

Instituto de Educación Superior N° 7

PRODUCCION EN EL ESPACIO II : ESCULTURA II

Formato Curricular: Taller

Régimen de Cursada: Anual

Ubicación en el Diseño Curricular: Segundo Año.

Asignación horaria semanal y total para el estudiante: 3 hs semanales/ 96 hs anuales

Profesora Titular: Jorgelina Otegui

Profesora Reemplazante: Mónica Rodríguez

Año: 2022

Fundamentación del área:

Este espacio curricular pretende por medio de la observación, análisis, reflexión de producciones en el espacio, del conocimiento de los materiales y herramientas específicas de la escultura y otras variantes vinculadas a la problemática del espacio, introducir a los estudiantes en el desarrollo de una práctica artística comprometida con la producción personal y la enseñanza de esos saberes.

Es necesario considerar la amplitud del panorama del arte en la actualidad, que propone diferentes maneras de abordar la materia, la forma y el espacio, ampliado por la incorporación de medios tecnológicos, el cruce disciplinar y de lenguajes. Se trabajará entonces, a partir de materiales y tecnologías tradicionales y no convencionales.

Atendiendo a la necesidad de formar a los estudiantes en aspectos relacionados a los procedimientos ligados a la escultura, desde el diseño de las obras, la realización en todo su proceso y el montaje, abarcando el conocimiento de la materia.

Se reflexiona, desde la práctica, sobre la obra como objeto ligado a un entorno físico, histórico y cultural. Para ello se propone un acercamiento a la producción de artistas a través de los medios virtuales, como de todo aquello que acontece en el contexto artístico nacional y mundial. La práctica artística se abordará a partir de búsquedas y proyectos individuales y grupales, desde el cual los estudiantes se preparan para la práctica profesional, en la que es necesario elegir acciones posibles, adoptar metodologías, diseñar planes de trabajo con otros y ponerlos en práctica.

En los últimos años se han observado manifestaciones, cosas u objetos que reciben el nombre de esculturas. Se trata de una categoría históricamente dada.

La lógica de la escultura es inseparable de la lógica de monumento. Normalmente figurativas, verticales y con un pedestal, parte del emplazamiento.

A fines del siglo XIX comienza a desaparecer esta lógica del monumento. El período moderno tiene relación con la falta de lugar. La base se define como transportable.

En la posmodernidad surge el concepto de campo expandido.

Se pretende abordar las temáticas de la escultura en la posmodernidad. Para ello es necesario fundamentar teóricamente las problemáticas del arte actual. Ya que el arte después de los 90 precisa de una interpretación teórica diferente a la realizada por los críticos de arte en otros períodos.

Partiendo de la base de no ceñir las disciplinas en compartimentos estancos sino en la complejidad: "...la división en disciplinas imposibilita captar "lo que está tejido en conjunto", es decir, según el sentido original del término, lo complejo".

Los materiales y los nuevos dispositivos del arte actual no se ciñen a los materiales tradicionales sino que se insertan en el mundo de las relaciones interpersonales y de los objetos ya creados

alterándoles el sentido a través de mecanismos de descontextualización, repetición, alteración, etc..

Las obras en el sistema global de economía, representan un intersticio social, término definido por Marx para referir comunidades de intercambio que eluden la economía capitalista, que sugiere otras posibilidades de intercambio diferentes a las dominantes en el sistema. La mecanización de las funciones sociales comprime el espacio relacional. El arte nos da la posibilidad de desnaturalizar los mecanismos de alienación a través de las posibilidades del arte de crear espacios y relaciones que sean diferentes a los ya establecidos.

Guattari menciona como concepto central la subjetividad con referencia a la valoración del arte, que permite desnaturalizar la subjetividad.

La práctica artística posibilita la individuación. Se crean nuevas posibilidades de crear dispositivos. "La finalidad última de la subjetividad no es más que una individuación a conquistar"

Según Guattari, **la cuestión artística** es la placa de sensibilidad de un sistema global.

Convivimos con la sociedad de la alienación de las relaciones interpersonales, ajustados por todo tipo de reglas, salirse de ellas implica crear nuevas alterando las funciones establecidas.

Los objetos han sido creados a través de relaciones interpersonales, por lo cual también su reubicación habilita nuevas formas de pensar y operar con los códigos culturales.

Es importante la conciencia de que somos ciudadanos planetarios para crear una ecosofía que nos sitúe en nuestra propia subjetividad y promoviendo en los espectadores participantes en el encuentro con la suya propia.

El compromiso con los docentes y productores de arte es educar para la diferencia, por ser pertenecientes a la especie humana respetándonos y desactivándonos de los códigos impuestos por el poder.

El paradigma cientificista predominante situó todas las relaciones desde lo económico estableciendo a través de diferentes relatos los modos de deber ser.

Según Herbert Read hay dos posibilidades inconciliables en el campo educativo "una que el hombre sea educado para llegar a ser lo que es, la otra que debe ser educado para ser lo que no es".

