

GRADO EN BELLAS ARTES

Módulo	AVANZADO (ESTRATEGIAS Y PROYECTOS)
Materia	ESTRATEGIAS Y PROYECTOS DE PERFIL PROFESIONAL
Asignatura	MODELADO DEL NATURAL

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Segundo / Tercero
Carácter:	Optativa
Período de impartición:	3º, 4º, 5º y 6º semestre
Carga Docente:	6 ECTS
Teórica	3 ECTS
Práctica	3 ECTS

Coordinadora: Tomás Bañuelos Ramón
Correo-e: banuelosramon@art.ucm.es

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

El cuerpo humano como modelo. Estudio de las formas a partir del modelo en vivo. Contemplación e interpretación de la naturaleza: encaje, composición, proporción, perspectiva, anatomía, etc.

El cuerpo humano como soporte de expresión. La forma como lenguaje y configuración de una idea, contenido y emoción. Indagar la capacidad expresiva del material desde la observación y análisis del natural.

El proyecto escultórico como herramienta de previsualización y concepción de la obra plástica. Técnicas y materiales en el modelado del natural

OBJETIVOS

Objetivos generales

Que el alumno conozca el lenguaje del arte.

Que el alumno conozca el vocabulario y los conceptos inherentes a cada técnica artística particular.

Que el alumno conozca los métodos de producción y técnicas artísticas.

Que el alumno conozca los procedimientos, técnicas y materiales artísticos.

Capacitar al alumno para identificar y entender los problemas del arte.

Capacitar al alumno para producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

Capacitar al alumno para construir obras de arte.

Capacitar al alumno para desarrollar estrategias para el ejercicio artístico sistemático.

Objetivos específicos

- 1.- Desarrollar en el alumno la capacidad de análisis de un modelo formal complejo como el cuerpo humano, de modo que pueda percibir y establecer relaciones tanto entre estructura general y sus partes como entre la forma y su función.
- 2.- Desarrollar en el alumno la capacidad para entender el cuerpo humano como una forma viva que se relaciona con el entorno mediante el movimiento y que dicha relación es una interacción capaz de transmitir emociones e ideas.

- 3.- Desarrollar en el alumno la capacidad de síntesis basada en la interiorización de la realidad percibida, el modelo del natural, y la discriminación de las características formales más pertinentes.
- 4.- Entender el análisis e interpretación del modelo del natural como un proceso de abstracción en el que debe predominar una relación coherente entre la realidad interpretada, las intenciones expresivas y la propuesta formal.
- 5.- Dotar al alumno de los conocimientos de carácter conceptual necesarios que le permitan conformar unos criterios personales a la hora de hacer valoraciones críticas no sólo de sus propias propuestas escultóricas o de las de su entorno artístico, sino también, de la escultura de otras épocas o culturas.
- 6.- Desarrollar la capacidad para valorar las cualidades plásticas y expresivas del cuerpo humano, sus formas y sus movimientos.
- 7.- Proporcionar los recursos y las habilidades de carácter conceptual que permitan al alumno concebir esculturas en torno al cuerpo humano como un eje de comunicación, con unos códigos y mecanismos específicos.
- 8.- Afianzar la visión integradora del proceso creativo en la que se han de articular de forma armónica la intuición y la reflexión, el azar y el método, el análisis y la síntesis, la idea y la materia, lo particular, lo íntimo y lo colectivo, la voluntad y la viabilidad.
- 9.- Estimular la inquietud por vincular sus propuestas plásticas con el contexto cultural y artístico actual, por ajustar su obra a la realidad que le a tocado vivir y por renovar y actualizar sus conocimientos tanto técnicos como teóricos para responder de forma eficaz a la demanda social sin por ello tener que desvincularse necesariamente del pasado o la tradición, sino más bien utilizando y apoyándose en ese rico legado después de haber sido capaz de asimilarlo convenientemente.
- 10.- Impulsar la creación plástica como un proceso de búsqueda en el que la formulación de hipótesis, que obedece a necesidades íntimas de expresión o de transformación de la realidad, se conforma a partir de la articulación creativa de los conocimientos que nos aporta la experiencia y los datos que obtenemos en la experimentación.
- 11.- Proporcionar al alumno el dominio y la agilidad en la utilización de los recursos técnicos y las habilidades procedimentales que le permitan elaborar mensajes plásticos de carácter tridimensional en los que se establezca una relación coherente entre las intenciones expresivas, los conceptos, las técnicas aplicadas y los materiales utilizados. Buscando el equilibrio entre la dimensión intelectual de esos mensajes, su contenido y el desarrollo técnico de los mismos, es decir, su soporte escultórico.
- 12.- Fomentar la búsqueda en el ámbito de la realización escultórica que le lleve a la consecución de una manera personal de utilizar las técnicas y los materiales y que ese estilo propio sea consecuente con los demás aspectos que constituyen su forma de entender el proceso creativo.
- 13.- Desarrollar el interés por el *trabajo bien hecho* entendido éste no como un mero alarde de habilidad técnica sino más bien como la utilización adecuada y eficaz de los recursos expresivos y los procedimientos, de acuerdo con la idea de que tanto unos como otros más que un fin en sí mismos son un medio para la expresión de ideas o conceptos.

