

Guía Docente

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Titulación:	Bellas Artes
-------------	--------------

Rama de Conocimiento:	Artes y Humanidades
-----------------------	---------------------

Facultad/Escuela:	Ciencias de la Comunicación
-------------------	-----------------------------

Asignatura:	Volumen II
-------------	------------

Tipo:	Obligatoria
-------	-------------

Créditos ECTS:	6
----------------	---

Curso:	2
--------	---

Código:	1617
---------	------

Periodo docente:	Tercer semestre
------------------	-----------------

Materia:	Fundamentos del Volumen
----------	-------------------------

Módulo:	Procesos de Creación Artística: Materiales y Tecnologías
---------	--

Tipo de enseñanza:	Presencial
--------------------	------------

Idioma:	Castellano
---------	------------

Total de horas de dedicación del alumno:	150
--	-----

Equipo Docente	Correo Electrónico
Mar Solís Barrado	mar@marsolis.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

En la asignatura propone ir desde la reflexión del trabajo individual hasta la abstracción meditada de un trabajo colectivo. La comprensión y dedicación de los procesos y el pensamiento creativo de un artista escultor, y específicamente en el desarrollo del quehacer escultórico con tres proyectos realizados en diferentes técnicas: modelado, talla e instalación.

El volumen es una asignatura que pertenece a la materia fundamentos del volumen, y dentro del módulo de los procesos de la creación artística: materiales y tecnología. Y por lo tanto incluye también el aprendizaje y manejo de técnicas y materiales propios y necesarios para todo desarrollo creativo.

OBJETIVO

Experimentar con las herramientas propias de la escultura a partir de procesos teóricos y prácticos.
Desarrollar los procesos de creación, planificación, realización y exposición de la obra escultórica
Analizar las cualidades físicas y expresivas de los materiales para la construcción de obras de arte tridimensionales.
Desarrollar el trabajo del escultor en un taller artístico
Aplicación de los procesos creativos del arte: mimesis, representación, abstracción, síntesis y símbolo.
Utilizar el vocabulario, los códigos, y los conceptos propios del artista escultor.
Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos tridimensionales.
Aplicar la técnica de la construcción y comprenderla como proceso imprescindible en el avance de la escultura.
Planificación para trabajos individuales y en grupo.
Capacitar para la construcción de un volumen escultórico a gran formato.
Reflexión del concepto creativo y su expresión, implicación e impacto en la sociedad

Los fines específicos de la asignatura son:

1. Incentivar las ideas artísticas propias de cada alumno.
2. Estimular la creatividad desde las tres dimensiones propias del espacio escultórico.
3. Mostrar la diversidad de materiales y sus formas de organización para la práctica escultórica.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los correspondientes al grado.

CONTENIDOS

TEMA 1: HABILIDADES Y TÉCNICAS DE LA ESCULTURA I. Modelado, Talla en madera.
TEMA 2: HABILIDADES Y TÉCNICAS DE LA ESCULTURA II. Soldadura de metales, materiales y técnicas de reciclaje
TEMA 3: IMAGINO /CUERPO I. La representación del cuerpo humano, escala 1:1
TEMA 4: IMAGINO /CUERPO II. La representación del cuerpo humano: Forma y expresión. Síntesis y uso de las técnicas escultóricas pertinentes
TEMA 5: IMAGINO /ESPACIO I. Insertar la figura en el espacio. La instalación artística.
TEMA 6: IMAGINO /ESPACIO II. Hombre y Naturaleza, El artista en el territorio. Land art
TEMA 7: TRANSFORMO/ CUERPO Y ESPACIO I. Ideación y creación de una obra original, propia y personal, como crear un proyecto escultórico
TEMA 8: TRANSFORMO/ CUERPO Y ESPACIO II: Proyecto final

- El dibujo en dos y en tres dimensiones: Útil imprescindible en el lenguaje artístico. El artista escultor y sus bocetos
- Análisis del espacio escultórico
- Técnicas escultóricas: Modelado, talla en madera y piedra, soldadura, forja, reciclaje
- La Creatividad, como útil artístico.
- Fuerza y movimiento
- Elevación del pensamiento y reflexión.
- El alumno creador de nuevos espacios plásticos.
- El cuerpo humano como reflexión escultórica a escala 1:1: Análisis y estudio de la anatomía humana desde la escultura
- Muestra de materiales para la construcción de elementos instalativos.
- La línea en el espacio: del realismo a la abstracción, de la abstracción a la instalación. Construcción de espacios interrelacionados.
- El espacio como materia escultórica: La evolución plástica y conceptual de la escultura.
- La instalación en y con la naturaleza. El espacio abierto y sus posibilidades plásticas.
- Revisión histórica del Land Art. Artistas que trabajan con la naturaleza.
- La temporalidad y la espacialidad comprometidas con el paisaje: Lo efímero como concepto.
- La obra pública

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Presenciales: Clases expositivas, creación y resolución de ejercicios escultóricos, presentación de memorias y evaluación.

