MÁSTER EN ESCULTURA CONTEMPORÁNEA

Módulo	**COMPLEMENTARIO**
Materia	**OPTATIVA**
Asignatura	609827 **PERSPECTIVAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO**

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Máster Universitario en Escultura Contemporánea
Carácter:	Optativa
Periodo de impartición:	2º semestre
Carga Docente:	3 ECTS
Teórica	1/2 ECTS
Práctica	1/2 ECTS

Departamento responsable:	ESCULTURA Y FORMACIÓN ARTÍSTICA
Coordinador/a:	Ana Mª Gallinal Moreno
Correo-e:	amgallin@ucm.es
Tfno. Dpto.:	91394 3650

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor

Esta asignatura describe y analiza los componentes de la escultura dentro del paradigma del arte contemporáneo.
Analizamos la escultura contemporánea desde sus componentes básicos.
Esta asignatura ofrece a quien la cursa un sistema de conceptos y herramientas conceptuales que le facilitarán la realización de su Trabajo Fin de Máster; ofrece una ayuda teórica para la realización de una obra artística personal en el marco del arte actual y un apoyo epistemológico para la realización del Trabajo Fin de Máster, entendido como una investigación escultórica propia.

OBJETIVOS

- Fomentar la investigación artística.
- Dotar al estudiante de las herramientas de análisis teórico que le permitan realizar una obra escultórica dentro de las claves estéticas del paradigma del arte contemporáneo.
- Desarrollar la formación intelectual y la capacidad crítica de quien cursa el máster, desde el ámbito del arte y la cultura visual actual, como futuro profesional de la escultura en el ámbito del arte actual, para generar iniciativa y dinamizar el entorno del circuito artístico de hoy.
- Relacionar los conceptos y métodos de esta asignatura con el Trabajo Fin de Máster con el que concluye nuestro programa.
- Aprender a identificar y a comunicar las funciones simbólicas de la escultura contemporánea como producto artístico en los circuitos estéticos de hoy.
- Aprender a traducir ideas escultóricas a discurso escrito para poder transmitirlas por escrito.
- Aprender a exponer verbalmente tanto los objetivos perseguidos como profesional de la escultura contemporánea, siendo capaz de transmitir los procesos y resultados logrados en su producción artística.
- Desarrollar de forma personal los apartados que componen el Trabajo Fin de Máster de los

estudios que nos ocupan.

COMPETENCIAS

Competencias Básicas y Generales

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB7 - Que las/los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG1 - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la escultura.
CG7 - Capacidad para encontrar soluciones alternativas en el planteamiento de un problema aplicando estrategias novedosas y originales en el ámbito de la creación y producción escultórica.

CG8 - Conocer los fundamentos y las implicaciones económicas de los procesos de la creación y producción escultórica.

CG9 - Resolver casos prácticos, en el campo de la escultura, lo que implica la elaboración previa del material, la identificación de cuestiones problemáticas, la selección, interpretación y exposición argumental en el ámbito de la creación y producción escultórica.

Competencias Transversales

CT1 - Conocer y desarrollar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, de los Derechos Fundamentales, de la cultura de la paz y la conciencia democrática, de los mecanismos básicos para la participación ciudadana y de una actitud para la sostenibilidad ambiental y el consumo responsable.

CT2 - Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño adaptado para todos a su ámbito de estudio.

CT3 - Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento, aplicando sus conocimientos al ejercicio profesional.

CT4 - Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.

Competencias Específicas

CE1 - Seleccionar los recursos específicos vinculados a la creación plástica a nivel conceptual en el ámbito de la escultura contemporánea de acuerdo con las últimas tendencias.

CE2 - Identificar las herramientas, técnicas y materiales más apropiados para llevar a cabo obras escultóricas.

CE10 - Adquirir la capacidad para desenvolverse en un entorno profesional de trabajo.

CONTENIDOS

1. Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura.
2. Introducción a la realización del Trabajo Fin de Máster como investigación escultórica personal.
3. Claves del paradigma contemporáneo en la escultura actual.
4. Espacio en la escultura contemporánea.
5. Virtualidad y realidad en la escultura contemporánea.
6. Forma en la escultura contemporánea.
7. Materia en la escultura contemporánea.
8. Tiempo en la escultura contemporánea.
9. Movimiento en la escultura contemporánea.
10. Lenguaje en la escultura contemporánea.
11. Comunicación en la escultura contemporánea.

