

PROGRAMA DE ASIGNATURA
CURSO ACADÉMICO 2008/09

Área de Titulación: BELLAS ARTES

Asignatura: Creación y Técnicas Escultóricas

Profesor: José Luis Díez-Ulzurrun (Grupo A)

Curso: Tercero

Duración: Anual

Carácter: Optativa

Créditos: 12

Fecha de edición: 15-09-2008

INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

En conjunto de la asignatura se compondrá de una parte práctica y otra de carácter teórico, claramente interrelacionadas. Para el desarrollo de la asignatura *Creación y Técnicas Escultóricas*, se parte de exposiciones orales de los contenidos explícitos en la programación, antes del inicio de cada trabajo, ayudadas de imágenes referenciales y análisis de trabajos de interés realizados por otros alumnos.

La dinámica grupal en el debate de ideas como transmisión de hallazgos y descubrimientos propios o de otros será de especial relevancia.

Asimismo, serán frecuentes las demostraciones prácticas, acompañadas de clases teóricas y demostrativas de procedimientos técnicos.

OBJETIVOS GENERALES

- Conocer y emplear correctamente los elementos básicos del lenguaje tridimensional en el ámbito de la escultura.
- Adoptar métodos de trabajo y de investigación coherente y personales, materializando ideas en bocetos, maquetas y/o prototipos con soluciones alternativas.
- Conocer y utilizar adecuadamente las técnicas y los materiales propios de los procesos escultóricos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conocer y comprender los fundamentos de todo proceso de creación Escultórico
- Establecer una correcta conciliación entre los aspectos plásticos, técnicos y materiales en afinidad con los principios de economía de medios expresivos y su adecuación con cada técnica y materia.
- Aplicar con lógica la visión analítica y sintética en la elaboración y estudio de objetos y obras de arte de carácter tridimensional.
- Profundizar en el conocimiento del lenguaje y desarrollo de técnicas de configuración escultórica.
- Desarrollar la capacidad creadora dentro del área tridimensional, adaptada a la cultura visual de nuestro tiempo.
- Desarrollar la sensibilidad hacia toda manifestación artística en general y hacia aquellas propias del ámbito tridimensional en particular.

CONTENIDOS

Elementos expresivos del lenguaje tridimensional. La realidad como motivo de representación
Procesos de análisis y abstracción
Forma y estructura
Concepto del espacio. Técnicas y materiales en procesos de configuración espacial.
Sistemas de reproducción, ampliación, reducción y despiece de las masas.
Conocimiento y puesta en práctica de los fundamentos de vaciado. Evolución del lenguaje escultórico y su incidencia en el mundo contemporáneo. Incorporación de técnicas modernas y nuevos materiales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Habilidad expresiva a través de la forma sensible.
Capacidad para concebir y desarrollar proyectos de carácter tridimensional.
Competencia para manejar con destreza las técnicas y los materiales indispensables para el desarrollo de proyectos escultóricos
Facultad para utilizar con agilidad el lenguaje escultórico

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

La evaluación será de *carácter continuo y global*, por lo que habrán de tenerse en cuenta no sólo los resultados, sino también las actitudes (**la asistencia a clase y el compromiso diario**) y los criterios con los que se desarrolla la formación del alumno.

Los trabajos que no hayan sido seguidos por el profesor (**durante las clases y las tutorías**) no serán admitidos.

No tendrán derecho a ser evaluados en junio quienes no hayan mantenido una asistencia superior al 80% total del curso.

Quienes lo necesiten, podrán hacer de uso de su derecho a recibir *tutorías*, que podrán ser solicitadas personalmente o a través del correo electrónico que está disponible en la página web del centro. Estas servirán para aclarar dudas, resolver problemas técnicos así como para solicitar información y asesoramiento sobre todo lo relacionado con la asignatura.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

Los alumnos que no entreguen uno de los tres trabajos que engloba el curso en las fechas especificadas se le calificarán como **no presentados NP**, y podrán presentarlos solo al final de curso en junio, coincidiendo con los exámenes de recuperación. El no presentar dos trabajos en las fechas especificadas supondrá ir a septiembre directamente.

TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL CURSO

Cada alumno realizará un total de tres trabajos, que estarán marcados por las siguientes particularidades:

- > Primer cuatrimestre

Modelado en escayola con fibra de vidrio.

Los alumnos realizarán una escultura sobre una idea desarrollada por ellos en un tamaño no superior a 60cm. El primer paso consiste en tallar sobre un bloque de poliestirano la forma deseada, y seguidamente se modela con escayola directa reforzada con fibra de vidrio. El resultado final podrá ser utilizado como modelo de trabajo para el ejercicio de talla.

