

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	AVANZADO (ESTRATEGIAS Y PROYECTOS)
Materia	ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DE PERFIL PROFESIONAL
Asignatura	CÓDIGO 801027 PEQUEÑOS FORMATOS EN ESCULTURA: TÉCNICAS DE EDICIÓN Y SERIACIÓN

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Segundo / Tercero
Carácter:	Optativa
Período de impartición:	3º, 4º, 5º y 6º semestre
Aula	A12
Carga Docente:	6 ECTS
Teórica	1,5 ECTS
Práctica	4 ECTS
Seminarios	0,5 ECTS

Coordinadora: Consuelo de la Cuadra

Correo-e: ccuadrag@art.ucm.es

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

Conocimientos básicos relativos al proceso creativo, relacionado con la escultura de pequeño formato, como es la Medallística, recorriendo desde las técnicas de grabado en hueco y el modelado en relieve, hasta las actuales prácticas desarrolladas en el ámbito tridimensional. El estudiante combinará los procesos aditivos, sustractivos y constructivos de la escultura. Laboratorio formal, donde desarrollar las posibilidades formales y materiales que ofrece la versatilidad del pequeño formato, indagando en los procesos de seriación y edición que reproducen estas escalas, por medio de moldes, reducciones, cocciones de piezas, preparación de ceras para fundición o resinas (de poliéster o poliuretano) como materiales para presentación de obra final

OBJETIVOS

Los *objetivos generales* se basarán en las siguientes premisas, aunque cada unidad docente tiene asignados además sus objetivos específicos:

1. Desarrollar la capacidad perceptiva en la representación a través del grabado en hueco, relieve y forma tridimensional. Buscar, analizar y sintetizar correctamente la información recibida, potenciando el espíritu de investigación.
2. Adquirir conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a la creación en el pequeño formato. Conocer el lenguaje creativo específico del área de la medallística.
3. Tratar con soltura y sentido estético los elementos básicos del lenguaje plástico del pequeño formato escultórico, particularmente los relacionados con el bajorrelieve medallístico. Conseguir resultados de calidad, dotados de unidad estilística, estética y técnica, acorde con el nivel

académico en que se encuentre el estudiante.

4. Proporcionar el contacto práctico y directo con aquellos medios (materiales y herramientas) necesarios para la investigación en el pequeño formato escultórico. Desarrollar con ello las destrezas manuales en el dominio de materiales, procedimientos y herramientas.
5. Desarrollar métodos básicos de aproximación al lenguaje plástico en escala reducida.
6. Familiarizarse con los recursos propios de los materiales empleados: posibilidades y limitaciones técnico-expresivas.
7. Conocer básicamente las historia, reglas y condicionantes del área medallística. Entendimiento artístico histórico y actual.
8. Potenciar actitudes creativas en las distintas fases de los procesos intelectuales y/o emocionales: creativa, metodológica y de realización.
9. Crear buenos hábitos de trabajo y actitudes receptivas para el desarrollo personal e integrado del alumno, potenciando su estilo propio, en el que se ha de expresar.
10. Desarrollar hábitos de auto reflexión analítica y autocrítica en el trabajo artístico, estimulando el pensamiento divergente para favorecer una actitud reflexiva, flexible y abierta en la búsqueda y solución de respuestas.
11. Fomentar el espíritu cooperativo entre los alumnos.
12. Conocer la normativa relativa a Seguridad e Higiene en esta área y sensibilizarlo para su aplicación práctica en el aula.
13. Sensibilizar al alumno con respecto al reciclaje y al medioambiente.

Objetivos específicos. Contenidos y metodología.

Con los contenidos específicos de *Pequeño formato en la escultura: Edición y seriación* se pretende iniciar la formación del alumno en la práctica de las aéreas escultóricas que se han ocupado de la abordar la edición y seriación de piezas como son en particular la medallística y el múltiple, a través de **cinco ejercicios prácticos evaluables**.

Se abordaran desde distintos materiales, tales como la arcilla, plastilina, escayola, cera; otros más actuales de construcción y moldeo como son el pórex, las siliconas y las resinas.

Dichos ejercicios, vendrán precedidos de estudios previos a través del dibujo, cuyo cometido es centrar el proceso de pensamiento, mediante bocetos, en torno a un tema elegido y con la finalidad de escoger la mejor propuesta a desarrollar en cada caso.

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; completándose la formación con breves **exposiciones teóricas complementarias de los ejercicios, información y visita virtual a las exposiciones** de interés y **lectura aconsejable de los documentos introducidos en el Campus Virtual de la asignatura con esta finalidad**.

