

PROGRAMA DE ASIGNATURA
CURSO ACADÉMICO 2009/10

Fecha de Edición: 08/09/2009

<u>Área de Titulación:</u>	BELLAS ARTES
<u>Asignatura:</u>	Técnicas Escultóricas y Materiales
<u>Curso:</u>	Primero (Grupo B)
<u>Duración (Anual/Cuatrimstral):</u>	Cuatrimstral
<u>Carácter:</u>	Obligatoria
<u>Créditos:</u>	6

I. Objetivos del programa.

Hablaremos de *obra escultórica* no como algo resolutivo, cerrado, sino como *construcción, escultura como proceso*, como **acto de poner en relación**. Nos ajustaremos a la materia implícita en el título de la asignatura. El objetivo principal será: conocer diferentes técnicas referidas a los sistemas de articulación del material en el proceso escultórico. Entendiendo por material todo ingrediente (conceptual o físico) de ese *compuesto* activo.

Desde el carácter obligatorio de la asignatura en el primer ciclo de la licenciatura en Bellas Artes, los conocimientos teóricos son nociones imprescindibles que pretenden familiarizar al alumno con textos esenciales para la comprensión del arte contemporáneo.

Trabajo reflexivo que pretende **ampliar los conocimientos plásticos y la visión crítica** del alumno **estableciendo relaciones con los conocimientos desarrollados en otras asignaturas**.

Las prácticas están enfocadas al análisis de diferentes sistemas de articulación (tanto en sentido positivo como negativo, configurar o anular espacios).

Se realizarán varios ejercicios en torno a **dos conceptos contrapuestos: orden y caos**. Se pretende implicar al alumno de modo que las prácticas, sus trabajos y los de otros compañeros, le sirvan de análisis personal. **Fomentar un pensamiento propio, entendiendo el proceso creativo como devenir experimental de otros sistemas de relación con lo real**.

Los objetivos secundarios son:

- Conseguir un **bagaje conceptual básico** para poder reflexionar sobre propuestas artísticas valorando, además, sus posibles influencias y confluencias dentro del arte.
- Potenciar la **implicación del alumno/a en el proceso** creativo como devenir experimental.
- Introducir al alumno/a a la investigación y desarrollar su capacidad crítica para poder **generar un proyecto artístico propio** pero objetivable en su funcionamiento.
- **Reflexión plástica como la forma de experimentar**, materializar o **verificar la operatividad del proceso de investigación** que conlleva el proyecto artístico.
- Entender dentro del carácter interdisciplinar de los campos de **expresión plástica** lo

diferencialmente aceptado como escultura y la problemática de los límites semánticos del propio concepto.

- Dotar al alumno/a de una **base técnica para conocer los procesos de manipulación, construcción y transformación de distintos materiales.**
- Conocer direcciones de **proveedores...**

II. Temario.

Los contenidos no son fijos, sino que pueden ser modificados por distintos motivos, como:

- Sugerencias del alumno
- Decisiones del profesor
- Elementos externos a la asignatura como visitas a exposiciones, talleres, conferencias, etc.

Contenidos visuales

Los contenidos visuales estarán seleccionados con los siguientes criterios:

- Selección de **imágenes del trabajo de otros artistas, mostrando diversos géneros y medios**, acercándonos a la reflexión entorno a la escultura desde la filosofía estética para llegar a entender los parámetros en que se desarrolla el arte actual.
- **Información visual de los procedimientos técnicos** que se vayan a desarrollar en el taller y de diferentes procesos que nos muestren otras posibilidades resolutivas para una mejor asimilación de las prácticas,

Relación de contenidos base:

1. La materia. Contenido y continente.

- 1.1. Morfología.
- 1.2. Materia como objetivización sensible del concepto.
Presentación y representación.
- 1.3. Cuerpo como materia
- 1.4. Mobiliario y maquetas

2. Materia y procedimientos en la ejecución.

- 2.1. Fuentes documentales sobre técnicas de escultura.
- 2.2. Nuevos medios
- 2.3. Reproducción mecánica de la obra. Serie y narración.
- 2.4. Industria y escultura.

3. El objeto.

- 3.1. Ready-made
- 3.2. Objeto y surrealismo
- 2.3. Arte póvera
- 3.4. Objeto encontrado

4. La escultura expandida

- 4.1. Pérdida de lugar.
- 4.2. Espacio y ampliación conceptual de la obra.
- 4.3. Actos de espacio y tiempo.
- 4.4. Representación y presentación. De la definición al interrogante.

5. Desestabilización de la genealogía en la historia del arte.

6. Intermedia: realidad/virtualidad

7. El proyecto

- 7.1. Pensar y proyectar.
- 7.2. Modos de hacer. Proceso y creación de acontecimientos.
- 7.3. Dibujo y espacio.
- 7.4. Desarrollo teórico y técnico de un proyecto.

