

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024

Departamento Académico: Artes Visuales

Carrera/s y plan de estudios: Licenciatura en Artes Visuales con orientación en a) Escultura, b) Grabado, c) Pintura, d) Medios Múltiples (plan implementado en 2014 - RM N° 987/2013) ; Profesorado en Educación Plástica y Visual (plan implementado en 2017 - RM N° 1220/2016)

Asignatura: ESCULTURA I

Régimen de cursado: 2° cuatrimestre

Categorización de la materia: Procesual

Equipo Docente:

Prof. Titular: Verónica S. Cuello - veronica.cuello@unc.edu.ar

Prof. Adjunto: Juan Der Hairabedian - juan.der@unc.edu.ar

Prof. Asistentes: Miguel Angel Rodríguez - miguel.angel.rodriguez@unc.edu.ar

CARRANZA María Sol - sol.carranza@unc.edu.ar

Vías de contacto de la cátedra:

Turno mañana: veronica.cuello@unc.edu.ar / Aula Virtual / escultura1.tm@gmail.com

Turno Tarde: juan.der@unc.edu.ar / Aula Virtual / escultura1tt2020@gmail.com

Distribución Horaria:

Turno Mañana: Martes y Jueves – 9 a 13hs

Turno Tarde: Lunes y Viernes - 17 a 21 hs

Horarios de Consulta:

Turno Mañana: Una hora posterior a la finalización de la clase y por correo electrónico de la cátedra.

Turno Tarde: Una hora anterior del comienzo de clase y por correo electrónico de la cátedra

PROGRAMA

1 - Fundamentación / Enfoques / Presentación de la materia:

Según el artículo 12 del Régimen de Estudiantes vigente, la materia se ajusta a la categoría de espacio curricular teórico-práctico procesual.

Nuestra asignatura -situada en el primer año del Ciclo Básico de la carrera- es oportunidad, para la mayoría de los alumnos, del primer contacto con la problemática de la escultura, por lo que la consideramos como una introducción a la escultura. Esto orienta nuestro enfoque, por una parte, a la contextualización de nuestra práctica y del mismo concepto de Escultura en el panorama actual de la producción artística y por otra a la comprensión de la realidad tridimensional como principio básico de la misma.

Los contenidos y actividades propuestas atienden a los aspectos técnico-procedimentales y teórico-conceptuales considerando que los mismos son indisolubles tanto para el proceso de aprendizaje como para la actividad de producción en el campo del arte.

El aprendizaje de todo lo que concierne a técnicas, procedimientos, herramientas y materiales será

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

referido a un eje fundamental: la reflexión acerca de la entidad de la escultura y la comprensión de su lenguaje propio, así como a la interrelación y mutua dependencia de estas variables. Asimismo, aplica los contenidos teóricos a la producción material de carácter artístico.

2 - Objetivos:

PROPÓSITOS:

- Estimular la reflexión sobre la entidad de la escultura.
- Estimular la capacidad de percepción del volumen y el espacio.
- Proveen elementos conceptuales y técnicos para la comprensión de la realidad tridimensional y para la configuración de obras tridimensionales.
- Estimular el compromiso en la búsqueda formal y material.
- Proveen elementos para una ampliación de la conciencia estética.
- Fomentar el desarrollo de actitudes y respuestas creativas.

OBJETIVOS GENERALES

- Comprender las particularidades de la realidad tridimensional.
- Adquirir elementos conceptuales y técnicos para la observación y lectura de la configuración y estructura del volumen.
- Adquirir elementos conceptuales y técnicos para la representación del volumen en la tridimensión.
- Realizar la transferencia de la observación a la representación de forma personal.
- Adquirir elementos para la resolución de una composición tridimensional y para la materialización de producciones tridimensionales de tamaño medio.
- Conocer y experimentar la producción de formas tridimensionales a través de las técnicas escultóricas tradicionales (aditivas, constructivas y/o sustractivas)
- Conocer características, propiedades y usos de diferentes materiales.
- Conocer y adquirir habilidad en el uso y cuidado de herramientas y equipos.
- Adquirir un léxico específico pertinente.
- Conocer la evolución de la noción de escultura y los principales desarrollos de la escultura desde la antigüedad a la actualidad.

