

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

GRADO EN BBAA

Facultad de Bellas Artes

Universidad Complutense de Madrid

INTRODUCCIÓN

Técnicas y Procedimientos es una asignatura que forma parte del área de conocimiento de Escultura dentro de la titulación de Grado en Bellas Artes. Es una materia optativa para segundo o tercer curso de Grado, que se imparte semestralmente y ofrece 6 créditos ECTS al alumno que la supere. Estos se desarrollan en 6 horas semanales de carácter presencial para el alumno durante dos días distintos de la semana. Tres horas se desarrollan con presencia del profesor y las otras tres son de trabajo autónomo del alumno, quien, asimismo, cuenta con otras tres horas semanales de tutoría. El horario es de mañana o tarde, según el curso en que se ha matriculado el alumno. La duración en tiempo de esta asignatura se estima en catorce semanas reales de trabajo.

El desarrollo de esta asignatura está orientado a enseñar al alumno los conocimientos de los procesos técnicos fundamentales para la ejecución de obras escultóricas y de los materiales empleados en dichos procesos. Adquirir estos conocimientos tiene el objetivo de aportarle los medios necesarios para poder llevar a cabo la producción de sus obras, así como el de potenciar su capacidad creativa por medio de la experimentación con materiales específicos. De este modo, incluyendo en la programación la enseñanza de determinados procesos técnicos empleados en la escultura a lo largo de la historia, incide especialmente en la comprensión y experimentación con los materiales y métodos de ejecutar obras escultóricas que han surgido en los últimos años a raíz del avance industrial de la sociedad actual y en cómo los artistas los han adaptado a la creación contemporánea. Unido inevitablemente a estos objetivos de capacidad de ejecución y enriquecimiento creativo, está el de crear hábitos de trabajo y el de proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para poder manipular los procesos, materiales y herramientas con las medidas de seguridad e higiene necesarias, tanto para su propia salvaguardia como para la de sus compañeros y, posteriormente, la del personal o espectador que acabe accediendo a su obra.

OBJETIVOS GENERALES

Como queda explicado en la introducción, y en coherencia con las demás materias de los niveles en que se imparte la asignatura, los objetivos generales se basarán en las siguientes premisas:

- Conocer y estudiar las técnicas y procedimientos utilizados en la creación escultórica.
- Experimentar con materiales específicos.
- Probar y examinar prácticamente las virtudes y propiedades de los materiales estudiados.
- Familiarizarse con los recursos propios de cada material: posibilidades y limitaciones técnico-expresivas.
- Conocer las técnicas utilizadas en la realización de obras escultóricas a lo largo de la historia y su incidencia en las de nueva generación.
- Analizar y sintetizar correctamente la información recibida, potenciando el espíritu de investigación.
- Mantener una actitud creativa al analizar e interpretar los resultados extraídos de la experimentación con los materiales y herramientas empleados.
- Saber enriquecer las obras escultóricas personales con la aportación de las técnicas aprendidas y materiales utilizados en la asignatura.
- Saber adecuar los materiales utilizados al lenguaje propio de creación.

- Crear hábitos de trabajo y actitudes que permitan utilizar correctamente los procedimientos, materiales y herramientas para poder llevar a cabo la ejecución de la idea concebida.
- Crear hábitos de trabajo y actitudes que permitan utilizar los procedimientos, materiales y herramientas con la correcta seguridad e higiene.
- Conocer la normativa relativa a seguridad e higiene en esta área y sensibilizar al alumno para su aplicación práctica en el aula.
- Fomentar el espíritu cooperativo entre los alumnos.
- Mantener la limpieza, el orden y la seguridad en el aula.
- Sensibilizar al alumno con respecto al reciclaje y al medioambiente.

CONTENIDOS

BLOQUE 1: Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura.

BLOQUE 2: Materiales utilizados en la creación y elaboración escultórica.

BLOQUE 3: Técnicas y procesos utilizados en la creación y elaboración escultórica.

