

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE Y/O TÉCNICA: **ESCUELA SUPERIOR DE ARTES VISUALES "REGINA PACIS" (DIEGEP 4689)**

CARRERA: **PROFESORADO EN ARTES VISUALES**

ESPACIO CURRICULAR: **ESCULTURA**

CURSO: **2º AÑO PROFESORADO**

CICLO LECTIVO: **2023**

CANTIDAD DE HORAS SEMANALES: **6 HS CÁTEDRA / 3 HORAS RELOJ**

PROFESORA: **JANINNE WOLFSOHN**

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

La docente titular dará el encuadre histórico y las técnicas específicas para cada unidad. Junto con el ayudante acompañaran a los alumnos en el proceso y en la presentación de sus trabajos de manera formal.

2. FUNDAMENTACIÓN

"La escultura: una forma de Habitar el Espacio"

Podríamos definir a la escultura como las distintas maneras del hombre de apropiarse del espacio, de pensarlo, tomando el término pensamiento con un pensar hacer. Es así como él plasmó su mirada del mundo en formas. Construyendo su propia historia en interioridad. Ofreciendo cambios a la realidad, en todos los aspectos: técnicos, filosóficos, sociales, éticos, humanos, científicos, etc.

La historia de la escultura en occidente tuvo tres momentos de esplendor, el primero se produjo con Fidias en la Grecia clásica, el segundo con Miguel Ángel en el renacimiento y el tercero con Rodin en el siglo XIX. El período de la escultura que empieza con Rodin y termina alrededor de los años 50 lo denominamos la escultura moderna, tiempos de florecimiento de esta disciplina.

La escultura durante toda su historia sufrió épocas de esplendor y declive. Creo estamos en un momento de experimentación y búsqueda de nuevas categorías. Esta problemática de la escultura complejiza el trabajo del docente de arte, debiendo éste generar un recorte y así fundamentar su labor. Ser artista en actividad, facilita su tarea porque con sus obras fundamenta su acción.

Los nuevos espacios y materiales fueron indispensables para la aparición de la escultura contemporánea, entendiéndola como un compromiso del artista con nuevos modos de producción. Esta cátedra pretende capacitar al alumno para que esté conectado con la actualidad del arte de manera que tanto en su enseñanza como en su hacer pueda responder con capacidad y creatividad a las oportunidades que se le van a ir ofreciendo. Por lo tanto, en su modo de transmisión apunta a ser clara en cada una de las propuestas que plantea.

Verbalizando y posicionando cada ejercicio en su contexto histórico. Se compromete con los cambios que se hicieron y pretende ser un aporte para que los futuros alumnos y docentes sean protagonistas activos de los cambios.

Considero importante conectar los ejercicios de escultura con propuestas que se están realizando en otras materias del mismo año. En este caso la materia eligió una unidad de historia de segundo año.

La idea es que el alumno sienta que la institución está pensando un programa integral a la vez que el individual de la cátedra.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

Teniendo en cuenta lo realizado los años anteriores:

- Preparar al alumno técnica y conceptualmente para que pueda iniciar con confianza en el año siguiente su proyecto personal habiendo tenido la experiencia de la elección de una técnica propia.
- Experimentar e indagar en escultores y movimientos escultóricos de la actualidad y de la historia en general y así poder elegir de cada período lo que más le sirva.
- Pensar la estructura, fundamental para que la escultura se sostenga.
- Profundizar el sentido tridimensional. El plano, el movimiento, la percepción del espacio.
- Adquirir la mayor cantidad de material e información posible sobre escultura.
- Conocer la correcta utilización de las herramientas para cada tarea a realizar.
- Construir un plano escultórico.
- Entender que es el color en la escultura.
- incorporar técnicas nuevas y/o profundizar de las que ya conocen.
- Investigar y descubrir una técnica propia y su modo de tratamiento y unión del material.
- Ejercitar el modelado de la figura humana.

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

- Estimular al alumno con la materia.
- Conocer mediante los ejercicios las capacidades y los intereses del alumno.
- Proporcionarle interés en las producciones actuales.
- Aportarle un saber histórico de la escultura.
- Brindarle herramientas para que pueda vincular la práctica con sus emociones.
- Ejercitar la geometría expresiva.
- Situar la materia en un contexto contemporáneo.
- Conocer y usar herramientas técnicas.
- Fomentar el vínculo entre los alumnos incentivándolos a que se observen, que intercambien opiniones, que se ayuden.