3 - Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

CONTENIDOS:

1. La escultura, una aproximación a su problemática.

- Evolución de la noción de escultura. La escultura clásica y las transformaciones ocurridas a lo largo del siglo XX.

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

- Elementos plásticos de la escultura. El Volumen y la Forma: El Espacio y la Materia como elementos activos en su configuración. El material, la luz, el color y la textura.

2. Elementos para el análisis de la realidad tridimensional:

- La tridimensión. Los múltiples puntos de vista y las múltiples direcciones del espacio.
- La Estructura Formal: la organización del volumen; ejes y direccionales.
- La Proporción.
- La definición del volumen: el plano, superficies cóncavas y convexas, la textura.

3. La representación de objetos y modelo vivo.

4. La Composición Tridimensional:

- Unidad.
- Equilibrio.
- Tensión y movimiento.

6. Técnicas aditivas, constructivas y sustractivas.

7. Recursos proyectuales: el boceto y la maqueta.

8. Herramientas, uso y cuidado.

9. Materiales. Características, limitaciones y potencialidades expresivas.

10. Medidas de seguridad en el manejo de herramientas y sustancias- Normas de convivencia en el taller.

UNIDADES/CONTENIDOS POR UNIDAD.

Unidad - Nº 1 - Observación y Representación – Objetos

Ejercicio de observación y representación mimética en arcilla.

Contenidos:

- La tridimensión. Los múltiples puntos de vista y las múltiples direcciones del espacio.
- La Estructura Formal: la organización del volumen; ejes y direccionales.-La Proporción.
- La definición del volumen: el plano, superficies cóncavas y convexas, la textura.
- Representación.
- Modelado, talla, construcción.
- Materiales. Características, limitaciones y potencialidades expresivas.

Unidad Nº 2 - Observación y Representación- Modelo vivo

Ejercicio de observación y representación de cabeza. Modelado. Ahuecado y cochura.

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

Contenidos

- Elementos plásticos de la escultura. El Volumen y la Forma: El Espacio y la Materia como elementos activos en su configuración
- La tridimensión. Los múltiples puntos de vista y las múltiples direcciones del espacio.
- La Estructura Formal: la organización del volumen; ejes y direccionales.-La Proporción.
- La definición del volumen: el plano, superficies cóncavas y convexas, la textura
- Arcilla, modelado, ahuecado y cochura.

Unidad Nº 3 - Composición Tridimensional

- Ejercicio compositivo. Diseño y materialización de una propuesta tridimensional (Relieve) a partir de materiales encontrados.
- Ejercicio compositivo. Diseño y materialización de una propuesta tridimensional (Escultura de bulto) en material definitivo. Técnica constructiva.

Contenidos:

- Evolución de la noción de escultura. La escultura clásica y las transformaciones ocurridas a lo largo del siglo XX.
- La composición tridimensional: Unidad. Equilibrio. Tensión y movimiento.
- Elementos plásticos de la escultura. El Volumen y la Forma: El Espacio y la Materia como elementos activos en su configuración. El material, la luz, el color y la textura.
- Recursos proyectuales: el dibujo y la maqueta a escala.
- La Estructura Formal: la organización del volumen; ejes y direccionales.
- La Proporción y el cambio escalar
- Técnica constructiva - Medios mixtos (materiales tradicionales, no tradicionales y encontrados)

4 - Bibliografía Obligatoria:

(La misma se encuentra reunida en: "Escultura I – Compilación de textos")

Unidad 1

- Arnheim. Rudolf. – "Arte y Percepción Visual", Alianza, Madrid, 1981.(Pág.110 a 113)
- Crespi I., Ferrario, Jorge. – "Léxico técnico de las artes plásticas", Eudeba, Buenos Aires, 1985.

