

Master Universitario en Investigación en Arte y Creación

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - FACULTAD DE BELLAS ARTES

NOMBRE ASIGNATURA **ARTE PÚBLICO-INTERACCIONES ESCULTURA ARQUITECTURA**

CÓDIGO: 605606

TIPO: OPTATIVA

CRÉDITOS ECTS 4

30 teóricas

35 prácticas

35 trabajo del alumno

PERIODO DE DOCENCIA 2º CUATRIMESTRE

HORARIO DÍA / HORAS Martes de 17 h. a 19 h.

NOMBRE DE LOS PROFESORES Y DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

Almudena Armenta Deu (4 ECTS)

OBJETIVOS, COMPETENCIA O DESTREZAS QUE SE VAN A ADQUIRIR: (MÍNIMO TRES)

La asignatura plantea un análisis de la relación y conexiones entre escultura, arquitectura, espacio público y social. A través del estudio y desarrollo de un proyecto de intervención que evidencie, tanto la capacidad de la escultura para la significación del espacio arquitectónico, como el desarrollo de estrategias de valoración y posicionamiento crítico frente al espacio público, se persigue una redefinición de la relación del artista con la sociedad y la propia creación escultórica.

El curso propone el estudio de los orígenes que dan lugar a la relación que se establece entre escultores y arquitectos y sus manifestaciones desde las Vanguardias Históricas hasta nuestros días, el análisis de la interrelación de escultores y arquitectos a través de sus creaciones, desde su relación con el medio urbano y natural a aquellas manifestaciones artísticas en las que la interrelación entre escultura y arquitectura se hace notoria. También se profundiza sobre las construcciones realizadas por *Los otros arquitectos*, los animales y su influencia en la conservación de la naturaleza, así como se plantea la capacidad de escultores y arquitectos para desarrollar elementos considerados *arte útil*, estableciendo los orígenes de esta manifestación artística en la Bauhaus.

Con la asignatura se pretende fomentar en el estudiante estrategias de valoración y posicionamiento crítico frente al espacio público, proporcionando un conocimiento de las posibilidades del mismo como vía de comunicación plástica, desde la relación espacial que se establece entre el espectador, la escultura, la arquitectura y el entorno. El proceso formativo del alumno abarca la asimilación y aplicación de conocimientos relativos a las transformaciones escultóricas, conceptuales y perceptuales desde su relación con el medio urbano y natural y aquellas manifestaciones artísticas en las que la interrelación entre escultura y arquitectura se hace notoria.

REQUISITOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA:

Los requeridos a nivel administrativo para cursar Posgrado.

TEMARIO:

El temario se desarrollará a lo largo de dos bloques de contenidos con un total de 6 Unidades Didácticas (UD) y 12 semanas de duración que se impartirán siguiendo la secuencia de ordenación numérica de cada unidad (UD 1, UD 2, UD 3, y así sucesivamente) :

El bloque de contenidos impartido por Ana M. Gallina! (7 semanas) abarca las siguientes UD:

UD 1-El proyecto de intervención en el espacio público; arte en la ciudad.

UD 3-Las claves del arte público contemporáneo.

UD 4-El lugar excitado.

El bloque de contenidos impartido por Almudena Armenta (7 semanas) se desarrolla a través de las siguientes UD:

UD 2-Las ciudades: Equipos de creación conjunta (escultores- arquitectos). El escultor como creador de elementos arquitectónicos. El arquitecto como creador de elementos escultóricos.

UD 5-El espacio habitable: Construcciones autóctonas en el medio rural. Construcciones y hábitats para animales.

UD 6-Objetos de diseño: Diseño de mobiliario y objetos útiles realizado por arquitectos y escultores.

Contenidos (Unidades Didácticas)

UNIDAD 1. El proyecto de intervención en el espacio público; arte en la ciudad.

Objetivos:

Proporcionar los recursos conceptuales y técnicos y estrategias comunicativas para la presentación oral/escrita y concreción plástica del proyecto de intervención en el espacio público. Desarrollar la capacidad creativa y proyectiva del alumno desde la gestación de la idea hasta la presentación final de la propuesta artística.

Contenidos:

- Aproximación al concepto de arte público: el proyecto artístico en la dimensión espacio-temporal; circunstancias culturales, históricas, sociales, conceptuales, políticas en que se produce la obra; análisis de prácticas artísticas reales en el espacio público.

- Criterios metodológicos para la realización y presentación del dossier.

- Arte y urbanismo: la metrópolis como obra de arte.

UNIDAD 2. Las ciudades; Equipos de creación conjunta (escultores arquitectos).

El escultor como creador de elementos arquitectónicos. El arquitecto como creador de elementos escultóricos.

