

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CREACIÓN

Módulo	MODULO FUNDAMENTAL LENGUAJES ARTÍSTICOS
Materia	FORMA Y ESPACIO
Asignatura	Código 605606 ARTE PÚBLICO, INTERACCIÓN ENTRE ESCULTURA Y ARQUITECTURA

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Máster en Investigación en Arte y Creación
Carácter:	Optativa
Período de impartición:	2º semestre
Carga Docente:	4 ECTS
Teórica	2 ECTS
Práctica	2 ECTS

Departamento responsable: ESCULTURA
Coordinador: Almudena Armenta Deu
Correo-e: artadeu@art.ucm.es
Tfno. Dpto.: 91 394 36 50

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

La asignatura plantea un análisis de la relación y conexiones entre escultura, arquitectura, espacio público y social. A través del estudio y desarrollo de un proyecto de intervención que evidencie, tanto la capacidad de la escultura para la significación del espacio arquitectónico, como el desarrollo de estrategias de valoración y posicionamiento crítico frente al espacio público, se persigue una redefinición de la relación del artista con la sociedad y la propia creación escultórica.

El proceso formativo del alumno abarca la asimilación y aplicación de conocimientos relativos a las transformaciones escultóricas, conceptuales y perceptuales desde su relación con el medio urbano y natural, hasta aquellas manifestaciones artísticas en las que la interrelación entre escultura y arquitectura se hace notoria, desde las Vanguardias Históricas hasta nuestros días. Se tratan temas como: las ciudades: equipos de creación conjunta (escultores-arquitectos); el escultor como creador de elementos arquitectónicos; el arquitecto como creador de elementos escultóricos; el espacio habitable: construcciones autóctonas en el medio rural; construcciones y hábitats para animales y su influencia en la conservación de la naturaleza; objetos de diseño: mobiliario y objetos útiles realizados por arquitectos y escultores, estableciendo los orígenes de esta manifestación artística en la Bauhaus.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Capacitar para la producción artística del más alto nivel en las técnicas y medios creativos: pintores, escultores, dibujantes, fotógrafos, video artistas.
- Fomentar la investigación artística.
- Desarrollar la capacidad de diseñar, elaborar y gestionar proyectos en equipos multidisciplinares, rentabilizando el uso de los recursos y la difusión de sus resultados.
- Mejorar las posibilidades de inserción del/a estudiante en el circuito artístico y sector profesional dirigido a los creativos en el ámbito audiovisual y tecnológico en los que puede aplicar los conocimientos técnicos y creativos adquiridos.
- Dotar al estudiante de las herramientas de análisis del contexto social y cultural en el que se inscribe la práctica artística y profundizar sobre su adaptación a códigos, estructuras y colectivos multiculturales, cara a poder ejercer de experto cultural, asesoría y dirección artísticas.
- Desarrollar la formación intelectual y la capacidad crítica del/a estudiante, desde el ámbito del arte y la cultura visual, como futuro creativo en el ámbito de la imagen y responsabilizar su producción a fin de entender el contexto cultural para generar iniciativa y dinamizar el entorno.
- Estimular la participación con los principales agentes locales, nacionales e internacionales, de la vida cultural y el mercado artístico a través de proyectos de colaboración, con el objetivo de ejercer un desarrollo profesional como profesor en lenguajes artísticos e investigación, a través de la educación artística.

Objetivos específicos

- Fomentar en el estudiante estrategias de valoración y posicionamiento crítico frente al espacio público, proporcionando un conocimiento de las posibilidades del mismo como vía de comunicación plástica, desde la relación espacial que se establece entre el espectador, la escultura, la arquitectura y el entorno.
- El proceso formativo del alumno abarca la asimilación y aplicación de conocimientos relativos a las transformaciones escultóricas, conceptuales y perceptuales desde su relación con el medio urbano y natural y aquellas manifestaciones artísticas en las que la interrelación entre escultura y arquitectura se hace notoria.
- Proporcionar los recursos conceptuales y técnicos y estrategias comunicativas para la presentación oral/escrita y concreción plástica del proyecto de intervención en el espacio público. Desarrollar la capacidad creativa y proyectiva del alumno desde la gestación de la idea hasta la presentación final de la propuesta artística.

