

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	PRINCIPIOS Y PROCESOS
Materia	PRINCIPIOS Y PROCESOS DE ESCULTURA
Asignatura	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ESCULTURA

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Segundo
Carácter:	Obligatoria
Período de Impartición:	1 ^{er} semestre / 2 ^o semestre
Carga Docente:	6 ECTS
Teórica	2 ECTS
Práctica	3 ECTS
Seminarios	1 ECTS

Coordinador: Ramón López de Benito
Correo-e: ramonlopez@art.ucm.es

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

La asignatura *Procesos y Procedimientos de la Escultura* es una asignatura obligatoria que forma parte del Área de Conocimiento de Escultura de la titulación de Grado en Bellas Artes. Con su desarrollo, y apoyándose en los conocimientos adquiridos en el curso anterior, se pretende asentar unos conocimientos básicos que sirvan a los alumnos para su futura formación, así como aportarles propuestas plásticas que abran su mente a través de las técnicas fundamentales de la escultura. La asignatura está concebida como un taller abierto que sigue las pautas preestablecidas al comienzo de cada ejercicio.

OBJETIVOS

Objetivos generales

1. Desarrollar la capacidad de percepción y fomentar el análisis conceptual de la forma como método para adquirir un discurso de expresión propio.
2. Adquirir un mayor conocimiento de obras y artistas que desarrollen el trabajo del estudiante en el espacio tridimensional y conceptual.
3. Analizar e interpretar las formas extraídas de la naturaleza para aprender a sintetizar.
4. Crear hábitos de trabajo y actitudes para el desarrollo personal e integrado del alumno, potenciando su estilo propio, en el que se ha de expresar.
5. Potenciar el proceso reflexivo, la capacidad analítica y de autocrítica del alumno para desarrollar adecuadamente su obra.
6. Conocer y utilizar las técnicas, herramientas y materiales propios de la configuración tridimensional de cada ejercicio.

7. Familiarizar al alumno con aspectos de la obra artística que, sin ser materia física, intervienen decisivamente en la escultura.
8. Conseguir la capacitación técnica que permita al alumno materializar la obra y hacer operativo el proceso creativo.
9. Capacitar al alumno para resolver los diversos problemas técnicos que surjan en el proceso creativo con el objeto de suprimir cualquier barrera entre la conceptualización de la obra y su materialización.
10. Fomentar el trabajo colaborativo entre los alumnos.
11. Tener conocimiento de la normativa relativa a Seguridad e Higiene aplicada a esta área.
12. Sensibilización hacia la limpieza y seguridad en el aula.
13. Preocupación medioambiental y sensibilidad ante el reciclaje.

Objetivos específicos

1. Potenciar en el alumno la capacidad de observación, análisis, síntesis, a través de la información con que cuentan (modelos históricos, estudio de la figura humana, dibujos, etc.)
2. Dominar el modo de estructuración y planificación del trabajo.
3. Desarrollar actividades que amplíen el conocimiento a los alumnos sobre el cuerpo humano –exposiciones, vistas a museos, estudios anatómicos, bibliografía, etc.-.
4. Potenciar la colaboración entre los alumnos.

COMPETENCIAS

Competencias generales:

CG1 Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y síntesis.

Competencias específicas:

7. Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Conocer el lenguaje creativo específico.
11. Habilidades interpersonales, conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.
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.
14. Conocimiento de instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.
26. Capacidad de curiosidad y de sorpresa más allá de la percepción práctica.

CONTENIDOS

Bloques temáticos:

- **TEMA 0:** Normas de seguridad e higiene, limpieza y reciclado en el aula de escultura.
 - *Objetivos específicos:*
 1. Desarrollar la capacidad de comprensión sobre la importancia que tiene la seguridad en el aula y por tanto en un taller de escultura.
 2. Comprender la importancia de la limpieza e higiene, aplicables al entorno de trabajo, a las herramientas y a los materiales que se utilizan.
 3. Adquirir hábitos de reciclado y de respeto por el medio ambiente.
 - *Desarrollo del Contenido:* Nociones y normas vigentes sobre Seguridad e higiene, limpieza y reciclado aplicables a un aula de escultura y a un taller de escultura.
- **TEMA 1:** Estudio y realización de la técnica de la soldadura y/o fragua

Ejecución de una pieza escultórica por medio de la soldadura/fragua de varillas, chapas y retales todos ellos de hierro, utilizando las herramientas propias para ello como es el equipo de soldadura, los electrodos y demás herramientas de seguridad.