BLOQUE 4: Escultura contemporánea. Técnicas, procedimientos y materiales en su ejecución.

BLOQUE 5: Creación de obra personal del alumno.

METODOLOGÍA

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

- Presentación de la asignatura y explicación pormenorizada del programa docente donde se especifican los objetivos, contenidos, metodología, evaluación y bibliografía recomendada. El profesor informará sobre las normas de seguridad, higiene y buenas prácticas en el aula y facilitará el cronograma.
- Al comienzo de cada tema se expondrá el contenido y objetivos principales de dicho tema. Desarrollo teórico de los contenidos. Lecciones expositivas teóricas, con utilización de medios audiovisuales de refuerzo que complementan los contenidos prácticos. 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 pondrán 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. La formación del estudiante se asegurará a través de la realización de una serie de ejercicios prácticos y teóricos, desarrollados tanto en las clases presenciales como en el tiempo de formación autónoma del alumno. También con demostraciones prácticas y seminarios específicos por parte del profesor.
- Cuestiones y problemas. Al final de cada tema se desarrollarán diversas actividades para contribuir a que los estudiantes refuercen los conocimientos adquiridos.
- Estrategias de enseñanza-aprendizaje, presenciales e individuales. Dado el carácter eminentemente práctico y de taller, esta asignatura pretende en la medida de lo posible un seguimiento personalizado de los trabajos de los estudiantes durante el proceso.

- El campus virtual será una herramienta más de conocimiento-aprendizaje. Las normas de seguridad, higiene y buenas prácticas, el programa, la bibliografía y otros elementos de refuerzo estarán colgados como material de apoyo.
- Las tutorías serán, principalmente, presenciales y a través del campus virtual de la asignatura.
- Mediante evaluación continua, se informará a los estudiantes de su desarrollo y progreso, bien de forma personalizada, bien al terminar cada ejercicio, o también a través de las calificaciones obtenidas tras su realización o a través de listados que se colocarán en el tablón de información del aula o en el campus virtual de la asignatura.

UNIDADES DOCENTES

El conocimiento de las técnicas y procedimientos escultóricos se impartirá primeramente por medio de la clase magistral del profesor. A continuación, el alumno, guiado y tutorizado por el profesor, y tras haber obtenido el aprendizaje suficiente para poder comenzar las prácticas, experimentará con los materiales y técnicas estudiadas. Finalmente, ideará y creará una obra de carácter original, orientada en su propia línea de creación, valiéndose de las técnicas y procedimientos aprendidos.

Tema 1. Materiales utilizados en la creación y elaboración escultórica.

Objetivos específicos:

- Conocer cada uno de los materiales utilizados en la ejecución de obras escultóricas.
- Conocer las características físicas de estos materiales.
- Reconocer las adecuaciones de dichos materiales a las necesidades de la obra, tanto físicas como conceptuales.
- Potenciar la capacidad de investigación en materiales utilizados en otros campos para adaptarlos a un uso escultórico.
- Potenciar la capacidad creativa del alumno con la aportación del conocimiento de materiales innovadores.

Temporalización: 6 horas.

Metodología:

- Lección expositiva teórico-práctica sobre el tema.
- Prácticas con los materiales explicados.
- Reflexión teórica del alumno. Lecturas, resúmenes y dossiers. Particularidades de los materiales. Conceptos, principios formales y estéticos.

Tema 2. Técnicas y procesos utilizados en la creación y elaboración escultórica.

Objetivos específicos:

- Conocer cada una de las técnicas y procesos utilizados en la ejecución de obras escultóricas.
- Aprender a utilizar cada una de estas técnicas y procesos.
- Reconocer las adecuaciones de dichas técnicas y procesos a las necesidades de la obra, tanto físicas como conceptuales.
- Potenciar la capacidad de investigación en técnicas y procesos utilizados en otros campos para adaptarlos a un uso escultórico.
- Potenciar la capacidad creativa del alumno con la aportación del conocimiento de técnicas y procesos innovadores.

