

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES "REGINA PACIS" (DIEGEP 4689)
Profesorado en Artes Visuales
Espacio curricular: Escultura I
Curso: 1° año PAV
Ciclo Lectivo: 2022
Cantidad de horas semanales: 2 horas reloj, 3 horas cátedra
Profesora titular: Lic. Paula Zaccaria
Ayudantes: Prof Viviana Bouilly - Prof María Florencia Granea Sackmann

1. FUNCIONES DE LA CATEDRA

La cátedra se propone introducir a los alumnos las bases del lenguaje escultórico de manera teórica y práctica intensificando la activación de una mirada en lo contemporáneo.

Las clases serán dirigidas por la profesora titular quien es la responsable del desenvolvimiento de la clase, se encarga de la elaboración del programa, elección de contenidos y de actividades, selección de material didáctico e implementación de los mismos. Introduce el contenido y contextualiza el ejercicio.

La colaboración del profesor ayudante es fundamental para la elección de actividades y distribución del tiempo, así como para la asistencia directa resolviendo dificultades técnicas que puedan presentar los alumnos mientras trabajan en clase, la recomendación de referentes, lectura de textos pertinentes o asistencia a muestras. Así mismo, colabora con la titular en la transferencia de los contenidos de cada ejercicio asistiéndola en la búsqueda de imágenes y realización de power points.

Ambos organizan del aula la seguridad de los alumnos instándolos a utilizar los elementos de protección en sus lugares de trabajo (taller o casa). Evalúan los ejercicios en las instancias parciales y finales.

2. FUNDAMENTACIÓN

"Hacer cosas confusas, intrincadas, escondidas, dentro de un espacio simple, como un dibujo en un rectángulo de papel, en un prisma de aire, en un cilindro; hacer cosas interiores, el contenido de un cuerpo, lo que se oculta bajo la piel, la confusión de los huesos y la sangre y los pensamientos... cada uno con su verdad, segura y universal, tratando de meterla allí dentro, en esa Babel que todos hacen sin entenderse"

Hacer. León Ferrari

A partir de la valorización del hacer y el desarrollo de una producción propia es posible lograr una mirada crítica y responsable hacia el arte.

Es indispensable la experimentación, la investigación de materiales, de procedimientos y del espacio como ejes para el hacer y así también, identificarlos como herramientas fundamentales del arte contemporáneo.

Conocer artistas y reconocerse como artistas- docentes implica registrar las labores artística y docente como una misma. Esto implica que la transferencia de conocimientos se realice de manera no fragmentada priorizando la interrelación entre ambas áreas.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO:

- Conocer los elementos del lenguaje escultórico.
- Expandir nociones establecidas acerca del concepto de escultura.

- Promover instancias ricas en posibilidades de experimentación.
- Generar un espacio de intercambio de experiencias y reflexiones.
- Registrar y documentar la experimentación, la producción y las reflexiones Investigar antecedentes y referentes en el campo escultórico
- Descubrir y concientizar el ángulo de su propia mirada acerca de la realidad.
- Incorporar el oficio y la técnica de la escultura como medio efectivo para materializar un concepto utilizando el lenguaje escultórico

Desde lo social oriento a los alumnos a:

- Vincular la labor artística y académica con la comunidad.

Desde lo vincular oriento a los alumnos a:

- Conformar un grupo de trabajo unido, responsable, comprometido y solidario.

4. PROPÓSITOS

Que los alumnos que los alumnos puedan:

- Realizar formas tridimensionales a partir de la utilización de distintas técnicas
- Adquirir un pensamiento crítico para buscar y explorar las distintas técnicas como medio de comunicación y expresión.
- Familiarizarse con el vocabulario propio de la escultura.
- Conocer obras de escultores
- Conocer y utilizar herramientas
- Tomar conocimiento del medio artístico actual y ponerlo en relación con su actividad pedagógica teniendo en cuenta que los egresados serán artistas y docentes.
- Trabajar en grupo, intercambiar ideas y enriquecerse con el aporte de sus compañeros.
- Trabajar en un ámbito de experimentación y cooperación.

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

Desde lo pedagógico, considero imprescindible que los alumnos comprendan su actividad profesional en la unión del campo artístico y el campo académico para ello mi objetivo es transferir mi experiencia artística a lo pedagógico.

