

ESCULTURA 1
CURSO 2006-2007
Prof.: Eva Santos y Paco Caballero

Escultura I es una asignatura de primer curso con carácter troncal, englobada dentro de la denominación VOLUMEN junto con Escultura II. Tiene una asignación de 18 créditos prácticos y está vinculada al área de Escultura.

La descripción recogida en el Plan de Estudios es:

La configuración tridimensional de la forma (espacio y volumen). Tratamiento de las distintas propiedades de los materiales. Introducción al concepto de espacio.

Así, durante este curso, analizaremos la tridimensionalidad como característica propia de la forma escultórica. El estudio de esta cualidad está vinculado directamente con el uso que el escultor hace del espacio real, a diferencia del pintor que lo representa en su superficie bidimensional.

La configuración tridimensional de la forma no viene sólo definida por el espacio. Es así que los volúmenes son los cuerpos que ocupa dicho espacios, la primera relación entre ambos define las formas cerradas y abiertas. Su disposición se refiere principalmente a la verticalidad y a la horizontalidad, posiciones básicas del hombre en el espacio. La composición es el modo en que se relacionan sus diferentes partes (simetría, equilibrio, fragmentación, acento...) y la superficie es la zona de contacto entre volumen y espacio.

Los cuerpos se configuran a su vez con un material. Artísticamente podemos considerar que el material es el lugar en el que se traslada una idea y del que se recupera esta por el espectador. Por su naturaleza el material tiene su propio carácter visual, táctil y conceptual, características que darán contenido a la forma que uno otorga al material. Conocer las propiedades físicas del material es imprescindible para saber sus límites y los modos para conocer y controlar su manipulación a través de diferentes técnicas.

Estas cuestiones son una parte del binomio forma-contenido de toda manifestación artística. En este primer curso para acercarnos a la escultura lo haremos mediante el análisis formal y material por ello el control técnico y formal es considerado como objetivo básico, sin embargo el contenido está presente en todas las propuestas. Veremos como en determinadas obras, forma y materia se convierten en contenido.

OBJETIVOS GENERALES

Un objetivo general de la asignatura surge de su definición:

El alumno debe comprender y aplicar los conceptos de forma, volumen y espacio, a través del manejo de las distintas propiedades de los materiales y de los procesos básicos escultóricos. Y con ello ser capaz de realizar obras tridimensionales creativas.

En las prácticas que van a realizarse durante el curso se especifican los objetivos concretos que deben conseguirse, así como el nivel exigido. No obstante existen unos objetivos que engloban todos

aquellos o que están presentes durante todo el curso. Estos quedan recogidos a continuación en los siguientes bloques:

a. Objetivos referidos al conocimiento de los principios básicos necesarios para la configuración de la obra escultórica.

- Acercarse a los diferentes conceptos de espacio y su influencia o aplicación en la escultura.
- Mantener una actitud creativa al analizar e interpretar mensajes de carácter tridimensional, así como utilizar los recursos expresivos propios del lenguaje escultórico.
- Conocer, aplicar y analizar los diferentes significados del concepto de forma.
- Aplicar correctamente los diferentes modos de la representación tridimensional: el bloque, el plano y la línea.
- Utilizar el contraste compositivo como técnica comunicativa.
- Comprender cómo las diferentes disposiciones de los elementos y su proporción afectan al significado de la obra.

b. Objetivos referidos a los procesos de la escultura: materiales y técnicas.

- Aplicar los procesos de creación analítico, sintético e intuitivo, observando y comprendiendo el valor del proceso.
- Conocer y aplicar las características y propiedades de las técnicas aditivas, consiguiendo modelar correcta y expresivamente el barro y la escayola.
- Conocer y aplicar la técnica de la construcción y comprenderla como proceso imprescindible en el avance de la escultura.
- Analizar y aplicar las cualidades físicas y expresivas de los materiales.
- Desarrollar aptitudes de limpieza, orden y seguridad imprescindibles para el trabajo de taller.
- Comprender que el reciclado de los materiales no solo reduce los gastos sino que es indispensable para respetar el medio ambiente.

c. Objetivos de concepto, pensamiento y discurso del arte.