Temporalización: 6 horas.

Metodología:

- Lección expositiva teórico-práctica sobre el tema. Utilización de medios audiovisuales de refuerzo.
- Demostración básica de las técnicas y procesos explicados.
- Reflexión teórica del alumno. Lecturas, resúmenes y dossiers. Particularidades de las técnicas y procesos. Conceptos, principios formales y estéticos.

Tema 3. Escultura contemporánea. Técnicas, procedimientos y materiales en su ejecución.

Objetivos específicos:

- Conocer las técnicas y procesos utilizados en la ejecución de obras escultóricas realizadas por autores contemporáneos.
- Aprender a reconocer la necesidad de la utilización, tanto física como conceptual, de las técnicas y procesos utilizados en la ejecución de obras escultóricas realizadas por autores contemporáneos.
- Aprender a reconocer la huella de las técnicas y procesos utilizados en la ejecución de obras escultóricas realizadas por autores contemporáneos, así como la aportación de esta al lenguaje utilizado por el autor.
- Potenciar la capacidad creativa del alumno con la incorporación de las diversas huellas dejadas por cada técnica, proceso y/o material en la creación de la obra personal.

Temporalización: 6 horas.

Metodología:

- Lección magistral con exposición audiovisual.
- Reflexión teórica del alumno. Lecturas, resúmenes y dossiers. Particularidades de las técnicas y procesos. Conceptos, principios formales y estéticos.

Tema 4. Reflexión teórica sobre la obra escultórica de varios artistas.

Objetivos específicos:

- Conocer las técnicas y procesos de artistas contemporáneos.
- Fomentar el contacto directo de los alumnos y las obras de arte.
- Ampliar el vocabulario y desarrollar la capacidad de transmisión de conceptos e ideas estéticas.
- Fomentar el espíritu crítico y reflexivo del alumno.
- Manejar el programa powerpoint como método de presentación de un discurso.

Desarrollo del Contenido:

- Realización de un trabajo de valoración, apreciación y reflexión estética en formato powerpoint de la obra de al menos dos escultores.

Temporalización: 20 horas del tiempo no presencial del alumno.

Metodología:

- Trabajo de investigación y de búsqueda documental y bibliográfica por parte del alumno.

Tema 5. Creación de obra personal del alumno.

Objetivos específicos:

- Practicar de modo seguro con los materiales, técnicas y procesos aprendidos hasta un dominio suficientemente adecuado a su nivel.
- Aplicar los conocimientos adquiridos a la creación de la obra personal del alumno.
- Fomentar la capacidad de aportar mejoras en la ejecución de la obra aplicando las técnicas y procesos aprendidos.
- Promover la colaboración entre los alumnos y aprender de las aportaciones hechas por los compañeros compartiendo las experimentadas en la ejecución de la propia obra.
- Comprender la necesidad de un método de trabajo ordenado, seguro y limpio para llevar a cabo la consecución correcta de la obra ideada.

Desarrollo del Contenido:

- Realización de una obra original, previa presentación de diversas ideas al profesor, quién tutorizará la ejecución de la misma, guiando al alumno en la utilización de las técnicas, procesos y materiales idóneos para llevar a cabo la creación de dicha obra. En esta tutorización, el profesor procurará distribuir entre las propuestas de los alumnos la mayor variedad posible de técnicas, procesos y materiales para conseguir que el conjunto del alumnado aprenda tanto de la propia experiencia como de la de los compañeros. También ampliará los conocimientos de las técnicas, procesos y materiales que necesite cada alumno en pos de la ejecución de la obra.

Metodología:

- Ideación y reflexión teórica del alumno. Particularidades de las técnicas y procesos empleados en la obra personal. Conceptos, principios formales y estéticos.
- Orientación a los alumnos sobre la viabilidad de las obras propuestas.
- Corrección individual de las ideas presentadas.
- Orientación sobre las técnicas, procesos y/o materiales a utilizar para la correcta ejecución de la obra a desarrollar.
- Corrección del avance del trabajo individualizadamente con cada alumno.
- Contenido y justificación a la resolución formal del proyecto, elaborando una memoria explicativa.