Para la implementación de mis objetivos instrumentaré un modo de transferencia horizontal del conocimiento ya que considero igualmente valiosos los aportes entre los alumnos, de alumnos a docente y de docente a alumnos.

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Se fomentará la realización de ejercicios prácticos individuales y grupales.asi como también la presentación de trabajos teóricos entregados a través de la plataforma institucional. Se enfocará hacia la pertinencia en la comprensión y expresión escrita.

Consultas bibliográficas. Textos, apuntes de cátedra e internet

Proyección de material audiovisual.

Se pedirá a los alumnos que asistan a museos, galerías o espacios de exhibición. Dependiendo de las muestras que se exhiban durante el año de cursada.

7. CONTENIDOS

1- EL ESPACIO

Presencia del espacio

Relación materia-espacio

Línea en el espacio

Transformación de un volumen en espacio / espacio

volumen Desmaterialización de un volumen inicial

Reconocimiento y valoración del vacío en la tridimensión

Valorización de la sombra como parte compositiva de la obra tridimensional.

Actividad didáctica:

Relación espacio materia a través del volumen y la línea.

Modificación del espacio original.

Realización de estructuras tridimensionales con madera y alambre. Señalamiento del espacio.

Proyección de luz, reconocimiento de líneas a partir de la sombra.

Referentes

Gego, Dolores Casares, Rachel Whiteread, Luis Terán, Yasua Kionishi, Bernar Venet, entre otros

2- CONSTRUCCIONES - ENSAMBLE POR ENCASTRE

Introducción al lenguaje visual tridimensional: la distribución de los elementos plásticos en el espacio: el volumen, la textura, el plano, la línea, el valor, el color, otros.

Organización, relación, posición y configuración

Puntos de apoyo

El conjunto: Relación de las de las partes con el todo y de las partes entre sí.

Unidad, armonía y equilibrio. El peso y la forma.

Línea, plano, volumen en el espacio

Técnicas de ensamble: encastre, técnicas directas

El boceto como estudio previo, esquema, proyecto. Plantillado.

Actividad didáctica:

Ensamble por encastre, preparación de piezas, lijado, corte, plantillado, construcción, terminación de la pieza.

Referentes:

Enio Iommi, Nahuel Giuffrida, Pevsner, Gabo, Picasso, Duchamp, Joan Miro, Alexander Calder, Julio Gonzalez, Omar Schirilo, Tulio Pinto, Alberto Herdía, Richard Serra, Diego Bianchi, Alejandro Bovo Thailer, Edgardo Madanes, Edgard Negret, Juana Heras Velazco, Tony Cragg, Alberto Bastón Díaz, Norberto Gómez, Richard Deacon, Carola Zech, Noemi Scandell, Donald Judd, entre otros

3.- MOLDES Y REPRODUCCIONES / CALCOS CORPORALES

Producción de impresiones en negativo para la construcción de moldes y posterior realización del positivo a partir de un vaciado.

Reproducción seriada.

Molde rígido y molde flexible para reproducción

Actividad didáctica:

a. Realización de moldes rígidos y flexibles s a partir de objetos simples. Reproducción seriada de objetos.

Realización de copias con diferentes materiales (yeso, cemento, parafina)

b. Calcos corporales, yeso /alginato/ arcilla.
Realización de construcciones tridimensionales a partir de técnica directa

Referentes:

Rodin, Jeff Koons, Emil, Alzamora, Kiki Smith, George Segal, Katharina Fritsch, Carlos Distéfano, Paul McCarthy, Medrardo Rosso, Auguste Rodin, Louise Bourgeois. Mauro Koliva, Carlos Distéfano, Norberto Gomez, Nicola Constantino, Ron Mueck, Olga Jevric, Jannis Kounellis entre otros

4- ARTISTAS ESCULTORES

Conocer y reconocer artistas escultores de distintas épocas.

Actividad didáctica

a. Realización de pequeñas biografías, apuntes personales y comparaciones de distintos artistas. Intercambio de información escrita entre todos los alumnos.
Se complementará con imágenes y actividades de intercambio grupal.

b. Realización de trabajo tridimensional a partir de referente. Ejercicio de escritura poética.