COMPETENCIAS

Competencias generales

- C.G.1. Conocer el lenguaje del arte.
- C.G.2. Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular.
- C.G.3. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas.
- C.G.4. Conocer procedimientos, técnicas y materiales artísticos.
- C.G.5. Capacidad para identificar y entender los problemas del arte.
- C.G.6. Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.

C.G.7. Capacidad de construir obras de arte.

C.G.8. Entender la creación plástica como un proceso de búsqueda en el que la formulación de hipótesis, que obedece a necesidades íntimas de expresión o de transformación de la realidad, se conforma a partir de la articulación creativa de los conocimientos que nos aporta la experiencia y los datos que obtenemos en la experimentación.

Competencias Específicas

C.E.1. Capacidad de análisis de un modelo formal complejo como el cuerpo humano, de modo que pueda percibir y establecer relaciones tanto entre estructura general y sus partes como entre la forma y su función.

C.E.2. Capacidad para entender el cuerpo humano como una forma viva que se relaciona con el entorno mediante el movimiento y que dicha relación es una interacción capaz de transmitir emociones e ideas.

C.E.3. Capacidad de síntesis basada en la interiorización de la realidad percibida, el modelo del natural, y la discriminación de las características formales más pertinentes.

C.E.4. Capacidad para entender el análisis e interpretación del modelo del natural como un proceso de abstracción en el que debe predominar una relación coherente entre la realidad interpretada, las intenciones expresivas y la propuesta formal.

C.E.5. Capacidad para valorar las cualidades plásticas y expresivas del cuerpo humano, sus formas y sus movimientos.

C.E.6. Adquirir los recursos y las habilidades de carácter conceptual que permitan al alumno concebir esculturas en torno al cuerpo humano como un eje de comunicación, con unos códigos y mecanismos específicos.

C.E.7. Adquirir los recursos técnicos y las habilidades procedimentales que le permitan elaborar mensajes plásticos de carácter tridimensional en los que se establezca una relación coherente entre las intenciones expresivas, los conceptos, las técnicas aplicadas y los materiales utilizados. Buscando el equilibrio entre la dimensión intelectual de esos mensajes, su contenido y el desarrollo técnico de los mismos, es decir, su soporte escultórico.

C.E.8. Adquirir en el ámbito de la realización escultórica una manera personal de utilizar las técnicas y los materiales y que ese estilo propio sea consecuente con los demás aspectos que constituyen su forma de entender el proceso creativo.

CONTENIDOS

Programa

TEMA 0: Seguridad, higiene y buenas prácticas en esta asignatura. Protocolos de empleo de maquinaria, instalaciones y útiles de la asignatura.

Bloque 1. EL CUERPO HUMANO COMO MODELO.

EN TORNO A LA REALIDAD

Tema 1. La realidad como modelo.

Tema 2. De la copia a la interpretación.

Tema 3. El concepto de mimesis

EL CUERPO HUMANO

Tema 1. Una forma viva.

Tema 2. Forma y función en el cuerpo humano.

Tema 3. La pose y el movimiento.

Bloque 2. EL CUERPO HUMANO COMO SOPORTE DE EXPRESIÓN.