No presenciales: Estudio teórico, trabajo en grupo, estudios prácticos, mesas redondas, tutorías personalizadas, actividades complementarias y trabajo en aula virtual.

Clases expositivas: Exposición directa del profesor o mediante presentaciones en pantalla (PowerPoint, flash, etc.) de los distintos recursos o técnicas a utilizar en la resolución de las dificultades para conseguir los diferentes objetivos específicamente marcados.

Resolución de ejercicios: Ejercitar y desarrollar en los talleres de forma práctica los conocimientos teóricos planteados. Los alumnos ejercitan el volumen, desarrollando las habilidades de proporción, equilibrio, pesos y representación volumétrica para obtener las competencias necesarias.

Presentación de memorias: Individuales o en grupo, con la opción de elección del medio de expresión personal. El alumno demuestra sus conocimientos de búsqueda, selección, organización, desarrollo y exposición del tema o temas propuestos. Desarrolla su sensibilidad hacia el patrimonio cultural y toma conciencia del lugar que ocupa.

Evaluación: Realización de pruebas a lo largo del curso donde el alumno deberá demostrar la adquisición de conocimientos teórico-prácticos en sus propias realizaciones. Una evaluación continua de sus trabajos determinará la obtención de los mínimos de las competencias asociadas, conocimiento de materiales y su uso en cada técnica artística y su aplicación particular.

Trabajo en grupo: El alumno aprende a reflexionar y producir en equipo, enriqueciéndose con opiniones y juicios diversos así como aportando la parte de él que el grupo necesita. Es necesario una buena organización de tiempos y distribución de encomiendas para presentar en tiempo y forma estos trabajos.

Estudio teórico: Reflexión de los contenidos de carácter teórico del programa y la preparación de lecturas propuestas, profundizando en los conocimientos relativos al uso y dominio de los procedimientos.

Estudio práctico: Desarrollo de todos los planteamientos teórico-prácticos planteados en el aula con el fin de adquirir las destrezas necesarias. El trabajo se desarrollará sobre cuadernos de apuntes o caballete estable, dependiendo del tamaño y técnica empleada. Principalmente con modelo inanimado. Se trabajará tanto en el aula como fuera de ella.

Tutoría personalizada: Atención individual del alumno con el objetivo de revisar lo propuesto e iniciado en clase y resolver las dudas que se hayan creado, seguimiento y afianzamiento de las habilidades adquiridas en el ámbito del estudio-taller y frente a los ejercicios y así obtener información directa del momento en el que se encuentra.

Actividades complementarias: Visita a exposiciones y realización de memorias individuales, donde el alumno experimenta ámbitos distintos al académico enriqueciéndose con el contacto del plano cultural y desarrollando su sensibilidad estética.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL	TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO PRESENCIAL
60 horas	90 horas
Asistencia a clases teóricas Asistencia a tutoría general Realización ejercicios de clase Realización examen final	Asistencia tutoría personal Asistencia seminarios y actividades Charlas y conferencias Visita a exposiciones y memorias individuales Estudio teórico Trabajo práctico personal Trabajo virtual en red

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

El alumno será capaz de poder trabajar como un artista visual autónomo y autosuficiente en la práctica creativa y en la exposición de la obra con un conocimiento lo más amplio posible de los medios de expresión artística.

El alumno será capaz de poder trabajar como un asesor de arte a partir del estudio de las técnicas más diversas que permitan la expresión visual, las habilidades artísticas y la traducción de ideas críticas o de emociones en formas.

El alumno será capaz de concebir, planificar, realizar, organizar, gestionar y mediar la información visual.

El alumno será capaz de ser un profesional intelectualmente curioso, que rechace el pensamiento débil, y que aspire a mejorar la cultura contemporánea transmitiendo valores basados en la búsqueda de la verdad, el bien y la belleza.

Competencias específicas

Conocer los materiales y sus procesos derivados de creación y/o producción.

Adquirir un conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte.

Adquirir la capacidad de perseverancia.

Desarrollar habilidades para la creación artística y para la construcción de obras de arte.

Desarrollar habilidades interpersonales y tomar conciencia de las capacidades y de los recursos propios para el desarrollo del trabajo artístico.

Adquirir sensibilidad estética.

Adquirir sensibilidad hacia el patrimonio cultural.

