

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**

**DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION**

**DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR**

**ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES REGINA PACIS (DIEGEP 4689)**

**Profesorado en Artes Visuales**

**Espacio curricular:** Escultura

**Curso:** 1er año PAV

**Ciclo Lectivo:** 2023

**Cantidad de horas semanales:** 2.40 horas reloj, 4 horas cátedra

**Profesora titular:** Lic Paula Zaccaria

**Ayudante:** 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 de las profesoras ayudantes 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.

Tanto la profesora titular como las profesoras ayudantes 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

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 incorporen el oficio y la técnica de la escultura como medio efectivo para materializar un concepto utilizando el lenguaje escultórico.

A partir de ello mi objetivo es 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, así 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 solicitará a los alumnos que asistan a museos, galerías o espacios de exhibición además de realizar salidas conjuntas.

## **7. CONTENIDOS TEMÁTICOS**

### **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

Modificación del espacio original de un prisma rectangular. Modelado del vacío, búsqueda del volumen y la forma.

#### Referentes

Henry Moore, Richard Deacon, Tony Cragg, 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 Herdia, 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**

Realización de molde rígido (yeso) y flexible (sellador de silicona)

Reproducción seriada.

Modelado.

Escala

Actividad didáctica:

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

Modelado a escala.

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

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 PRÁCTICA 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, México: FCE
- Bay, J. (1971) *Escultura y modelado. Técnicas, vaciado, coloración*. Barcelona, España: LEDA
- Cani, J.; Teixido, S.; Chicharro, J. (1996) *La Talla. Escultura en madera*. Barcelona, España: La Isla.
- 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. (1982). *Guía completa de Escultura, modelado y Cerámica. Técnicas y materiales*. Madrid, España: Barry 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 la tridimensión. La sombra como parte compositiva de la obra tridimensional

Construcciones: Ensamblajes. 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.

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 la práctica artística y la práctica docente

## **11. EVALUACION**

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.

