

CONSTRUCCIÓN Y REPRESENTACIÓN ESCULTÓRICA

GRADO EN BBAA
Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid

INTRODUCCIÓN

Construcción y Representación Escultórica es una asignatura obligatoria que forma parte del Área de Conocimiento de Escultura de la titulación de Grado en Bellas Artes. Es la primera asignatura del módulo Avanzado “Estrategias y Proyectos de la Escultura” que se imparte en la titulación.

Se imparte en segundo curso con una temporalización semestral, que aporta 6 créditos ECTS al alumno que la supere. Se desarrolla en 6 horas semanales de carácter presencial para el alumno, durante dos periodos: uno de cuatro horas con presencia de profesor y uno de dos horas sin la presencia del mismo. Además, se considera el tiempo dedicado por el alumno a la asignatura fuera del aula, que es de 4 horas semanales.

El día de la presentación se explicará el programa docente al alumnado y se le dará una explicación sobre la seguridad y limpieza en el aula. Se tratará el uso y manejo de los materiales y herramientas comunes y personales, la importancia del mantenimiento del aula-taller en el que se desarrollará la asignatura, así como del reciclado y el respeto por el medio ambiente

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Objetivos generales de la asignatura

1. Desarrollar la capacidad para entender la escultura desde el interior, desde su estructura interna como un todo.
2. Investigar y conocer las cualidades expresivas de la materia plástica.
3. Desarrollar la capacidad de construir lo esencial para el desarrollo artístico.
4. Conocer e investigar las posibilidades expresivas escultóricas a través de la construcción y la adición.

Objetivos específicos de la asignatura

1. Desarrollar la capacidad de percepción tanto de la realidad exterior reflejada en la naturaleza, como de la realidad interior.
2. Buscar tendencias artísticas y lenguajes plásticos con los que sentirse identificado. Introducción a las formulaciones y corrientes artísticas históricas y actuales.
3. Reflexionar y analizar los distintos lenguajes constructivos en la representación escultórica.
4. Crear hábitos de trabajo y actitudes para el desarrollo personal del alumno, potenciando su estilo propio, en el que se ha de expresar.
5. Desarrollar la capacidad de construir lo esencial para el desarrollo artístico.
6. Buscar, analizar y sintetizar correctamente la información recibida, potenciando el espíritu de investigación.
7. Organizar y combinar formas volumétricas con sentido estético, dominando los conocimientos, habilidades y destrezas propios del lenguaje plástico.
8. Mantener una actitud creativa al analizar, sintetizar e interpretar las formas extraídas de la naturaleza.
9. Desarrollar la capacidad para elaborar y recoger una óptima información bidimensional para construir una tridimensional.
10. Desarrollar la capacidad de autocrítica frente al trabajo personal y al de los compañeros.
11. Desarrollar hábitos de autoevaluación en los alumnos, estimulando el pensamiento divergente para favorecer una actitud reflexiva, flexible y abierta en la búsqueda de soluciones y respuestas.
12. Conseguir resultados de calidad, dotados de unidad estilística, estética y técnica, acorde con el nivel que en este segundo curso de grado el alumno deberá de obtener.
13. Fomentar el espíritu cooperativo entre los alumnos.
14. Sensibilizar hacia la limpieza y seguridad en el aula.
15. Concienciar y sensibilizar ante el reciclaje y la conservación medioambiental.

CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS

Siguiendo los objetivos citados, trabajaremos los contenidos mediante el uso de materiales de modelado, dúctiles y maleables, con la finalidad de afianzar la destreza plástica a lo largo del curso, potenciando también la creatividad y capacidad conceptual. También se realizará una escultura o proyecto escultórico propuesto por el alumno bajo determinados parámetros determinados por el profesor, donde la investigación en torno a inquietudes artísticas personales den paso a una reflexión, una autocrítica y una puesta en común del trabajo individual.

Los temas que trabajaremos para desarrollar los contenidos de la asignatura son cuatro: tres de ellos realizados con técnicas de modelado en bulto redondo, trabajados sobre un tablero de madera de 40 x 40 x 2 cm.; y un cuarto, de temática y técnica propuestos por el profesor, acompañado de una reflexión escrita acerca del desarrollo y resultado final del mismo, así como una presentación y defensa ante el grupo.

Al finalizar cada uno de los temas el estudiante subirá su trabajo en el campus virtual de la asignatura.

1. Copia de figura clásica

Contenidos:

- Observar, analizar y sintetizar a través de la observación del modelo.
- Desarrollar un tipo de dibujo que nos aporte un contenido de información y un estudio adicional en la estructura básica de la escultura.
- Dominar el modo de planificación y desarrollo del trabajo.
- Construir una armadura metálica, aplicada al ejercicio propuesto, atendiendo a las proporciones, movimiento y composición del modelo.
- Adquirir unos primeros conocimientos sobre la estructura anatómica del cuerpo humano.
- Desarrollar actividades que amplíen el conocimiento a los alumnos sobre el cuerpo humano –exposiciones, museos, estudios anatómicos, bibliografía, etc.-.

Ejercicio:

Realización de una figura humana, con armadura, de una medida máxima de 40 cm. en cualquiera de sus dimensiones. Ejecución de dibujos previos como material de apoyo. Material: arcilla o plastilina.

Evaluación:

Nivel de concreción y estudio de la escultura realizada: el encaje, la composición, el parecido con el modelo, la síntesis de los rasgos más característicos, movimiento, expresividad y textura.

2. **La estructura de la cabeza e interpretación del retrato**

Contenidos:

- Modelar la estructura de una cabeza humana
- Adquirir métodos de estudio sobre estructura, encajado, proporción y movimiento.

