.	7, 43	1
Exposición y presentación de trabajos. Debates. Actividades de evaluación	7, 25	0.25

Actividad del alumno:

6 Ejercicios prácticos:

- El relieve: el espacio simulado
- Estudio de bulto redondo: análisis y copia de una escultura
- Interpretación y transformación de la realidad: la forma como signo.
- El retrato.
- La forma como estructura: el proceso constructivo.
- El proceso sustractivo: la talla en piedra o madera.

2 Ejercicios teóricos:

- Reflexión teórica sobre los principios de la escultura.
- Reflexión teórica sobre la obra escultórica de varios artistas.

Visitas a exposiciones de interés

Defensa en público del dossier del alumno

Cronograma:

1º. EJERCICIO PREVIO – Confección de palillos y utillaje para modelar.

1 semana.

2º. EJERCICIO – El relieve como creación de una ilusión óptica: estudio de la relación figura-fondo y de la importancia de la luz como base modeladora del relieve. 5 semanas.

3º. EJERCICIO – Copia de una cabeza - modelo clásico: elaboración de la estructura y modelado. 5 semanas.

4º EJERCICIO – Estudio del Torso Belvedere: realización de bocetos a 25cm de la interpretación o síntesis de dicho torso. 2 semanas.

5º EJERCICIO. Lectura, resumen y reflexión crítica y personal de dos libros: “*La Escultura: procesos y principios*”. De R. Wittkower. y “*La gramática del arte*” de J.J. Beljón. . (Tiempo no presencial del alumno) Después de vacaciones de Navidad

6º EJERCICIO - Autorretrato o retrato de un compañero: estudio de la fisonomía de una cabeza en vivo. 4 semanas.

7º. EJERCICIO TEÓRICO- Presentación en powerpoint sobre la obra de un escultor. (Tiempo no presencial del alumno) Después de vacaciones de Semana Santa.

8º EJERCICIO PRÁCTICO – La construcción del espacio: ejercicio libre de construcción con materiales a elegir por el alumno (tiempo no presencial del alumno). 13 semanas.

9º EJERCICIO PRÁCTICO – Realización de bocetos en poliestireno expandido de alta densidad (pórex) y talla en piedra o madera. 13 semanas.

Entrega de dossiers y defensa de trabajos: 1ª semana de Junio

EVALUACIÓN

El rendimiento académico del estudiante se computará de forma proporcional atendiendo a la calificación de la actividad en los talleres y seminarios tutelados por el profesor (un 20-30%), el trabajo autónomo en el taller (un 50-70%) del total y mediante la corrección realizada por el profesor en exámenes, tutorías y controles (cerca del 10%). La evaluación final se produce mediante:

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula.

Evaluación continua a través de la exposición de proyectos y resultados.

Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos.

Calificación numérica final de 0 a 10.

BIBLIOGRAFÍA

- GORDON, James E., *Estructuras o por qué las cosas no se caen*, Celeste ediciones. Madrid 1999 (Edición original 1978).
- KRAUSS, Rosalind E., *Pasajes de la escultura moderna*, Ediciones Akal S.A., Madrid 2002.
- VVAA, *Seguridad laboral y primeros auxilios en el taller de técnicas de la escultura*. CD editado por la UCM, Madrid 2007.
- VVAA, *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*, Ediciones Akal, Madrid 2006.
- VVAA, *Procedimientos y materiales en la obra escultórica*, Ediciones Akal, Madrid 2009
- WITTKOWER, Rudolf, *La escultura: procesos y principios*, Alianza Editorial. MADRID 1983.