- Conocer los códigos, terminología y procedimientos básicos de la escultura.
- Comprender y aplicar procesos del arte: mimesis, representación, abstracción, síntesis y símbolo.

d. Objetivos de aproximación a las estrategias creativas y proyectos artísticos.

- Capacidad de planificar el trabajo individual o en grupo.
- Presentar su trabajo atendiendo al entorno y la luz.
- Desarrollar la capacidad crítica como responsabilidad ante nuestro trabajo y colaboración para el trabajo de los compañeros.
- Usar la memoria-dossier como presentación del trabajo creativo y de investigación.
- Iniciarse en la investigación, la búsqueda de las fuentes, el análisis y su interpretación.

ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS POR CAPÍTULOS

Las prácticas que estructuran el curso son el eje fundamental de su desarrollo. A pesar de que las hemos agrupado en distintos capítulos es muy importante señalar que debemos comprender que estos conjuntos no son independientes uno de otro sino que se complementan y apoyan uno en el otro. De este modo los conceptos que en ellos se presentan, crean una red de contenidos que constituirá el diseño global del curso. Asimismo resaltamos que la secuencia dada no responde a una ordenación histórica de la escultura, sino que se ha diseñado persiguiendo una progresión técnica y conceptual que se teje en la red comentada anteriormente y concluye en la consecución de los objetivos del curso.

Las prácticas deben realizarse en el aula en el horario de la asignatura.

A continuación os presentamos el esquema de los contenidos teórico/prácticos de estos capítulos:

CAPÍTULO I. CONCEPTOS DE ESPACIO Y SU PRESENCIA EN LA CONFIGURACIÓN ESCULTÓRICA.

Fundamentos teóricos:

- El concepto de espacio. Relación del hombre con el espacio.
- El espacio escultórico. Plano y línea como generadores de un espacio escultórico. Técnicas y materiales.

Prácticas:

1. De la bidimensión a la tridimensión: el plegado de papel.
2. Paredes de espacio.
3. Representación analítica de un objeto mediante líneas de alambre.
4. Expresión de la línea y el plano en la construcción tridimensional.

CAPÍTULO II. FORMA, ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN

Fundamentos teóricos:

- Conceptos de forma.
- El concepto moderno de estructura
- Elementos básicos y de relación en la composición. La repetición modular.

Prácticas:

5. Del punto al volumen
6. Realizar una composición en barro con volúmenes básicos aplicando una de las técnicas compositivas de contraste.

CAPÍTULO III.

APLICACIÓN DE CONCEPTOS DE ESPACIO, POSICIÓN, MÓDULO, REPETICIÓN Y EL VALOR DEL MATERIAL A TRAVÉS DE LA OBRA MINIMALISTA

Fundamentos teóricos:

- Rasgos formales del minimalismo.
- Algo más que un formalismo.
- Otras características por autores.

Prácticas:

7. Composición a partir de un módulo de procedencia industrial
8. Creación de un módulo tridimensional. Análisis de su posición y repetición.

CAPÍTULO IV:

REALIDAD Y ABSTRACCIÓN EN LAS CONFIGURACIONES DEL LENGUAJE TRIDIMENSIONAL

Fundamentos teóricos:

- La obra y su referencia: la representación, la función mágica, el simbolismo, la mimesis y la abstracción.
- La representación de objetos y su importancia en los procesos de abstracción en la escultura de vanguardia

Prácticas:

9. Un bodegón, tres imágenes.
10. ¿Del natural?

CAPITULO V. EL CUERPO HUMANO: EXPRESIÓN Y SÍMBOLO

Fundamentos teóricos:

- Aproximación a los conceptos de cuerpo en la historia del pensamiento.
- El cuerpo como lugar de experimentación en la escultura de vanguardia.

Prácticas:

11. Expresividad de la forma y la materia a través del retrato.
12. Simbología de un fragmento humano.

EVALUACIÓN

Cuatro son los aspectos evaluables en esta asignatura:

1. La habilidad técnica.
2. La capacidad compositiva.
3. La creatividad.
4. La crítica.

Como hemos dicho la evaluación es continua por lo que la calificación final será un cálculo ponderado de las notas obtenidas.

