

Técnicas y
materiales de
escultura

Grado en Bellas Artes
2024-25

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Técnicas y Materiales de Escultura

Titulación: Grado en Bellas Artes

Curso Académico: 2024-25

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

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.
- Compilar, discriminar y categorizar la información procedente de fuentes de estudio del arte.
- Demostrar iniciativa y creatividad en el campo artístico.
- 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 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 inglesa, en el área de conocimiento de las Artes y Humanidades, y en concreto en las Bellas Artes. Al menos se deberá demostrar la obtención del nivel B2.
- Las competencias específicas del Grado en Bellas Artes serán adquiridas por el estudiante a lo largo de la duración de sus estudios de Grado. Estas competencias corresponden proporcionalmente a unos contenidos que definen a su vez la organización y diseño de las materias y asignaturas.

- Conocer y aplicar el vocabulario, los códigos y los conceptos inherentes a las diferentes técnicas artísticas.
- Utilizar correctamente las herramientas básicas de la expresión plástica (línea, color, composición y estructura)
- Conocer y aplicar las técnicas de representación bidimensional.
- Conocer y aplicar las nociones básicas del lenguaje tridimensional.
- Demostrar la capacidad de expresar a través del dibujo conceptos abstractos.
- Utilizar correctamente el espacio como herramienta artística.
- Conocer y aplicar las metodologías del proceso artístico

1.2. Resultados de aprendizaje:

- Comenzar a conjugar de manera básica la metodología de proyectos con la técnica aprendida
- Defender con criterio el propio trabajo, utilizando una terminología adecuada.
- Saber indagar en las fuentes bibliográficas y gestionar la información.
- Conocer los autores y autoras más representativos de cada una de las disciplinas.
- Gestionar y planificar el trabajo individual.
- Resolver problemas sencillos relacionados con las técnicas aprendidas y las herramientas utilizadas.
- Crear la base técnica para el posterior desarrollo de un proyecto.
- Conocer a un nivel medio las herramientas utilizadas en los procedimientos escultóricos.

2. CONTENIDOS:

2.1. Requisitos previos

Haber cursado Técnicas y materiales del dibujo

2.2. Descripción de los contenidos:

La actividad específica de la escultura es un proceso de representación que desarrolla habilidades y destrezas que darán la posibilidad de crear nuevas formas en tres dimensiones mediante la utilización de diversos materiales. (Técnicas: arcilla, yeso, cera; técnicas de adición y sustracción)

La representación y la utilización del espacio tridimensional para la creación artística. (Evolución histórica de la composición tridimensional).

El concepto del volumen como lenguaje artístico. El lenguaje escultórico a través de la historia.

Estrategias y fundamentos para la organización del proceso creativo: de la idea al objeto.

Métodos aditivos: Práctica de modelado: Técnicas, procedimientos y materiales.

Conocimientos prácticos de técnicas escultóricas tradicionales, especialmente las de carácter sustractivo (piedra, madera) y constructivo (soldadura).

Nuevos materiales, técnicas o medios de expresión que supongan nuevas aportaciones en el terreno de la escultura.

Tendencias actuales de la escultura: la escultura como lenguaje multidisciplinar.

Las actividades prácticas de esta materia se desarrollarán en el AULA TALLER, supervisadas por el profesor, así como de manera autónoma por el alumno. El alumno presentará a lo largo del curso los trabajos y ejercicios gráficos y escultóricos requeridos por el profesor.

2.3. Contenido detallado:

Tabla donde se detalla el contenido de la materia, las actividades dirigidas, prácticas, proyectos, memoria u otras prácticas a desarrollar tanto en las sesiones con profesor como aquellas a realizar por el alumno en su tiempo de trabajo fuera de horario docente.

1. **Presentación asignatura.**

Introducción y metodología.

Nociones básicas lenguaje tridimensional.

Entrega documentación: bibliografía, listado de direcciones y materiales.

Presentación del aula, herramientas y materiales.

Normas de seguridad e higiene.

2. **Planificación y desarrollo de una escultura**

Utilización de las herramientas básicas de la expresión plástica para realizar bocetos preparatorios de una escultura. Importancia del dibujo, la síntesis y la esquematización a partir de planos.

La maqueta como mecanismo proyectual para la planificación de una escultura.

3. **El proceso aditivo**

La representación del espacio en la escultura.

Técnicas básicas de modelado en barro.

El relieve. Conceptos esenciales, contextualización histórica y su desarrollo en el arte contemporáneo.

4. **El modelo clásico como parte fundamental de la cultura artística actual. Contextualización histórica y revisión del concepto de cuerpo en el arte contemporáneo.**

Conceptos fundamentales en la forma tridimensional.

Estudio de la cabeza y rostro a partir de la observación, análisis y síntesis del modelo.

Construcción del armazón.

Búsqueda personal de la expresividad del material en el proceso y acabado.

