

UCM
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

IDEA, CONCEPTO Y PROCESO EN LA CREACIÓN ESCULTÓRICA

Licenciatura en Bellas Artes
Programación de la Asignatura:
18 créditos
4º curso
Profesora:
ANA ESTHER BALBOA GONZÁLEZ
Curso 2008-2009

Introducción.

La asignatura Idea, Concepto y Proceso en la creación artística se engloba dentro del marco del segundo ciclo de la licenciatura de Bellas Artes. Esta asignatura se encarga del desarrollo e investigación del lenguaje tridimensional en el ámbito de la expresión escultórica, en la cual se garantiza la coherencia e interrelación entre los contenidos y los ejercicios que ayudarán a conocer la asignatura.

Se plantea en este curso del segundo ciclo de la licenciatura un acercamiento más profundo a la escultura como medio de expresión y de conocimiento de la realidad que nos rodea.

Como principal herramienta para el desarrollo de esta labor se valdrá de la figura humana entendida como medio expresivo primordial en el desarrollo de la historia de la escultura en nuestra civilización. Se tratará de manera coherente todo el proceso que conforma la creación escultórica, desde su génesis o idea inicial informe, hasta el acabado final del objeto escultórico al que dotamos de forma, volumen, luz... vida.

El cuerpo humano, es una unidad compleja con sentido propio en la que la expresividad de cada uno de los movimientos y posiciones dentro de su entorno, nos hacen partícipes de infinitud de significados, válidos para transmitir toda una serie de conocimientos y vivencias al conjunto de la sociedad.

Esta asignatura aporta estímulos importantes para la consecución del desarrollo de la personalidad creativa del alumno por que le enfrenta al conocimiento de la figura humana en vivo, y toda su compleja estructura, y lo involucra en el también, complejo mundo escultórico actual. Se ejercitan los mecanismos de percepción, se desarrolla el pensamiento visual y conceptual, y con ello se enriquece el lenguaje simbólico original del alumno.

Esta asignatura hace al alumno partícipe de su propio aprendizaje desde la perspectiva de la observación del natural; el natural entendido como ese complejo mundo que nos rodea y que abarca desde el conocimiento del propio cuerpo hasta las estructuras vegetales más básicas.

El alumno desarrolla la capacidad creadora, capacidad de dar soluciones nuevas y personales a los problemas que la forma y su análisis plantean.

El alumno será capaz de dar respuestas múltiples a los problemas con los que se enfrente dentro del aula y la asignatura fomentará actitudes activas, creativas, receptivas ante la naturaleza y la sociedad, fomentará a su vez la discusión con los alumnos en grupo, para buscar también soluciones que si bien tomarán forma de manera independiente podrán ser discutidas con el grupo, puesto que esta actitud les enriquecerá más.

El alumno tratará de aprender también de los progresos del resto de compañeros. Puesto que todos se enfrentan al mismo problema escultórico, interesará ver las distintas soluciones a un mismo problema.

Asimismo se pretende fomentar una actitud estética hacia el medio, entendiendo como tal la interacción entre individuo y modelo en la cual la configuración del mismo, en cuanto ser vivo cargado de expresividad, provoca una experiencia estimulante en el individuo.

Centrando estas aportaciones en el campo que atañe a la asignatura, podemos decir que:

1. Estimula y ejercita los mecanismos de percepción espacial o del fenómeno tridimensional, enriqueciendo el lenguaje simbólico de carácter volumétrico, agilizando su manejo, y, en último extremo, facilitando la comunicación del individuo con su entorno espacial y formal.
2. Desarrolla la capacidad creadora en el área tridimensional al estimular la producción divergente de configuraciones volumétricas.
3. Asimismo desarrolla la sensibilidad hacia todas aquellas manifestaciones, artísticas o no, del lenguaje tridimensional.

En definitiva, en esta asignatura debe ser prioritario el desarrollo de la capacidad perceptiva de las formas volumétricas y de su espacio constituyente para la interpretación plástica de la realidad tangible, estimulando en el alumno una visión de la actividad artística como un medio más con el que establecer un diálogo enriquecedor hacia el ambiente y el resto de la sociedad, un medio expresivo valioso no sólo durante el período de formación académica universitaria, sino también a lo largo de toda su vida. Deberá procurarse asimismo, dotar al alumno de los conocimientos técnicos necesarios que le permita el análisis de la forma tridimensional.

Objetivos generales.

1. Profundizar en el conocimiento del lenguaje tridimensional.
 2. Desarrollar técnicas adaptadas de configuración escultórica.
 3. Investigar en la apreciación del espacio escultórico tridimensional como un todo.
 4. Afianzar el proceso escultórico del modelado como técnica de expresión artística y confrontarlo con distintos procesos escultóricos (técnicas aditivas, técnicas sustractivas y técnicas constructivas).
 5. Desarrollar las capacidades expresivas del alumno sobre la base de los distintos materiales de la escultura.
1. Profundizar en el desarrollo e interpretación del natural sobre la base de la observación.

Objetivos específicos.