Objetivos específicos:

1. Conocer los métodos de estudio sobre estructura, proporción y estética.
 2. Conocer y estudiar la construcción de un trabajo con un metal aplicado al ejercicio a realizar, atendiendo a las proporciones, movimiento y composición del modelo.
 3. Desarrollar actividades que amplíen el conocimiento sobre la soldadura-fragua –exposiciones, vistas a museos, bibliografía, etc.-.
- *Desarrollo del Contenido:* Elección de un tema; ejecución de la obra tridimensional tras haber realizado la idea en bocetos bidimensionales; realización de la obra en pocos días manejando desde el primer momento los elementos necesarios para realizar la pieza. Se podrán hacer bocetos tridimensionales soldados como pruebas previas a la obra final.
 - *Procesos técnicos:* Este Ejercicio ofrece al alumno la oportunidad de continuar con el trabajo de taller, desarrollando los conocimientos y capacidades que se han iniciado con los anteriores trabajos. Se consolidará con la técnica de la soldadura y la ordenación de los planos en la configuración de un bulto redondo, como se ha realizado previamente con los anteriores. Con este ejercicio se reforzará la consecución del volumen tridimensional con una nueva técnica adquirida.
 - *Metodología:*
 1. Lección expositiva teórico-práctica sobre el tema Utilización de medios audiovisuales de refuerzo.
 2. Estrategias de enseñanza-aprendizaje presenciales.
 3. Corrección del ejercicio individualizadamente con cada alumno.
 - *Criterios de Evaluación:* Se valorará el nivel de estudio de la TÉCNICA realizada.

- **TEMA 2:** Estudio y realización si la técnica elegida es la talla en piedra:

Ejecución de una pieza escultórica por medio del cincelado directo y a mano (no se permite el uso de herramientas eléctricas) en un bloque de piedra semi-dura (arenisca o caliza) utilizando las

herramientas propias para ello como son el puntero, la gradina, el cincel, la maza, etc.

- *Desarrollo del Contenido:* de un tema (figuración, abstracción...); Ejecución de bocetos bidimensionales previos (en cuaderno de campo); Ejecución del boceto escogido de manera tridimensional (en barro, plastilina, poliespán, escayola...); Trazado de las líneas generales del boceto sobre la piedra; Desbastado de la piedra, talla directa y acabados.
- *Procesos técnicos:* Este Ejercicio ofrece al alumno la oportunidad del trabajo en el taller; Aprender los conocimientos y capacidades que afianzarán el estudio del esculpido en piedra y la técnica en cuanto a la ordenación de los planos en la configuración de un bulto redondo partiendo de un bloque.

- TEMA 2bis:

Estudio y realización si la técnica elegida es la talla en madera:

Ejecución de una pieza escultórica por medio de la talla directa y a mano, de un tronco, una viga o tablones ensamblados de maderas blandas, utilizando las herramientas propias para ello como son el formón, la gubia y la maza.

- *Desarrollo del contenido:* Elección de un tema; ejecución de bocetos bidimensionales y tridimensionales; trazado de las líneas generales; desbastado de la madera, talla directa y acabados.
- *Procesos técnicos:* Este Ejercicio ofrece al alumno la oportunidad de continuar con el trabajo de taller, desarrollando los conocimientos y capacidades que se han iniciado durante el curso anterior. Se consolidará la técnica de la talla y la ordenación de los planos en la configuración de un bulto redondo, como se ha realizado previamente con la piedra; Con este ejercicio se reforzará la consecución del volumen tridimensional.
- *Objetivos específicos:*
 1. Potenciar en el alumno la capacidad de observación, análisis, síntesis, a través de la información con que cuentan –modelos históricos, estudio de la figura humana, dibujos, etc.-.
 2. Dominar el modo de estructuración y planificación del trabajo.
 3. Desarrollar actividades que amplíen el conocimiento a los alumnos sobre el cuerpo humano –exposiciones, vistas a museos, estudios anatómicos, bibliografía, etc.-.
 4. Potenciar la colaboración entre los alumnos.
- *Metodología:*
 1. Lección expositiva sobre la materia: estudio de la estructura, forma, proporción, movimiento, rasgos característicos de la forma elegida.
 2. Proyección de diapositivas e imágenes por medios audiovisuales e informáticos de diversos ejemplos.
 3. Corrección del ejercicio individualizadamente con cada alumno.
- *Criterios de Evaluación:* Se valorará, el nivel de conocimiento de la técnica explicada y la creatividad del alumno.
- Con estos ejercicios se reforzará la representación de la dimensión tridimensional ya que su realización ayuda a tener presente la buena resolución del volumen espacial, obligando al ojo y a la mano a trasladar las dimensiones, profundidades, alturas y proporciones necesarias para una buena resolución, además de reforzar el conocimiento de la forma espacial real a partir de una idea original del alumno.

- **TEMA 3:**

Estudio y realización de los proyectos propuestos por los alumnos, mediante técnicas constructivas, utilizando escayola, ceras, alambres u otros materiales.

- *Objetivos específicos:*
 1. Desarrollar actividades que amplíen el conocimiento a los alumnos sobre el cuerpo humano –exposiciones, vistas a museos, estudios anatómicos, bibliografía, etc.-.
 2. Potenciar la colaboración entre los alumnos.
- *Desarrollo del Contenido:* Realización de un trabajo de material libre. Se recomendará el más apropiado para cada proyecto presentado por el alumno.
- *Metodología:*
 1. Metodología basada en la investigación propia del alumno.
 2. Análisis de situaciones.
 3. Estrategias de enseñanza-aprendizaje presenciales

Resultados del aprendizaje

Se valorará el nivel de estudio de la técnica realizada.

