

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CREACIÓN

Módulo	MODULO FUNDAMENTAL LENGUAJES ARTÍSTICOS
Materia	FORMA Y ESPACIO
Asignatura	Código 605608 EL CUERPO EN LA ESCULTURA

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Máster en Investigación en Arte y Creación
Carácter:	Optativa
Período de impartición:	2º semestre
Carga Docente:	4 ECTS
Teórica	2 ECTS
Práctica	2 ECTS

Departamento responsable: ESCULTURA Y FORMACIÓN ARTÍSTICA
Coordinadora: Ana Gallinal Moreno
Correo-e: anagallinal@art.ucm.es
Tfno. Dpto.: 91 394 36 50

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

La asignatura aborda las diversas concepciones y actitudes que el artista adopta en torno al cuerpo humano en la creación escultórica en los distintos contextos históricos en general y en el marco del arte contemporáneo en particular.

La aproximación a este análisis se apoya en tres ejes fundamentales: el marco conceptual, la problemática específica de carácter procedimental y los aspectos actitudinales y relacionales.

Se pretende que el alumno tome una conciencia clara de la correspondencia que se establece, en su creación artística, entre el cuerpo humano y la obra, entendiendo ésta como una realidad compleja que abarca no sólo el cuerpo como modelo de representación sino también todas aquellas en las que el cuerpo interviene como elemento de expresión y relación del individuo frente al entorno espacial y social.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Capacitar para la producción artística del más alto nivel en las técnicas y medios creativos propios de los escultores.
- Fomentar la investigación artística.
- Dotar al estudiante de las herramientas de análisis del contexto social y cultural en el que se inscribe la práctica artística y profundizar sobre su adaptación a códigos, estructuras y colectivos multiculturales, cara a poder ejercer de experto cultural, asesoría y dirección artísticas.
- Desarrollar la formación intelectual y la capacidad crítica del/a estudiante, desde el ámbito del arte y la cultura visual, como futuro creativo en el ámbito de la imagen y responsabilizar su producción a fin de entender el contexto cultural para generar iniciativa y dinamizar el entorno.

Objetivos específicos

- Tomar conciencia de la correspondencia que se establece, en la creación artística, entre el cuerpo humano y la obra, entendiendo ésta como una realidad compleja que abarca no sólo el cuerpo como modelo de representación sino también todas aquellas en las que el cuerpo interviene como elemento de expresión y relación del individuo frente al entorno espacial y social.
- Vincular las estrategias artísticas del pasado con el pensamiento estético y la teoría visual contemporánea conociendo las relaciones históricas que fundamentan su creación plástica.
- Adquirir mediante la investigación teórica y práctica métodos analíticos y críticos que impliquen una defensa y exposición de la labor creativa.
- Establecer vínculos transversales no sólo entre las diversas disciplinas de la creación artística sino también entre las distintas asignaturas que se imparten en este máster, potenciando los aspectos esenciales de un proceso creativo experimental que aglutine múltiples puntos de vista conceptuales, variedad en la aplicación de los recursos técnicos y en el propio enfoque procesual.

COMPETENCIAS

Competencias Generales

- C.G.1 Desarrollar habilidades que permitan aplicar a entornos diferentes, dentro de contextos multidisciplinares, los conceptos, principios y prácticas relacionadas con el área de las Bellas Artes.
- C.G.2 Capacitar para la elaboración adecuada y original de creaciones artísticas que integren conocimientos y afronten la complejidad de formular juicios

personales que no eviten el compromiso con las responsabilidades sociales y éticas vinculadas.

- C.G.3 Capacitar para la comunicación de conclusiones personales –y de los fundamentos que las sustentan- a públicos especializados en las Bellas Artes , o no, mediante la presentación pública de ideas y proyectos de Creación e Investigación Artísticas, capaces de transmitir emociones o asesoramiento en el terreno de las Bellas Artes.
- C.G 4 Capacitar en aquellas habilidades de aprendizaje que promuevan aprender por sí mismo y con otros, desarrollando habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales, adentrando a los/as estudiantes en los perfiles de investigación que les posibiliten continuar con los estudios de doctorado en el EEES.
- C.G.5 Adquirir estrategias para integrarse en grupos multidisciplinares, desarrollando la capacidad de colaboración con profesionales de otros campos, estimulando el intercambio y la colaboración entre distintos grupos de investigación de modo que se contribuya a rentabilizar el uso de sus recursos y la difusión de sus resultados.