COMPETENCIAS

Competencias Generales

- C.G.1. Desarrollar habilidades que permitan aplicar a entornos diferentes, dentro de contextos multidisciplinares, los conceptos, principios y prácticas relacionadas con el área de las Bellas Artes.
- C.G.2. Capacitar para la elaboración adecuada y original de creaciones artísticas que integren conocimientos y afronten la complejidad de formular juicios personales que no eviten el compromiso con las responsabilidades sociales y éticas vinculadas.
- C.G.3. Capacitar para la comunicación de conclusiones personales y de los fundamentos que las sustentan- a públicos especializados en las Bellas Artes, o no, mediante la presentación pública de ideas y proyectos de Creación e Investigación Artísticas, capaces de transmitir emociones o asesoramiento en el terreno de las Bellas Artes.
- C.G.4. Capacitar en aquellas habilidades de aprendizaje que promuevan aprender por sí mismo y con otros, desarrollando habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales, adentrando a los/as estudiantes en los perfiles de investigación que les posibiliten continuar con los estudios de doctorado en el EEES.
- C.G.5. Adquirir estrategias para integrarse en grupos multidisciplinares, desarrollando la capacidad de colaboración con profesionales de otros campos, estimulando el intercambio y la colaboración entre distintos grupos de investigación de modo que se contribuya a rentabilizar el uso de sus recursos y la difusión de sus resultados.

Competencias Transversales

- CT.1. Capacidad para dotar de transversalidad los procesos de trabajo con los diferentes lenguajes artísticos, en base a la adquisición de las habilidades personales, sociales y metodológicas de la investigación.
- CT.2. Dominio avanzado de los recursos que posibilitan definir, programar y emprender un proyecto artístico autónomo en posibles entornos de alta exigencia profesional.
- CT.3. Capacidad basada en el conocimiento, experiencia, valores y disposiciones desarrolladas en la práctica educativa con los lenguajes artísticos para revertirla a las nuevas situaciones y contextos multidisciplinares.
- CT.4. Capacidad crítica en el desarrollo de estrategias metodológicas y discursivas que propicien la innovación y propuestas alternativas en el marco de las teorías estéticas del arte contemporáneo.
- CT.5. Desarrollo de las habilidades comunicativas de calidad, aplicando adecuadamente las técnicas, procedimientos y estrategias propias de los diferentes medios orales y escritos en el marco de las TIC.

Competencias Específicas

- CE.9. Conocimiento de las estrategias de valoración y posicionamiento crítico frente al espacio público. El estudiante dominará los procedimientos y técnicas avanzados de la escultura pública, instalaciones y acciones efímeras artísticas (happening, performance) en el espacio urbano.
- CE.10. Profundización en las relaciones y conexiones entre escultura y arquitectura: Espacio público, espacio urbano y espacio privado.
- CE.11. Capacidad para el empleo avanzado de los lenguajes escultóricos en relación al cuerpo humano, sus métodos, técnicas y materiales.
- CE.13. Ampliación del conocimiento que atiende especialmente al uso de nuevos recursos técnicos (scanner 3-D) y materiales (polímeros y aplicaciones digitales) al alcance de la escultura contemporánea, estudio de su aplicación a la propia obra escultórica.

CONTENIDOS

- Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura.
- Las ciudades; Equipos de creación conjunta (escultores arquitectos).
- El escultor como creador de elementos arquitectónicos. El arquitecto como creador de elementos escultóricos.
 - Definición de espacio urbano.
 - Competencias y especificidades del Escultor.
 - Competencias y especificidades del arquitecto.
 - Los edificios considerados esculturas sobredimensionadas.
 - La escultura como marca de identidad del espacio arquitectónico.
- El Espacio Habitable; Construcciones autóctonas en el medio rural. Construcciones y hábitats para animales.
 - Conocimiento sobre las distintas formas de hábitats y arquitecturas para animales construidas por ellos mismos y por el hombre y su relación con el objeto escultórico.
 - Análisis de sus implicaciones en la arquitectura, la creación artística y el medio ambiente.
- Objetos de Diseño; Diseño de mobiliario y objetos útiles realizados por arquitectos y escultores.
 - Definición de los principios de la Bauhaus y su influencia en los arquitectos y escultores contemporáneos.
 - Consideraciones sobre los elementos arquitectónicos.
 - Arquitectos diseñadores.
 - Escultores diseñadores.

