MÁSTER EN ESCULTURA CONTEMPORÁNEA

Módulo	**CREACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ESCULTURA**
Materia	**PROYECTO, PRODUCCIÓN Y ESPACIO ESCULTÓRICO**
Asignatura	609822 **ESPACIO DE PRODUCCIÓN**

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Máster Universitario en Escultura Contemporánea
Carácter:	Obligatoria
Periodo de impartición:	2º semestre
Carga Docente:	6 ECTS
Teórica	3 ECTS
Práctica	3 ECTS

Departamento responsable:	ESCULTURA Y FORMACIÓN ARTÍSTICA
Coordinador/a:	Javier Mañero Rodicio
Correo-e:	jmanero@ucm.es
Tfno.Dpto.:	91394 3650

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor

La asignatura Espacio de Producción tiene por objeto estudiar e implementar las etapas que conforman un proyecto artístico en cualquiera de los medios propios de la escultura actual. En ella se desarrollan propuestas creativas personales desde su ideación y conceptualización, hasta su producción y realización final. Su campo de estudio es la realización escultórica, tanto en el contexto del arte contemporáneo, como en su aplicación a múltiples especialidades de la industria cultural.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Capacitación para la producción artística del más alto nivel en las técnicas y medios creativos propios de la escultura y sus profesiones.
- Aplicación de los instrumentos conceptuales y prácticos necesarios para la integración de los conocimientos adquiridos en procesos de creación autónoma que generen una práctica artística específica atenta a los diversos formatos y espacios culturales.
- Desarrollo de la formación intelectual y la capacidad crítica desde el ámbito del arte y la cultura visual, y reflexión sobre la propia producción a fin de situarla y comprenderla en el contexto cultural para generar iniciativa y dinamizar el entorno.
- Implementación de una práctica artística profesional que permita tanto asumir un compromiso con la realidad contemporánea como recibir el pleno reconocimiento social de sus

competencias.

Objetivos específicos

- Generar líneas de trabajo e investigación artística propias orientadas a su producción escultórica efectiva y profesional.
- Establecer estrategias y metodologías apropiadas para los fines del proyecto escultórico que optimicen su desarrollo y su producción, siempre desde una total libertad para elegir los lenguajes o soportes más adecuados a las propuestas personales.
- Establecer hábitos y conocimientos prácticos propios del estudio y del taller de escultura, así como relativos a la gestión del trabajo de producción autónomo en todas sus etapas, desde el acopio de recursos hasta la definición profesional del objeto escultórico, sea material o digital.
- Analizar, identificar y asumir los problemas del arte a través de su experimentación práctica, estimulando procesos de percepción y conceptualización de aquellos aspectos de la realidad susceptibles de ser tratados artísticamente, y favoreciendo la reflexión crítica sobre el propio trabajo y la toma de conciencia del contexto en que se desarrolla.
- Analizar las diferentes funciones que la escultura ha adquirido con relación a los contextos socioculturales en los que se ha generado y discutir los problemas definidos por otros/as artistas, así como las soluciones dadas por éstos, los criterios utilizados y el porqué de los mismos.

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 los/las 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.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB10 – Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la escultura.

CG3 - Comprender y ser capaz de aplicar las herramientas de investigación en el ámbito de 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

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.

CT5 - Utilizar un lenguaje inclusivo que repete las diversidades propias y características de las personas, y adquirir estrategias comunicativas orales y/o escritas eficaces para favorecer la transmisión de conocimientos.

CT6 - Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, ejerciendo auténtico espíritu de liderazgo.

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.

CE4 - Manejar explícitamente los nuevos recursos técnicos y tecnológicos afines a la escultura para adaptarse a los requerimientos del mercado.

CE5 - Diseñar de forma autónoma proyectos de creación artística escultórica contemporánea.

CE6 - Planificar las distintas fases de la creación de proyectos artísticos en el ámbito profesional de la escultura contemporánea.

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

CONTENIDOS

La propuesta personal de trabajo creativo en escultura. Esta asignatura se centra en la práctica artística como una plataforma desde la que investigar y afianzar líneas de trabajo propias e implementar hasta su realización proyectos personales concretos. Dentro del título tiene como principal función proyectar el conjunto de conocimientos adquiridos hacia la práctica artística metodológicamente pautada, efectiva y profesional dentro de la escultura.

El espacio de producción, su gestión y sus tiempos. Con el fin indicado, esta asignatura supone un espacio abierto y con alto grado de autogestión destinado a la creación personal, a la experimentación y a la producción de obra específica. En las enseñanzas superiores de arte este tipo de espacios actúan como el taller propio de cada estudiante que encuentra en él una libertad total en sus elecciones artísticas, pero que conlleva responsabilidad y autonomía respecto a sus decisiones, así como la necesidad de compartirlas y de discutirlas ante la tutoría y la comunidad del título.

La metodología proyectual y los procesos escultóricos. El conocimiento y aplicación de las metodologías proyectuales capacita para desarrollar proyectos escultóricos rigurosos y adecuados a los fines para los que se crean, permitiendo la competencia, la gestión profesional y el trabajo en entornos interdisciplinares.

Con el fin de articular estrategias, metodologías y actividades capaces de otorgar solidez y funcionalidad a tal espacio autónomo, la dimensión teórica de esta asignatura atenderá a las siguientes cuestiones y contenidos:

- Seguridad, higiene y buenas prácticas en esta asignatura.
- El proyecto artístico en escultura: Elementos y etapas de un proyecto entre la propuesta o motivación, el análisis e ideación y la planificación y producción.
- Metodologías de proyecto: Estrategias de investigación y de conceptualización entre la realidad y su manifestación artística. Tratamiento y gestión de fuentes y materiales

según las características de cada proyecto. Registro de la actividad y los procesos creativos.