COMPETENCIAS

Competencias generales:

- CG7. Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular.
- CG12. Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y producción.
- CG14. Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.
- CG32. Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas. Utilizar las herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios.
- CG42. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.

Competencias específicas:

- C.E.2. Comprensión crítica de la evolución de los valores estéticos, históricos, materiales, económicos y conceptuales. Analizar la evolución de los valores del arte desde una perspectiva socio-económica y cultural.
- C.E.6. Conocimiento del vocabulario, de los códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico. Conocer el lenguaje del arte.
- C.E.7. Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Conocer el lenguaje creativo específico.
- C.E.9. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.
- 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.14. Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.
- C.E.17. Conocimiento de los diferentes agentes artísticos y su funcionamiento. Identificar los distintos intermediarios artísticos y sus funciones en la dinámica del arte y su metodología de trabajo.
- C.E.23. Capacidad de comunicación. Aprender a transmitir las ideas artísticas.
- C.E.24. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas artísticos complejos y proyectos.
- C.E.31. Capacidad para generar y gestionar la producción artística. Saber establecer la planificación necesaria en los procesos de creación artística.
- C.E.32. Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas. Utilizar las herramientas apropiadas para los lenguajes artísticos propios.
- C.E.36. Habilidad para realizar proyectos artísticos con repercusión social y mediática.
- C.E.42. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la práctica artística.

CONTENIDOS

Bloques temáticos:

- TEMA 1: MEDALLÍSTICA. Fundamentos e historia. Grabado en hueco, historia y posibilidades actuales
- TEMA 2: MEDALLÍSTICA. Marco de actuación y evolución actual. Modelado en relieve
- TEMA 3: ESCULTURA DE PEQUEÑO FORMATO: Del grabado en hueco a la tridimensión. Medalla actual: Laboratorio formal y material.
- TEMA 4: TÉCNICAS - 4-1. Seriación múltiple: moldes y reproducción

Programa:

TEMA 0: Presentación del programa de la asignatura:

Entrega y explicación del programa docente:

Interés del pequeño formato en la escultura.

Objetivos generales, contenidos y secuenciación de los ejercicios a desarrollar, metodología y criterios de evaluación.

Entrega de una documentación general, consistente en un listado de direcciones web de interés para conseguir el tipo de materiales y herramientas que puedan ser necesarias para el desarrollo de la asignatura.

Descripción de los recursos materiales disponibles en el aula.

Listado del material y herramientas necesarios para la correcta realización de los ejercicios propuestos.

Demostración práctica de cómo realizar el cilindro de escayola sobre el que comenzar el primer ejercicio, así cómo ha de fabricarse en este tiempo sus propios palillos de modelar y herramientas para la talla y vaciado de la escayola.

Salud y seguridad en el trabajo.

TEMA 1: GRABADO EN HUECO. IMPRONTAS, TEXTURAS Y GRAFISMOS.

Objetivos específicos:

Potenciar la creatividad en el alumno.

Potenciar la investigación y la síntesis de formal a través del compromiso de creación condicionada por la composición en formato circular.

Indagar en las posibilidades expresivas de las improntas, texturas y grafismos, como elementos potenciadores del volumen.

Desarrollo del Contenido: Realización de una pieza escultórica grabada en hueco sobre un plano circular, buscando la concentración del mensaje previamente concebido. En el proceso se busca profundizar en los conceptos de positivo y negativo, la masa y el espacio vacío, texturas, movimientos del plano y expresividad del grafismo materico.

Secuenciación: 12 horas.

Metodología:

Lección expositiva sobre las posibilidades de esta técnica, 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, la calidad del resultado plástico obtenido en relación al concepto previamente propuesto en el/los dibujos desarrollados.

Se tendrán en cuenta el nivel de compromiso y trabajo empleados, así como la riqueza y adecuación de los procedimientos empleados para el fin perseguido.

TEMA 2: Medallística. De la historia y documento de Europa, al registro de la intimidad y lo cotidiano. Edición y seriación

Objetivos específicos:

Introducir al estudiante en la historia medallística europea y en la transformación habida dentro de la misma.

Formarle en las posibilidades del lenguaje expresivo del bajo relieve

Trabajar los aspectos constitutivos del arte medallístico: Anverso y reverso, epigraffa, formatos, escalas etc. de modo que le permita incorporarse y participar a las convocatorias expositivas internacionales, con criterio conceptual personal y bien construido así como con un rico registro estético.