Competencias Transversales

- CT.1 Capacidad para dotar de transversalidad los procesos de trabajo con los diferentes lenguajes artísticos, en base a la adquisición de las habilidades personales, sociales y metodológicas de la investigación.
- CT.2 Dominio avanzado de los recursos que posibilitan definir, programar y emprender un proyecto artístico autónomo en posibles entornos de alta exigencia profesional.
- CT.5 Desarrollo de las habilidades comunicativas de calidad, aplicando adecuadamente las técnicas, procedimientos y estrategias propias de los diferentes medios orales y escritos en el marco de las TIC.

Competencias Específicas

- CE.11 Capacidad para el empleo avanzado de los lenguajes escultóricos en relación al cuerpo humano, sus métodos, técnicas y materiales.
- CE.13. Ampliación del conocimiento que atiende especialmente al uso de nuevos recursos técnicos (scanner 3-D) y materiales (polímeros y aplicaciones digitales) al alcance de la escultura contemporánea, estudio de su aplicación a la propia obra escultórica.

CONTENIDOS

- Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura.
- La relación entre el cuerpo humano y la escultura desde el punto de vista conceptual.

- Estatua y antropomorfismo.
 - El cuerpo humano como medida.
 - Modelo y representación.
 - Cuerpo y espacio.
 - Cuerpo e identidad.
- El carácter expresivo de la creación artística entendida como una estructura de comunicación.
 - El cuerpo humano como soporte de expresión.
 - La dimensión mítica y arquetípica.
 - El cuerpo sin mediaciones, entre lo real y lo abyecto.
 - Visiones críticas y estrategias relacionales.
 - Aspectos técnico-procedimentales de la creación escultórica en torno al cuerpo humano.
 - Los procesos técnicos específicos y los materiales para la realización.
 - La nuevas tecnologías y el cuerpo, implicaciones en el proceso creativo.

Estos contenidos se desarrollarán de manera más detallada en el programa que se presentará al estudiante al comienzo de la asignatura.

METODOLOGÍA

Esta asignatura se desarrolla apoyándose en los principios de la metodología activa, individualizada y creativa, en un contexto de aprendizaje experimental en el que lo fundamental es la adquisición de conocimientos y experiencias.

Para ello se aplicarán los siguientes recursos:

- Clases teóricas que, partiendo del concepto de conferencia, fomenten la discusión y el intercambio de ideas en torno a los temas tratados.
- Análisis colectivo de las propuestas, motivaciones e intenciones personales de cara a la realización de los diversos proyectos.
- Tutorías y seguimiento individualizado del desarrollo de los proyectos.
- Aula-Taller abierta en el que el alumno dispondrá de un espacio de trabajo personal pero al mismo tiempo colectivo, donde se realiza un trabajo individual pero dentro de un grupo.
- Exposición de los proyectos y puesta en común donde predomine el análisis crítico y la capacidad para extraer conclusiones de los procesos experimentales.

La asignatura se desarrollará partiendo de los intereses individuales vinculados al proceso creativo de cada uno de los alumnos, dotando a este recorrido de carácter proyectual de un perfil eminentemente experimental donde, tanto las propuestas iniciales, las adaptaciones formales y conceptuales, la realización técnica, la materialización así como la presentación del resultado dentro de un contexto expositivo que relaciona el discurso personal con espectador, formarán una unidad orgánica indisoluble; con ello se pretende desarrollar en el alumno la capacidad para el empleo

avanzado de los lenguajes escultóricos en relación al cuerpo humano, sus métodos, técnicas y materiales.