METODOLOGÍA

El método a seguir en el desarrollo de los contenidos tiene la siguiente estructura:

- Al comienzo de cada tema se expondrá el contenido y objetivos principales de dicho tema.

Desarrollo teórico de los contenidos. En la mayoría de los casos se pondrán ejemplos prácticos mediante problemas resueltos, clasificados por tipos, según las ideas o conceptos más significativos de cada contenido tratado. Al final del tema se podrán plantear nuevas propuestas que permitan interrelacionar contenidos ya estudiados con los del resto de la asignatura o con otras asignaturas. Como apoyo a las explicaciones teóricas, se proporcionará a los alumnos el material docente apropiado, bien en fotocopias o bien en el Campus Virtual.

- Propuesta de ejercicios. Se pretende que los estudiantes comprueben si van asimilando los conceptos explicados según éstos se van tratando.
- Cuestiones y problemas. Al final de cada tema se desarrollarán diversas actividades para contribuir a que los estudiantes refuercen los conocimientos adquiridos.

El carácter teórico-práctico de las clases persigue facilitar en el alumno los conocimientos necesarios para acometer intervenciones de arte público, estrategias de subjetivación y un lenguaje personal artístico. Se profundizará en la idea de proyecto, técnicas, procedimientos y materiales desde el conocimiento y comprensión de la realidad para intervenir en ella con criterios estéticos, mediante el planteamiento y ejecución de anteproyectos y maquetas desarrollados en clase.

Se estudiará la generación del sentido de lugar desde el proyecto, la política, la relación comercial, sociocultural, monumental, urbanística y ecológica desde el concepto de lo "público". Igualmente, se analizarán las formas de control social, de activismo social, político y de género que influyen en las prácticas artísticas contemporáneas que pueden contravenir las normas establecidas en el espacio urbano en su dimensión pública y privada. De esta manera, se pretende suscitar en el alumno la participación activa en el contexto social contemporáneo a través de los elementos estéticos, antropológicos, ambientales y críticos. Así mismo, concienciar al estudiante de la existencia de Otros Arquitectos, los grandes conservadores de la Naturaleza, los animales, y los hábitats creados por ellos para su subsistencia como punto de referencia para la conservación de nuestro entorno y la creación de una arquitectura sostenible en la que los escultores son protagonistas junto con los arquitectos, como punto de encuentro entre ambas disciplinas. De esta forma, se pretende desarrollar el concepto de elemento arquitectónico y la intervención de los escultores en este ámbito a través de la realización de un proyecto personal aplicando los antecedentes establecidos por la Bauhaus.

Se utilizará la plataforma virtual Moodle como complemento de las clases presenciales y tutorías.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y transversales	ECTS
Lecciones magistrales por parte del profesor una estimación de los créditos dedicados a estas actividades en torno al 10 %.	CG. 4 CT. 3, 4	4
Debates grupales o seminarios de encuentro, moderados por el profesor donde se suscitan los temas previamente elaborados por los /las estudiantes sirviendo de vehículo para la transmisión de conocimiento y desarrollo de la capacidad crítica del estudiante. Son así mismo actividades que promueven la relación grupal y el trabajo en equipo. Se estima en torno a un 30% los dedicados a estas actividades.	CG. 3, 4, 5 CT. 1, 2, 3, 4, 5	
Resolución de ejercicios mediante la práctica en talleres y laboratorios específicos de los diferentes lenguajes artísticos, tanto en horas presenciales del profesor donde recibe la enseñanza de modo directo individualizado sobre los procesos de creación particulares como en la actividad autónoma del estudiante, sumando el 40% de los créditos dedicados. Exposición y presentación de trabajos que dado el carácter eminentemente expresivo y comunicativo de los lenguajes artísticos es en muchas ocasiones el objetivo final del proceso o de la obra realizada, aproximadamente 5-10 %.	CG. 1, 2, 3, 4, 5 CT. 1, 2, 3, 4, 5	
Salidas de estudio y trabajos de campo dirigidas a estimular la creación artística en espacios naturales, o bien visitas de exposiciones, museos, creación de obra audiovisual, etc. Su dedicación en créditos oscila entre el 10-15%.	CG. 1 CT. 1, 3, 4	