Objetivos:

Establecer las relaciones y competencias específicas entre la arquitectura y la escultura, sus valores coincidentes y los específicos de cada disciplina. La significación de la urbe, la ciudad como escultura. Analizar la relación de las escalas arquitectónicas con respecto del objeto escultórico.

Contenidos:

- Definición de espacio urbano.
- Competencias y especificidades del Escultor.
- Competencias y especificidades del arquitecto.
- Los edificios considerados esculturas sobredimensionadas.
- La escultura como marca de identidad del espacio arquitectónico.

UNIDAD 3. Las claves del arte público contemporáneo.

Objetivos:

Ahondar en la controvertida relación entre el arte y el ámbito público en virtud de las transformaciones escultóricas, conceptuales y perceptuales desde su relación con el medio urbano y natural. Insertar el trabajo artístico en el debate social.

Contenidos:

Revisión del concepto de monumento. Activismo público: estrategias de activación social desde el ámbito de la creación artística. La gestión institucional del arte público: políticas artísticas en el espacio público.

UNIDAD 4. El lugar excitado.

Objetivos:

Facilitar en el alumno la reflexión acerca del espacio como lugar de significación y sensibilidades, otorgando al arte una dimensión pública. Motivar los intereses expresivos del estudiante proponiendo un modelo de actuación reflexivo y crítico hacia los aspectos culturales (evolución del concepto del espacio y claves de lectura) y técnicos (procesos y materiales de construcción) que intervienen en la creación escultórica como lenguaje comunicador de ideas, como forma de percibir y sentir el mundo.

Contenidos:

- Arte y espacio en Heidegger. La implicación de la escultura en el espacio a través de la experiencia del lugar.
- Recuperación del entorno: arte, urbanismo, ecología y denuncia social.

UNIDAD 5 - El Espacio Habitable; Construcciones autóctonas en el medio rural. Construcciones y habitats para animales.

Objetivos:

Concienciar al alumno de la existencia de *Otros Arquitectos*, los grandes conservadores de la Naturaleza, los animales, y los habitats creados por ellos para su subsistencia como punto de referencia para la conservación de nuestro entorno y la creación de una arquitectura sostenible en la que los escultores son protagonistas junto con los arquitectos, como punto de encuentro entre ambas disciplinas.

Contenidos:

- Conocimiento sobre las distintas formas de habitats y arquitecturas para animales construidas por ellos mismos y por el hombre y su relación con el objeto escultórico.
- Análisis de sus implicaciones en la arquitectura, la creación artística y el medio ambiente.

UNIDAD 6. Objetos de Diseño; Diseño de mobiliario y objetos útiles realizados por arquitectos y escultores.

Objetivos:

Desarrollar un proyecto personal de mueble o elemento arquitectónico basándose en las teorías de la Bauhaus.

Contenidos:

- Definición de los principios de la Bauhaus y su influencia en los arquitectos y escultores contemporáneos.
- Consideraciones sobre los elementos arquitectónicos.
- Arquitectos diseñadores.
- Escultores diseñadores.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

BLANCO, P.; et al. (eds.). *Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa*. 1ª ed. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2001 (Focus; 6).

DE BARAÑANO, K. *Chillida-Heidegger-Husserl. El concepto de espacio en la filosofía y la plástica del s. XX*. [IX Cursos de Verano y 11 Cursos Europeos, Julio-Septiembre 1990]. San Sebastián: Universidad del País Vasco, DL., 1992.

PALLASMA, J. *Animales arquitectos. El funcionalismo ecológico de las construcciones animales*. Lanzarote: Fundación César Manrique, 2001.

SOBRINO MANZANARES, M. L. *Escultura contemporánea en el espacio urbano: transformaciones, ubicación y recepción pública*. Madrid: Electa, DL, 1999.

VV.AA. *Arquiescultura: Diálogos entre la arquitectura y la escultura del siglo XVIII hasta el presente*. [Museo Guggenheim de Bilbao. Octubre de 2005-febrero de 2006]. Basilea: Markus Bröderlin, Fondation Beyeler, 2005

BIBLIOGRAFÍA AMPLIADA

ALBRECHT, Hans Joachim. *Escultura en el s. XX. Conciencia del espacio y configuración artística*. Barcelona: Blume, 1981. 244 p. (Libros de Arte de Bolsillo Blume).

ARGAN, Giulio Carlo. *Historia del arte como historia de la ciudad*. Edición y prólogo de Bruno Contardi; traducción de Beatriz Podestá. Barcelona [s.a.]: Laia, 1984. 265 p. (Universale arte e spettacolo; 92).