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 mediante archivos informáticos.
- Además, las obras básicas de referencia las localizará en la Biblioteca del Centro.
- Propuesta de ejercicios o preguntas sobre los conceptos estudiados: Se pretende que los estudiantes comprueben si van asimilando los conceptos explicados según éstos se van tratando.
- Al final de cada tema se desarrollarán diversas actividades para contribuir a que los estudiantes refuercen los conocimientos adquiridos.

Actividades formativas		
Actividad a realizar para adquirir las competencias	**Competencias generales, transversales y específicas**	**ECTS**
Lecciones magistrales por parte del profesorado con una estimación de los créditos dedicados a estas actividades en torno al 10 %.	CB6, CG1, CG8, CE2	3
Debates grupales o seminarios de encuentro, moderados por el profesorado donde se suscitan los temas previamente elaborados por estudiantes sirviendo de vehículo para la transmisión de conocimiento y desarrollo de su capacidad crítica. Son así mismo actividades que promueven la relación grupal y el trabajo en equipo. Se estima en un 30% los créditos destinados a estas actividades.	CB7, CG1, CG8, CT4	
Resolución de ejercicios mediante la práctica en talleres y laboratorios específicos de los diferentes lenguajes artísticos, tanto en horas presenciales del profesorado donde recibe la enseñanza de modo directo individualizado sobre los procesos de creación particulares, como en la actividad autónoma del alumnado, sumando el 40% de los créditos. 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, 5 -10 %.	CG7, CG9, CT3, CT4, CE1, CE2, CE10	
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 %.	CB6, CG1, CG8, CT4, CE10	

Actividades del/la estudiante

- Estudio de los contenidos teóricos.
- Lecturas de textos.
- 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 ensayos en los contenidos de la asignatura para aproximarlos a su TFM y a su obra escultórica personal.
- Participación en debates, talleres y otras actividades de clase.

CRONOGRAMA

Las actividades que estudiantes han de realizar a lo largo del curso se expondrán por el profesor al comienzo de éste.
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula, incluyendo la asistencia y la participación fundamentada en los debates.
Es obligatoria la asistencia a las clases puesto que son presenciales.
La evaluación del trabajo de aprendizaje realizado por estudiantes considerará la destreza y capacidad para la intervención en los debates, fundamentación teórica de dichas intervenciones.
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. Relacionará los conceptos aprendidos en las lecturas y en las clases con el propio proyecto escultórico y con el futuro TFM.
Se valorará la calidad académica de la presentación formal.
Presentación oral con apoyo visual y pública de resultados (10 minutos aprox.): Mostrará la capacidad comunicativa y de síntesis para exponer en público los presupuestos, fuentes y método y resultados del análisis contextual realizado.
La calificación numérica final se realizará de 0 a 10 según la legislación vigente.
El rendimiento académico de 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.
Se realizará control de asistencia mediante firma.

EVALUACIÓN

El rendimiento del alumno se medirá de forma proporcional:
Trabajo tutelado en el aula: hasta un 30% de ECTS.
Exposición de trabajos y proyectos realizados autónomamente o en grupo: hasta un 70% de ECTS.
Participación activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje: hasta un 20% de ECTS. La calificación global de los tres sistemas de evaluación no podrá superar, en ningún caso, el valor de 10, es decir, la calificación final numérica oscilará de 0 a10.

Calificación:
Examen 1: tipo test sobre los apuntes de clase publicados en campus virtual.
Examen 2: tipo test sobre ejercicios prácticos relacionados con la preparación del Trabajo Fin de Máster y cuyos apuntes están en campus virtual
Ponencia de clase o Examen 3: sólo para quienes no hayan expuesto ponencia en clase, tipo test sobre citas de apuntes
Cada calificación se puntúa de 0 a 10.
La nota final es la media de
Examen 1+ Examen 2 + Ponencia o Examen 3 dividido entre 3. (sumando 15 puntos entre las 3 se obtiene el Aprobado).

BIBLIOGRAFÍA

- A.A.V.V., (2006). *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico.* Madrid: Akal.
- BESTUÉ, D., (2021). *El sentido de la escultura*. Barcelona: Fundación Joan Miró y Fundación BBVA.
- COLLINS, J., (2010). *Sculpture today.* Londres: Phaidon.
- KRAUSS, R., (2010). *Pasajes de la escultura moderna.* Madrid: Akal.
- HALL, W. y CURTIS, P., (2019). *Stone*, Londres: Phaidon.
- HEINICH, N., (2017). *El paradigma del arte contemporáneo*. Madrid: Casimiro.
- KASTNER, J., (ed) y WALLIS, B., (estudio) (2005*). Land art y arte medioambiental*. Londres: Phaidon.