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

La materia comprende las siguientes instancias: pensamiento plástico, desarrollo técnico, uso de nuevas herramientas, conocimiento de la historia de la escultura.

Aportarle al alumno diferentes modos de encarar un proceso creativo:

- A través de la observación.
- Por medio de la lectura.
- Por medio de una técnica específica.
- Estimulándolo a descubrir su propia imaginación.
- Presentación del ejercicio con ejemplos.

- Experimentación con técnicas, materiales y herramientas acordes al concepto del ejercicio.

Los alumnos deberán investigar a artistas que se asocien a esas técnicas. Cada unidad estará acompañada de imágenes. Se traerá información y a su vez se le pedirá al alumno que busque ejemplos relacionados con lo visto en clase.

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Cada vez iniciada la unidad se proyectarán imágenes de artistas o de alumnos de otros años que estarán vinculadas al ejercicio. Los alumnos harán una investigación con los temas tratados y traerán ejemplos o asociaciones con otros artistas.

Se hará una demostración técnica de lo que se le pide. El docente le brindará la mayor cantidad de recursos posibles para ayudarlos en el aprendizaje.

Los ejercicios de observación son para ampliar el horizonte de la mirada del alumno. La idea es que el alumno incremente su posibilidad de subjetivarse y no de criticarse.

En cuanto a los ejercicios de imaginación las observaciones apuntarán a lo específicamente técnico.

Se hablará en clase sobre los acontecimientos artísticos y muestras que estén vigentes.

La cátedra estará vinculada con otra cátedra para intensificar los temas en proyección horizontal.

Los ejercicios a realizarse durante el año serán individuales, pero la cátedra hará hincapié en la lectura grupal de los trabajos. Se intentará desarrollar la actividad “clínica”, para que puedan leer los trabajos de sus compañeros. Esto va a estar sujeto a las características del trabajo.

7. CONTENIDOS

UnidadNº1: Experimentación en el espacio tridimensional. “El Plano en la figura humana”

La consigna es que mediante las direcciones puedan establecer los grandes planos de las figuras. Recurriendo a esta técnica los alumnos aprenderán a sumergirse plásticamente en el espacio tridimensional. La idea es que lo puedan vivenciar.

- **1º ejercicio: Bocetos con figura humana.**

El primer abordaje a la figura humana de modelo vivo será a través del dibujo escultórico: direcciones, planos espaciales, comprensión de la tercera dimensión y del plano espacial. Elección de la pose a trabajar en arcilla. Luego realizaran la estructura para realizar la escultura de 40 cm de alto.

Materiales: papel, carbonilla, lápiz, goma, varilla, plomada, cinta de papel, alambre, varilla de construcción del 6, chapa para soldar, maderitas, crucetas, pinza, tenaza, guantes de jardinero, arcilla, bolsa.

Clase teórica: Dibujos de escultores de principios de siglo XX. Ejemplos: Alberto Giacometti, Henry Moore, Alexander Calder.

- **2º ejercicio: Reproducción 3d con programas específicos.**

Pasar el trabajo a través de técnicas de escaneado. Luego imprimir o reproducir en superposición de láminas 2D.

Materiales: Utilización del programa Autodesk Recap Photo, impresión 3D.

Clase teórica: investigación con técnicas digitales.

- **3º ejercicio Matrizado y construcción en cartón.**

Elegir una de las dos figuras realizadas en arcilla y volver a hacerla en planos de cartón unidos entre sí con cinta de papel.

Materiales: Cartón, cinta de papel, lápiz, cúter, guantes de jardinero, papel, tijera.

Clase teórica: Clase especial de movimiento artístico. Ejemplo, cubismo: Pablo Picasso.

- **4º Ejercicio: Ensamble en chapa de hierro, soldadura.**

Matrizado de los cartones para pasarlos a chapa de zinc o hierro. Se rehace la escultura en chapa galvanizada.