- Observar el natural de una forma ordenada y precisa, que facilite la comprensión de los valores escultóricos más fundamentales (volumen y espacio).
- Aportar soluciones personales y creativas a los diferentes problemas de interpretación que se nos plantea en el retrato.
- Estudiar y analizar el carácter, psicología e identidad del modelo y su representación.
- Investigar en las posibilidades expresivas que puede permitir el barro a nivel individual.
- Potenciar la colaboración entre los alumnos.
- Desarrollar la curiosidad y el estudio sobre la cabeza humana: exposiciones, museos, estudios anatómicos, bibliografía, etc.

Ejercicio:

Modelado a escala real o a mayor tamaño, del retrato de un compañero con la realización previa de su armadura en hierro y malla metálica. Altura máxima de 40 cm. Material: arcilla. El trabajo escultórico irá acompañado de la documentación que se haya realizado del modelo: dibujos-estudios desde diferentes puntos de vista y una serie fotográfica del mismo, reproducciones de escayola o plastilina (si las hubiese), etc.

Evaluación:

El nivel de concreción y estudio de la estructura anatómica interna, el parecido con el modelo utilizado, la textura, acabado y capacidad interpretativa.

3. **Tema propuesto por el profesor de libre interpretación**

Contenidos:

- Potenciar la creatividad del alumno.
- Fomentar su espíritu crítico y reflexivo.
- Interpretar la información bidimensional a la tridimensional.
- Generar la capacidad de gestión de la documentación para aplicarla en su/s proyecto/s.
- Estudiar los códigos expresivos que fomentan la creación de un lenguaje plástico
- Aprender a diferenciar el contenido de información que nos aporta un dibujo-estudio de la imagen fotográfica.

Ejercicio:

El alumno desarrollará un proyecto sobre un tema planteado por el profesor. Realizará una escultura de 40 cm. máximo en cualquiera de sus dimensiones, basada en estudios previos, recopilación de

documentación y realización de bocetos. Material: cualquier tipo de materia plástica.

Evaluación:

Nivel de creatividad del alumno, capacidad para entender y estructurar internamente la escultura, el grado de implicación en el proceso de investigación y selección de la documentación utilizada. Acabado estético y expresivo de la obra.

4. **Proyecto libre** (dirigido por el profesor)

Contenidos:

- Investigar sobre la historia de la escultura.
- Conocer los distintos lenguajes técnicos y expresivos en la construcción de la representación escultórica.
- Buscar lenguajes artísticos de manera personalizada.
- Investigar las tendencias, artistas y obras escultóricas actuales.
- Buscar soluciones a necesidades expresivas.
- Conocer y participar en los proyectos escultóricos de los compañeros.
- Expresar de manera escrita y oral las preocupaciones y las inquietudes artísticas personales del alumno.
- Fomentar la capacidad transformadora del arte.
- Definir la apreciación de la obra en relación de su entorno y exhibición.

Ejercicio:

Realización de un trabajo teórico y/o práctico, individual o en grupo, que explore los diferentes lenguajes artísticos en la historia de la escultura. Este trabajo será expuesto y defendido frente al grupo durante una clase con presencia del profesor.

Evaluación:

Implicación en el trabajo, calidad y cantidad de información obtenida a través de la investigación y la documentación utilizada (bibliografía, páginas webs, visitas...), grado de calidad en la presentación (maquetación, diseño, limpieza, fotografía), capacidad de reflexión y autocrítica, exposición y defensa del trabajo.

EVALUACIÓN CONTINUA

A lo largo de esta evaluación continua se calificarán:

- El seguimiento del trabajo en la clase, el taller y la actividad autónoma del alumno: manejo y preparación del material, concentración en el trabajo, tenacidad, capacidad de experimentación y búsqueda.
- Ejercicios: Resultados del desarrollo conceptual y técnico entorno a la creación escultórica de los temas tratados (deberá entregarse al menos el 80% de los ejercicios).
- Participación en las tutorías.
- Estudios, visitas y documentación elaborada en las horas de dedicación fuera del Centro.
- Capacidad de trabajo en grupo, solidaridad con el equipo, limpieza y orden.
- Asistencia a la clase y al taller autónomo (como mínimo el 80%).

La proporción de la calificación final y los trabajos realizados durante el curso es la siguiente:

- 60% los tres ejercicios desarrollados en el aula taller.
- 20% un proyecto libre desarrollado fuera del aula taller y expuesto y defendido en clase.
- 10 % dedicación a las visitas, recopilación de documentación, y estudio de temas bibliográficos y/o expuestos en el campus virtual en horario fuera del taller.
- 10% seguridad e higiene (limpieza, orden, mantenimiento y óptimo uso del material y herramientas del aula).

La calificación final estará perfilada por las anotaciones tomadas por el profesor durante el proceso de observación directa del alumno durante las clases, las entrevistas en las tutorías, y su capacidad de trabajar en un taller de grupo.

Todos los trabajos realizados en el aula deben de ser debidamente desmontados y el material común usado para su ejecución debe ser reciclado y ordenado, de lo contrario no se considerará finalizado y por tanto no calificado para la evaluación final.

Evaluación extraordinaria de septiembre

En el caso de que el alumno obtenga una calificación negativa, se estudiará la situación personal del alumno para una entrega de trabajos y/o un examen.

HORARIO DE TUTORIA

Se utilizará para:

Consultar y dirigir el proyecto libre (guiar y orientar en la planificación, desarrollo y consecución).

Consultar las calificaciones que va obteniendo el alumno a lo largo del semestre. Ofrecen una comunicación directa con el profesor en caso de que hubiera cualquier problema relacionado con el grupo y/o con la asignatura en general.

Pueden realizarse tanto individualmente como en grupo.