Temporalización: 33 horas con la presencia del profesor + 33 horas de trabajo autónomo del alumno.

EVALUACIÓN

Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula

La evaluación se realizará de manera continua a lo largo del periodo lectivo, mediante la corrección de ejercicios y trabajos realizados por el alumno. En los criterios de evaluación se valorarán los siguientes aspectos:

- Cumplimiento de las normas de seguridad, higiene y buenas prácticas.
- Correcta aplicación de los conocimientos adquiridos a la ejecución de la obra personal.
- Adecuación en la elección de las técnicas, procesos y materiales al concepto de la obra propuesta.
- Capacidad de investigación sobre las posibles modificaciones en la aplicación de las técnicas, procesos y materiales de la obra propuesta.

- Capacidad de investigación en la búsqueda de información sobre posible modos de solucionar el ejercicio propuesto.
- Habilidad y correcta utilización de un modo seguro, limpio y ordenado de las técnicas, procesos y materiales.
- Capacidad creativa para buscar soluciones técnicas a los problemas que surgen durante la ejecución de la obra.
- Constancia, interés y trabajo para conseguir el mejor resultado posible en la ejecución de la obra personal.

Además de los criterios de evaluación de cada ejercicio, en todo caso, y como pauta general, se valorarán también:

- Conocimientos adquiridos y su aplicación en los ejercicios realizados.
- Realización de las tareas propuestas y entrega puntual de las mismas, progreso individual, regularidad en la asistencia, actitud positiva hacia la asignatura.
- Desarrollo y utilización creativa de las técnicas y procedimientos escultóricos.
- Correcta presentación de los trabajos, el trabajo diario del alumno en clase, su participación y aprovechamiento.
- Grado de interés y superación personal del alumno a lo largo del curso. La actitud y constancia frente al trabajo resultan primordiales como elementos de valoración.
- Capacidad de autocrítica y postura crítica razonada.
- Adquisición y cuidado del utillaje y la herramienta especializada y personal.
- Capacidad perceptiva mostrada en la representación de la obra realizada. Análisis y síntesis correctos de la forma estudiada.
- Asimilación correcta de métodos, procedimientos y conceptos.
- Manejo con habilidad de herramientas y materiales.
- Nivel de conocimiento y dominio del método de investigación y recopilación de datos, aplicables al desarrollo de la obra.
- Grado de adecuación de los elementos formales y su composición a los ejercicios: sensibilidad mostrada por las cualidades expresivas de la materia: expresiones táctiles, gestuales etc. y su relación con los medios técnicos utilizados en el proceso de búsqueda de la forma.
- Actitud creativa en el desarrollo del ejercicio: reflexión, experimentación, y ejecución. Creatividad, originalidad y calidad plástica de los resultados.

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

Para la evaluación final es obligatoria la participación en las diferentes actividades propuestas. Para poder acceder a la evaluación final, tanto en la convocatoria de junio como en la de septiembre, será necesario que el estudiante haya participado al menos en el 80% de las actividades presenciales. Esto significa que el estudiante que no haya asistido regularmente a clase no podrá ser evaluado en ninguna de las convocatorias.

CALIFICACIÓN

Calificación numérica final de 0 a 10 según la legislación vigente.

La condición indispensable para aprobar por curso será haber presentado todos los trabajos propuestos en las fechas programadas y haber conseguido una valoración positiva en la mayoría de los objetivos.

Se respetarán las fechas de entregas de las unidades, de no ser así, deberán ser entregados al final de curso en las fechas asignadas para ello, siendo la calificación máxima en estos casos de 5.

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.

- Prácticas y trabajo autónomo del alumno supondrá un 40% del total.
- Proyectos, resultados y adquisición de competencias supondrá un 30% del total.
- Trabajos de estudio e investigación el 20% del total.
- Participación, interés y aprovechamiento 10% del total.