La talla en piedra o madera

Este trabajo tendrá que partir de una idea inicial, original y personal, debidamente detallada y estudiada, en bocetos y maquetas a escala y posteriormente realizado en piedra blanda (arenisca) preferiblemente o madera.

seguridad y salubridad. La elección de materiales y técnicas, deben estar debidamente justificados en base a los contenidos de la asignatura y a las técnicas de las que se hable durante el curso.

> Segundo cuatrimestre

Técnicas mixtas y nuevos materiales

Desarrollo personal de un proyecto Escultórico. En la realización de este trabajo los alumnos elegirán las técnicas que consideren oportunas para el desarrollo de sus propuestas, siempre y cuando estas se encuentren dentro de los límites admisibles del centro, teniendo en consideración que esto se realice siempre dentro de los límites de >

En cada trabajo, los alumnos tendrán que desarrollar ideas personales e individuales, en las que deberán plasmar mediante bocetos y maquetas sus propuestas y todo el proceso creativo. Este debe ser presentado para aprobar la asignatura.

FECHAS DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS

Las fechas de entrega se indicarán al comienzo de cada trimestre y (se exigirá puntualidad), salvo motivos de fuerza mayor justificados.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

> Sobre escultura

ARHEIM, R., *Arte y percepción visual*. Ed. Alianza, Madrid, 1983.

Hacia una psicología del arte. *Arte y entropía*. Ed. Alianza. Madrid, 1980.

CLERIN, P., *La sculpture*. Ed. Dessain & Tolra, París, 1989.

DONDIS, D.A., *La sintaxis de la imagen*. Ed. G. Gili, Barcelona, 1976.

FONCILLON, H., *La vida de las formas*. Ed. Xarait, Madrid, 1983.

GAURICO, P., *Sobre la escultura*. Ed. Akal, Madrid, 1989.

GIACOMETTI, A., *Écrits*. Ed. Hermann, París, 1990.

GHYKA, M.C., *Estética de las proporciones en la Naturaleza y en las artes*. Ed. Poseidón. Buenos Aires, 1977.

HALL, T., *La dimensión oculta: enfoque antropológico del uso del espacio*. Ed. Inst. de Estudios de Adm. Local, Madrid, 1973.

HILDEBRAND, A., *El problema de la forma en la obra de arte*. Ed. Visor, Madrid, 1989.

JIMENEZ, J., *Imágenes del hombre*. Ed. Tecnos, Madrid, 1986.

LE CORBOUSIER, *El modulator*. Ed. Poseidón Buenos Aires, 1953.

LUCIE-SMITH, E., *Movimientos en el arte moderno desde 1945*. Ed. Emecé, Buenos Aires, 1979.

MARCHAN, S., *Del arte ohjetual al arte de concepto*. Ed. Akal, Madrid, 1986.

MERLEAU-PONTY, M., *Fenomenología de la percepción*. Ed. Planeta-Agostini, Barcelona, 1985.

-*Lo visible y lo invisible*. Ed. Seix Barral, Barcelona, 1970. -

El ojo y el espíritu. Ed. Paidós, Barcelona, 1986.

DE MICHELI, M., *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Ed. Alianza Forma, Madrid, 1984.

MUNARI, B., *Diseño y comunicación visual*. Ed. G. Gili, Barcelona, 1979.

> **Sobre el espacio**

BACHELARD, G., *La poética del espacio*. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1983.

BOLLNOW, O.F., *Hombre y espacio*. Ed. Labor, Barcelona, 1969.

BERMÚDEZ SÁNCHEZ, C., “El material interrogado” en *Lápiz*, nº Madrid, 1994. (*)

DELEUZE, G. y GUATTARI, F., *Mil mesetas*. Ed. Pre-textos, Valencia, 1988.

FOUCAULT, M., “Espacios diferentes”. *Toponimias*. Ed. Fundación La Caixa, Barcelona, 1994. (*)

HALLE, T., *La dimensión oculta: enfoque antropológico del uso del espacio*. Ed. Inst. de Estudios de Adm. Local, Madrid, 1973.

HEIDEGGER, M., *Arte y espacio*. Trad. cast. de Kosme Mª de Barañano, en “El concepto de espacio en la Filosofía y la Plástica del S. XX”. *Kobie* n° 1. Bilbao, 1983.

(*)

KRAUSS, R., «La escultura en el campo expandido» en *La postmodernidad*. Ed.

Kairós, Barcelona, 1986. (*)

PARDO, J.L., *Sobre los espacios. Pintar, escribir, pensar*. Ed. Serbal, Barcelona, 1991.

PEREC, G., *Espéces d’espaces*. Ed. Galilée, París, 1988.

> **Técnicas y materiales**

ANDREWS, O., *Living materials. A sculptor’s handbooks*. Ed. University California Press, 1988.

CLERIN, P., *La sculpture*. Ed. Dessain & Tolra, París, 1989.

IRVING, D.J., *Sculpture, material and process*. Ed. Nostrand Reinhold, New York, 1981.