Nota para el alumno:

La planificación de la asignatura es flexible y dependerá del Calendario Académico del Curso. En el caso de que determinadas unidades temáticas no pudieran impartirse, este hecho no influiría en el correcto desarrollo de la asignatura.

III. Desarrollo de la asignatura

1. El alumno activo

La idea principal sobre la que se asienta esta asignatura es que **el alumno es el constructor de su propio conocimiento** participando activamente en el desarrollo de la asignatura.

Los alumnos pueden hacer sugerencias sobre los contenidos teóricos y los trabajos prácticos realizados en clase para conseguir el objetivo que se ajuste a sus propias pretensiones.

2. La estructura de la asignatura será la siguiente:

Parte Teórica

- Presentación del tema y la propuesta del ejercicio práctico.
- Exposición visual y oral interactiva.
- Puesta en común de resultados.

Parte Práctica

- Desarrollo de varios trabajos prácticos individuales y en grupo.
- Elaboración de un cuaderno individual donde se reúnan por escrito todas las técnicas y procedimientos abordados en clase.

3. Organización entre teoría y práctica

Los dos bloques (teórico y práctico) se irán intercalando a lo largo de la asignatura y estarán enfocados al trabajo desarrollado en el taller.

Los contenidos de tipo conceptual condicionarán todo el proceso práctico del aula. Ambos bloques están referidos a la investigación del lenguaje escultórico y su capacidad para articular sistemas estructurados, simples o complejos, dotados de autosignificación.

IV. Forma de evaluación.

La nota final será la evaluación de la progresión del alumno en relación con la óptima asimilación de los contenidos de la asignatura. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. Dado el carácter de evacuación continua de la asignatura, es necesaria la **realización de al menos el 80% del total de los ejercicios** de clase para optar al aprobado de la asignatura. Estas actividades tendrán calificación mientras se ajusten a las fechas de entrega periódicas que se vayan definiendo a lo largo del curso.

Es imprescindible para evaluar los trabajos:

- Cubrir el 80% de asistencia (salvo falta justificada).
- Realizar las lecturas propuestas y participar en los debates del aula.

A lo largo de todo el curso el alumno podrá conocer el estado en el que se encuentra su aprendizaje según los objetivos marcados.

2. A principio de curso se propondrá un tema para la realización de las prácticas. Ejercicios con nota individuales, en los que se evaluará:

- **Nivel de reflexión plástica del alumno.** Estudios de posibles propuestas plásticas y justificación de conclusiones.
- **Nivel de reflexión conceptual** en las memorias escritas de los trabajos realizados.
- **Ambición intelectual de los proyectos y adecuación de los resultados** a las propuestas.
- **Participación** y explicación pública de su línea de trabajo.
- **Coherencia entre la idea y su verificación en el proceso.**

3. Realización de un cuaderno de campo donde se anotarán las ideas, las dudas, aspectos teóricos, bocetos, etc. Se trata de registrar lo abordado en clase tras una investigación personal. Será imprescindible presentarlo como documentación en las tutorías.

4. Examen teórico

Se realizará un ejercicio para comprobar la asimilación de los conceptos tratados en las clases teóricas. El ejercicio será de carácter obligatorio para todos los alumnos y ayudará a objetivar la nota final de la asignatura.

