

Proyectos I

Facultad de Bellas Artes
UCM

Curso 2010 - 2011

LA ASIGNATURA

Proyectos I, dirigido a fomentar recursos con los que el alumno pueda llevar a término un proceso investigador escultórico, dotando a su obra plástica de aquellos conceptos en los que se apoya el pensamiento contemporáneo.

Una escultura construida desde la experiencia vital de cada alumno, será la finalidad de esta asignatura.

Indagamos con un análisis riguroso, los vínculos que existen entre concepto y materia. Fomentando la aptitud crítica de la obra en proceso con cada alumno, para que este sea reflejo de una percepción personal conocedora, a la vez, de aquellos procesos tecnológicos necesarios.

Proyectos, así mismo, exige una cuidada atención y sensibilidad de todo aquello que sucede en nuestro entorno social y cultural. Estudiando, que es lo que late en el pensamiento contemporáneo, nos ayudará a dar forma y significado a este campo de expresión.

Por todo ello, lo que con Proyectos I queremos, es expresarnos con un lenguaje actualizado alcanzando la excelencia.

Hablar una lengua, es habitarla, registrando su entorno específico, unas veces mirando hacia su interior, otras haciéndolo hacia el exterior, la experiencia, la creatividad del pensamiento y del sentimiento son aportaciones que enriquecen el lenguaje. La filosofía, la vida misma se impregnan en él para comunicar y llenar de significado cada época. Su lectura, en un texto, en una partitura, en una obra escultórica, nos descubren la capacidad de transmitir, de sugerir un sentido y dar respuestas. En definitiva de hablar a través de la materia controlada.

Heidegger despejó las posibles dudas acerca de la importancia del lenguaje cuando dijo “habitamos el mundo por el lenguaje”; y Wittgenstein los rubricó con un “vivir dentro de los juegos del lenguaje”. Este **habitar** y ese **vivir**, implican al ocuparse de cuanto nos rodea, de aquello que existe en nuestro entorno, de aquello que debe contener todo proyecto.

2. FINALIDAD

A lo largo del curso, se fomentará el desarrollo intelectual del alumno analizando con sus proyectos cuantos conceptos entroncan con nuestra contemporaneidad. Solo desde su investigación, podremos ir descubriendo como se articula su construcción. Aquellos que lo estudien y profundicen, podrán exponerlo escultóricamente.

Es necesario, para que este objetivo pueda cumplirse, que se realice una labor crítica sobre su fenomenológica y lo acontecido en esta área durante los últimos años. Fomentando, en todo momento, que el alumno aspire a lograr un óptimo nivel de exigencia y calidad; tanto en su estudio previo, como después con sus proyectos finales. Con ello, se consolidan sus fundamentos, basados en un profundo y sólido conocimiento de la escultura contemporánea, y en una formación intelectual amplia. Para edificar un lenguaje firme y rotundo, es esencial alcanzar una adecuada información, y que su enfoque general se haga desde posiciones comprometidas con las expresiones más avanzadas. Esto, nos ayudará a conocer el valor de cuanto subyace y es común a la creación, sin ello, será improbable que se alcance la facultad de poder construir el más elemental de los proyectos.

Creación, es nuestro reto y se produce solo cuando se dan condiciones óptimas de formación, voluntad y disciplina que unidas buscan imitar la realidad de lo que nos envuelve. Esa es la meta que perseguimos y que se alcanzará a través este programa.

Para lograr ese nivel de conocimiento, estaremos atentos y nos ocuparemos de las causas y motivos que provocan la evolución de la escultura actual, analizando sus cambios, estaremos en disposición de iniciar el proceso que facilita a cada alumno, aquellas herramientas que lo hacen posible.

Solo entonces estará, este, en disposición de descubrir como el arte posee y desarrolla su propio lenguaje, en ese mundo desconocido; sus exploradores deben estar dispuestos a experimentar con su trabajo el nivel más arriesgado y expresivo que su capacidad creativa les permita.

El mundo de la imaginación es libre y se opone con cierta frecuencia al sentido común y a la razón.

La función del artista es lograr que el espectador reflexiones sobre su obra, el que la mira, no hace arte; lo contempla para enriquecerse y ampliar la visión del mundo.