AUGÉ, Marc. *Los "no lugares". Espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad*. Traducción de Margarita N. Mizraji. Barcelona [s.a.]: Gedisa, 1993. 125 p.

BACHELARD, Gastón, *La poética del espacio*, Fondo de cultura económico. Mexico 1994.

BARAÑANO, Kosme de. *Chillida-Heidegger-Husserl. El concepto de espacio en la filosofía y la plástica del s. XX*. San Sebastián: Universidad del País Vasco, DL 1992. 227 p. IX Cursos de Verano y 11 Cursos Europeos (Julio-Septiembre 1990).

BÉJAR, Helena, *El ámbito íntimo. Privacidad, individualismo y modernidad*. Madrid: Alianza, 1990.

BLANCO, Paloma; et al. (eds.). *Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa*. 1ª ed. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2001. 488 p. (Focus; 6)

BLOOMER, Kent C. y **MOORE**, Charles W., *Cuerpo, memoria y arquitectura. Introducción al diseño arquitectónico*. Madrid: H. Blume Ediciones, 1983.

BORJA, Jordi. *La ciudad conquistada*. Colaboración de Majda Drnda; et al. Madrid [s.a]: Alianza, 2003. 381 p. (Alianza Ensayo; 228).

BRANCUSI, Constantin. *Descubrir el Arte del Siglo XX*. Barcelona: Ediciones Polígrafa, 1997.

CLANCHY, John. *Cómo se hace un trabajo académico: guía práctica para estudiantes universitarios*. 2ª ed. aum. Zaragoza: Prensas universitarias de Zaragoza, 2000. 198 p.

CORBUSIER, LE *El modular*, 2 vols, Barcelona: Poseidón, 1976.

CRONEY, John, *Antropometría para diseñadores*, Barcelona (s.a.): Editorial Gustavo Gili, 1978.

DUQUE, Félix. *Arte público y espacio político*. Madrid [s.a.]: Akal, DL 2001. 174 p. (Akal /Arte y estética; 61).

GORDON, James E., *Estructuras o por qué las cosas no se caen*. Madrid: Celeste ediciones, 1999.

GRAY, Eileen, *Diseños y arquitecturas 1878-1976*, Koln: Ed. Benedikt Taschen, 1993.

GUAS, Anna Mª. *El Arte último del s. XX. Del postminimalismo a lo multicultural*. Madrid: Alianza Forma, 2000.

KNOLL, Wolfgang y **HECHINGER**, Martin, *Maquetas de arquitectura. Técnicas y construcción*. Barcelona: Gustavo Gili, 1992.

KRUFT, Hanno Walter, *Hª de la teoría de la arquitectura*, vol. 1 y 11, Madrid: Alianza, 1990.

KRAUSS, Rosalind E. *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Versión española de Adolfo Gómez Cedillo. Madrid: Alianza, 1996. 320 p. (Alianza forma; 135). (ISBN: 8420671355)

- LYNCH**, Kevin. *La imagen de la ciudad*. 2ª ed. México: G. Gili, 1985. 227 p.
- LYOTARD**, Jean-François Lyotard. *La posmodernidad: (explicada a los niños)*. 1ª ed. Barcelona: Gedisa, 1987. 123 p. (Colección hombre y sociedad. Serie mediaciones; 22).
- MADERUELO**, Javier (dir.). *Arte público: actas [del V Curso] Arte y Naturaleza*, Huesca, 1999. [i. e. 2000]. Huesca: Diputación Provincial, DL 2000. 276 p.
- MANZINI**, Ezio. *La materia de la invención: materiales y proyectos*. Barcelona: CEAC, DL1993. 254 p.
- MARÍN-MEDINA**, José, *El arte para todos, Escultura pública en Leganés*. Ayuntamiento de Leganés, Madrid, 2005.
- MONTANEA**, Josep Mª. *Las Formas del siglo XX*. Barcelona: G.G., 2002.
- MOORE**, Charles W. *Cuerpo, memoria y arquitectura. Introducción al diseño arquitectónico*. Madrid: H. Blume Ediciones, 1983.
- PALLASMAA**, Juhani, *Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos*. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.
- Paloma BLANCO**; et al. (eds.). *Modos de hacer: arte crítico, esfera pública y acción directa*. 1ª ed Salamanca: Universidad de Salamanca, 2001. 488 p. (Focus; 6).
- PANERO, J.** y **ZELNIK, M.**, *Las dimensiones humanas en los espacios interiores*. Barcelona: Gustavo Gili, 1983.
- PEREC**, Georges. *Especies de espacios*. 3ª ed. (1ª ed., 1999) Barcelona [s.l.]: Montesinos, 2003. 146 p.
- RAMÍREZ**, Juan Antonio, *Edificios-cuerpo: cuerpo humano y arquitectura: analogías, metáforas, derivaciones*. Madrid: Siruela, 2003. (La biblioteca azul. Serie mínima; 2)
- RYBCZYNSKI**, Witold (1986), *La casa. Historia de una idea*. Madrid: Editorial Nerea, 1999.
- SCHULZ-DORNBURG**, Julia. *Arte y Arquitectura: nuevas afinidades*, Barcelona: Gustavo Gili, 2000.
- SENNETT**, Richard. *Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental*. Madrid [s.a.]: Alianza Editorial, DL 1997. 454 p.
- SOBRINO MANZANARES**, Mª Luisa. *Escultura contemporánea en el espacio urbano: transformaciones, ubicación y recepción pública*. Madrid: Electa, DL 1999. 124 p.
- SUDJIC, Devan**. *La arquitectura del poder*. Barcelona: Ariel, 2007
- TANIZAKI, Junichiro**, (1933] *El elogio de la sombra*, Madrid: Siruela, 2003
- TORRES, Ana María**, *Isamu Noguchi. Un estudio espacial*. Valencia: IVAM Institut Valencia D'art Modern, 2000.
- ÚRIZ**, Mª Jesús; Alberto **BALLESTERO**; Juan J. **BIZCARTE**; y Nicanor **URSÚA**. *Metodología para la investigación*. Navarra: Eunat, 2006. 255 p.
- VERA**, Santiago. *Proyecto artístico y territorio*. Granada: Universidad de Granada, 2004. 150 p.
- WESTON, Richard**. *Materiales, forma y arquitectura*. Singapur: Art Blume S.L., 2003