- Iniciar al alumno en un proceso de generación de nuevas formas a través de un trabajo escultórico que estimule las capacidades de síntesis, transformación y esquematización para la aplicación de intereses particulares en el campo de la investigación escultórica.
- Afianzar la capacidad de representación y la capacidad de reproducción de un modelo dado vivo, como recurso para la adquisición de destrezas manuales e intelectuales.
- Desarrollo de un proceso de trabajo ordenado, partiendo de dibujos o bocetos encaminados a estudiar el empleo de armaduras, como soporte estructural de la forma.

- Investigar las posibilidades expresivas, artísticas y constructivas de los materiales.
- Acercar al alumno a aquellos aspectos de la obra escultórica que sin ser materia física intervienen decisivamente en la escultura: vacío, luz, movimiento (real y representado).
- Adquirir mayor conocimiento del mundo artístico actual, para establecer conexiones entre el alumno y el medio para favorecer la capacidad de crítica.
- Asentar en el alumno el conocimiento de los aspectos que intervienen en el planteamiento escultórico, como aplicación práctica del desarrollo progresivo de un lenguaje escultórico propio.
- Adquirir destrezas técnicas necesarias que le faciliten al alumno el desarrollo de su propia investigación escultórica.

Metodología

El grupo de Idea, Concepto y Proceso en la creación artística (escultórica) cuenta como principal herramienta de trabajo con el taller, o aula práctica de modelado. Es en ella donde se tratarán de conseguir los objetivos planteados.

El taller deberá servir para compartir experiencias y como lugar de encuentro, intercambio y reflexión acerca del objeto escultórico, y el mundo de la escultura. Contaremos no obstante con el aula teórica para profundizar en algunos conceptos, o temas que se tratarán a lo largo del curso.

Las clases teóricas servirán como apoyo, ya sea técnico o conceptual en el desarrollo de los contenidos de los temas propuestos con los medios audiovisuales pertinentes.

Se establece además el aula teórica como espacio de discusión y puesta en común de todas aquellas cuestiones relacionadas con los temas propuestos de estudio de la materia y con aquellos que el alumno pueda tener un interés específico. El aula teórica se concibe además como un espacio de comunicación en ambos sentidos donde sopesar errores y aciertos del proceso de aprendizaje.

En el taller de modelado habrá ocasionalmente explicaciones teóricas y demostrativas que puedan ayudar a la comprensión de problemas inmediatos; colectivos o individuales.

El curso girará en torno a dos ejes principales: el trabajo con el natural de manera directa se concretará en los ejercicios de modelado y observación del natural, ejercicios de modelado obligatorios y esenciales, que se organizaran conforme a la estructura del curso académico. Por otro lado, el segundo eje principal del curso irá encaminado a la concreción de lo aprendido con el natural en la propia obra, sobre esta base el alumno deberá hacer una serie de ejercicios paralelos en los que irá adaptando sus aprendizajes. Estos ejercicios se realizarán en el aula y para su realización se ofertará una temática concreta. No obstante, paralelamente a cada uno de estos ejercicios el profesor pedirá otros que complementen a los ejercicios principales y que sean pertinentes a los temas que se establezcan a lo largo del curso.

Los materiales básicos con los que contará el taller para la realización de los ejercicios serán el barro y el alambre, así como herramientas propias del trabajo en un taller como serán alicates, alicates cortaalambres, destornilladores, escofinas, tijeras, palanganas, gatos de aprieto... no obstante y dado el trabajo que deben haber realizado ya los alumnos después de tres años estudiando esta materia, se dará por sentado que el alumno cuente ya con su propio material para el trabajo propuesto, agilizando con ello el trabajo en el aula.

Los materiales básicos con los que se trabajará a lo largo del curso serán el barro y los alambres necesarios para la realización de las armaduras, sin embargo para la ejecución de los ejercicios complementarios la diversidad de materiales existentes en el mercado y que estén al alcance de los alumnos serán factibles de poder ser empleados, siempre que el aula con el que cuenta la asignatura lo permita.

La figura humana viva y en movimiento, ya que dispondrán los alumnos de modelo, será el sustento fundamental del curso, que podrá ser completado, siempre y cuando el alumno obtenga un nivel de comprensión de la forma adecuado, con composiciones en las que

puede entrar a formar parte el animal u algún tipo de objeto pertinente al tema que se quiera desarrollar.

El dibujo y la aproximación gráfica al iniciar cada ejercicio serán constantes y necesarios a lo largo de todos los ejercicios.

Actividades complementarias a la asignatura se integrarán como parte de la programación siempre que sea posible.

Funcionamiento del taller de modelado:

- Se establecerán dos grupos, que serán los responsables del buen estado y conservación del barro, así como de la preparación de este al comenzar el curso.
- Cada alumno dispondrá de un espacio de trabajo del que será responsable.
- Las herramientas del taller deberán ser cuidadas asimismo por los alumnos para poder trabajar en buenas condiciones.