8. ARTICULACION CON EL ESPACIO DE LA PRACTICA DOCENTE

Poner en ejercicio mecanismos de transmisión de contenidos. Generar espacios de reflexión y participación grupal estableciendo como premisa la conjunción de la práctica artística y la práctica docente. Establecer la unicidad del sujeto artista/docente

Actividad didáctica

Realización de actividades específicas que pongan en juego la capacidad de planificar, transmitir y realizar actividades grupales a partir de un contenido.

9. BIBLIOGRAFÍA

A.A.V.V. (2006). *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*. Madrid, España: Akal.

Anónimo. (1968). *Manejo de herramientas*. Buenos Aires, Argentina: Santillana.

Bachelard, G. (2005). *La poética del espacio*. DF, Mexico: FCE.

Bay, J. (1971). *Escultura y modelado. Técnicas, vaciado, coloración*. Barcelona, España: LEDA.

Camí, J.: Teixidó S.; Chicharro, J. (1996). *La Talla: escultura en madera*. Barcelona, España: La Isla.

Guash, A. M. (2002). *El arte último del siglo xx. Del posminimalismo a lo multicultural*. Madrid, España: Alianza.

López Churba, O. (1967). *La escultura. Diálogos entre la materia y el espacio*. Buenos Aires, Argentina: S/d.

Marchan Fiz, S. (1994). *Del arte objetual al arte de concepto (1960-1970)*. Madrid, España: Akal.

Midgley, B. (coord.). (1982). *Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales*. Madrid, España: Hermann Blume

Read, H. (1994). *El arte de la escultura*. Buenos Aires, Argentina: Eme.

Strangos, N. (1987). *Conceptos del arte moderno*. Madrid, España: Alianza Forma.

10. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN PROYECTOS DE ARTICULACION / INVESTIGACION INTERCATEDRAS

1. Historia Social

Llevar a cabo una producción escultórica que sea el resultado de una reflexión y experimentación de cuestiones espaciales problematizadas en Historia Social, empleando los recursos conceptuales y técnicos aprendidos en el Taller de Escultura.

Actividad anual dividida en cuatro entregas y dos encuentros presenciales compartidos.

2. Taller de Pintura

Actividad de integración de contenidos de ambas materias a partir de la visita a un espacio expositivo a confirmar.

Contenidos específicos para la planificación de la articulación.

Los cambios funcionales y formales de la escultura. Categorías y cualidades espaciales. Reconocimiento y valoración del vacío en latridimensión. La sombra como parte compositiva de la obra tridimensional. Construcciones: ensambles. Introducción al lenguaje visual tridimensional: ladistribución de los elementos plásticos en el espacio: el volumen, la textura, el plano, lalínea, el valor, el color, otros. La materia y el procedimiento como elementos constitutivos del lenguaje escultórico. El boceto como estudio previo, esquema, proyecto. Analizar producciones artísticas en relación a los contextos históricos sociales en que fueron realizadas. Relacionar la obra de escultores de distintas épocas con la práctica artística propia Poner en ejercicio mecanismos de transmisión de contenidos. Generar espacios de reflexión y participación grupal estableciendo como premisa la conjunción de lapráctica artística y la práctica docente

11. EVALUACIÓN

Criterios de evaluación:

- 1) Pertinencia entre trabajo práctico y/o proyecto y contenidos propuestos.
- 2) Compromiso para abordar problemas y soluciones.
- 3) Compromiso durante la cursada: asistencia, llegadas tarde, faltas, materiales, participación, aportes al resto del grupo
- 4) Procesos de trabajo.
- 5) Entregas realizadas en tiempo y forma.

Modalidad:

Autoevaluación, evaluación grupal y evaluación del docente acerca de los contenidos correspondientes a cada trabajo práctico, teórico y proyecto.

Puesta en común y acuerdos sobre los ítems a evaluar en cada consigna.