Materiales: Chapa de zinc de 0,3 mm, soldador de estaño, calentador de chapa, barra de estaño al 50 %, decapante, pincel, tijera para chapa, lijas: 80, 100 y 120, guantes de jardinero, máscara, cinta de papel.

Clase teórica: Traer ejemplos de escultores y movimientos escultóricos que se asocien con esta técnica, luego hacer una investigación de los mismos.

- **5º ejercicio: El color en la escultura. Relación color espacio.**

Materiales: utilización del ejercicio realizado en cartón. Hacer una copia. Papeles, témperas, máquina de foto, pincel, paleta, frasco de vidrio, cinta de papel.

Según Henry Matisse “el color es valor, el valor es luz, la luz es expresión”

Pintar las esculturas realizadas en planos. Comprensión del color como motivador del espacio. La idea es que los alumnos vivencien la función del color. Que pasa si pongo un amarillo, o si pongo en el mismo lugar un azul. Investigación de las propiedades espaciales del color **estableciendo un diálogo con pintura.**

Cerámica: Horneado de las figuras realizadas en el primer cuatrimestre con modelo vivo. Teoría y experimentación de técnicas de cerámicas. Ejemplos: Lucio Fontana, Emilio Villafañe.

Materiales: Ejercicio realizado en cartón, hacer una copia. Papeles, témperas, máquina de foto,

Clase teórica: diálogo con Pintura de 2do año.

Unidad Nº 2: Introducción a la elección de un material.

- **1º ejercicio: Elección de un material.**

Descubrimiento por parte del alumno de un material, de una técnica y de un procedimiento de unión. Como recurso se procederá a la lectura del cuento de Marguerite Yourcenair “Como se salvó Wang Fo”.

Clase teórica: presentación de algunas técnicas contemporáneas, materiales utilizados, usos creativos, y sus propiedades. Ejemplos: Schafe Group, Helio Oitizica, Fiona Hall, Eva Hesse, Kiki Smith, Doris Salcedo, Brian Jungen, etc.

Materiales: a descubrir.

- **2º ejercicio: Desarrollo de la obra.**

Desarrollo y realización una escultura con el material elegido.

Clase teórica: clínica de obra grupal convocando a alumnos de otras materias del mismo año.

Materiales: los elegidos en el ejercicio anterior.

8. BIBLIOGRAFÍA

Heidegger, M. (2009). *El arte y el espacio*. Barcelona, España: Herber Editorial.

Rodin, A. (1955). *El arte*. Buenos Aires Argentina: Editorial El Ateneo.

Tellechea, D. I. (1981). *Enciclopedia de la restauración y la conservación*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Technotransfer.

Francastel, P. (1960). *Pintura y sociedad*. Buenos Aires, Argentina: Emecé Editores.

Krauss, R. (1996). *La originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos*. Madrid, España: Editorial Alianza.

Pelli, C. (2000). *Observaciones sobre la arquitectura*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Infinito.

Collins, J. (2014). *Sculpture today*. Londres, Inglaterra: Editorial Phaidon Press Limited.

Yourcenar, M. (2006). *Como se salvó Wang-Fo*. Madrid, España: Emma Calatayud.

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

Unidad 1

Bocetos con figura humana: 5 clases

Reproducción 3D con programas específicos: 4 clases

Matrizado y construcción en cartón: 2 clases

Ensamble con chapa de hierro y soldadura: 3 clases

El color en la escultura. Relación color-espacio: 2 clases

Unidad 2

Introducción a la elección de un material: 3 clases

Desarrollo de la obra: 3 clases

10. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN

Clínica de obra: Se convocarán a alumnos de otras materias para realizar un debate con los trabajos efectuados por los alumnos de esta materia y ellos deberán fundamentar su trabajo.

11. EVALUACIÓN

La cursada es anual, se pondrán notas parciales de concepto cada tres meses. La entrega final contará con una calificación que se promediará con las parciales.

En la evaluación final los alumnos deberán presentar todos los trabajos realizados durante el año y cada trabajo deberá estar acompañado por una ficha técnica. En el final se evaluará:

- Interés en la materia
- Participación en clase
- Actitud frente a las consignas
- Asistencia
- Desempeño con las herramientas
- Presentación de los ejercicios