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 y la aplicación de los mismos al bajo relieve.

Dominar los conceptos básicos de las técnicas aplicables a una medalla modelada.

Desarrollo del Contenido: Traducción al lenguaje plástico del bajorrelieve de una composición creada personalmente por medio de bocetos en dibujo. La pieza deberá tener un carácter conmemorativo del tipo que sea y un formato circular entre 10 y 15 cms. Se realizará en material moldeable plastilina o arcilla, para una vez finalizado con éxito la pieza poder obtener una cera para el proceso de fundición, una resina con algún material de carga o una terracota.

Secuenciación: 18 horas.

Metodología:

Lección expositiva teórico-práctica sobre las técnicas del bajorrelieve, 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 medalla, el grado de dificultad del mismo, composición, acabado y plasticidad del material.

TEMA 3: Estudio del bajorrelieve en la medallística: Posibilidades narrativas y escenográficas de las composiciones. Realización de un trabajo en bajorrelieve que comprenda el tema del retrato ambientado o el espacio atmosférico a través de paisajes o interiores, en orden a su posible reducción mecánica y acuñación. Estudio conceptual y dibujado de la pieza medallística (Anverso y reverso) con la realización de una de las caras.

Objetivos específicos:

Enseñar a observar las posibilidades expresivas de la forma pensada para realizar en el lenguaje del bajorrelieve que permita la utilización más efectiva de los perfiles y gradientes lumínicos, base del ordenamiento espacial del relieve.

Conocer y estudiar el procedimiento de construcción de una medalla en plastilina, previo estarcido del dibujo planificado.

Conocer los métodos de estudio sobre la perspectiva, composición, encaje, proporción, expresión y movimiento.

Trabajar las posibilidades de concreción y precisión y finura en los trabajos de pequeño formato, concretamente en el lenguaje del bajorrelieve narrativo.

Explotar las posibilidades expresivas de los diferentes materiales en orden a conseguir una más certera comunicación del propósito planteado.

Realizar los vaciados que permitan la obtención de piezas con salida (sin enganches para los moldes o troqueles) y conocer el modo de obtener las piezas en resina de poliéster para resistir el puntero de los pantógrafos.

Desarrollo del Contenido: Desarrollo de un bajorrelieve en plastilina a 30cms de diámetro. Dibujo previo estarcido sobre el plano. Modelado del mismo recogiendo el principio de gradientes lumínicos y perfiles con salida propios de la medallística.

Secuenciación: 30 horas.

Metodología:

Lección expositiva teórico-práctica sobre el tema: Bajorrelieve narrativo. 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 plaqueta realizada, la composición y resultado expresivo, la capacidad representativa (caracterización, atmósfera recogida, disposición de términos etc.) y adecuación formal, material y expresiva al concepto.

elegido así como el buen acabado (vaciado, positivado y repasos) y presentación para una posible acuñación.

TEMA 4: Del plano a la tridimensión. Medallística: Laboratorio formal.

Objetivos específicos:

Potenciar en el alumno la capacidad de indagar a través de la forma, el material, y los procesos el modo de concretar el pensamiento en torno a un concepto de homenaje o conmemoración dentro del terreno tridimensional.

Profundizar en la expresividad de los posibles materiales y del lenguaje plástico como traductor de una realidad tanto externa como interna.

Dominar la organización y planificación del trabajo abordado desde la escala reducida y por tanto manejable y visualizable en todas sus dimensiones.

Comprender las posibilidades de la seriación y edición de la escultura como múltiple. Concepto de socialización del arte.

Desarrollo del Contenido: Creación, mediante tallado, modelado construcción o ensamblaje de una o varias piezas escultóricas de dimensión máxima 15 x 15 x 15 cms

Concepto de autor, elegido por el estudiante por previos dibujos y maquetas que aporten el proceso de desarrollo para alcanzar la idea a desarrollar, así como el soporte teórico conceptual que de significación y soporte a la escultura propuesta. El lenguaje podrá estar dentro del concepto elegido por el estudiante (figuración expresionismo, realismo, abstracción, constructivismo, etc.) siempre dentro del arte objetual, en el que pueda materica y formalmente mostrar la síntesis plástica de su pensamiento.

Realización de dossier donde se manifiesten los supuestos anteriormente citados y que sirva de proyecto a comentar públicamente en seminario final, a los compañeros de la asignatura y al profesor.

Secuenciación: 24 horas.

Metodología:

Lección expositiva sobre el tema: estudio de las posibilidades tridimensionales del pequeño formato. Ámbito del múltiple.