12. PRESUPUESTO DE TIEMPO

FECHA	CARACTER DE LA CLASE	CONTENIDO	ACTIVIDADES
Marzo 17	Introdutoria Dialógica	Presentación de la Materia. Conceptos básicos del campo escultórico. 1 ESPACIO	Articulación y programa. Dinámica de clases: horario, presentismo, cronograma de actividades. Evaluaciones. Classroom (tablón Drive) Taller. El ámbito de trabajo. Materiales / herramientas / elementos de protección. Asignación de roles.(Caja) Escultura. Concepto ampliado/ Elementos del lenguaje escultórico. Espacio/escultura en el campo expandido. Realizar una tridimensión a partir de un plano Material de trabajo: Cartón (descripción/información) Espacio. Introducción al contenido.
24	Feriado		
31	Investigativa Exploratoria	1 ESPACIO Positivo/negativo Vacío/Recorrido/ Cuerpo Conceptos básicos del lenguaje escultórico.	Ejercicio: Cuerpo y espacio. Medidas y características del espacio áulico. Bocetos, descripción a partir de los sentidos. Representación tridimensional Cuerpo: espacio positivo /negativo. Modelado del vacío Material de trabajo: Arcilla (descripción/ Información) .
Abril 7	Reflexiva Dialógica	1. ESPACIO 2. CONSTRUCCIONES 5.ARTISTAS ESCULTORES	Materiales y procedimientos. Introducción al contenido Construcciones Material: madera. Herramientas y procedimientos. Lijado/ Corte Ejercicio 1: Realizar una construcción con madera de descarte y cinta de papel.
14	No laborable		
21	Elaborativa Investigativa Grupal	2. CONSTRUCCIONES	Continuación del ejercicio. Construcciones de alambre. Materialización del vacío. Desmaterialización. Recorrido de la línea/ tridimensión Expansión de la línea hacia el espacio. Proyecciones de sombras Material: alambre/ herramientas Elección y preparación de la madera para la realización de un ensamble por encastre.

			Explicación proyecto de Articulación Historia Social prof: Mercedes Niklison Lectura Peter Zumpthor
28	Elaborativa Reflexiva	1. ESPACIO 2. CONSTRUCCIONES Línea / Movimiento/ Cuerpo/ Volumen/Escala	Teórico Ensamble por encastre. Power Point Realización de una tridimensión a partir de procedimientos de encastre con madera (40x40x40 cm aproximado como mínimo) Revisión de puntos de apoyo Lectura: Texto Gastón Bachellard Consigna: Articulación fase 1
Mayo 5	Elaborativa Investigativa	2. CONSTRUCCIONES	Continuación del ejercicio. Acuerdos para la evaluación
12	Elaborativa Investigativa	2..CONSTRUCCIONES - Procedimiento ensamble por encastre/ puntos de apoyo	Continuación del ejercicio.
19	Elaborativa	1 ESPACIO 2.CONSTRUCCIONES	Continuación del ejercicio
26	Elaborativa Investigativa	1 ESPACIO 2.CONSTRUCCIONES	Continuación del ejercicio Ensamble por encastre
Junio 2	Grupal Reflexiva	1 ESPACIO 2.CONSTRUCCIONES	Finalización del ejercicio Explicación ejercicio de Articulación Fase 2
9	Evaluativa	EVALUACION ARTICULACION	Evaluación ejercicio de ensamble por encastre Entrega Articulación Fase 1
16	Elaborativa Investigativa	4.CALCOS MOLDES Y REPRODUCCIONES 5. ARTISTAS ESCULTORES	Introducción al contenido. Power Point El cuerpo como primera tridimensión. Calcos corporales. Materiales: yeso / alginato
23	Participativa	4.CALCOS MOLDES Y REPRODUCCIONES	Calcos corporales. Materiales: yeso / alginato Lectura: Texto de JL.Borges
30	Elaborativa Investigativa	4.CALCOS MOLDES Y REPRODUCCIONES	Continuación del ejercicio Acuerdos para la evaluación Seguimiento ejercicio de Articulación Fase 2
Julio 7	Elaborativa Investigativa	4.CALCOS MOLDES Y REPRODUCCIONES 2.CONSTRUCCIONES	Finalización del ejercicio.