Esta nota final será de nuevo modificada por la media de las notas de las memorias.

La **asistencia** a clase es obligatoria. Cuando las faltas sin justificar superen el 40% de las clases la nota será de *Suspense*, si el alumno no entrega ninguna práctica su calificación será *No presentado*. En ambos casos no se tendrá derecho a examen en junio.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Durante el curso se realizará una visita al Instituto Valenciano de Arte Moderno de Valencia o a El Castillo de Santa Bárbara de Alicante

Se contempla la posibilidad de realizar salidas a Murcia o cercanías, en horas lectivas, si se considera que alguna exposición, conferencia u otros acontecimientos sean interesantes para el aprendizaje integral de los alumnos.

BIBLIOGRAFÍA

Teoría e Historia del Arte

- ARNHEIM, R. *Arte y percepción visual*. Alianza Editorial. Madrid. 1979.
- BACHELARD, G. *La poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica. (1ª ed. 1957). México. 1983.
- BRETON, A. *Manifiesto surrealista 1929*. Guadarrama. Barcelona. 1980
- CIRLOT, Juan Eduardo. *El espíritu abstracto*. Nueva colección Labor. 3ª edición. Barcelona. 1970.
- CHIPP, HERSCHEL B. *Teorías del arte contemporáneo*. Akal. Madrid. 1995.
- DONDIS, D.A. *La sintaxis de la imagen*. Gustavo Pili. Barcelona. 1976.
- GIEDON, S. *El presente eterno: Los comienzos del arte*. Alianza Forma. Madrid. 1991.
- GOMBRICH, E. H. *Arte e ilusión*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1979.
- Historia del arte* Alianza editorial. Madrid. 1990
- KANDINSKY, V. *De lo espiritual en el arte*. Piados. Estética. Barcelona. 2001.
- Punto y línea sobre el plano*. Labor . Barcelona. 1994.
- NIKOS, Stangos. *Conceptos de arte moderno*. Alianza Forma. Madrid. 1991.
- MARCHAN FIZ, Simón. *Del arte objetual al arte de concepto*. Akal. 1988.
- MICHELI, Mario de. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza Forma. (1ª edición 1979). Madrid. 1988.
- PANOFSKY, Erwin. *Idea*. Ensayos arte Cátedra. Madrid. 1985.
- TORRES-GARCÍA, Joaquín. *Universalismo Constructivo*. Volúmenes I y II. Alianza Forma. Madrid. 1984.
- TATARKIEWICZ, W. *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis y experiencia estética*. Editorial Tecnos. Madrid. 1988.
- WONG, W *Diseño bi y tridimensional*. Gustavo Pili. Barcelona. 1979.
- WORRINGER, W. *Abstracción y naturaleza*. Fondo de Cultura Económica. México-Buenos Aires. 1966.

Teoría e Historia de la Escultura

- ALBRECH, Hans Joaquim. *Escultura en el siglo XX*. Blume. Barcelona. 1981.
- ARNHEIM, R. *El quiebre y la estructura*. Andrés Bello. Barcelona. 2000.
- BARAÑO, Kosme. *Chillida-Husserl-Heidegger. El concepto de espacio en la filosofía y la plástica del siglo XX*. Euskal Herriko Unibertsitatea. Utzaila-iraila. 1990.
- FLYNN, T. *El cuerpo en la escultura*. Akal. Arte Contemporáneo. Madrid. 2002.
- FOCILLON, Henri. *La vida de las formas y el elogio de la mano*. Xarait ediciones. Press Universitaires de France. 1945.
- G. CORTÉS, J.M. *El cuerpo mutilado (La angustia de muerte en el arte)* Colección Arte Estética y Pensamiento. Generalitat Valenciana. 1996.
- HILDEBRAND, A Von. *El problema de la forma en la obra de arte*. La balsa de la Madusa. Madrid. 1989.