5. **El proceso sustractivo.**

Nociones básicas para la aplicación de técnicas sustractivas. Desarrollo de capacidades perceptivas espaciales.

Materiales y herramientas de la talla.

Desarrollo de un proyecto creativo: ideación, bocetos, maquetas, realización.

Fases del proceso de talla: trazado, devastado, tallado y acabados finales.

6. **La estructura como forma: el proceso constructivo**

Materiales y herramientas en el proceso constructivo y de ensamblaje.

Estudio sobre estructura, forma, ritmos y movimiento.

Búsqueda de materiales y procesos de trabajo experimentales.

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:

A lo largo del curso los estudiantes realizarán una serie de actividades que conformarán su carpeta de trabajos:

Actividad Dirigida 1 (AD1): Geometría y abstracción. Realización de un bajo relieve que interprete objetos reales en planos geométricos, configurando un espacio simulado y facilitando una translación del lenguaje bidimensional al tridimensional. Compresión de las técnicas básicas del relieve. Estudio de dibujo, perspectiva y configuración de planos a partir del estudio de los gradientes de luz y la textura. **(2%)**

Actividad Dirigida 2 (AD2): El cuerpo fragmentado. Propuesta de realización de un medio relieve a partir de un fragmento de nuestro cuerpo que sintetizaremos en planos, para realizar un estudio de simplificación de formas y estructuras a partir de la observación directa. Será importante reflexionar sobre la importancia de la conceptualización de la propuesta y su contenido simbólico. **(4%)**

Actividad Dirigida 3 (AD3): La piel suave. Propuesta de realización de un alto relieve a partir de un fragmento de nuestro cuerpo que trabajaremos de manera realista, realizando un estudio de formas y volúmenes a partir de la observación directa del cuerpo y/o escayolas. Será importante reflexionar sobre la importancia de la conceptualización de la propuesta y su contenido simbólico. **(4%)**

Actividad Dirigida 4 (AD4): Talla sustractiva: Muros y fronteras contemporáneas. Propuesta para acercarnos a las técnicas sustractivas, explorando en sus principales estrategias procesuales: trazado, devastado, talla y acabado del boceto elegido para este ejercicio. La reflexión conceptual propone desarrollar una narración en torno a los muros que en la actualidad funcionan como fronteras físicas o mentales, reales o imaginarias, externas o internas. **(10%)**

Actividad Dirigida 5 (AD5): Procedimientos constructivos: La torre. Estructura experimental en la que vamos a profundizar sobre las propias capacidades y resistencias de la materia prima con la que

trabajamos, en este caso el barro. Materia, forma y estructura serán los principales ejes a investigar en este ejercicio, que consiste en la realización de una torre tratando de encerrar el mayor espacio posible en su interior. **(4%)**

Actividad Dirigida 6 (AD6): Procedimientos constructivos: El puente. Este ejercicio pretende explorar la composición escultórica, y la relación rítmica entre forma, volumen y espacio. Cada pieza podrá explorar el sentido metafórico y simbólico del puente, como espacio físico o metal, de conexiones y comunicación entre diferentes partes. **(4%)**

Actividad Dirigida 7 (AD7): Ensamblaje. Se propone el desarrollo de una propuesta escultórica utilizando objetos cotidianos (assamblage, objeto surrealista, acumulación, libro-objeto, poema-objeto...) **(2%)**

Examen parcial: Retrato de un compañero. Estudio de la cabeza y rostro humano del natural. Se propone un ejercicio de observación directa en el que se potencie la capacidad de análisis, síntesis y translación de proporciones y simetrías a partir de la realización del retrato de un compañero. **(10%)**

Examen Final: La jaula. Propuesta de instalación escultórica en el espacio del aula, partiendo de la creación de un espacio escultórico habitable que visibilice las relaciones entre interior y exterior a partir del desarrollo formal y material del objeto creado. **(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	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
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

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

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

Bibliografía recomendada

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

Chavarría, J. (2014). *Moldes*. Parramón, Barcelona

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

Gordon, J. E. (1999). *Estructuras o por qué las cosas no se caen*. Madrid, España: Celeste ediciones.

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

Hessenberg (2000) *Modelado de la figura humana en arcilla*. Barcelona. Blume

Krauss, R. E. (2002). *La escultura en el campo expandido*. Barcelona, España: Editorial Kairós.

Maderuelo, J. (1990). *El espacio raptado: interferencias entre arquitectura y escultura*. Madrid, España: Biblioteca Mondadori.

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

Mydgle, B. (2002). *Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales*. Madrid, España: Editorial Blume.

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.

Plowman, J. (2006). *Enciclopedia de técnicas de escultura*. Barcelona, España. Editorial Acanto, S.A.

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

Read, H. (1998). *La escultura moderna: breve historia*. Barcelona, España: Editorial Destino.

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.

Wittkover, R. (1995). *La escultura, procesos y principios*. Madrid, España: Editorial Alianza Forma.

Otros recursos

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

Sculto [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>
---	---