

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID
FACULTAD DE BELLAS ARTES

FACULTAD DE BELLAS ARTES
DEPARTAMENTO DE ESCULTURA

**Asignatura: IDEA, CONCEPTO Y PROCESO EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA
(ESCULTURA) 4º CURSO**

CURSO ACADÉMICO 2010/11

PROGRAMA

La finalidad de la asignatura es poner al alcance del alumno los medios necesarios para el aprendizaje del modelado del natural, motivándole hacia la interpretación de los modelos dados como referencia. Se intentará elevar el nivel de la asignatura, sobre todo, en los aspectos teórico, práctico y técnico para alcanzar una correcta formación de cara a la vida profesional.

OBJETIVOS GENERALES

Los trabajos a desarrollar por los alumnos durante el curso, tendrán como finalidad, desarrollar el entendimiento del volumen escultórico y su relación con el espacio, para ello se estudiará en profundidad el modelo a partir del natural. Se tendrá muy en cuenta el estudio de los armazones: básicamente determinantes para el sostén de las masas de arcilla, que una vez colocadas sobre el armazón configuran el volumen escultórico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Estudiar los conceptos forma y espacio referidos a la escultura relacionándolos entre sí como base del proceso creativo.
2. Llegar a comprender con rigor los volúmenes escultóricos, previo análisis y realización de los volúmenes dados, como referentes (modelos del natural).
3. Provocar en el alumno la necesidad de creación, motivándole hacia el estudio de la realidad circundante, apostando por la libre interpretación para intentar llegar a la creación de obras personales.
4. Profundizar en el conocimiento de las técnicas que hacen posible la ejecución de los trabajos.

CONTENIDOS

1. Construcción de armazones metálicos, previos al modelado de las esculturas.
2. Modelado de esculturas utilizando la arcilla o barro como materia.
3. Modelado de bajorrelieves, partiendo de volúmenes exentos.
4. El profesor podrá proponer proyectos escultóricos tutelados para hacer fuera de la clase en los que el alumno podría hacer su propuesta de escultura personal.

MÉTODO DOCENTE

Teoría aplicada a cada alumno, durante el desarrollo de los trabajos.

El profesor podrá proponer trabajos tutelados (proyectos escultóricos) con el fin de estimular y desarrollar la capacidad creativa del alumno.

Los alumnos comenzarán los trabajos haciendo dibujos de los aspectos principales del modelo, a fin de tener una buena mentalización de la idea a representar. Los dibujos, que deberán recoger la información del modelo, le servirán al alumno para seguir trabajando independientemente de la presencia del modelo.

PROPUESTA DE TRABAJOS PARA EL CURSO

1º trimestre

Se proponen dos trabajos: partiendo de modelos del natural, el alumno tendrá que resolver el modelado de dos esculturas. Durante el desarrollo de dichos trabajos, se hincapié en la construcción de los armazones y el enfoque de los planteamientos generales de la forma, como son el movimiento, proporciones, equilibrio de masas, etc.

2º trimestre

Como en el anterior se plantean también dos trabajos.

- . En el primero, partiendo de volúmenes exentos (modelos del natural) se hará una interpretación de los volúmenes pasándolos a bajorrelieve. El alumno tendrá libertad para introducir en el trabajo otros elementos que compongan bien con el modelo dado.
- . En el segundo, se realizará el modelado de una escultura sentada o tumbada, con el fin de estudiar las modificaciones que sufre un desnudo cuando se apoya sobre un elemento rígido.

En este trabajo, se insistirá en el acabado de las superficies, texturas, con la máxima aproximación al acabado total de la escultura.

3º trimestre. Último trabajo

Una vez superados los trabajos anteriores, con la experiencia adquirida, el alumno estará preparado para enfrentarse a la construcción de una escultura de mayor envergadura. Se propondrá la ejecución de una escultura al tamaño natural del modelo. Si algún alumno se siente capacitado y le interesa, podrá ampliarla a una escala mayor. El alumno podrá hacer una interpretación libre del modelo dado.

EVALUACIÓN

La evaluación se hará a partir de los trabajos realizados por el alumno, teniéndose muy en cuenta el nivel medio de conocimientos alcanzado en el entendimiento de los conceptos escultóricos al final del curso.

Para superar la asignatura será necesario realizar al menos cuatro de los trabajos propuestos alcanzando el nivel medio exigido en el entendimiento de los conceptos escultóricos.

BIBLIOGRAFIA

ARNHEIM, R. Arte y percepción Visual. Alianza Ed. Madrid 1979.

AGUILERA, E.M. El desnudo en Las Artes. Giner Ed. Madrid 1972.

FRANKWILLET. Arte Africano. Ed. Destino, S.A. 1999.

FAST, J. El Lenguaje del Cuerpo. Kairos Ed. Barcelona 1983.

GIBSON, I.J. La Percepción del Mundo Visual. Infinito, 1974. Buenos Aires.

GIULIO CARLO ARGAN. El Arte Moderno. Del Iluminismo a los Movimientos Contemporáneos. Ediciones AKAL, S.A. 1991.

HERBERT READ. La Escultura Moderna. Ediciones Destino, S.A. 1994.

IONEL JIANOU, MICHEL DUFET. "BOURDELLE". Arted. Editions d' Art París, 1975.

KOHLER, W. Psicología de La Forma. Biblioteca Nueva. Madrid 1972.

LADISLAS, SEGY. African Sculpture. Power Publications. New York, 1958

MIDGLEY, BARRY. Guía Completa de Escultura, Modelado y Cerámica. Técnicas y materiales. Blume, Madrid 1982.

MARIN MED INA, J. La Escultura Española Contemporánea (1800-1978) Edarcon Madrid, 1978.

MALMSTROM, Margit. Técnica de la Escultura en arcilla. Ediciones CEAC. Barcelona.

Varios autores. Conceptos del Arte Moderno. Ediciones Destino, S.A. 2000.

Varios autores. La escultura. Skira. Carroggio, S.A. Ediciones.

Varios autores. Maltese, Corrado (Coordinados). Las Técnicas Artísticas. Cátedra. Madrid 1981.

Varios autores. La Sculptura Methode et vocabulaire. Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia. París 1978.

Varios autores. Atlas Ilustrado de Anatomía. Susaeta Ediciones, S.A. Madrid

