

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION

DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTRES REGINA PACIS (DIEGEP 4689)

Tecnicatura en Artes Visuales

Espacio curricular: Escultura

Curso: 1er año TEC

Ciclo Lectivo: 2024

Cantidad de horas semanales: 4,5 horas cátedra, 3 módulos

Profesora titular: Lic Paula Zaccaria

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 la profesora 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.

Tanto la profesora titular como la profesora ayudante 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 y técnicos implica registrar las labores artísticas y técnicas como una misma. Por ello la transferencia de conocimientos se realiza 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, Nacho Unrerin, Gordon Matta Clark, 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 a partir de encastres y entarugados, 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.

5-ARTICULACION CON EL ESPACIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE

Poner en ejercicio prácticas específicas para el conocimiento de materiales, herramientas y modos de montaje.

Actividad didáctica

Realización de fichas de cada ejercicio describiendo técnicas y herramientas.

Prácticas específicas de montaje durante las evaluaciones.

8. 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.
- Zumthor, Peter. (2003). *Atmósferas: entornos arquitectónicos – las cosas a mi alrededor*. Conferencia en el marco del Festival de Literatura y Música. Alemania.

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

FECHA	CARACTER DE LA CLASE	CONTENIDO	ACTIVIDADES
Marzo 18	Introductoria 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. Escultura. Concepto ampliado/ Elementos del lenguaje escultórico. Espacio/escultura en el campo expandido. Ejercicio de observación: visita a MNBA sala Rodín
25	Investigativa Grupal Exploratoria	1 ESPACIO Positivo/negativo Vacío/Recorrido	Ejercicio grupal: observación del vacío. Dibujo del volumen vacío. Espacio. Introducción al contenido. Modelado del vacío en un prisma rectangular Vaciado con yeso
Abril 1	FERIADO		
8	Elaborativa Investigativa	1. ESPACIO	Observación de resultados Realización de 2do ejercicio, misma consigna y modificando elementos de acuerdo con observación del primer ejercicio
15	Elaborativa	1. ESPACIO	Continuación
22	Elaborativa Evaluativa	1. ESPACIO 5-ARTICULACION CON EL ESPACIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE	Finalización y evaluación del ejercicio. Lectura. Ciudades Invisibles de Ítalo Calvino. Ejercicio de escritura teniendo en cuenta nociones espaciales. Realización de Ficha de material/herramientas en clase. Subir al Classroom.
29	Elaborativa Reflexiva	2.CONSTRUCCIONES/ Ensamble por encastre	Entrega ejercicio de observación MNBA impreso. 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
Mayo 6	Elaborativa	2.CONSTRUCCIONES/ Ensamble por encastre	Realización del ejercicio
13	Elaborativa Investigativa	2.CONSTRUCCIONES/ Ensamble por encastre	Realización del ejercicio
20	Elaborativa	2.CONSTRUCCIONES/ Ensamble por encastre	Realización del ejercicio
27	Elaborativa	2.CONSTRUCCIONES/ Ensamble	Culminación del ejercicio

		por encastre 5-ARTICULACION CON EL ESPACIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE	Ficha técnica, materiales y herramientas
Junio 3	Investigativa	ARTICULACION	Visita a Colección Balanz junto al Taller de Grabado.
10	Elaborativa Investigativa	3. MOLDES Y REPRODUCCIONES	Modelado a escala de objeto simple Realización de molde flexible (silicona)
17	FERIADO		
24	Elaborativa Investigativa	3. MOLDES Y REPRODUCCIONES	Realización de contramolde
Julio 1	Elaborativa Investigativa	3. MOLDES Y REPRODUCCIONES 5-ARTICULACION CON EL ESPACIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE	Realización de la primera copia Ficha técnica, materiales y herramientas
8	Evaluativa Grupal Reflexiva	EVALUACION 4. ARTISTAS ESCULTORES	Entrega Ejercicios de montaje Elección de escultor contemporáneo como pareja para trabajo tridimensional Focalizar materiales/ procedimientos/ morfología/elementos plásticos/relación con el espacio
15		Receso	
22		Receso	
29		Mesa de exámenes	
Agosto 5	Motivadora	4. 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 Explicación proyecto de Articulación con Perspectiva Filosófica Ejercicio introductorios a la noción Cuerpo/ Espacio Lectura Peter Zumthor Gastón Bachellard Texto de JL.Borges
12	Participativa	4. ARTISTAS ESCULTORES	Realización. Investigación con catálogos y libros
19		4. ARTISTAS ESCULTORES	Realización
26	Participativa Investigativa	4. ARTISTAS ESCULTORES	Realización Ejercicio de escritura a partir del trabajo tridimensional.
Septiembre 2	Evaluativa	4. ARTISTAS ESCULTORES	Realización
9	Grupal Reflexiva Evaluativa	EVALUACION	Entrega formato PDF y en sistema de montaje.
16	Participativa Grupal	5-ARTICULACION CON EL ESPACIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE Clase especial a partir de la visita a un espacio expositivo a confirmar	Actividad de articulación con la cátedra Taller de Pintura prof Violeta Cincioni