Conocer el vocabulario y los conceptos inherentes a cada técnica artística particular.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y aplicar las técnicas artísticas de talla en madera y soldadura en hierro

Asimilar los contenidos teóricos en el desarrollo de tres experiencias prácticas escultóricas: el volumen exento, la instalación y el land art. Recopilar la experiencia en una memoria final

Asociar e interpretar la asignatura de volumen con los conocimientos adquiridos en dibujo, pintura y el resto de asignaturas teóricas y prácticas del grado.

Asimilar y aplicar los conceptos característicos y básicos de la escultura: equilibrio, peso, forma, claroscuro y volumen.

Adquirir y desarrollar la capacidad de perseverancia en la dificultad de realizar un proyecto escultórico, con primeras ideas, bocetos, investigación en otras áreas de conocimiento y pruebas con diversos materiales.

Desarrollar recursos propios y criterio plástico en la construcción espacial, individualmente y en colectivo artístico.

Adquirir sensibilidad estética desde el campo volumétrico, matérico y espacial.

Analizar y describir el entorno artístico y creativo espacialmente, empleando técnicas escultóricas aditivas y sustractivas

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación será continua y su calificación final será el resultado de ponderar numéricamente las calificaciones de carácter individual y las que hubiera de grupo:

o Resolución de las esculturas o intervenciones en el espacio propuestas en el aula, ya sean presenciales o no presenciales, entregadas en tiempo y forma.

o La resolución de los trabajos y memorias individuales con la debida proporcionalidad, presentación y equilibrio, así como la adecuada participación en las grupales.

o La asistencia, participación y actitud manifestada.

1. Demostración práctica y asimilación de los aspectos teóricos vinculados a técnicas y procedimientos artísticos de los contenidos de la asignatura, mediante la realización de los ejercicios propuestos durante el curso, con bocetos previos a la escultura y desarrollo del volumen final, 60% de la calificación final.

2. Presentación de memorias y trabajos, tanto individuales como en grupo (será el resultado de la labor de búsqueda, desarrollo y plasmación adecuada de los temas propuestos para el crecimiento personal en los ámbitos cercanos a la escultura): 30% de la calificación final.

Mediante la presentación o exposición de las memorias o trabajos el alumno demuestra su capacidad de investigación, así como la relación entre los contenidos teóricos y su proyección práctica.

3. Técnica de observación. La participación activa y la actitud hacia la asignatura (asistencia, participación en las tutorías, visitas y trabajos de grupo): 10% de la calificación final. El profesor verificará regularmente, tanto la participación como el interés del alumno por los contenidos tratados en la asignatura.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura en primera convocatoria, deberán entregar todos los proyectos exigidos durante el curso, con el mismo grado de exigencia que en convocatoria ordinaria, en el examen de convocatoria extraordinaria. Los criterios de evaluación para dichos proyectos, son los mismos que para los aprobados por curso.

Los porcentajes de evaluación para la convocatoria extraordinaria:

- 30% Proyectos del curso: valoración de trabajos y memorias escritas de todos y cada uno de los temas dados durante el curso
- 70% Examen, consistente en la entrega, presentación y defensa en público de los trabajos requeridos durante el curso

Asistencia:

Es fundamental la asistencia a clase y la participación activa en las actividades presenciales. El alumno que falte a clase por un motivo justificado tiene la obligación de entregar al profesor un justificante de la misma en la clase siguiente después de haber faltado. Aquellos justificantes que se entreguen después de esa fecha carecerán de validez y la falta contara como no justificada, pasando a formar parte del 20% de faltas no justificadas.

SISTEMA DE EVALUACION ALTERNATIVO: En el caso de que las recomendaciones sanitarias nos obliguen a volver a un escenario donde la docencia haya que impartirla exclusivamente en remoto, se ajustaran los pesos en caso de que fuese necesario. Las profesoras podran simplificar alguno de los ejercicios o proyectos indicados o sustituir alguno por otro mas adecuado.

-Trabajos del curso: 30%

-Proyecto Final: 70%

Los EXAMENES se realizaran de manera PRESENCIAL.

Es responsabilidad del alumno contactar con las profesoras de la asignatura para conocer las pautas relativas a la evaluación final.

La fecha última para la entrega de cualquier trabajo, proyecto o memoria escrita será la fecha publicada del examen final fijada por la Universidad para esta asignatura dentro de la convocatoria ordinaria y/o extraordinaria, salvo indicación contraria de la profesora

Concesión Matrícula de Honor:

La Matrícula de Honor es un reconocimiento a la excelencia. Se concederá exclusivamente a aquellos alumnos que destacan por encima de sus compañeros, no solo con respecto a sus resultados académicos dentro de la asignatura, sino también con respecto a su actitud e interés frente al estudio y la asignatura, su compromiso, trabajo en equipo a lo largo de todo el curso

ALUMNOS QUE TRABAJAN Y REPETIDORES

En caso de que el alumno trabaje o sea repetidor y no pueda asistir a clase tiene la responsabilidad de poner en conocimiento de la profesoras esta circunstancia al comienzo del curso y presentar un justificante de trabajo para seguir el plan de estudio que determine la profesora. En cualquier caso, la calificación del alumno será la obtenida en la convocatoria ordinaria y/o extraordinaria.

