MÁSTER EN ESCULTURA CONTEMPORÁNEA

Módulo	**CREACIÓN E INVESTIGACIÓN EN ESCULTURA**
Materia	**PROYECTO, PRODUCCIÓN Y ESPACIO ESCULTÓRICO**
Asignatura	609823 **MODELADO ANATÓMICO, ANIMALÍSTICO Y FORMAS VEGETALES**

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Máster Universitario en Escultura Contemporánea
Carácter:	Obligatoria
Periodo de impartición:	1er semestre
Carga Docente:	6 ECTS
Teórica	3 ECTS
Práctica	3 ECTS

Departamento responsable:	ESCULTURA Y FORMACIÓN ARTÍSTICA
Coordinador/a:	Pedro Terrón Manrique
Correo-e:	paterron@ucm.es
Tfno.Dpto.:	91394 3650

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor

Análisis y desarrollo de líneas de investigación dentro del ámbito escultórico enfocadas a la concreción material y física de la forma. Estudio de la naturaleza a través referentes biológicos del reino animal y vegetal dirigidos a la creación de proyectos artísticos.

Se aborda la representación escultórica del cuerpo humano atendiendo al conocimiento firme de su descripción anatómica. Procurando asimismo nociones aplicadas de anatomía comparada y estructuras de la naturaleza.

OBJETIVOS

- Capacitar para la producción artística del más alto nivel en las técnicas y medios creativos propios de los escultores.
- Fomentar la experimentación creativa artística.
- 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.
- Capacitar al alumno para que reconozca la materia y método empleado en la consecución de las distintas representaciones escultóricas.
- Profundizar en el conocimiento del cuerpo humano como modelo para la creación escultórica.
- Dominar los mecanismos formales, técnicos y conceptuales que subyacen en los procesos creativos basados en la realidad como modelo.
- Aplicar diversas técnicas y materiales en la consecución de una escultura

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.

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

CG6 - Conocer los métodos, técnicas e instrumentos de análisis para el estudio 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

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.

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.

CE3 - Establecer vínculos y conexiones entre la escultura y la arquitectura fomentando la relación y

potenciando las posibilidades creativas.

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

CE7 - Aplicar metodologías innovadoras en la escultura contemporánea, demostrando espíritu emprendedor e iniciativa en la toma de decisiones en diferentes ámbitos de actuación.

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

CONTENIDOS

- Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura.
- Principios teóricos y formales de la creación tridimensional.
- Análisis y estudio de las formas de la naturaleza en sus diferentes manifestaciones y su aplicación a la creación escultórica.
- Técnicas y materiales en el modelado del natural: Recursos técnicos para el modelado, la armadura y materiales.
- Las formas naturales en las manifestaciones escultóricas a lo largo de la historia.
- Propuestas y conceptos contemporáneos a través de las formas de la naturaleza en la obra escultórica de diversos autores.

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. Ciclo de conferencias impartidas por diferentes docentes en torno a la importancia y el uso del material en la escultura.
- Clases prácticas con actividades creativas y desarrollo de proyecto.
  El alumnado deberá desarrollar un proyecto personal con libertad a la hora de elegir el lenguaje plástico o soporte tecnológico a utilizar.
  El alumnado presentara al final, la memoria explicativa y los bocetos preliminares al desarrollo del proyecto. El profesorado ofrecerá al alumnado un seguimiento mediante un sistema de tutorías continuadas facilitando, en cada caso, el apoyo técnico e intelectual necesario para el desarrollo individual de cada proyecto.
- Debates por parte de alumnos/as y profesor/a. Una vez finalizados los ejercicios serán expuestos ante los demás compañeros, incentivando la participación del alumnado con el objeto de estimular una valoración crítica y una perspectiva más amplia del conjunto de los proyectos realizados.
- Los contenidos de la asignatura se encuentran publicados en el Campus Virtual, así como información complementaria para que el alumnado pueda ampliar y desarrollar su labor investigativa. Los contenidos del Campus Virtual consisten en:
  - Introducción, donde el alumnado encuentra el programa (descriptor, contenidos, metodología, bibliografía y evaluación), un cronograma, el listado de proveedores y la documentación sobre seguridad e higiene, documentos todos que puede descargar.
  - Memorias de alumnas y alumnos de cursos anteriores.
  - Listados de artistas relacionados con los temas tratados en la asignatura y los enlaces a sus páginas web.
  - Enlaces a vídeos de interés.

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, CG6, CG8,	
Debates grupales o seminarios de encuentro, moderados por el profesorado donde se suscitan los temas previamente elaborados por los/las estudiantes sirviendo de vehículo para la transmisión de conocimiento y desarrollo de su capacidad crítica.	CB7, CG7, CT1, CT2, CT4, CT5	
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.		6
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, CG8, CG9, CT3, CT4, CT6, CE1, CE2, CE3, CE4, CE6, CE7	
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, 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

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 el estudiante considerará la destreza y capacidad para la intervención en los debates, fundamentación teórica de dichas intervenciones.

Los trabajos se someterán a la valoración del profesorado, 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 del alumnado 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.
El rendimiento del alumnado 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.

BIBLIOGRAFÍA

- BORDES, Juan. *Historia de las teorías de la figura humana*. *El dibujo/la anatomía/la proporción/la fisionomía*. Ed. Cátedra, Madrid, 2003.
- MATÍA, Paris, BLANCH, Elena, et Al. *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico.* Madrid, Akal ed. 2006.
- MATÍA, Paris, BLANCH, Elena, et Al. *Procedimientos y Materiales en la obra escultórica.* Madrid, Akal ed. 2009.
- CABELLO, Sonia. *El animal como mediador en los discursos escultóricos actuales (Tesis).* Madrid, UCM, 2016.
- DOCZI, Gyorgy. *El poder de los límites, proporciones armónicas en la naturaleza, el arte y la arquitectura.* Ed. Troquel, Buenos Aires, 1.996