LIEBSON, M., *Direct stone sculpture: a guide to technique and creativity*. Ed. Schiffer, Pennsylvania, 1991.

MALMSTROM, M., *Terracota: técnica de la escultura en arcilla*. Ed. CEAC, Barcelona, 1989.

MALTESE, C., *Las técnicas artísticas*. Ed. Cátedra, Madrid, 1980.

MIDGLEY, B., *Guía completa de escultura, modelado y cerámica*. Ed. Blume, Madrid, 1982.

MAYER, R., *Materiales y técnicas del arte*. Ed. Blume. Madrid, 1985.

NAVARRO, V., *Técnica de la escultura*. Ed. Sucesor de E. Messeguer, Barcelona, 1976.

PENNY, N., *The materials of sculpture*. Ed. Yale University, 1993.

ROSIER, P., *La sculpture: méthodes et matériaux nouveaux*. Ed. Dessain et Tolra, París, 1990.

RUDEL, 1, *Técnica de la escultura*. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1986.

SEARA LÓPEZ, A., *Técnica de la talla en madera*. Ed. Sintés, Barcelona, 1981.

UPTON, 1, *Técnica de la talla en madera*. Ed. Ceac, Barcelona, 1984.

> ***Sobre el proyecto***

BATTCKOCK, G., *La idea como arte*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1977.

BERGSON, H., *Memoria y vida*. Textos escogidos por G. Deleuze. Ed. Alianza, Madrid, 1987.

CALVINO, I, *Seis propuestas para el próximo milenio*. Ed. Siruela, Madrid, 1989.

CIRLOT, E., *El mundo del objeto a la luz del surrealismo*. Ed. Antrophos, Barcelona, 1986.

CLERIN, P., *La sculpture*. Ed. Dessain & Tolra, París, 1989.

DELEUZE, G, *Lógica del sentido*. Ed. Barral, Barcelona, 1976.

DUCHAMP, M., *Escritos. Duchamp du signe*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1975.

Etant donnés: 1º La chute d'eau. 2º Le gaz d'éclairage.... Ed. Philadelphia Museum of Art, 1987.

GARCÍA BACCA, J. D., *Elogio de la técnica*. Ed. Antropos, Barcelona, 1987.

KRAUSS, R., “Este nuevo arte: dibujar en el espacio” en *Kalías* N° 5. Ed. IVAM, Valencia, 1991.(*)

“Retrato de la artista como *Fillette*” en *Louise Bourgeois*. Ed. Fundació Tàpies, Barcelona, 1990.(*)

HEIDEGGER, M., “La pregunta por la técnica” *Conferencias y artículos*. Ed. Serbal, Barcelona, 1994.

NAUSER, C, “Entrevista con Eva Hesse” en *Entre la geometría y el gesto*. Ed. Ministerio de Cultura, Madrid, 1986 (*)

OTEIZA, J., Antología de textos publicados en *Oteiza. Proposito experimental*. Ed. Fundación “la Caixa”, Madrid, 1988.(*)

PIRSON, J. F., *La estructura y el objeto*. Ed. PPU, Barcelona, 1988.

RILKE, R.M., *Rodin*. Ed. Nuevo Arte Thor, Barcelona, 1987.

SHARP, W., “Entrevista con Bruce Nauman” en *Entre la geometría y el gesto*. Ed. Ministerio de Cultura, Madrid, 1986 (*)

SERRANO, P., “El lenguaje y la comunicación en la escultura” en *Once ensayos sobre el arte*. Ed. Fundación Juan March, Madrid, 1975.(*)

VVAA., *Arte total*. Ed. Era. México, 1974

> **Catálogos**

Richard Artschwager. Ed. Ministerio de Cultura, Madrid, 1989.

Bruce Nauman. Drawings 1965-1986. Ed. Kunstmuseum Basel, 1986.

Eva Hesse. Ed. IVAM, Valencia, 1993.

Giacometti. Ed. Ministerio de Cultura, Madrid,

Gordon Matta-Clark. Ed. IVAM, Valencia, 1992.

Meret Oppenheim. Retrospectiva. Ed. Ajuntament de Barcelona, 1990.

Mario Merz. Ed. Guggenheim Museum, New York, 1989.

Oldenburg. A Bottle of Notes and Some Voyages. Ed. IVAM, Valencia, 1989.

Oteiza. Proposito experimental. Ed. Fundación “la Caixa”, Madrid, 1988.

Skulptur Projekte in Münster 1987. Ed. Kurztitelaufnahme der Deutschen Bibliothek, Köln, 1987.

David Smith, Sculpture and drawings. Ed. Prestel-verlag, Munich, 1986

Rodchenko-Stepanova. Todo es un experimento. Ed. Fundación Banco Central Hispanoamericano, Madrid, 1992.

Richard Serra. Ed. Centre Georges Pompidou, París, 1983

James Turrell. Ed. Fundación “la Caixa”, madrid, 1992.