Actividad del estudiante

- Estudio de los contenidos teóricos
- Propuesta de ejercicios para realizar tanto en las clases presenciales, como en el tiempo dedicado a la formación autónoma del alumno sobre los temas tratados.
- Realización de breves proyectos personales de estudio sobre temas que se desarrollan en los contenidos de la asignatura.
- Participación en debates, talleres y otras actividades de clase

CRONOGRAMA

Las actividades que los estudiantes han de realizar a lo largo del curso se expondrán por el profesor al comienzo de éste.

EVALUACIÓN

- **Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula:**
La evaluación del trabajo de aprendizaje realizado por el estudiante considerará la destreza y capacidad para la resolución de los proyectos, problemas, ejercicios propuestos, u otras actividades. Los trabajos se someterán a la valoración del profesor/a, el cual tendrá en cuenta tanto el tratamiento conceptual como la claridad de la presentación.
- **Examen mediante prueba objetiva de los conocimientos adquiridos:**
La evaluación de las competencias adquiridas en la parte teórica de la asignatura se llevará a cabo mediante la realización de pruebas objetivas (controles, exámenes, tést). Estas pruebas constarán de preguntas sobre aplicación de conceptos aprendidos durante el curso y cuestiones prácticas relacionadas.
- **Asistencia y participación en las clases:**
Es obligatoria la asistencia a las clases, tanto en los estudios de Grado como en los de Máster puesto que son presenciales.
- **Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos:**
Calificación numérica final de 0 a 10 según la legislación vigente.

El rendimiento académico del estudiante y la calificación final de la asignatura se computarán de forma ponderada atendiendo a los siguientes porcentajes, que se mantendrán en todas las convocatorias.

El 70 % de la calificación corresponde a la presentación final de trabajos, se evalúa tanto sus aspectos técnicos formales, como los conceptuales.
El 30% de la calificación corresponde a las notas tomadas en los debates y seminarios.

Para la evaluación final es obligatoria la participación en las diferentes actividades propuestas. Para poder acceder a la evaluación final será necesario que el estudiante haya participado al menos en el 70% de las actividades presenciales.

BIBLIOGRAFÍA

No se va a seguir un libro de texto concreto para el desarrollo de la asignatura. A continuación se relacionan textos recomendados de carácter general:

Bibliografía básica

- Blanco, P.; et al. (eds.). (2001) *Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa*. 1ª ed Salamanca: Universidad de Salamanca. (Focus; 6).
- Pallasma, J. (2001) *Animales arquitectos. El funcionalismo ecológico de las construcciones animales*. Lanzarote: Fundación César Manrique.
- Sobrino Manzanares, M. L. (1999) *Escultura contemporánea en el espacio urbano: transformaciones, ubicación y recepción pública*. Madrid: Electa, DL .
- VV.AA. (2005) *Arquiescultura: Diálogos entre la arquitectura y la escultura del siglo XVIII hasta el presente*. [Museo Guggenheim de Bilbao. Octubre de 2005-febrero de 2006]. Basilea: Markus Bröderlin, Fondation Beyeler.

Bibliografía complementaria

- Auge, M. *Los “no lugares”. Espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad*. Traducción de Margarita N. Mizraji. Barcelona [s.a.]: Gedisa, 1993. 125 p.
- Bachelard, Gastón, *La poética del espacio*, Fondo de cultura económico. Mexico 1994.
- Béjar, H. *El ámbito íntimo. Privacidad, individualismo y modernidad*. Madrid: Alianza, 1990.
- De Barañano, K. (1992). *Chillida-Heidegger-Husserl. El concepto de espacio en la filosofía y la plástica del s. XX*. [IX Cursos de Verano y II Cursos Europeos, Julio-Septiembre 1990]. San Sebastián: Universidad del País Vasco, DL.