23	Participativa Elaborativa	2. MOLDES Y REPRODUCCIONES.	Realización de molde rígido para reproducción seriada de un objeto simple (lámpara lumínica) Realización de taseles
30	Participativa	2. MOLDES Y REPRODUCCIONES.	Apertura de taseles. Vaciado de primera copia
Octubre 7	Elaborativa	2. MOLDES Y REPRODUCCIONES.	Realización de copias de ambos moldes
14	Elaborativa	2. MOLDES Y REPRODUCCIONES.	Realización de copias de ambos moldes
21	Evaluativa	2. MOLDES Y REPRODUCCIONES. 5-ARTICULACION CON EL ESPACIO DE LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE	Ficha técnica, materiales y herramientas. Subir al classroom
28	Elaborativa	1.2.3.4. Integración de contenidos	Revisión de contenidos / ejercicios. Pruebas con sistemas de montaje. Preparación de obras para muestra de fin de año
Noviembre 5	Elaborativa	1.2.3.4. Integración de contenidos	Revisión de contenidos / ejercicios. Pruebas con sistemas de montaje. Preparación de obras para muestra de fin de año
11	Evaluativa Grupal Reflexiva	EVALUACION	
18		Recuperatorio	

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

1. Proyecto Integrado: Espacio / Cuerpo

Espacios Curriculares: Perspectiva Filosófica – Taller de Escultura

Profesoras: Yanina Borghiani – Paula Zaccaria

Fundamentación: Siendo el espacio una dimensión fundamental de la experiencia humana; que a lo largo de la historia las diferentes sociedades han conceptualizado y experimentado de múltiples formas, conocer, reflexionar y experimentar sobre estas puede permitirnos habitar nuestro espacio de manera más plena.

Objetivos:

- Interrelacionar e integrar contenidos de materias teóricas y prácticas
- Indagar, conceptualizar y experimentar cualidades espaciales
- Investigar la dimensión espacial en producciones de artistas contemporáneos. Ponerlas en relación con la vivencia del espacio en las distintas épocas.

- Analizar producciones artísticas en relación a los contextos históricos sociales en que fueron realizadas

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.

El boceto como estudio previo, esquema, proyecto

Relacionar la obra de escultores de distintas épocas con la práctica artística propia

Encuadre Metodológico:

Llevar a cabo una producción escultórica en relación al concepto de **Espacio / Cuerpo** 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.

La actividad se iniciará en el taller durante el 1er cuatrimestre a partir de ejercicios con consignas específicas que orienten al estudiante a reflexionar y accionar sobre cuestiones espaciales. A partir del 2do cuatrimestre se trabajará en una producción tridimensional en relación al concepto Espacio / Cuerpo. Se observará y reflexionará sobre obras de artistas contemporáneos poniéndolas en juego con conceptos trabajados en Perspectiva Filosófica.

2. Especificidades y puntos de encuentro

Espacios curriculares: Taller de Pintura - Taller de Escultura

Profesoras: Violeta Cincioni – Paula Zaccaria

Fundamentación: El arte contemporáneo propone encuentros entre las disciplinas planteando obras en donde los límites se diluyen y ensamblan, aun así cada una mantiene su especificidad. Reconocer estos rasgos permite ampliar la mirada y animarse a explorarlos en producciones propias.

Objetivos:

- 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 profesionalizante

- La materia y el procedimiento como elementos constitutivos del lenguaje escultórico.

Encuadre Metodológico: Actividad de integración de contenidos de ambas materias a partir de la visita a un espacio expositivo a confirmar. Observación de materiales, procedimientos y sistema de montaje. Elementos del lenguaje plástico específico y común a cada disciplina.

Ejercicio dentro del marco de la Práctica profesionalizante: Elaboración de fichas técnicas en relación a las obras vistas. Puesta en común.

3. El material de la obra como portador de sentido

Espacios curriculares: Taller de Grabado – Taller de Escultura

Profesoras: Silvina Baz – Paula Zaccaria

Fundamentación: El acercamiento de los estudiantes al arte contemporáneo, en este caso a partir de la visita a una colección privada, posibilita no solo el conocimiento del estado del arte actual dentro del ámbito geográfico propio sino también la posibilidad de reflexión y apropiación de recursos a fines para ser experimentados y volcados en la producción propia con una nueva mirada.

Objetivos:

- Conocer y poner en valor obras pertenecientes a una colección privada de arte contemporáneo.
- Observar La relación entre la materia y el procedimiento como elementos constitutivos del lenguaje escultórico.

Encuadre metodológico:

Actividad de reflexión y elaboración a partir de la visita a la Colección Balanz orientada al contenido: El material de la obra como portador de sentido a partir del abordaje del mismo en ambos espacios curriculares.

11. EVALUACION

- 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.