14	Evaluativa Grupal Reflexiva	EVALUACION ARTICULACION	Entrega ejercicios de calcos corporales. ENTREGA ARTICULACION Fase 2 Elección de escultor como referente para trabajo tridimensional Focalizar materiales/ procedimientos/ morfología/elementos plásticos/relación con el espacio Explicación ejercicio de Articulación Fase 3
21		Receso	
28		Receso	
Agosto 4		Mesa de exámenes	
11	Motivadora	5. ARTISTAS ESCULTORES	Actividad: Ejercicio tridimensional tomando como referente a un escultor. Puesta en común de los artistas Explicación del ejercicio. Remolino de ideas posibilidades de materiales y procedimientos
18	Participativa	2.CONSTRUCCIONES	Realización Seguimiento ejercicio de Articulación Fase 3
25	Participativa	2.CONSTRUCCIONES	Realización Acuerdos para la evaluación
Septiembre 01	Participativa Investigativa	2.CONSTRUCCIONES	Realización Ejercicio de escritura a partir del trabajo tridimensional. Clase a cargo de prof. Florencia Granea.
08	Evaluativa	EVALUACION	Entrega formato PDF y en sistema de montaje.
15	Grupal Reflexiva Evaluativa	ARTICULACION	ENTREGA ARTICULACION fase 3 Explicación ejercicio de Articulación Fase 4
22	Participativa Grupal	Clase especial a partir de la visita a un espacio expositivo a confirmar Práctica pedagógica	Actividad de articulación con la cátedra Taller de Pintura prof Violeta Cincioni Contenidos en relación. Materiales/procedimientos/sistema de montaje. Secuencia didáctica Elaboración de preguntas, puesta en común.
29	Participativa Elaborativa	4.CALCOS MOLDES Y REPRODUCCIONES Molde flexible para reproducción	Realización de molde flexible para reproducción seriada Material: silicona
Octubre 6	Participativa	4.CALCOS MOLDES Y REPRODUCCIONES Molde flexible para reproducción	Realización de contramolde
13	Feriado		
20	Participativa	4.CALCOS MOLDES Y REPRODUCCIONES Molde	Realización de reproducciones Materiales: yeso/parafina

		rígido para reproducción	Acuerdos para la evaluación
27	Participativa Investigativa	4.CALCOS MOLDES Y REPRODUCCIONES Molde rígido para reproducción	Realización de molde rígido para reproducción seriada
Noviembre 03	Participativa	4.CALCOS MOLDES Y REPRODUCCIONES Molde rígido para reproducción	Reproducciones Seguimiento ejercicio de Articulación Fase 4
10	Participativa Grupal	4.CALCOS MOLDES Y REPRODUCCIONES Molde rígido para reproducción	Finalización del ejercicio Seguimiento Articulación fase 4
17	Evaluativa Grupal Reflexiva	EVALUACION ARTICULACION	Evaluación Moldes y reproducciones ENTREGA ARTICULACION Fase 4
24		Recuperatorio	

Proyecto de Articulación

Historia Social, Mercedes Niklison - Escultura, Paula Zaccaria

Propuesta: llevar a cabo una producción escultórica en relación al concepto de **Mapa** que sea el resultado de una reflexión y experimentación de cuestiones espaciales problematizadas en Perspectiva filosófica, empleando los recursos conceptuales y técnicos aprendidos en el Taller de escultura

Fundamentación

Partimos de la idea que el espacio es una dimensión fundamental de la experiencia humana; que a lo largo de la historia las diferentes sociedades han conceptualizado y experimentado esa dimensión espacial de múltiples formas y que conocer, reflexionar y experimentar sobre esas múltiples formas puede permitirnos habitar nuestro espacio de manera más plena.

Actividades

- 1- **Entrega en mayo:** Realizar una reflexión escrita sobre problemáticas y nociones espaciales. Tomar en cuenta los textos trabajados y prácticas realizadas. Máximo 2 carillas (arial11). Publicar en formato pdf.
- 2- **Entrega en junio:** Laboratorio de ideas. Realizar un cuerpo de bocetos (materiales a elección) e ideas escritas que den cuenta de un proceso de investigación sobre intereses y posibilidades hacia la realización de la producción MAPA. Publicar en formato pdf
- 3- **Entrega Septiembre:** 1er Avance. Presentación de la producción escultórica materializada. Publicar en formato pdf

4- **Entrega Octubre:** presentación final de la producción escultórica. Publicar en formato pdf .

Bibliografía:

Bachelard, G. (2005). *La poética del espacio*. DF, México: FCE.

Zumthor, P. (2003). *Atmósferas: entornos arquitectónicos – las cosas a mi alrededor*. Conferencia en el marco del Festival de Literatura y Música.