LA ESCULTURA COMO EXPRESIÓN

Tema 1. Características específicas del lenguaje escultórico.

Tema 2. Representación y expresión

EL PROCESO CREATIVO.

Tema 1. La creatividad y la originalidad.

Tema 2. Diversas concepciones del proceso creativo.

Bloque 3. TÉCNICAS Y MATERIALES EN EL MODELADO DEL NATURAL.

RECURSOS TÉCNICOS PARA EL MODELADO.

Tema 1. La armadura para el modelado en arcilla.

Tema 2. Diversos materiales para el modelado.

MOLDEO Y REPRODUCCIÓN

Tema 1. Diversos tipos de moldes.

Tema 2. Materiales de reproducción.

METODOLOGÍA

Descripción:

La metodología aplicada se basa en los principios de la individualización, la creatividad y la actividad, y los elementos que articulan esta metodología serán:

Exposiciones y explicaciones del docente.

Clases del profesor para la presentación de ejercicios, trabajos o proyectos a desarrollar.

Resolución de ejercicios individualmente o en grupo bajo la dirección del profesor.

Exposición y presentación de trabajos ante el profesor.

Debates dirigidos por el docente.

Trabajo autónomo del estudiante en el aula-taller

Elaboración de trabajos y obras programadas por el profesor en lugares distintos al aula o al estudio-taller del Centro.

Lectura y estudio de bibliografía recomendada.

Salidas de estudio, visitas a museos, galerías programadas por el docente

Trabajos de campo indicados por el profesor de esta asignatura.

Actividad Formativa:

Actividad	Competencias específicas	ECTS
Clases centradas en contenidos teóricos.	C.E.4.- C.E.5.- C.E.6.	0.5
Resolución de ejercicios en el aula-taller bajo la dirección del profesor.	C.E.1.- C.E.2.- C.E.3.- C.E.4.- C.E.5.- C.E.6.- C.E.7.- C.E.8.	0.75
Trabajo de estudio y taller	C.E.1.- C.E.2.- C.E.3.- C.E.4.- C.E.5.- C.E.6.- C.E.7.- C.E.8.	2
Elaboración de dossiers de los trabajos realizados. Preparación de evaluaciones	C.E.4.- C.E.5.- C.E.6.	0.5
Resolución de ejercicios individualmente o en grupo bajo la dirección del profesor. Seminarios.	C.E.1.- C.E.2.- C.E.3.- C.E.4.- C.E.5.- C.E.7.- C.E.8.	0.5
Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio. Redacción de trabajos teóricos.	C.E.5.- C.E.6.	0.5
Salidas de estudio previstas por el profesor.	C.E.5.- C.E.6.	1

Actividad del alumno:

Resolución de ejercicios individualmente o en grupo bajo la dirección del profesor.

Exposición y presentación de trabajos ante el profesor.

Trabajo autónomo del estudiante en el aula-taller

Elaboración de trabajos y obras programadas por el profesor en lugares distintos al aula o al estudio-taller del Centro.

Lectura y estudio de bibliografía recomendada.

Salidas de estudio, visitas a museos, galerías programadas por el docente

Trabajos de campo indicados por el profesor de esta asignatura.

Cronograma:

Mes	1	2	3	4	5
TEMA 0					
BLOQUE 1					
BLOQUE 2					
BLOQUE 3					

EVALUACIÓN

Evaluación

1. La asistencia al aula (clase y taller) al ser obligatoria para el estudiante será valorada con un porcentaje de un 20% de la nota final. El docente controlará la asistencia bien pasando lista o mediante la corrección de los ejercicios y se emitirá una calificación de asistencia. Aquellos estudiantes que no asistan al 80% de las clases no aprobarán la asignatura.

2. Evaluación del tema 0: Se calificará las buenas prácticas de los estudiantes en el manejo de herramientas y en la seguridad de los procedimientos. Se calificará estas habilidades seguras con un 5% de la nota final, pudiendo suspender a un estudiante que realice un acto extremadamente imprudente o peligroso para él y sus compañeros. La evaluación del tema 0 se realizará mediante un seguimiento continuo de la aplicación y respeto por parte del alumno de los protocolos establecidos por el profesor en cuanto a la seguridad en la asignatura.