Unidad 2

- Loomis, Andrew.- "El dibujo de figura en todo su valor" ed. Lea Pág. 172 a 182

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

- Szunyoghy, Andrés y György Felner.- “Anatomía humana para artistas” Ed. Könemann, China, 2006 Cabeza (Pág. 372 a 445)
- Midgley, Barry. - “Guía Completa de Escultura, Modelado y Cerámica – Técnicas y materiales”, H. Blume Ediciones, Madrid 1982. .(Págs.. 8 a 15, 18 a 37)

Unidad 3

- Crespi I., Ferrario, Jorge. – “Léxico técnico de las artes plásticas”, Eudeba, Buenos Aires, 1985.
- Eco, Umberto. – “Los colores del hierro” en “La definición del arte”, Martínez Roca, Barcelona, 1971. (Pág. 201 a 213)
- Knobler, Natan. – “El diálogo visual” Aguilar, Madrid, 1970 (Capítulo V)
- Maderuelo, J. – Desbordamiento de los límites de la escultura” en “La pérdida del pedestal”, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 1994. (Pág. 15 a 33)
- Midgley, Barry. - “Guía Completa de Escultura, Modelado y Cerámica – Técnicas y materiales”, H. Blume Ediciones, Madrid 1982. .(Págs. 100 a 117, 196 a 201)
- Scott, R. G. – “Fundamentos del Diseño”, Editorial Víctor Lerú. Buenos Aires, 1978. (Pág. 140-153)

5 - Bibliografía Complementaria:

- Albrecht, H. J. – “La Escultura en el Siglo XX. Conciencia del espacio y configuración artística”., Ed. Blume, Barcelona, 1981
- AArnheim. Rudolf. – “Arte y Percepción Visual”, Alianza, Madrid, 1981.
- Beljon, J. J. – “Gramática del Arte”, Paidós, Madrid, 2003
- CHIPP, H. B. - "Teorías del Arte Contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas", Akal, Madrid, 1995
- Fernández Chiti, Jorge.- “El libro del ceramista”, Ediciones Condorhuasi, Buenos Aires, 1994
- Loomis, Andrew.- “El dibujo de figura en todo su valor” ed. Lea Pág. 172 a 182
- Maderuelo, J. – “La pérdida del pedestal”, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 1994.
- Maltese, Corrado.- “Las técnicas artísticas”, Ediciones Cátedra, Madrid, 2003.
- Midgley, Barry. - “Guía Completa de Escultura, Modelado y Cerámica – Técnicas y materiales”, H. Blume Ediciones, Madrid 1982
- Scott, R. G. – “Fundamentos del Diseño”, Editorial Víctor Lerú. Buenos Aires, 1978.

6 - Propuesta Metodológica:

Se impartirán clases teóricas para el tratamiento de los contenidos, con demostraciones prácticas en los casos en que sea necesario y con apoyatura de imágenes (proyecciones digitales). Las demostraciones prácticas se harán también, siempre que sea necesario, por grupos reducidos. Se

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

determinará el uso de aula virtual y/o correo electrónico como recurso para la enseñanza y para la información y orientación del estudiante.

Los contenidos a nivel teórico y conceptual estarán directamente vinculados a la práctica de taller buscando una integración permanente. En consecuencia, el aprendizaje de estos aspectos será evaluado en cuanto a dicha integración, que se mostrará en la optimización de la producción, y en la auto evaluación.

La totalidad del alumnado se dividirá en comisiones de trabajo, cada una de ellas con un docente a cargo, quien hará el seguimiento personalizado de los trabajos prácticos y de los procesos de cada alumno.

Las clases en que se desarrollen trabajos prácticos tendrán un cierre plenario en que se evaluará la actuación grupal y se reforzarán las cuestiones que se muestren como problemáticas.

Se recomienda siempre la lectura del material bibliográfico seleccionado para cada nueva problemática, con anterioridad a la clase en que vaya a ser tratada. Esto permitirá desarrollar una dinámica más ágil y asegurar un mejor aprovechamiento de dicho material.

7 - Criterios de Evaluación:

- En algunos temas los trabajos prácticos suponen varias instancias de ejercitación sobre un mismo problema, mientras que en otros, varios de ellos forman parte de un proceso en el que no es posible avanzar sin haber cumplimentado el anterior. Es así que en el primer caso, se considerará para la evaluación el nivel alcanzado a la finalización de la serie. En el segundo caso, no se podrá acceder a la evaluación del final del proceso de trabajo si no se han cumplimentado las instancias intermedias.
- En todos los casos, se evaluarán los recorridos que el/la estudiante irá desarrollando a lo largo del cursado, evaluando los procesos a través de trabajos prácticos e instancias finales integradoras (parciales), para los dos principales temas en que se organiza la asignatura: prácticas de observación y representación (Unidades 1 y 2) y Composición tridimensional (Unidad 3). Asimismo, de acuerdo al Régimen de alumnos vigente, se implementará para la finalización de la materia, una instancia final integradora.
- La evaluación, de carácter formativo, se realizará en forma continua en el seguimiento de los procesos individuales. Se tendrá en cuenta para la evaluación:
 - procesos de trabajo y resultados en relación a los objetivos propuestos.
 - dedicación a la tarea.
 - grado de dificultad de las problemáticas asumidas por el alumno.
 - grado de comprensión, grado de conceptualización de los problemas.
 - niveles de resolución creativa

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

- niveles de resolución técnica.