Defendemos la expresión de ideas simples con pensamientos complejos. Perseguimos la formas que producen el impacto de lo inequívoco, las que revelan otra visión de lo absoluto.

Por todo ello, los objetivos del curso van dirigidos a plantear, estudiar y practicar aquellos fundamentos que son esenciales para realizar una

investigación plástica personal. En su proceso, el alumno irá consolidando con sus proyectos el dominio de un lenguaje que inequívocamente ha de buscar como primera premisa la nitidez lingüística de cuantos conceptos sean propuestos. Así, desde esa experiencia, poder enfrentarse con éxito a cualquier tipo representación escultórica.

3. ASISTENCIA AL AULA

La asistencia es imprescindible. La metodología de la asignatura así lo exige, siendo condición sine qua non para progresar adecuadamente que el alumno permanezca en la clase durante todo el horario asignado a la misma, en el Plan de Estudios. La falta de asistencia a las mismas o a las tutorías, sin justificación, será causa de la no aceptación de cada una de las fases de los proyectos y de sus conclusiones para ser calificados por el profesor, cuando estos hayan sido elaborados fuera del aula y no autorizados de manera continuada por el profesor.

El taller de la asignatura es el lugar de trabajo obligado e insustituible, todo proyecto que venga del exterior, no será calificado y como consecuencia quedará reflejado en su expediente académico la calificación de cero.

Consideramos fundamental para un óptimo aprovechamiento de la asignatura, el contacto directo y continuo entre el profesor y el alumno durante todo el proceso práctico que precisa cada uno de los proyectos que han de realizarse durante el curso. Solo por este camino, se podrá alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto.

4. EVALUACIÓN

Las evaluaciones serán continuas, teniendo el alumno información puntual de su situación a la conclusión de cada trimestre.

La calificación será resultado de la suma de los siguientes apartados en cada proyecto:

Dibujos	10%
Bocetos	20%
Escultura	60%
Memoria	10%

Para poder aprobar la asignatura será necesario tener superados cada uno de los tres periodos trimestrales; de ellos, se hallará la nota media para

obtener la calificación final, en su defecto se utilizará el examen Final de Junio para resolver las deficiencias que pudieran producirse.

El curso se divide en dos bloques:

Uno obligatorio y otro libre.

Bloque obligatorio:

Proyecto personal, es condición ineludible que todo alumno debe obtener el aprobado de esta parte. Esta fase, se desarrollará durante el primer, segundo, y tercer trimestre. Y constará de 6 Proyectos, dos por trimestre.

Bloque libre,

Proyecto en equipo, el alumno estará en disposición de optar por esta alternativa, siempre que haya sido aceptada por el profesor. Este bloque, se iniciará a partir del tercer trimestre. Y constará de un Proyecto.

Proyecto final, dará opción a calificación de sobresaliente y matrícula de honor siempre y cuando la media de los tres trimestres sea de notable alto. Constará de un Proyecto Extraordinario dirigido por el profesor.

Aquellos alumnos que no alcancen la media de aprobado por curso, deberán hacer un examen en Junio o en su defecto, en Septiembre.

5. CONTENIDOS

Estarán fundamentados, en el estudio de ideas que dan forma a la escultura actual, así como, en la práctica y desarrollo de sus valores estéticos; fruto de lo experimentado y del compromiso que tenemos como seres sociales para poder alcanzar la facultad de expresar nuestro tiempo en libertad.

Será fomentado desde el estudio del pensamiento contemporáneo. Sin olvidar que un buen conocimiento y asimilación del arte del último siglo son datos imprescindibles.

Estilo, forma y espacio. Estos pilares serán necesarios para ampliar y poder desarrollar el lenguaje que se transmite a través de la escultura.

6. PROYECTOS

Todos los proyectos serán ejecutados bajo la continua supervisión del profesor de la asignatura, en sus clases prácticas y en los talleres, que para este fin disponen los alumnos.

El cumplimiento de los objetivos propuestos en cada uno de ellos, sus fechas de entrega, y demás condiciones, que se expondrán oportunamente, serán, los datos sobre los que se fundamentarán las calificaciones.