KRAUSS, Rosalind E. *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Alianza Editorial. Madrid. 1996.
-*El inconsciente óptico*. Tecnos. Madrid. 1997.
-*Pasajes de la escultura moderna*. Akal. Madrid. 2002.
LODDER, C. *El constructivismo ruso*. Alianza Editorial. Madrid. 1988.
MIDGLEY, B. *Guía completa de modelado, escultura y cerámica*. Herman Blume. Madrid. 1982.
OTEIZA, Jorge *Ahora que tengo que irme*. Editorial Txalaparta. Navarra. 2003
PÉREZ CARREÑO, FRANCISCA. *Arte Mínimal. Objeto y sentido*. La balsa de la medusa. Madrid. 2003.
PIRSON, J. F. *La estructura y el objeto*. PPU. Barcelona. 1988.
READ, H. *La escultura moderna*. Destino. Barcelona. 1998
-*Orígenes de la forma en el arte*. Proyección. Londres. 1965.
V.V.A.A. *¿Qué es la escultura moderna? Del Objeto a la arquitectura*. Fundación cultural Mafre Vida. Madrid. 2003.
WITTKOWER, R. *La escultura: procesos y principios*. Alianza Forma. Madrid. 1999.

Artículos

FERNÁNDEZ SANCHOS, Carmen. “La estatua hambrienta”. En *Lápiz*. nº 114. Madrid. 1944.
LEBRERO STÄLS, José. “El arte como representación está agotado. Entrevista con Donald Judd”. En *Lápiz*. nº44. Madrid. 1987.
OLIVARES, Rosa. “La escultura una tercera vía para el arte”. En *Lápiz*. nº 44. Madrid. 1987.
RUBIO, Pilar. “Una poética de la destrucción”. En *Lápiz*. Nº 44. Madrid. 1987.

Catálogos de exposiciones

Ángel Ferrant. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. 1999.
Arte Mínimal. Colección Panza. Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. 1988.
Contrastes de formas. Abstracción geométrica, 1910-1980. Ministerio de Cultura. Madrid. 1986.
Chillida 1948-1998. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. 1999.
David Smith, 1906-1965. Centre Julio González, Ivam. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. 1996.
Del Minimal Art, Exposición. Koldo Mitxelena Kulturunea. Donosita. San Sebastián. 1996.
González, J. Las colecciones del IVAM. Centre Julio González. Valencia. 1993
Giacometti. The Museum of Modern Art. Nueva York. 2002
Hacia un nuevo clasicismo. Veinte años de escultura española. Castillo de Santa Bárbara. Alicante. 1999.
Isamu Noguchi. Sam Hunter. Thames and Hudson. London. 1979.
Jean Arp (1886-1966) Escultura/relieves/obra sobre papel/tapices. Museo Español de Arte Contemporáneo. Madrid. 1985.
La casa, su idea. Sala Plaza de España. Comunidad de Madrid. Madrid. 1997
Lipchitz. Un mundo sorprendido en el espacio. Centro de Arte Reina Sofía. 1997.

Louise Bourgeois. Memoria y arquitectura. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. 2000.

Mark di Suvero. IVAM. Centre Julio González. Generalitat Valenciana. 1995.

Memoria del futuro. Arte italiano desde las primeras vanguardias a la posguerra. Museo Nacional Centro de arte Reina Sofía. Madrid. 1990.

Museo de Arte Abstracto Español. Publicación Excma. Diputación Provincial de Cuenca. Cuenca. 1999.

Oteiza. Propósito Experimental. Sala de exposiciones Fundación Caja de Pensiones. Madrid. 1988.

París 1930. Arte abstracto. Arte concreto. IVAM. Centre Julio González. Valencia. 1990.

Picasso of Age Iron. Modern Art Museum. New York.

Primitivist in 20th Century Art. Affinity of tribal and the modern. Wiliam Rubin. Volumen II. Museum of Modern Art. New York.

Tony Cragg. Sing of live. Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. 2003.

V.V.A.A. *Dadá y constructivismo.* Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. 1989.

Páginas web

<http://turismo.navarra.com/museo%20oteiza.html>

<http://www.artium.org>

<http://www.artcyclopedia.com>

<http://www.eduardo-chillida.com>

<http://www.guggenheim.org>

<http://www.ivam.es>

<http://www.macba.es>