8 - Trabajos Prácticos:

TP 1-2-3-4 Observación y representación de diferentes objetos- Modelado de pimiento

TP 5a- Observación y representación de modelo vivo- Modelado intuitivo

TP 5b- Observación y representación de modelo vivo- Modelado de cabeza humana

TP 6- Sobre Visita al museo- escrito y plenario

TP 7- Evolución de la escultura y de la noción de escultura (escrito)

TP 8- Composición tridimensional- Ejercicio intuitivo de composición con materiales varios. Técnica constructiva

TP 9- Ejercicio de composición orientado a una maqueta definitiva para el Trabajo Final. Composición con medios mixtos o combinados- Diseño. Bocetos en dibujo y maquetas

TP 10- Realización de Composición con medios mixtos o combinados /Escultura de bulto

9 - Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres (según normativa vigente → ver aquí: [Régimen de Estudiantes \(OHCD 01/2018\)](#) y [Alumno/a trabajador/a](#)):

Requisitos para el cursado de la materia

Lxs alumnxs deberán aportar los materiales, herramientas y elementos de seguridad y protección personal solicitada por el docente para cada trabajo a realizar.

Requisitos Promoción:

Todo/a estudiante debidamente inscripto/a puede acceder a la condición de estudiante promocional. Será considerado/a promocional el/la estudiante que cumpla con las siguientes condiciones:

- 80% de asistencia a clases.
- 80% de las instancias evaluativas, incluida la instancia integradora final con 6 o más de 6 puntos, siempre que el promedio de las calificaciones obtenidas no sea menor de 7 puntos. El 20% restante no es promediable ni por inasistencia ni por aplazo.

Requisitos regularidad:

Todo/a estudiante debidamente inscripto/a puede acceder a la condición de estudiante regular, que implica la posibilidad de inscripción para aprobar la asignatura en instancia de examen.

Son estudiantes REGULARES aquellos/as que cumplan las siguientes condiciones:

- 80% de asistencia a clases.

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

- 75% de las instancias evaluativas aprobadas con 4 o más, pudiendo recuperar al menos una instancia evaluativa para acceder a la regularidad. El 25% restante no es promediable ni por Inasistencia ni por aplazo.

Importante:

- Los alumnos que cuenten con el Certificado Único de alumnos trabajadores y/o con familiares a cargo tendrán derecho a las condiciones especiales de cursado expresadas en la resolución correspondiente (Res. HCD N° 91/2012)
- La Regularidad se extiende por el término de tres años.

10 - Requerimientos y dinámica exigida para poder rendir como estudiante Libre:

- El examen bajo la condición de alumnos libres, se hará sobre el total de los contenidos y condiciones del programa del último ciclo lectivo completo.
- El examen consta de una prueba por escrito y una parte práctica.
- El día de comienzo del examen (fecha fijada por Despacho de Alumnos), el alumno rendirá una prueba escrita para la cual deberá prepararse con el estudio de, al menos, el apunte de Cátedra.
- En caso de aprobar el examen escrito, recibirá los temas correspondientes a la parte práctica.
- Estos trabajos serán desarrollados en un plazo de entre 4 y 5 días a contar desde la prueba escrita.
- Los alumnos que aspiren a rendir la materia en condición de Libres, deberán ponerse en contacto con los docentes con anterioridad a la fecha para más información.

11 - Disposiciones especiales de la Cátedra:

12- Requisitos y disposiciones sobre Seguridad e Higiene:

- a) Asistir con vestimenta y calzado apropiados para la actividad a realizar;
- b) Aportar materiales y elementos de seguridad y protección personal necesarios para el desarrollo de las técnicas que se aborden y las maquinarias que se utilicen (guantes, máscara, barbijo, antiparras, delantal, etc.). Los mismos serán especificados en cada caso.

