

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	AVANZADO (ESTRATEGIAS Y PROYECTOS)
Materia	ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DE PERFIL PROFESIONAL
Asignatura	CÓDIGO 801011 PRODUCCIÓN ARTÍSTICA. ESCULTURA

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Tercero
Carácter:	Obligatoria
Período de impartición:	1º o 2º Semestre
Carga Docente:	6 ECTS
Teórica	0,75 ECTS
Práctica	3 ECTS
Seminarios	1,25 ECTS

Coordinadora: Xana Álvarez Kahle
Correo-e: xakahle@art.ucm.es

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

Asignatura obligatoria de 3º curso de Grado de carácter teórico-práctico, perteneciente al *Módulo 3 Avanzado (Estrategias y Proyectos)*. El temario se desarrollará a lo largo de tres bloques de contenidos:

1. El material y la técnica. Recursos y estrategias en la producción escultórica.
2. Consideraciones acerca de la estructura y el objeto artístico en el proceso creativo.
3. Investigación y creatividad en la producción artística.

OBJETIVOS

-Desarrollar actitudes que enriquezcan la representación y la utilización del espacio y la forma tridimensionales para la creación artística, así como aquellas habilidades y recursos técnicos que conduzcan a resultados adecuados.

- Potenciar el espíritu de investigación en favor de la creatividad y la expresividad en todas sus vertientes. Fomentar el análisis y la síntesis de toda la información requerida en busca de un lenguaje propio y una actitud reflexiva y abierta a la resolución práctica de los proyectos.

- Conseguir que el alumno desarrolle hábitos de (auto)reflexión y (auto)crítica en el trabajo artístico, potenciando actitudes creativas en las distintas fases de los procesos intelectuales.

- Conseguir resultados de calidad conceptual, estética y técnica, mediante métodos aditivos, sustractivos y constructivos, acordes al nivel exigido en este curso de carrera.

- Conocer la normativa relativa a Seguridad e Higiene en este área para su aplicación práctica en el aula.

COMPETENCIAS

Competencias generales:

CG14. Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.

CG20. Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos. Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos.

CG21. Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra. Establecer medios para comparar y relacionar la obra artística personal con el contexto creativo.

CG25. Capacidad de (auto) reflexión analítica y (auto) crítica en el trabajo artístico. Desarrollo de la capacidad discursiva sobre los trabajos de aprendizaje.

CG27. Capacidad de trabajar autónomamente. Desarrollar la capacidad de plantear, desarrollar y concluir el trabajo artístico personal.

Competencias específicas:

CE44. Habilidad para realizar, organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores

CE13. Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis. Analizar, interpretar y sintetizar las fuentes.

CE27. Capacidad de trabajar autónomamente. Desarrollar las ideas de un modo personal con la capacidad de plantear, desarrollar y concluir el trabajo artístico adecuadamente.

CE18. Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos artísticos. Saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados.

CE23. Capacidad de comunicación. Aprender a traducir las ideas artísticas para poder transmitir las.

CONTENIDOS

Bloques temáticos:

UD 0- Presentación de la asignatura: explicación pormenorizada del programa, los objetivos y los contenidos de la asignatura, el cronograma a seguir, la metodología y los criterios de evaluación. Presentación del campus virtual de la asignatura, descripción de los recursos materiales de los que dispone el aula, entrega de la documentación necesaria para el buen desarrollo de la asignatura (bibliografía, direcciones web de interés, direcciones de proveedores) y documento con los puntos básicos sobre seguridad e higiene.

UD 1- *“El material y la técnica. Recursos y estrategias en la producción escultórica”.*

Este bloque temático abarca el análisis y conocimiento de los recursos físicos y expresivos del material, el aprovechamiento y explotación de las cualidades específicas de la técnica y el material: peso, elasticidad, dureza, transparencia, etc., así como la utilización de las cualidades físicas y expresivas de los materiales para la construcción intelectual de la obra.

UD 2- *“Consideraciones acerca de la estructura y el objeto artístico en el proceso creativo”.*

En esta unidad se estudia la génesis del hecho escultórico desde el análisis y comprensión de los procesos constitutivos de la forma, y la organización y representación de los objetos en el espacio, hasta la adecuación de los conceptos y sensibilidades, implicados en la creación y apreciación de las obras de arte, a valores funcionales, estructurales, perceptivos y relacionales.

UD 3- "Investigación y creatividad en la producción artística".

Esta unidad trata de motivar los intereses expresivos del alumno y la búsqueda de un lenguaje propio e innovador proponiendo un modelo de comprensión crítico-reflexivo como desarrollo del pensamiento creativo, asentando los principios de interrelación entre los aspectos culturales, conceptuales, técnicos y materiales que intervienen en la producción escultórica.

Programa:

El curso profundiza en el conocimiento de los recursos intelectuales del material: el material y la técnica como argumento narrativo, cualidades conceptuales del material, el material como recurso de manipulación, corrección o redirección en la conformación intelectual del proceso creativo. Igualmente, se estudian los métodos de trabajo y planteamientos estéticos que determinan el proceso creativo, desde la diversidad de lenguajes y medios escultóricos, haciendo hincapié en la intencionalidad de los materiales y la técnica como discurso crítico y como herramienta de reflexión estética.

La asignatura plantea, a través de la experimentación de las posibilidades perceptivas y espaciales que se establecen entre el espectador, la escultura y el contexto, la valoración de la escultura desde la interdisciplinariedad y la continua redefinición de la relación del artista con la sociedad y la propia creación escultórica, de acuerdo a reglas variables según la época. De esta manera, se pretende suscitar en el alumno el desarrollo de la capacidad creativa y proyectiva, desde la previsualización y concepción de la obra plástica hasta su realización final, mediante la investigación personal, realización y conclusión del trabajo, así como la argumentación y comunicación de la obra personal, como forma de conocimiento basada en una actitud crítica frente al hecho artístico y estético.