La labor práctica se abordará mediante un proyecto de investigación o experimentación que llevará a cabo el alumno de manera individual o en grupo. Este proyecto deberá reflejar las vías de investigación personal y podrá estar directamente vinculado al trabajo de fin de máster.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y transversales	ECTS
Lecciones magistrales por parte del profesor con una estimación de los créditos desarrollados en esta actividad en torno al 10 %.	CG. 4	4
Debates grupales o seminarios de encuentro, moderados por el profesor donde se suscitan los temas previamente elaborados por los /las estudiantes sirviendo de vehículo para la transmisión de conocimiento y desarrollo de la capacidad crítica del estudiante. Son así mismo actividades que promueven la relación grupal y el trabajo en equipo. Los créditos dedicados a esta actividad se estiman aproximadamente en un 30%.	CG. 3, 4, 5 CT. 1, 2, 5	
Resolución de ejercicios mediante la práctica en talleres y laboratorios específicos de los diferentes lenguajes artísticos, tanto en horas presenciales del profesor donde recibe la enseñanza de modo directo individualizado sobre los procesos de creación particulares como en la actividad autónoma del estudiante, sumando en torno a un 40% los créditos dedicados. Exposición y presentación de trabajos que dado el carácter eminentemente expresivo y comunicativo de los lenguajes artísticos es en muchas ocasiones el objetivo final del proceso o de la obra realizada, 5 -10 %.	CG. 1, 2, 3, 4, 5 CT. 1, 2, 5	
Salidas de estudio y trabajos de campo, dirigidos a sugerir trabajos de creación artística en espacios naturales, o bien visitas de exposiciones, museos, creación de obra audiovisual, etc. Su dedicación en créditos oscila entre el 10 -15 %.	CG. 1 CT. 1, 2, 5	

Actividad del estudiante

- Estudio e investigación personal sobre los contenidos teóricos
- Realización de proyectos personales de investigación o experimentación en torno a temas que se desarrollan en los contenidos de la asignatura.
- Participación en debates, talleres y otras actividades de clase.

CRONOGRAMA

Las actividades que los estudiantes han de realizar a lo largo del curso se expondrán por el profesor al comienzo de éste.

EVALUACIÓN

- **Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula:**
La evaluación del trabajo de aprendizaje realizado por el estudiante considerará la destreza y capacidad para la resolución de los proyectos, problemas, ejercicios propuestos, u otras actividades. Los trabajos se someterán a la valoración del profesor/a, el cual tendrá en cuenta tanto el tratamiento conceptual, la calidad y coherencia de la materialización así como la claridad de la presentación.
- **Asistencia y participación en las clases:**
Es obligatoria la asistencia a las clases dado su carácter presencial.
- **Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos:**

Calificación numérica final de 0 a 10 según la legislación vigente.

El rendimiento académico del estudiante y la calificación final de la asignatura se computarán de forma ponderada atendiendo a los siguientes porcentajes, que se mantendrán en todas las convocatorias:

La evaluación es continua, a través de la resolución de los problemas experimentales planteados en los talleres de escultura o en cualquiera de los otros que el estudiante plantee como necesarios para el buen desarrollo de sus proyectos artísticos.

Obtendrá el 70 % de la calificación a través de la presentación final de trabajos, se evalúa tanto sus aspectos técnicos formales, como los conceptuales.

El 30% de la calificación corresponde a las notas tomadas en los debates y seminarios.

Para la evaluación final es obligatoria la participación en las diferentes actividades propuestas. Para poder acceder a la evaluación final será necesario que el estudiante haya participado al menos en el 70% de las actividades presenciales.

BIBLIOGRAFÍA

No se va a seguir un libro de texto concreto para el desarrollo de la asignatura. A continuación se relacionan textos recomendados de carácter general:

Bibliografía básica

- Clark, K. (1996). *El desnudo. Un estudio de la forma ideal*. Madrid: Ed. Alianza.
- Eco, H. (2004). *Historia de la belleza*. Barcelona: Ed. Lumen.
- Fernández Polanco, A. (Ed.) (2007) *Cuerpo y mirada, huellas del siglo XX*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- Flynn, T. (2002) *El cuerpo en la escultura*. Madrid: Akal / Arte en contexto.
- Jiménez, J. (1998). *Imágenes del Hombre. Fundamentos de estética*. Madrid: Ed. Tecnos.
- Ramírez, J. A. (2003). *Corpus solus. Para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo*. Madrid: Ed. Siruela.

Bibliografía complementaria

- Bordes, J. (2003). *Historia de las teorías de la figura humana. El dibujo/la anatomía/la proporción/la fisionomía*. Madrid: Ed. Cátedra.
- Bordes, J. (1991). *La figura, teatro y paisaje*. Las Palmas: Ed. Edirca,
- Foster, H. (2001) *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid: Akal / Arte Contemporáneo.
- Hernández, D. (2003). *Arte, cuerpo, tecnología*. Salamanca: Ed. Universidad de Salamanca.
- Cruz Sánchez, P. A. (2004). *La vigilia del cuerpo. Arte y experiencia corporal en la contemporaneidad*. Murcia: Ed. Tabularium.