Marco metodológico:

Desarrollo integrado de los ejes relacionados a los aspectos formales, los aspectos técnicos y la contextualización de la imagen.

Acercamiento directo a la producción de artistas. Conocimiento por diferentes medios - virtuales, bibliográficos, documentales, visitas a exposiciones.

Lectura crítica de textos de artistas, manifiestos, artículos y críticas.

Utilización de variados métodos de creación, desde diferentes puntos de partida: aspectos formales, técnicos, teóricos; historias personales, textos, consignas, problemas (cuestiones relacionadas con la comunidad, lo social, la educación, lo histórico, la ecología, la ciencia).
Articulación permanente de la producción y su dimensión didáctica.

Realizaciones individuales. Espacios de diálogo que favorezcan la construcción de aprendizajes y que permitan la reflexión sobre sus producciones.

Propósitos:

-Promover el desarrollo de la capacidad para observar, analizar, presentar y representar en el espacio tridimensional.

-Incentivar la posibilidad de integrar los planos de la expresión y el contenido

-Potenciar el desarrollo de adquisiciones técnicas y conceptuales, el manejo oral y escrito del léxico específico y la diversificación en las posibilidades de producción en función de múltiples sentidos

Contenidos:

En Relación a los Aspectos Formales:

-Construcción. Ensamblajes.

-La problemática de la figura humana en la escultura. Modos de representación.
Proporciones. Los cánones según las diferentes épocas y culturas. Partes de la figura.

En Relación a los Aspectos Técnicos:

- Problemas técnicos del relieve: modelado, construcción, ensamble.

- Realización de copias de materiales de fácil obtención y manipulación. Modelado sobre estructuras con material directo.

-El relieve. La luz y el color como elementos plásticos.

En Relación a la Producción. Contextualización de la imagen:

-La figura humana y animal como temas en la tradición escultórica.

-Modelado a partir de modelo vivo. La figura humana como soporte de expresión escultórica. Análisis e interpretación escultórica del cuerpo humano.

-La escultura en relación con otras artes: el teatro, el teatro de títeres, la animación.
Escenografía y objetos escénicos.

-Modos de proyectar la forma escultóricas.

-Estrategias creativas en el diseño de la obra escultórica.

-Las artes tridimensionales en el contexto local, en Argentina y Latinoamérica. Artistas, situaciones de emplazamiento, expresiones contemporáneas.

Evaluación:

-Presentación de trabajos individuales donde se evidencie la creatividad y el aporte personal.

-Análisis de obras.

-Adquisición de técnicas y procedimientos escultóricos mediante la explicación y acompañamiento de la docente.

Criterios de evaluación:

La Evaluación de los alumnos/as se llevará a cabo inicialmente, a través de la indagación de los conocimientos previos y la reflexión sobre sus experiencias personales que contribuirán a la construcción de los saberes. En segunda instancia se observará de manera directa e individual el desarrollo y avance de los procesos creativos durante las clases presenciales. Finalmente se propondrá la presentación de las producciones escultóricas estimulando a los alumnos/as a utilizar recursos creativos y originales basados en el recorrido patrimonial de escultores nacionales e internacionales.

Los aspectos a tener en cuenta en la evaluación en el campo productivo serán:

- Ruptura de límites
- Invención
- Ampliación de límites
- Organización estética.

La evolución de un producto artístico debe centrarse en el aspecto técnico, estético-expresivo y su aspecto creativo.

En el dominio productivo, el objetivo de la evaluación es que el estudiante mejore la calidad de su obra y aprecie lo que ha producido.

La evaluación en el aspecto crítico, tiene que ver con las manifestaciones que realizan los estudiantes acerca de la forma visual.

En lo interpretativo se puede valorar lo experiencial, lo formal, el material, el temático y contextual. Principalmente:

- Identificar los aspectos temáticos de la obra visual.
- La capacidad de contextualizar una obra, su relación con otras obras y la intención de quien la creó.

En cuanto al dominio cultural, se evalúa predominantemente de forma verbal.

- La comprensión del estudiante de las características del momento en que se creó la obra.
- Lo que se pretende es que el estudiante comprenda el período en que se llevó a cabo la obra y el papel que tuvo el arte en dicho momento.

La función de la evaluación es la mejora del currículum y la enseñanza.

Instrumentos de evaluación:

- La realización de auto informes.
- Utilizar modos discretos de recolección de datos.

La evaluación será continuada en el tiempo, es decir, se tendrá en cuenta todo el proceso de aprendizaje del alumno clase a clase, y no será una instancia aislada al cierre de cada unidad.

En la evaluación se considerará el proceso individual y también la capacidad de trabajar con otros, en creaciones colectivas, la colaboración y el respeto por las producciones propias, grupales y de otros.

Bibliografía:

Bourriaud N. (2007). Postproducción - La cultura como escenario - modos en que el arte reprograma mundo contemporáneo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Bachelard, G. (1986). La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica.

<https://visuales4.files.wordpress.com/2011/08/rosalind-krauss-la-escultura-en-el-campo-extendido.pdf>