METODOLOGÍA

Descripción:

Esta asignatura tiene un carácter teórico y práctico y en ella se distribuyen los 6 ECTS de la siguiente manera:

- Clases centradas en contenidos teóricos. Clases de presentación de trabajos o proyectos a desarrollar. Ejercicios teórico-prácticos. Presentación de anteproyecto/proyectos a desarrollar (5-10 % ECTS).
- Resolución de ejercicios en el aula-taller bajo la dirección del profesor. (10-15 % ECTS).
- Trabajo de estudio y taller. Seminarios y talleres específicos (20-40% ECTS).
- Tutorías que ofrecerán asesoramiento personalizado para abordar las tareas encomendadas en las actividades formativas como la elaboración de dossiers de los trabajos realizados y la preparación de evaluaciones (5-10% de ECTS).
- Resolución de ejercicios individualmente o en grupo bajo la dirección del profesor. Preparación de evaluaciones (5-10% de ECTS).
- Trabajo autónomo del estudiante. Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio. Redacción de trabajos teóricos. (5-10% de ECTS).

- Trabajo autónomo del estudiante. Salidas de estudio. (10-20% de ECTS).

- Exposición y presentación de trabajos. Debates. Actividades de evaluación. (1-5% de ECTS).

La planificación docente, los materiales formativos adicionales y las herramientas de comunicación individual o colectiva, estarán disponibles en todo momento a través del Campus Virtual.

Actividad Formativa:

Actividad	Competencias específicas	ECTS
Clases centradas en contenidos teóricos. Clases de presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar	13, 12, 21	0,5
Resolución de ejercicios en el aula-taller bajo la dirección del profesor.	27, 44, 18, 14, 42	0,75
Trabajo de estudio y taller. Seminarios y talleres específicos.	13, 27, 44, 18	2
Elaboración de dossiers de los trabajos realizados. Preparación de evaluaciones	13, 27, 44	0,5
Resolución de ejercicios individualmente o en grupo bajo la dirección del profesor. Seminarios.	13, 23, 44, 18	0,5
Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio. Redacción de trabajos teóricos.	13, 27	0,5
Salidas de estudio.	13	1
Exposición y presentación de trabajos. Debates. Actividades de evaluación	23, 27, 18	0,25

Actividad del alumno:

El alumno asistirá obligatoriamente a la presentación de la asignatura y a las presentaciones de los tres bloques de contenidos.

El alumno elaborará una memoria/anteproyecto, bajo la directriz del profesor, sobre uno o varios de los bloques de contenidos. Para la redacción y presentación de la memoria/anteproyecto, deberá documentarse exhaustivamente empleando para ello todas las fuentes que requiera la explicación pormenorizada del proyecto. Durante el desarrollo del anteproyecto deberá asistir a las tutorías para recibir asesoramiento individualizado por parte del profesor. Igualmente deberá hacer cuantas salidas de estudio sean necesarias para enriquecer conceptual y formalmente los temas objeto de su investigación, empleando en ello el tiempo de dedicación autónoma del alumno. Para resolver esta primera fase del desarrollo de la asignatura dispondrá de cuatro semanas.

El alumno desarrollará un proyecto artístico mediante métodos aditivos, sustractivos y constructivos con calidad conceptual, estética y técnica acorde al nivel exigido para el curso de carrera al que corresponde la asignatura. El proyecto artístico deberá ser resuelto en el aula-taller de la asignatura.

Al tiempo que desarrolla el proyecto artístico, el alumno deberá igualmente recopilar todo tipo de material relacionado con las fuentes consultadas, los conceptos trabajados, la metodología aplicada, los procesos de trabajo y la resolución técnica y estética del proyecto artístico, para poder elaborar con ello la memoria final del proyecto. Para resolver el proyecto y la memoria final,

dispondrá de diez semanas.

Las dos últimas semanas del desarrollo de la asignatura se dedicarán a la entrega de la obra, a la exposición oral de la memoria final y a fomentar debates sobre las propuestas presentadas, durante estas acciones el alumno deberá mostrar su capacidad de comunicación y los hábitos de (auto)reflexión y (auto)crítica adquiridos.

Cronograma:

Mes	1		2		3		4	
Ejercicio I Anteproyecto Base documental	X	X						
Ejercicio II Desarrollo del proyecto			X	X	X	X	X	
Ejercicio III Memoria del proyecto			X	X	X	X	X	
Proyecto Final Entrega de la obra y exposición oral.								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

-BOCOLA, Sandro. *El arte de la modernidad. Estructura y dinámica de su evolución de Goya a Beuys*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1999. 629 p. (ISBN: 84-7628-289-3)

-PIRSON, Jean-François. *La estructura y el objeto: ensayos, experiencias y aproximaciones*. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 1988. 133 p. (ISBN: 84-7665-224-0)

-THORNTON, Sarah. *Siete días en el mundo del arte*. Barcelona: Edhasa, 2010. 238 p. (ISBN: 978-987-628-056-3)

-VV.AA. *Procedimientos y materiales en la obra escultórica*. Madrid: Akal, 2009. 207 p. ISBN: 978-84-460-1805-6.

-VV.AA. *Sculpture. From Antiquity to the Present Day*. Köln: Taschen, 2002. 1151 p. (ISBN: 3-8228-1662-0)