3, Evaluación de los contenidos y competencias de la asignatura:

Se calificará del 0 al 10 cada uno de los ejercicios en los que se desarrollarán los contenidos de la asignatura, las memorias de visitas, salidas de estudio o trabajos de campo así como del cuaderno de taller que el alumno elaborará a lo largo de todo el curso, significando este apartado un 75% de la calificación final.

Por lo tanto las proporciones será de: 20% asistencia del estudiante, 5% seguridad e higiene y 75% contenidos y competencias de la asignatura).

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV. (2006). *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*. Madrid: Akal,

AA.VV. (2009). *Procedimientos y materiales en la obra escultórica*. Madrid: Akal,

AA.VV. 2001. *El dibujo de anatomía: Tradición y permanencia*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

BORDES, J. (1991). *La figura, teatro y paisaje*. Las Palmas: Edirca.

bellasartes

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

- BOZAL, V. (1987). *Mímesis: las imágenes y las cosas*. Madrid: Visor (La balsa de la Medusa).
- CLERIN, P. (1988). *La sculpture, toutes les techniques*. París: Dessain et Tolra
- ECO, H. (2004). *Historia de la belleza*. Barcelona: Lumen.
- FOCILLON, H. (1983). *La vida de las formas y Elogio de la mano*. Madrid: Xarait.
- GHYKA, M. (1977). *Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes*. Buenos Aires: Poseidón.
- GIACOMETTI, A. (2007). *Escritos*. Madrid: Síntesis.
- GIL AREVALO, J. (1986). *Técnica de fundición en cera perdida*. Sevilla: Universidad de Sevilla.
- JIMÉNEZ, J. (1998). *Imágenes del Hombre. Fundamentos de estética*. Madrid: Tecnos.
- LAÍN ENTRALGO, P. (1987)., *El cuerpo humano. Oriente y Grecia Clásica*. Madrid: Espasa Calpe.
- LAÍN ENTRALGO, P. (1989)., *El cuerpo humano. Teoría actual*. Madrid: Espasa Calpe.
- LANTERI, E. (1985). *Modelling and sculpting animals*, Nueva York: Dover.
- LORD, J. (2005). *Retrato de Giacometti*. Madrid: A. Machado.
- LYOTARD, F. (1979). *Discurso figura*. Barcelona: Gustavo Gili.
- MADERUELO, J. (1990). *El espacio raptado*. Madrid: Mondadori.
- MADERUELO, J. (1994). *La pérdida del pedestal*. Madrid: Círculo de Bellas Artes.
- MIDGLEY, B. (1992). *Guía completa de la escultura, modelado y cerámica. Técnicas y Materiales*. Madrid: Blume.
- MILLS, J. W. (1990). *Encyclopaedia of Sculpture Techniques*. Londres: B.T. Batsford Ltd.
- MOREAUX, A. (2003). *Anatomía artística del hombre*. Madrid: Norma.
- MORRIS, D. (1971). *La biología del arte*. México: Siglo XXI.
- PACIOLI, L. (1987). *La divina proporción*. Madrid: Akal.
- PANOFKY, E. (1972). *Estudios sobre Iconología*. Madrid: Alianza,
- RACIONERO, L. (1986). *Arte y Ciencia*. Barcelona: Laia.
- RIVIERE, A. (1986). *Razonamiento y representación*. Madrid: Siglo XXI.
- SHELLING, F. (1980). *La relación de las artes figurativas con la naturaleza*. Buenos Aires: Aguilar.
- THOMPSON, D. W. (1980). *Sobre el crecimiento y la forma*. Madrid: Blume.
- RODIN, A. (2000). *El arte*. Madrid: Síntesis.
- TÀPIES, A. (1989). *La realidad como arte. Por un arte moderno y progresista*. Murcia: Consejería de Cultura y Educación.
- TATARKIEWICZ, W. (1987). *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid: Tecnos.
- THIEL, E. (1991). *El lenguaje del cuerpo revela más que las palabras*. Barcelona: Elfos.
- WORRINGER, W. (1953). *Abstracción y naturaleza*. México: Fondo de Cultura Económica.