Es responsabilidad del alumno contactar con la profesora de la asignatura para conocer las pautas relativas a la convocatoria correspondiente y asegurarse fehacientemente del procedimiento, pautas y fechas marcadas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Los trabajos y ejercicios deberán ser entregados en fecha y hora.

- Los trabajos deberán entregarse tanto el día de su presentación en clase, como en Aula Virtual ANTES de dicha presentación. De lo contrario, no serán corregidos.

En caso de PLAGIO de cualquier trabajo individual o grupal, proyecto, etc. el alumno obtendrá una calificación de SUSPENSO en la asignatura en convocatoria ordinaria y deberá presentarse en la convocatoria extraordinaria con el temario completo.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

VV.AA. (2006). "Espacio. Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico". Madrid: Ediciones Akal.

HEIDEGGER, M. (2009). "El arte y el espacio". Barcelona: Herder Editorial.

KRAUSS, R. (2002). "PASAJES DE LA ESCULTURA MODERNA". Madrid: AKAL

MADERUELO, J. (2012). "CAMINOS DE LA ESCULTURA CONTEMPORÁNEA". Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca,

Complementaria

- VV.AA. (2006). "Instalaciones y nuevos medios en la colección del IVAM". Espacio, Tiempo, Espectador. Valencia: Institut Valencià D'Art Modern.
- ZENI, B. (1981). "Saber ver la arquitectura". Barcelona: Editorial Poseidón.
- BRANDON, T. (2001). "Arte hoy". Madrid : Ediciones Akal.
- CALVINO, I. (2013). "Las ciudades invisibles". Madrid: Editorial Siruela.
- BÉJAR, H. (1990). "El ámbito íntimo. Privacidad, individualismo y modernidad." Madrid: Alianza.
- BLOOMER, K. y MOORE, C. (1983). "Cuerpo, memoria y arquitectura. Introducción al diseño arquitectónico". Madrid: Ediciones Blume.
- LAO Zi. (2007). "Tao Te King". Madrid: Ed. Siruela.
- LAPOUJADE, M. (1999). "Espacios imaginarios míticos de la Intimidad". México. Colección Jornadas. Facultad de Filosofía y letras, UNAM.
- RIBAS MASSANA, A. (1997). "Biografía del vacío: Su historia filosófica y científica desde la Antigüedad a la Edad Moderna". Barcelona: Ediciones Destino.
- VV.AA. (2008). "Construir, habitar, pensar: perspectivas del arte y la arquitectura contemporáneas". Valencia: Institut Valencià D'Art Modern.
- AHRENS, C. (2003). "Jaume Plensa". Barcelona: Ediciones Polígrafa.
- BERNADAC, M. (1995). " Louise Bourgeois. La création contemporaine" París: Flammarion.
- KRAUSS, R. (2009). "La originalidad de la Vanguardia". Madrid: Alianza Forma.
- ORTEGA Y GASSET, J. (1999). "La deshumanización del arte y otros tratados de estética". Barcelona: Espasa Libros.
- TANIZAKI, J. (2012). "El elogio de la sombra". Madrid: Editorial Siruela.
- MADERUELO, J. (1994). "La pérdida del pedestal". Madrid: Cuadernos del círculo.
- MADERUELO, J. (1990). "El espacio raptado". Madrid: Biblioteca Mondadori.
- HEIDEGGER, M. (1994). "Construir Habitar Pensar". Barcelona: Ediciones del Serbull.
- LARRAÑAGA, J. (2001). "Instalaciones". Guipúzcoa: Editorial Nerea
- MARCHAN FIZ, S. (1999). "Del arte objetual al arte del concepto". Madrid: Ediciones Akal.
- GEOFFREY, S. (1970). "Arquitectura del Humanismo. Un estudio sobre la historia del gusto". Barcelona: Barral Editores.
- BERGER, R. (1976). "Arte y comunicación". Barcelona: Editorial Gustavo Gilli.
- SANCHEZ ARGILES, M. (2009). "La instalación en España 1970-2000". Madrid: Alianza Forma.
- PÉREZ CARREÑO, F. (2003). "Arte Minimal: Objeto y sentido". Madrid: Antonio Machado.
- MADERUELO, J. (2008). "LA IDEA DE ESPACIO EN LA ARQUITECTURA Y EL ARTE CONTEMPORÁNEO(1960-1989)". Madrid: AKAL
- BACHELARD, G. (2000). "La poética del espacio". Madrid: Fondo de cultura económica de España.