Con especial atención se deben cumplir una serie de normas especiales atendiendo a lo específico del trabajo con un modelo vivo:

- El comportamiento dentro del aula deberá regirse por el respeto en todo momento hacia el profesor, el modelo y el resto de compañeros.
- Las puertas de la clase durante las poses del modelo deberán permanecer cerradas, no admitiéndose la entrada en la clase a ninguna persona ajena a la clase, o al centro.
- Durante la pose de la modelo se espera del alumno la máxima concentración, por lo que la música en el caso de que la hubiera deberá contar con la aprobación de toda la clase incluyendo al modelo. En el caso de que esta molestase para la correcta concentración del alumno en el trabajo del aula el profesor podrá prescindir de ella.
- El uso de los móviles estará restringido a los momentos de descanso por lo que en las poses los móviles deberán estar apagados.
- Definitivamente, las características específicas del trabajo con modelo harán al alumno agudizar el sentido común.

Existen unas horas de tutorías, en las que el alumno podrá comentar con el profesor cualquier problema de tipo académico que le surja a lo largo del curso.

Evaluación

La evaluación transmitirá una información precisa del proceso de aprendizaje del alumno. Los medios que se plantean para conseguir dicho objetivo son principalmente:

- La evaluación será permanente e individualizada, y para ello es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y al trabajo en el taller de modelado de manera continuada.
- Se valorará de manera especialmente positiva la capacidad de entrega, esfuerzo y aprovechamiento del alumno.
- Se potenciará la autocrítica y la crítica, siempre constructivas para afianzar los aciertos y subsanar los posibles errores a lo largo del proceso de aprendizaje.
- Cada ejercicio se valorará del 1 al 10: 1- 4 y fracción = suspenso, 5-6 y fracción = aprobado, 7-8 y fracción = notable, 9 -10 = sobresaliente.
- Todos los ejercicios serán evaluados y los resultados hechos públicos, salvo que el alumno requiera la privacidad de su nota. Habrá ejercicios que por sus características valgan en él computo total mas que el resto. La nota media será la que establecerá la nota.
- El examen final servirá para subir nota a aquellos alumnos que habiendo realizado todos los ejercicios, incluido el teórico, a lo largo del curso, quieran hacerlo.

Normas para la evaluación:

- Los ejercicios completos que no se hayan entregado en la fecha establecida, se podrán entregar en una segunda fecha, durante el examen final de Junio siempre y cuando no sea mas que un ejercicio el que este sin entregar.
- Dos ejercicios sin presentar o suspensos suponen suspender la asignatura, para su recuperación se podrán presentar en Septiembre.
- Las faltas continuadas a las clases tanto teóricas como prácticas supone suspender la asignatura por falta de asistencia.
- Para una evaluación positiva del alumno es necesario que este haya demostrado a lo largo del curso que domina y conoce los conceptos que se manejan en el aula, así como un dominio técnico de la forma y de los materiales.
- El propio alumno en el transcurso de las presentaciones evaluará a sus compañeros, estas notas serán entregadas al profesor que las tendrá en cuenta a la hora de hacer la evaluación final.
- Se tomará nota también de cómo esta el lugar de trabajo de cada uno de los alumnos, de si las esculturas están recogidas una vez hayan sido evaluadas y fotografiadas.

Criterios de evaluación.

1. - Saber utilizar, con aprovechamiento, los medios (modelado y vaciado) y los materiales (arcilla, escayola, cera, etc.) básicos en la elaboración de los ejercicios que se plantean, estableciendo una relación lógica entre la forma y los medios expresivos por una parte y las técnicas y los materiales por otra.
2. - Analizar desde el punto de vista formal las relaciones que se establecen entre las diferentes partes que forman un cuerpo vivo, ya sea humano, vegetal o animal, identificando y valorando los aspectos

más notables de su configuración tridimensional y la relación que se establece entre su forma y su expresión.

3. - Valorar y utilizar de forma creativa y acorde con las intenciones plásticas las posibilidades expresivas de los diversos materiales, acabados y tratamientos texturales en la elaboración de composiciones tridimensionales complejas.

4. - Representar tridimensionalmente, de forma esquemática primero y en toda su complejidad después, formas figurativas del medio natural, sintetizándolas para la búsqueda de la expresión de un contenido personal, o ya dado, y evidenciando su estructura formal básica para poder complejizarlas más adelante con coherencia.

5.- Buscar y elaborar alternativas a la configuración tridimensional de una figura descomponiéndolo en unidades elementales y reorganizando dichas unidades hasta conseguir composiciones plásticamente expresivas, equilibradas y originales.

6.- Comprender y aplicar los procesos de abstracción inherentes a toda representación valorando las relaciones que se establecen entre la realidad y las configuraciones tridimensionales elaboradas a partir de ella.

7. - Diseñar y construir espacios tridimensionales que permitan estructurar de forma lógica, racional y variable el espacio volumétrico de la figura tomando dichos módulos como unidades elementales de ritmo y organización.

8. - Crear configuraciones tridimensionales dotadas de significado en las que se establezca una relación lógica y exenta de contradicciones entre la imagen y su contenido, o en su caso, justificadas.