- Documentación y presentación pública: El documento de proyecto impreso/digital en sus objetivos, características, partes y gráfica. La presentación pública: discurso, claridad y efectividad.

METODOLOGÍA

Dimensión teórica. Exposición directa de contenidos de los programas de las materias impartidas en el Máster por parte del profesorado. Para ello se emplearán recursos audiovisuales, gráficos, tecnológicos, textuales, etc. Dentro de este grupo se incluyen asimismo conferencias monográficas por parte de profesores/as e investigadores/as, que vendrán acompañadas de un debate o coloquio con los/as alumnos/as.

Métodos Prácticos tutelados en el aula/Espacio de producción. Realizaciones de los propios estudiantes y a su propuesta, tuteladas por el profesor/a.

Métodos Prácticos Autónomos en el aula/Espacio de producción: Desarrollo autónomo de las de los proyectos propuestos aceptados.

Dimensión comunicativa. Confección de memorias relativas a los proyectos desarrollados con discusión conceptual, referentes, tecnología, etc. Defensa con medios audiovisuales de los proyectos desarrollados.

Contexto cultural. Atención documental y en su caso visita a los eventos culturales de actualidad de interés para la asignatura.

Actividades formativas		
Actividad a realizar para adquirir las competencias	**Competencias generales, transversales y específicas**	**ECTS**
Clases magistrales: Centradas en contenidos teóricos y prácticos con ayuda de referencias visuales. Lecciones magistrales para desarrollar el programa de contenidos por parte de los docentes y de ponentes invitados.	CB6, CG3, CG8, CT6, CE1	6
Espacio de producción reglado y autónomo / Tutorías dirigidas: Ideación, desarrollo y producción de proyectos personales enmarcados en los lenguajes artísticos propios de la escultura. Actividad generada mediante la práctica en talleres y laboratorios específicos, 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.	CB7, CB10, CG7, CG9, CT4, CE1, CE2, CE4, CE5, CE6	
Memorias y presentaciones: Elaboración de memorias y documentación relativa a la investigación y trabajo artístico proyectado y producido, así como su exposición y presentación o defensa pública oral.	CB8, CT3, CT4, CE10	
Salidas de estudio: Tales como visitas a fondos de instituciones de interés para la asignatura, exposiciones, museos etc.	CG8, CT3, CT4, CE10	

Actividades del/la estudiante

- Estudio de los contenidos teóricos
- Desarrollo de las actividades propuestas para realizar tanto en las clases presenciales, como en el tiempo dedicado a la formación autónoma del alumno sobre los temas tratados.
- Búsqueda de información y documentación sobre temas que se desarrollan en los contenidos de la asignatura.
- Participación en debates, talleres y otras actividades de clase
- Investigación y documentación asociadas a la línea de trabajo propuesta y los proyectos escultóricos emprendidos para la asignatura.
- Desarrollo y realización de los proyectos escultóricos propuestos hasta el nivel que resulte posible según su complejidad y coste económico.
- Presentación y defensa de proyectos.

CRONOGRAMA

Al comenzar el curso el profesorado expondrá la programación de aula con su calendario de actividades.

EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN	Ponderación mínima	Ponderación máxima
Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos a través de las realizaciones prácticas generadas, así como de sus memorias y defensa oral. Valoración del desarrollo conjunto de todas las fases proyectuales de la producción artística generada en el Espacio de producción. Se atiende a elementos de metodología, ideación, creación y adecuación técnica. También al discurso elaborado y la defensa del propio trabajo. El 75 % de la calificación corresponde a la presentación final de trabajos. Dentro de los criterios de calidad de los proyectos presentados, se valorará positivamente: adecuación del proyecto a la línea de investigación de la asignatura, correcta relación con el contexto artístico, originalidad, coherencia conceptual y/o plástica (expresividad de los materiales y recursos adecuados a la obra), ejecución técnica óptima, grado de implicación y capacidad tanto crítica como autocrítica del alumno/a frente a los objetivos planteados.	50	75
Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula. La evaluación es continua, mediante el seguimiento de la asistencia y participación en las clases y actividades programadas y la tutorización constante de los procesos de investigación y de creación del alumnado. El 25% de la calificación corresponde a la implicación en el Espacio de producción, a la tutorización y en general a la dimensión actitudinal y la participación en las actividades planteadas por la asignatura. Para poder acceder a la evaluación final será necesario que el estudiante haya participado al menos en el 70% de las actividades presenciales (Espacio de producción, tutorías, clases magistrales, conferencias, visitas, debates)	15	25

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV. (2009) *Procedimientos y materiales en la obra escultórica*. Madrid: Akal.
- Brea, J.L. (2010) *Las tres eras de la imagen.* Madrid, Akal.
- Guasch, A. M. (2016) *El arte en la era de lo global: de lo geográfico a lo cosmopolita, 1989-2015*. Madrid: Alianza
- Krauss, R.E. (2002) *Pasajes de la escultura moderna*. Madrid: Akal.
- Maderuelo, J. (2012) *Caminos de la escultura contemporánea*. Ediciones Universidad de Salamanca.
- Morey, J. (2014) *Herramientas de profesionalización para artistas.* Madrid: MECD. 6e81-4b93- b4c5-b37cea9a6bc0/herramientas-profesional-artistasw.pdf
- Polanco, A. (Ed.) (2007) *Cuerpo y mirada, huellas del siglo XX*. Madrid: MNCARS.
- Ramírez, J.A. (Ed.) (2010) *El sistema del arte en España*. Madrid: Cátedra.