Las presentaciones de los trabajos prácticos y de los exámenes que requieran montaje de obras deberán respetar las normas de seguridad e higiene. No se pueden utilizar los espacios: escaleras,

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

ascensor, techos, escaleras de emergencia, como así también obstruir puertas (oficinas, emergencias, ingreso, etc.). Los espacios de tránsito de uso común deberán contar con las indicaciones pertinentes si interrumpen el paso.

Los espacios utilizados deben ser dejados en condiciones, retirando todos los elementos de montaje (cintas, tanzas, etc.). Si se utilizan muebles de la Facultad deben ser devueltos de donde han sido retirados.

Montajes que requieran autorización, los pedidos deben hacerse a la Dirección del Departamento de Artes Visuales y deben tener el aval del docente responsable.

Cualquier actividad que se realice fuera del ámbito de la Facultad deberá contar con el aval de la Dirección del Departamento.

13.- CRONOGRAMA TENTATIVO 2024

clase	ACTIVIDADES
Clase 1	-Presentación de la materia y del equipo docente. División en comisiones -Actividad de diagnóstico
Clase 2	-Clase teórica: La tridimensión. Observación y representación -Presentación del TP Observación y representación de un objeto. Modelado
Clase 3	-TP1 Observación y representación de un objeto- Modelado
Clase 4	-TP2 Observación y representación de un objeto- Modelado
Clase 5	-TP3 Observación y representación de un objeto- Modelado

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

Clase 6	-TP4/Parcial 1 (1º Parte): Observación y representación de un objeto- Modelado -Recuperatorio de TP1,2 y3 Observación y representación de un objeto-Modelado
Clase 7	-Introducción a TP Observación y representación de modelo vivo (TP 5a de diagnóstico) - Plenario
Clases 8	-Clase teórico-práctica: Estructura y proporciones de la cabeza humana. -TP 5b Observación y representación de cabeza en arcilla.
Clase 9 y 10	-Continuación TP5: observación y representación de cabeza en arcilla.
Clase 11	-Evaluación de TP5 (Parcial 1/ 2º parte) Observación y representación de cabeza en arcilla -Recuperatorio Parcial 1/1º parte
Case 12	-Visita a Museo o Exposición privada -TP 6 Sobre visita al Museo - Plenario
-----	-----Semana de exámenes -----
Clase 13	-Clase teórica: Evolución de la escultura y de la noción de escultura - Consultas sobre TP Observación y representación de modelo vivo

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

Clase 14	-Clase teórica: Introducción a Trabajo Final Composición tridimensional- escultura de bulto-técnica constructiva- medios mixtos- materiales y herramientas
Clase 15	-TP7 Evolución de la escultura y de la noción de escultura -Clase teórico-práctica: herramientas, máquinas y procedimientos para los materiales propuestos (textiles, plásticos, madera, metales)
Clase 16	-Clase teórica: Nociones de composición - Elementos plásticos -TP 8 Composición tridimensional- Ejercicio intuitivo de composición con materiales varios. Técnica constructiva. Plenario
Clase 17	-TP 9 Ejercicio de composición orientado a una maqueta definitiva para el Trabajo Final. / Composición con medios mixtos o combinados- Diseño. Bocetos en dibujo y maquetas. - Recuperatorio TP 5 (Parcial 2º parte)
Clase 18	-TP 9 Evaluación /Selección de una propuesta y materiales definitivos. Reformulaciones
Clase 19	-TP10 Realización de Composición con medios mixtos o combinados /Escultura de bulto
Clase 20	-Recuperatorio TP7 Evolución de la escultura y de la noción de escultura. -Continúa TP10
Clase 21 a 23	-Continúa TP10 Realización Composición con medios mixtos o combinados /Escultura de bulto

unc

artes
académica

departamento
artes visuales

Clase 24	-Evaluación Parcial nº 2 (Trabajo final/Parcial Integrador) Composición con medios mixtos o combinados.
Clase 25	-Clase de apoyo para recuperatorio de parcial.
Clase 26	-Recuperatorio del Parcial 2 (Trabajo final/Parcial Integrador) Composición con medios mixtos o combinados. -Acreditación en libretas y actas