

Laboratorio de
Volumen

Grado en Bellas Artes
2024-25

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Laboratorio de Volumen

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2024-25

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 3º

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dña. Lucía Loren Atienza

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos artísticos.
- Demostrar la capacidad de adaptarse a nuevos entornos y situaciones en relación con el aprendizaje artístico.
- Aplicar a un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis sobre el propio trabajo artístico.
- Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el área de conocimiento de las Artes y las Humanidades, y en concreto de las Bellas Artes.
- Conocer e integrar las herramientas digitales en la práctica artística.
- Utilizar correctamente las herramientas básicas de la expresión plástica (línea, color, composición y estructura)
- Conocer y aplicar las nociones básicas del lenguaje tridimensional.
- Utilizar correctamente el espacio como herramienta artística.
- Desarrollar estrategias avanzadas para la expresión artística basada en la tridimensionalidad.

1.2. Resultados de aprendizaje

- Manejar el lenguaje tridimensional para la realización de obras artísticas.
- Conocer el manejo de las principales herramientas para trabajar el volumen.
- Saber aplicar con criterio las principales manifestaciones de arte tridimensional.
- Saber conjugar la metodología de proyectos con la técnica aprendida
- Conocer los autores y autoras más representativos de la disciplina
- Defender con criterio el propio trabajo, utilizando una terminología adecuada.
- Saber indagar en las fuentes bibliográficas y gestionar la información.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Haber cursado Técnicas y materiales de escultura

2.2. Descripción de los contenidos

Partiendo de los conocimientos y técnicas básicas de la escultura adquiridos previamente, se pretende expandir los conceptos de representación escultórica tradicionales para adentrarse en las prácticas artísticas más actuales, herederas del arte instalativo, el land art, el arte público, etc

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura. Explicación de la guía docente

1. Entre la geometría y el gesto

Minimalismo
Anti-forma
Materiales naturales
Materiales reciclados

2. Proyectos de instalación artística

Propuestas de diálogo con el espacio arquitectónico
Nuevos materiales para nuevas narrativas
Exploración y creatividad en la producción artística
La importancia del concepto en el desarrollo del objeto artístico

3. Intervenciones artísticas en la naturaleza

Propuestas de diálogo con el territorio: integración-interrupción
El cuerpo en el paisaje
Arte y ecología

4. Formación específica sobre diversas técnicas

Curso de impresión 3D en el FabLab del Campus de Princesa

5. Reflexión teórica sobre propuestas escultóricas contemporáneas.

Presentación de monográficos teóricos en el aula sobre la temática desarrollada en el aula.
Trabajo de investigación sobre artistas contemporáneos.
Realización de un trabajo teórico sobre dos artículos o capítulos de la bibliografía.

6. Dossier proyectos realizados

Se propone realizar un dossier de cada proyecto para analizar el desarrollo procesual, técnico y formal de la propuesta, a la vez que se profundiza en la formalización conceptual.

Se fomenta la necesidad de mejorar la presentación y maquetación de los proyectos y mejorar la comunicación escrita.

7. Reflexión teórica sobre propuestas escultóricas contemporáneas.

Presentación de monográficos teóricos en el aula sobre la temática desarrollada en el aula.

Trabajo de investigación sobre artistas contemporáneos.

Realización de un trabajo teórico sobre dos artículos o capítulos de la bibliografía.

8. Dossier proyectos realizados

Se propone realizar un dossier de cada proyecto para analizar el desarrollo procesual, técnico y formal de la propuesta, a la vez que se profundiza en la formalización conceptual.

Se fomenta la necesidad de mejorar la presentación y maquetación de los proyectos y mejorar la comunicación escrita.

9. Sesiones críticas

Presentación oral y retroalimentación general de las actividades dirigidas, tanto dentro como fuera del aula, para mejorar la exposición de ideas y la comunicación oral.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Presentaciones teórico-prácticas y desarrollo de proyectos sobre las siguientes unidades didácticas:

Actividad Dirigida 1 (AD1): La rejilla. Geometrías mínimas. **(3,75%)**

Actividad Dirigida 2 (AD2): Gestos de la antifirma. Acercamiento al postminimalismo. **(3,75%)**

Actividad Dirigida 3 (AD3): Extensiones para un cuerpo incompleto. Escultura y performance. **(3,75%)**

Actividad Dirigida 4 (AD4): Estrategias de integración espacios naturales I: intervención en la naturaleza. **(3,75%)**

Actividad Dirigida 5 (AD5): Estrategias de integración espacios naturales II: El cuerpo en el paisaje. **(3,75%)**