Programa:

Se pretende continuar la formación del alumno en la práctica de la escultura a partir de las técnicas de Talla, Construcción y Técnicas mixtas, complementando la formación adquirida con los procesos de talla y construcción del curso anterior.

En este curso se potenciará el trabajo en metal a través de un ejercicio práctico de técnica obligatoria de soldadura o fragua y de medidas acordes con el tiempo y el espacio del que se disponga para el curso en el calendario escolar y que irá acorde con los siguientes contenidos también incluidos en el curso:

- Normas básicas de utilización y mantenimiento del aula-taller de escultura.
- Concepto, lenguaje y consecuencias estéticas derivadas del proceso de obra realizada.
- La técnica como capacidad para prever una forma y métodos para generarla y repetirla. El pensamiento técnico como forma de investigación no casual.
- La talla: características, procesos técnicos, materiales y herramientas.
- La construcción: características, técnicas, procesos, herramientas y materiales
- Forma, estructura y materia. Apreciación del acuerdo o relación sensible que se establece entre forma y materia a través de la íntima acción creadora.
- Las técnicas como fuente autónoma y resorte de trabajo conceptual creativo. Relación entre el valor expresivo y proceso técnico: soldadura-talla-construcción

Así pues, los ejercicios prácticos a realizar durante el curso, sometidos todos a un proyecto con estudios previos, que serán entregados junto con los trabajos realizados, se concretan según las propuestas que seguidamente se especifican junto con su secuencialización (se ha incluido también dentro de estos Contenidos la unidad docente no evaluable, relativa a las normas mínimas sobre seguridad, limpieza y reciclado en el aula).

METODOLOGÍA

- Seguridad, higiene y buenas prácticas de la asignatura y del aula.
- Materiales, herramientas y técnicas de escultura.
- Normas básicas de utilización y mantenimiento del aula-taller de escultura.
- Concepto, lenguaje y consecuencias estéticas derivadas del proceso de obra realizada.
- La técnica como capacidad para prever una forma y métodos para generarla y repetirla. El pensamiento técnico como forma de investigación no casual.
- La soldadura-forja: características, técnicas y procesos, materiales y herramientas.
- La talla: características, procesos técnicos, materiales y herramientas.
- La construcción: características, técnicas, procesos, herramientas y materiales
- Forma, estructura y materia. Apreciación del acuerdo o relación sensible que se establece entre forma y materia a través de la íntima acción creadora.
- Las técnicas como fuente autónoma y resorte de trabajo conceptual creativo. Relación entre el valor expresivo y proceso técnico: soldadura-talla-construcción

Actividad Formativa:

Actividad	Competencias específicas	ECTS
Clases centradas en contenidos teóricos. Desarrollo de conceptos, principios formales y estéticos. Presentación de ejercicios y trabajos a desarrollar	7, 12	0'5
Resolución de ejercicios en el aula-taller	11, 12, 14, 26	0'75
Trabajo de estudio y taller. Seminarios y talleres específicos	11, 12, 14, 26	2
Elaboración de dossiers de los trabajos realizados. Preparación de evaluaciones.	14	0'5
Resolución de ejercicios individualmente o en grupo bajo la dirección del profesor. Seminarios.	11, 12, 14, 26	0'5
Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio. Redacción de trabajos teóricos.	7, 12, 14	0'5
Salidas de estudio previstas por el profesor	14, 26	1
Exposición y presentación de trabajos. Debates. Actividades de evaluación.	7, 11, 12, 14	0'25

Actividad del alumno:

Cronograma:

Mes	1	2	3	4
Ejercicio I	Se realizará soldadura/fragua			
Ejercicio II		Se realizará una talla en piedra o madera		
Ejercicio III			Se realizará una construcción con la técnica adecuada al proyecto del alumno (escayola, alambre, cera...)	
Proyecto Final	Presentación de los ejercicios y dossiers finales.			

EVALUACIÓN

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula y 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 60%), el trabajo autónomo en el taller (un 30 %) del total y mediante la corrección realizada por el profesor en tutorías y controles (cerca del 10%).

BIBLIOGRAFÍA

- ALBRECHT, H.J. *Escultura en el siglo XX*. Blume, Barcelona, 1981.
CIRLOT, J.E. *La escultura del siglo XX*. Omega, Barcelona, 1956.
FLYNN, T. *El cuerpo en la escultura*. Akal, Madrid, 2002.
GONZALEZ, J.J. *Historia de la escultura*. Gredos, Madrid, 1964.
KRAUSS, R.E. *Pasajes de la escultura moderna*. Akal, Madrid, 2002.
MANZINI, E. *La materia de la invención*. Ceac Diseño, Barcelona, 1993.
READ, H. *La escultura moderna*. Destino, Barcelona, 1994.
SPARKE, P. *The plastic age, from modernity to postmodernity*. Victoria and Albert Museum, Londres, 1990.
WILLIAMS, C. *Los orígenes de la forma*. Gustavo Gili, Barcelona, 1984.
WITTKOWER, R. *La escultura: procesos y principios*. Alianza, Madrid, 1980.