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV. (1984). *La escultura*. Barcelona. Skira.

AA.VV. (2009). *Procedimientos y materiales en la obra escultórica*. Madrid. Akal.

AA.VV. (1984). *Guía práctica de la cantería*. León. Editorial de los oficios.

ABELLA, Ignacio (2003). *El hombre y la madera*. Barcelona. RBA.

AZCONEGUI, Francisco y CASTELLANOS, Agustín.(1997). *Guía práctica de la forja artística*. León. Editorial de los oficios.

CAMÍ, J. y SANTAMERA, J. (2001). *La Talla. Escultura en madera*. Barcelona. Parramón.

- (2000). *Escultura en piedra*. Barcelona. Parramón.

CHAVARRIA, Joaquim (1999). *Moldes*. Barcelona. Parramón.

HISCOX, Gardner D. y HOPKINS, Albert A. (2007). *El recetario industrial*. Barcelona. Gustavo Gili.

JOHNSON, Hugh (1996). *La Madera*. Barcelona. Blume.

MALMSTROM, Margot y LUCCHESI, Bruno (1989). *Terracota. Técnica de la escultura en arcilla*. Barcelona. CEAC.

MALTESE, Corrado (2006). *Las técnicas artísticas*. Madrid. Cátedra.

MARTINEZ DEL RIO, Luis Jaime (1989). *Técnicas industriales de soldaduras adaptadas a los procesos de la escultura en metal*. Madrid. U.C.M.

MAYER, Ralph (1993). *Las técnicas artísticas*. Madrid. Hermann Blume.

MIDGLEY, Barry (1982). *Guía completa de la escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales*. Madrid. Hermann Blume .

MILLS, John (2005). *The encyclopedia of Sculpture techniques*. London. Batsford.

MINISTÈRE DE LA CULTURE (1978). *Principes d'analyse scientifique. La sculpture. Méthode et vocabulaire*. Paris. Imprimerie Nationale.

NAVARRO, Vicente (1976). *Técnica de la Escultura*. Barcelona. Sucesor de E. Meseguer.

NAVARRO LIZANDRA, José L. (2002). *Maquetas, Modelos y Moldes: materiales y técnicas para dar forma a las ideas*. Castelló de la Plana. Publicacions de la Universitat Jaume I.

PLOWMAN, John. (2008). *Enciclopedia de técnicas escultóricas*. Barcelona. Acanto.
– (2007). *Directorio de escultura. Efectos de superficie y cómo conseguirlos*. Barcelona. Acanto

READ, Herbert. (1998). *La Escultura Moderna* Barcelona. Destino.

RICH, Jack C. (1974). *The Materials and Methods of Sculpture*. New York. Dover.

RIVERA, Javier y otros.(2011). *Manual de técnicas artísticas*. Madrid. Historia 16.

RUDEL, Jean. (1986). *Técnica de la escultura*. México. Fondo de Cultura Económica.

SAHLING, Bernhard y LATZIN, Kurt. (1970). *La técnica de la soldadura en la ingeniería de construcción*. Madrid. Blume.

SAURAS, Javier (2003). *La escultura y el oficio de escultor*. Barcelona. Ed. del Serbal.

SPEIGHT, Charlotte F. (1983). *Images in clay sculpture. Historical and contemporary techniques*. New York. Icon Editions.

UPTON, John. (1998). *Práctica de la talla de la madera*. Barcelona. CEAC.

VIGNOTE PEÑA, Santiago y JIMÉNEZ PERIS, Francisco Javier. (1978). *Tecnología de la madera*. Barcelona. Don Bosco.

WARRING, Ronald Horace. (1982). *El libro práctico del poliéster y la fibra de vidrio*. Barcelona. Borrás.

WITTKOWER, Rudolf. (1999). *La Escultura: procesos y principios*. Madrid. Alianza.