Actividad Dirigida 6 (AD6): Ejercicios de formas sostenibles. Arte y reciclaje. **(3,75%)**

Actividad Dirigida 7 (AD7): Acciones tridimensionales sobre lo efímero. **(3,75%)**

Actividad Dirigida 8 (AD8): Propuesta instalativa vinculada a la visita de una exposición de arte contemporáneo. **(3,75%)**

Examen parcial: Propuesta de investigación formal y material, que pretende explorar formas de arte procesual vinculadas al territorio, a partir de una **intervención artística en un espacio público**, desarrollando la estrategia formal de **interrupción**, que consiste en incluir materiales ajenos al propio entorno, pero procurando al mismo tiempo, que se integren en un diálogo íntimo con él. **(10%)**.

Examen Final: “Diálogo con un/una artista actual”: Se propone un ejercicio de comisariado, partiendo de una obra concreta de un/una artista actual (tiene que estar trabajando en la actualidad), y una propuesta de instalación diseñada por cada alumno, estableciendo un diálogo íntimo y de resonancia entre las dos piezas. **(50%)**

Cuaderno de artista. El alumnado tendrá que realizar semanalmente una serie de apuntes y bocetos sobre las propuestas escultóricas que van a desarrollar en el aula, y una serie de dibujos de propuestas escultóricas contemporáneas, para profundizar en el conocimiento del arte contemporáneo y mejorar las herramientas básicas de la expresión plástica adaptadas al desarrollo del proyecto escultórico que se evaluarán con cada actividad.

Visita a Centros de Arte y realización de trabajos a partir de la reflexión crítica sobre las propuestas visitadas.

Notas importantes:

Para evaluar al estudiante, este tendrá que presentar tanto las actividades académicas como los exámenes en el tiempo y la forma que indique específicamente el profesor. De no ser así, la calificación del estudiante será de No Presentado (NP)

Se valorará la limpieza y cuidado de los materiales, herramientas y el espacio del aula.

2.5 Actividades formativas

Clases de teoría y práctica: 30% (45h). Presencialidad 100%.

Trabajo personal del alumno: 50% (75h). Presencialidad 0%.

Tutorías: 10% (15h). Presencialidad 50%.

Evaluación: 10% (15h). Presencialidad 50%.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	25%-30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%-15%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Examen final	60%
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre en la convocatoria extraordinaria.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

Guasch, A. M. (2000). *El arte del siglo XX. Del pos minimalismo a lo multicultural*. Madrid, España: Alianza Editorial.

VVAA, (2009). *Procedimientos y materiales en la obra escultórica*. Madrid, España: Ediciones Akal.

Bibliografía recomendada

Calvo Serraller, F. (1992). *Escultura española actual: una generación para un fin de siglo*. Madrid, España: Fundación Lugar.

Careri, F. (2003). *Walkscapes. El andar como práctica estética*. Barcelona: Gustavo Gili.

Carolyn Christov-Bakargiev (2014) *Arte Povera*. Phaidon.

Collins, J. (2000). *Sculpture Today*. Phaidon.

Demos, T.J. (2019). *Descolonizar la naturaleza. Arte contemporáneo y políticas de la ecología*. Madrid: Ediciones Akal.

Flynn, T. (2002). *El cuerpo en la escultura*. Madrid, España: Ediciones Akal.

Kastner, J.(2010). *Land art y Arte Medioambiental*. Phaidon

Krauss, R. E. (2002). *Pasajes de la escultura moderna*. Madrid, España: Ediciones Akal.

Larrañaga, J. (2001). *Arte hoy: instalaciones*. Hondarribia, España. Nerea

Maderuelo, J. (2012). *Caminos de la escultura contemporánea*. Salamanca:España. Ediciones Universidad de Salamanca.

Maderuelo, J (1990) *El espacio raptado. Interferencias entre escultura y arquitectura*, Madrid. Ed.Mondadori.

Maderuelo, J (2008) *La idea del espacio en la arquitectura y el arte contemporáneo 1960-1989*. Madrid: Ed. Akal.

Munari, B. (2011) *¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual*. Barcelona: Gustavo Gili.

Navarro Lizanda, J.L. (2011). *Maquetas, modelos y moldes: materiales y técnicas para dar forma a las ideas*. Castelló de la Plana, España: Universitat Jaume I.

Pirson, J.F. (1998) *La estructura y el objeto*. Ediciones P.P.U. Barcelona, España: Promociones y publicaciones.