V. Bibliografía.

- AA.VV.** *Cartografías del cuerpo: la dimensión corporal en el arte contemporáneo*. Ed. Cendeac, Murcia, 2004
- AA. VV.** Hiscox-Hopkins. *El recetario industrial*. Ed. Gustavo Gili, S. A., México, 1994
- AAVV.** Selección de Hal Foster: *La posmodernidad*. Ed. Kairós, Barcelona, 2002.
- AUGÉ, Marc.** *Los "no lugares": espacios del anonimato, una antropología de la sobremodernidad* Ed. Gedisa, Barcelona, 2005
- ALBADALEJO, Juan Carlos.** (1987): *Técnicas y procedimientos escultóricos. El poliéster y la madera*. Universidad de la Laguna. Sta. Cruz de Tenerife.
- BACHELARD G.:** *La poética del espacio*, Fondo de cultura económica, 1992
- BAUDRILLARD J.:** *El sistema de los objetos*, S. XXI 1988
- CIRLOT, J.E.,** *El mundo del objeto a la luz del surrealismo*. Anthopos Ed. del Hombre, Barcelona, 1987.
- CORTÉS, J.M G.,** *El cuerpo mutilado*, Generalitat valenciana, Valencia, 1996.
- GUASCH, A.** *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Edit. Alianza, Madrid, 2000
- HILDEBRAND** *El problema de la forma en la obra de arte*. Ed. Visor, DL. Madrid, 1989.
- JIMÉNEZ, J.** *Imágenes del hombre*. Fundamentos de estética. Edit. Tecnos, Madrid, 1986.
- KRAUSS R.:** *Pasajes de la escultura moderna*. Ed. Akal, Madrid, 2002
- LARRAÑAGA, Josu.** *Instalaciones*. Ed. Nerea, D.L. Hondarribia, Guipúzcoa, 2001
- MADERUELO, J.** *El espacio raptado*. Edit. Mondadori, Madrid, 1990.
- MARCHÁN, S.,** *Del arte objetual al arte de concepto*, Ed. Akal, Madrid, 1988.
- MUNARI B.** *Como nacen los objetos*, Gustavo Gili, 1995
- MURRAY, Chris (ed.).** *Pensadores clave sobre el arte del s.XX*. Ed. Cátedra. Madrid, 2006.
- NAVARRO LIZANDRA, José Luis:** *Maquetas, modelos y moldes : materiales y técnicas para dar forma a las ideas*. Ed. Publicacions de la Universitat Jaume I, D.L. Castellón de la Plana, 2002
- PARDO, J. L.** *Sobre los espacios pintar, escribir, pensar*. Edic. del Serbal, Barcelona, 1991.
- PATTON, W. J.** (1982): *Ciencia y técnicas de la soldadura*. Urmo. Bilbao
- PLOWMAN, John** (1995): *Enciclopedia de Técnicas Escultóricas*. Acanto S. A. Barcelona.
- ROSIER, Pascal** (2003): *Le Moulage*. Ed. Dessain et Tolra, Paris
- WALLIS, B.** *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Edit. Akal, Madrid, 2001.
- WITTKOWER R.:** *La escultura : procesos y principios*, Alianza, 1990

Catálogos

- BEUYS, Joseph:** M.N.C.A.R.S., Madrid, 1994
- BIENNALE DI VENEZIA:** *Dreams and conflicts: the dictatorship of the viewer. 50th International Art Exhibition*. [catalogue edited by Francesco Bonami, Maria Luisa Frisa] Ed. La Biennale, [Ed. inglese] Venezia, 2003
- BOURGEOIS, Louise:** Memoria y Arquitectra, M.N.C.A.R.S., Madrid, 1999
- BROODTHAERS, Marcel:** M.N.C.A.R.S., 1992
- COCIDO Y CRUDO,** Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 1995
- CRAGG, Tony:.,** Madrid
- CRiado, Nacho:** Tras la ruina, I.V.A.M., Valencia, 199
- GOBER, Robert:** M.N.C.A.R.S., Madrid, 1992, ,
- JUDD, Donald:** Fundación Miró, 198
- KABAKOV, Ilya.** *Installations 1983-1995*, Centro Georges Pompidou, París 1995.
- KOSUTH, Joseph:** *The play of unmentionable*, ed. Thames&Hudson, London, 1992
- HESSE, Eva:** IVAM, Centre Julio González, Valencia, 1993
- DUCHAMP, M.** *Etant Donnés*. Philadelphia Museum of Art, 1987
- ESPALIU, Pepe** Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2003
- LONG, Richard:** Piedras, Ministerio de cultura, Madrid 1986
- MATTA-CLARK, Gordon,** IVAM, Valencia, 1993
- MENDIETA, Ana.** Dirigido por Gloria Moure. Ed. Polígrafa D.L. Barcelona, 1996

MANZONI, Piero:ed.Funación C.A.I.X.A.,1991
MIGUEL ANGEL. Miguel Angel escultor,Poligrafa,Barcelona,1982
MOORE, Henry:ed.Poligrafa,Barcelona,1981
MORRIS, Robert:ed. Tate Gallery,London 1971
NAUMAN, Bruce: M.N.C.A.R.S,Madrid, 1993
OLDEMBURG, Claes: M.O.M.A.,New York,1989
OTEIZA, Jorge: *Mito y modernidad* , Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 2005
PISTOLETTO, Michelangelo: Palacio de Cristal, Ministerio de Cultura, Madrid 1983
PLENSA, Jaume. *Jaume Plensa: ópera, teatro y amigos*. Museo Colecciones ICO. Exposición del 2 de febrero al 24 de abril de 2005, Madrid. Ed. Fundación ICO, D.L. Madrid, 2005
SERRA ,Richard:M.C.A.R.S.,1992
SMITH, David: Sculpture and Drawing, ed. Prestel Verlag, Munich, 1986
SMITHSON, Robert: El paisaje entrópico, 1969-1973, I.V.A.M., 1997
TINGUELY: Machines de Tinguely, Centre National d'Art Contemporain, Paris, 1971
TORRES, Francesc. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 1992
TURRELL, James, (1992): Fundación Caja de Pensiones, Madrid.