El carácter teórico-práctico de las clases persigue facilitar en el alumno los conocimientos necesarios para acometer intervenciones de arte público, estrategias de subjetivación, y un lenguaje personal artístico. Se profundizará en la idea de proyecto, técnicas, procedimientos y materiales desde el conocimiento y comprensión de la realidad para intervenir en ella con criterios estéticos, mediante el planteamiento y ejecución de anteproyectos y maquetas desarrollados en clase.

Se estudiará la generación del sentido de lugar desde el proyecto, la política, la relación comercial, sociocultural, monumental, urbanística y ecológica desde el concepto de lo "público". Igualmente, se analizarán las formas de control social, de activismo social, político y de género que influyen en las prácticas artísticas contemporáneas que pueden contravenir las normas establecidas en el espacio urbano en su dimensión pública y privada. De esta manera, se pretende suscitar en el alumno la participación activa en el contexto social contemporáneo a través de los elementos estéticos, antropológicos, ambientales y críticos. Así mismo, concienciar al estudiante de la existencia de *Otros Arquitectos*, los grandes conservadores de la Naturaleza, los animales, y los hábitats creados por ellos para su subsistencia como punto de referencia para la conservación de nuestro entorno y la creación de una arquitectura sostenible en la que los escultores son protagonistas junto con los arquitectos, como punto de encuentro entre ambas disciplinas. De esta forma, se pretende desarrollar el concepto de elemento arquitectónico y la intervención de los escultores en este ámbito a través de la realización de un proyecto personal aplicando los antecedentes establecidos por la Bauhaus.

Se utilizará la plataforma virtual *Moodle* como complemento de las clases presenciales y tutorías.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación es continuo y progresivo.

Criterios de Evaluación:

- Asistencia a las clases y participación activa del alumno en los debates y actividades planteadas en clase.
- Planteamiento, desarrollo y resolución del proyecto.
- Aplicación de los conocimientos y técnicas analizadas a lo largo del curso.
- Desarrollo de una metodología coherente con el propósito del proyecto de investigación elegido.
- Defensa y argumentación de los trabajos realizados por el estudiante individualmente o en grupo.
- Rigor en la memoria del proyecto que se entregará en soporte digital junto al trabajo realizado, como elemento documental del mismo.

La superación de la asignatura requiere, por tanto, la realización de un proyecto artístico, la exposición oral en grupo y presentación en formato digital, así como la consecución del trabajo de investigación a que da lugar, sujeto, en todo caso, a las premisas marcadas por el equipo docente.

Para la superación de los exámenes de Septiembre es aconsejable la presentación previa en la convocatoria de Junio y la realización de las tareas determinadas con ese propósito. Si la presencia del alumno en el curso ha sido mínima o nula, la calificación de los exámenes de Junio y Septiembre contabilizará únicamente el 50% del total del curso, es decir, la calificación máxima sólo podrá ser de 5 sobre 10 (salvo en caso de enfermedad, certificada mediante justificante médico).