Raquejo, T. (1998). *Land Art*. Hondarribia, España. Nerea

Rebentisch, J. (2018) *Estética de la instalación*. Buenos Aires, Argentina. Editorial La caja negra.

Schulz-Dornburg, J. (2002). *Arte y arquitectura: nuevas afinidades*. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili.

Stevens, P.S. (1986). *Patrones y pautas en la naturaleza*. Barcelona, España: Editorial Salvat.

VVAA. (2017). *Cartografías del cuerpo. La dimensión corporal en el arte contemporáneo*. Murcia, España: Cendeac.

VVAA, (2006). *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*. Madrid, España: Ediciones Akal.

Otros recursos

Asociación Cultural Madrid Abierto "2009-2012 Madrid Abierto" [on line]. 2000. [20/05/24]. Disponible en <http://www.madridabierto.com/publicaciones/2009-2012-madrid-abierto-libro.html>

El cubo verde. Red de espacios de arte en el campo [on line]. [20/05/24]. Disponible en <https://elcuboverde.org/>

Kabacov, Ilya. "La instalación total" [on line]. [20/05/24]. Disponible en https://issuu.com/mondritos/docs/la_instalaci_n_total_ilya_kabakov_1995

Sculpto [on line]. [20/05/24]. Disponible en <https://sculto.es/>

Sculpture Network. [on line]. [20/05/24]. Disponible en <http://www.sculpture-network.org/es/home.html>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dña. Lucia Loren Atienza
Departamento	Arte
Titulación académica	Licenciada en Bellas Artes
Correo electrónico	lloren@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales . Aula de escultura.
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Licenciada Bellas Artes, Universidad Complutense Madrid.</p> <p>Docente del Grado de Bellas Artes de la Universidad Nebrija. Pertenece al Grupo Nebrija de Estudios Transversales en Creación Contemporánea ETCC. Docente MIAM, Máster Oficial Investigaciones Artes, Música y Educación Estética, UJA.</p> <p>Ha participado como profesional del arte y especialista en educación artística en numerosos Congresos y Seminarios y ha realizado talleres, cursos y ponencias en Centros de Arte y Universidades de toda España.</p> <p>Dentro de su actividad artística, bajo el binomio arte y ecología, ha realizado intervenciones específicas en numerosos entornos naturales de España, EEUU, Italia, Polonia, Argentina, Andorra, Suiza, Países Bajos o Sáhara Occidental, presentado su trabajo en Centros de Arte Contemporáneo como: CDAN, MUSAC, IVAM, CAB, ACVIC, Sala Tecla, Matadero, La Casa Encendida, Círculo de Bellas Artes, Estampa, Museo Contemporáneo Esteban Vicente, La Panera, Centro Cultural Montehermoso, Galería Estampa, Museo Provincial Bellas Artes de Tucumán, Jardín botánico de Bogotá, Palacio del Quintanar, Ap Gallery, Instituto Cervantes de Cracovia, Oficina Cultural Embajada de España en Washington, Centros Culturales de España en Perú, Costa Rica, El Salvador Museo del Agua en Ecuador.</p> <p>En relación a la asignatura y a las competencias profesionales del área ha publicado recientemente:</p> <p>Loren Atienza, Lucía (2021). Imaginative Ecologies. Inspiring Change through the Humanities. Chapter: Eco-interactions Art and Community. Boston/Leiden: EJ Brill ISBN: 978-90-04-50126-3</p> <p>Loren Atienza, Lucía (2018). Dimensiones XX. Genealogías comunitarias. Arte, investigación y docencia Volumen 3. Capítulo: La intervención artística en el territorio como activadora de procesos colaboración: Edicions Saragossa y el Grupo de Innovación Docente ATESI (Arte, Territorio, Estrategia docente, Sostenibilidad e Intervención social – GINDO-UB/162). ISBN: 978-84-947005-7-6</p> <p>Loren Atienza, Lucía (2017). Territorios de Arte y diversidad. Cuadernos de Pedagogía nº484, ISSN 0210-0630 Depósito legal M15120-2012</p> <p>Loren Atienza, Lucía (2017). La huella de Gea. Diálogos entre arte y naturaleza. En Palacios Garrido, Alfredo (Editor), Gramática Natural. Diálogos Creativos con Lucía Loren (pp 13-25). Alcalá de Henares: Centro Universitario Cardenal Cisneros.</p> <p>Loren Atienza, Lucía (2017). El arte como herramienta para la educación ambiental. Madrid: Centro Nacional de Educación Ambiental-Organismo Autónomo Parques Nacionales.</p>
---	---