En todos los proyectos que se realicen, desde el inicio del curso hasta su conclusión, el alumno recibirá la información precisa, así como la más adecuada para alcanzar las metas que se persiguen con cada proyecto; su escala, material, proceso, contenido del lenguaje que ha de expresarse y bibliografía indispensable para realizar con ella un sólido estudio.

7. TEMARIO

Lo inabarcable, lo intangible, centrarán el concepto general del temario. Sus alegorías, simbolismos, metáforas representadas desde la experiencia contemporánea, serán los soportes teóricos sobre lo que se desarrollará el lenguaje escultórico de este curso. Se llevará un orden en la argumentación de los temas, con la finalidad de construir un corpus coherente y comprometido con los asuntos que no competen.

<u>El límite</u>	Lo fronterizo, su borde y la ruptura. Dualidad tiempo espacio.
<u>Silencio</u>	Después del exceso de ruidos, sonidos, palabras, el silencio como alternativa.
<u>El vacío</u>	El hueco. La ausencia. La huellas.
<u>Los elementos</u>	Aire, Tierra, Agua y Fuego. Luz. Rayo. Sombra. Nubes.
<u>Lugar</u>	El relevo del objeto. Proyectos ambientales y atmósferas. No lugar.
<u>Los sentidos</u>	Sinestesia Vista, oído, tacto, olfato y gusto.

Títulos de conceptos, en su mayoría, intangibles. Deberán tornase mensurables, en virtud del poder que le es otorgado al arte, cuando el magisterio de su autor domina y controla el lenguaje escultórico.

La razón de su elección, se debe a que constituyen un reto importante y son representantes de una época dominada por la aceleración de lo cuantificable, de lo tangible, esta es la herida de nuestro tiempo, su parte

enferma. Por eso, es ahí, desde donde debemos reflexionar con nuestro proyectos y si fuera posible ofrecer alternativas.

Con cada proyecto, se desarrollará una memoria que recogerá los apartados que más adelante se citarán, y que constituyen el resumen de la parte teórica del mismo.

8. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Lógica del límite	Eugenio Trías. Ensayo-Destino
Lenguaje y silencio	George Steiner. Gedisa
Biografía del vacío	Albert Ribas. Destino
El aire y los sueños	Bachelard. F.C.E.
El agua y los sueños	Bachelard. F.C.E.
Poética del espacio	Bachelard. F.C.E.
El héroe y el Único	Rafael Argullol. Destino
Visión desde el Fondo del mar	Rafael Argullol. Acantilado
Nunca fue tan hermosa la basura	José Luis Pardo Galaxia Gutemberg
Diccionario de símbolos	Eduardo Cirlot
Mil mesetas	Deleuze y Guattari Pre-Textos
Conceptos de arte contemporáneo	Niko Stangos
Descenso al Maëlstrom	Allan Poe

Además de otros textos y monografías que puntualmente se irán facilitando según lo vaya demandando la marcha del curso.

9. MÉTTODO DOCENTE

Las características de la asignatura demanda una metodología personalizada desde el comienzo del proceso personal, fase intermedia de su desarrollo, reflexión, y experimentación, hasta su conclusión.

Propuestas colectivas.

Se fomentarán al menos un Proyecto en equipo a lo largo del curso.

Propuestas individuales. Proyecto Personal

Se realizarán 6 Proyectos Personales 2 por trimestre.

A la entrega del proyecto, el alumno deberá defenderlo, abriéndose con su presentación un periodo para el debate, en el que deberá intervenir el resto de la clase.

Crítica y defensa del Proyecto personal.

Debate sobre valoración del proceso y aprendizaje e investigador.

10. MEMORIA

Todos los proyectos constarán de una Memoria, que se cerrará con la conclusión del curso académico, con siguientes apartados:

1. Descripción del concepto.
2. Contenido poético. Símbolos. Alegorías.
3. Razones filosóficas. Mitos. Creencias.
4. Juicio personal sobre el proyecto.
5. Ubicación espacial. Escala.
6. Razones selectivas del material. Cualidades.
7. Descripción del proceso de realización.
8. Antecedentes o deudas históricas.
9. Bibliografía básica.
10. Maqueta tridimensional. Dibujos, bocetos, fotografías, fotomontajes.