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 expresividad plástica, calidad de ejecución y adecuación al concepto expresado.

TEMA 5: Materiales, texturas y patinas.

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 a utilizar en el ámbito de la medallística y la escultura múltiple.

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

Potenciar y subrayar la importancia de los acabados y las presentaciones

Desarrollo del Contenido: Sobre uno de los trabajos realizados en el curso, a elección del estudiante, investigar sobre las diferentes posibilidades que los materiales y acabados le prestan a la hora de concluir y dar coherencia a una pieza escultórica. Utilización de materiales y texturas

diversos (madera, alambre, cartón, cartón pluma, plásticos, materiales reciclados, etc.). Aplicación de patinas, sobre escritura y color, así como estudio de la inclusión de materias diversas y posibilidades del collage.

Realización mínima de tres variantes.

Secuenciación temporal: (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

METODOLOGÍA

Descripción:

Asignatura basada en el desarrollo en taller de la práctica en el lenguaje de bajo relieve medallístico por medio de la cual se recorren los diferentes aspectos conceptuales y técnicos de la misma, así como mediante un pequeño laboratorio formal los aspectos tridimensionales que la introducen en el pequeño formato de la escultura

Actividad Formativa:

Actividad	Competencias específicas	ECTS
Clases centradas en contenidos teóricos.	CE6 CE7 CE2 CE14	0,5
Resolución de ejercicios en el aula-taller bajo la dirección del profesor.	CE7,CE9, CE12,CE14, CE22, CE32, CE42	0,75
Trabajo de estudio y taller.	CE7, CE11, CE12, CE14, CE31, CE32, CE42	2
Elaboración de dossiers o memorias de los trabajos realizados. Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio.	CE7, CE12, CE14 CE24, CE36	0,5
Resolución de ejercicios individualmente o en grupo bajo la dirección del profesor. Seminarios.	CE7, CE12, CE14, CE32, CE42	0,5
Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio. Redacción de trabajos teóricos.	CE7, CE12, CE14, CE42	0,5
Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio. Redacción de trabajos teóricos.	CE17, CE32	0,50
Exposición y presentación de trabajos. Debates. Actividades de evaluación	CE7, CE23 CE32	0,75

Actividad del alumno:

Asistencia a las clases impartidas por el profesor:

- Desarrollo de las actividades de taller previstas en la asignatura.
- Asistencia a las clases teóricas, seminarios y presentaciones de los temas propuestos (pueden incluir visitas externas).

Actividades autónomas del alumno:

- Actividades de taller a partir de las directrices marcadas con anterioridad por el profesor.
- Visitas o asistencia a eventos vinculados a la materia de la asignatura que complementen los conocimientos de la misma (museos, conferencias, exposiciones).
- Desarrollo de trabajos de documentación e investigación.

Cronograma:

Mes	1	2	3	4
Ejercicio I	X			
Ejercicio II		X		
Ejercicio III			X	
Proyecto Final			X	X

EVALUACIÓN

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

El rendimiento académico del estudiante se evalúa proporcionalmente atendiendo a la calificación de la actividad en los talleres y seminarios (un 50-70%), el trabajo autónomo en el taller (un 20-40%) del total y mediante la corrección realizada por el profesor en tutorías y controles (cerca del 10%).

BIBLIOGRAFÍA

ARIAS ROLDAN, Ana: *El encanto de las pequeñas cosas: valores escultóricos en joyería* Madrid 2009 Tesis Doctoral. Facultad de Bellas Artes

DUARTE, Joao: *VolteFace. Medalha Contemporanea*. Lisboa 2006 Centro de Investigacao e de Estudos. Facultad de Belas-Artes

CHILLIDA, Eduardo *CHILLIDA MEDALLAS*. Texto de Kosme de Barañano. Valencia: 2004. IVAM Institut Valencià d'Art Modern ISBN 84-482-3703-X

FIDEM XXVII *Internationale Meidallenkunst* Berlin Weimar 2000

FIDEM XXVIII *28 congrès International de la Medaille d'Art* Paris 2002

FIDEM XXX *International Federation of Medallist Art* Colorado Springs 2007

JONES, Mark, *El arte de la medalla*, Cátedra (Cuadernos de Arte, nº 24), Madrid

MATÍA MARTÍN, Paris; et al. *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*.

Madrid: 2006 Akal S.A., ISBN 84-460-1804-7

NIETO ALCAIDE, Victor: *La escultura durmiente. Julio Lopez Hernandez, el dibujo como proceso* Oviedo, 2005 cajAstur

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.