

Academic Year/course: 2021/22

25104 - Sculpture Techniques, Materials and Processes

Syllabus Information

Academic Year: 2021/22

Subject: 25104 - Sculpture Techniques, Materials and Processes

Faculty / School: 301 - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Degree: 278 - Degree in Fine Arts

ECTS: 6.0

Year: 1

Semester: First Four-month period

Subject Type: Compulsory

Module:

1. General information

1.1. Aims of the course

? Conocer y cumplir las normas de prevención de riesgos, seguridad e higiene en los espacios de trabajo y así como en los distintos talleres de escultura, además de las relativas al uso de herramientas, maquinaria y equipos de protección individual (EPIs).

? Adquirir y emplear la terminología específica del lenguaje y los procesos de creación escultóricos.

? Conocer y poner en práctica las técnicas, materiales y procedimientos propios de la escultura.

? Conocer las principales propiedades físicas, plásticas y estéticas de la materia.

? Conocer y usar correctamente las herramientas y máquinas específicas del ámbito escultórico aplicándolas a la realización de obras originales.

? Desarrollar las habilidades técnicas necesarias para la resolución del trabajo escultórico.

? Iniciarse el manejo de instrumentos auxiliares (cámaras fotográficas, de video, cuadernos, etc.) para el registro documental de los procesos de elaboración y de la obra final.

? Aprender de las propuestas y acciones de otros artistas contemporáneos asimilando estrategias de análisis formal y discursivo que permitan interpretar, discutir y dar uso a tales contenidos.

? Desarrollar la capacidad de análisis, evaluación y autocrítica del trabajo escultórico propio.

Estos planteamientos y objetivos están alineados con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>), de tal manera que la adquisición de los resultados de aprendizaje de la asignatura proporciona capacitación y competencia para contribuir en cierta medida a su logro:

? Goal 4: Quality education.

? Goal 5: Gender equality.

? Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable

1.2. Context and importance of this course in the degree

"Técnicas escultóricas, materiales y procedimientos" es una asignatura obligatoria del primer curso del Grado en Bellas Artes. Junto con la asignatura "Volumen I", constituye la primera toma de contacto con el lenguaje escultórico.

Aporta al estudiante los conocimientos y destrezas necesarios para abordar los distintos procesos que se enmarcan en el ámbito de la escultura. El conocimiento de las propiedades de los materiales y de las técnicas y procedimientos para su transformación son imprescindibles para poder plasmar las ideas de manera tridimensional. Este aprendizaje contribuye a ampliar las perspectivas de sus opciones creativas, pudiendo ser integrado a su vez en los procesos de otras disciplinas (pintura, fotografía, video, dibujo, grabado...) así como en otros campos del saber (cine, música, teatro, literatura...).

Para conjugar en sus producciones los elementos básicos del lenguaje escultórico como el volumen, el tiempo, el espacio o la materia, el estudiante necesita conocer y saber utilizar técnicas, máquinas y herramientas específicas. La adquisición de tales destrezas le permitirá acometer producciones complejas, ampliando el horizonte de su repertorio formal y discursivo, teniendo en cuenta en el despliegue de tal amplitud la combinación lenguajes y técnicas con el fin de enriquecer las posibilidades de su discurso estético.

1.3. Recommendations to take this course

Para asegurar el correcto desarrollo de las prácticas de laboratorio, tanto en esta como en varias asignaturas del área de Escultura (Volumen I, Volumen II y Taller de Escultura) y debido a la dificultad técnica y peligrosidad de algunas máquinas y herramientas (compresor, radiales, sierras, taladros, etc.), los estudiantes deberán conocer y cumplir escrupulosamente la normativa de seguridad, prevención de riesgos laborales y utilización de las instalaciones de los talleres de escultura, que les será facilitada tanto por el profesor como por el oficial de taller.

La asignatura tiene un marcado carácter propedéutico, ya que la naturaleza instrumental de sus contenidos va a permitir que los estudiantes puedan abordar con mejor aprovechamiento las asignaturas de "Volumen II" y "Taller de Escultura" en el segundo y tercer curso de la titulación, respectivamente.

2. Learning goals

2.1. Competences

Upon passing the course, the student will be more competent to:

General Competences:

- ? CG09. Perseverance capacity. Develop the perseverance necessary to solve the difficulties inherent to creation.
- ? CG14. Interpersonal skills, awareness of capacities and own resources for the development of artistic work.
- ? CG15. Capacity for an ethical commitment and the promotion of equality between the sexes, the protection of the environment, the principles of universal accessibility and democratic values.

Transversal Competences:

Instrumentals: Analysis and synthesis, organizing and planning, problem solving and decision making.

Personal: Teamwork, skills in interpersonal relationships and ethical commitment.

Systemic: Creativity and innovation, leadership and sensitivity towards environmental issues.

Specific Competences

- ? CE07. Knowledge of the vocabulary and concepts inherent in each particular artistic technique. Know the specific creative language.
- ? CE09. Knowledge of production methods and artistic techniques. Analyze the artistic creation processes.
- ? CE12. Knowledge of the materials and their processes derived from creation and / or production. Know the materials, procedures and techniques that are associated with each artistic language.
- ? CE14. Knowledge of the tools and methods of experimentation in art. Learning of the creative methodologies associated with each artistic language.
- ? CE23. Ability to professionally apply specific technologies. Use the appropriate tools for your own artistic languages.
- ? CE32. Skills for artistic creation and ability to build works of art. Acquire the skills of artistic practice.
- ? CE33. Ability to establish production systems. Develop strategies applied to the systematic exercise of artistic practice.

2.2. Learning goals

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar haber adquirido los siguientes conocimientos:

- ? Conoce y aplica las normas de prevención, seguridad y protección individual para elaboración de trabajos artísticos en los talleres de Escultura.
- ? Conoce los procesos de las técnicas escultóricas básicas, el funcionamiento de las herramientas y máquinas utilizadas y las principales propiedades de los materiales empleados.
- ? Utiliza correctamente los métodos de producción más adecuados en cada caso para una buena ejecución de las obras.
- ? Es capaz de materializar propuestas escultóricas de calidad, tanto en su resultado formal como en su planteamiento discursivo.
- ? Es capaz de planificar y desarrollar un proceso creativo complejo que contemple de modo simultáneo la adecuación del discurso, con los materiales y los procedimientos.
- ? Es capaz de reflexionar analítica y críticamente extrayendo conclusiones sobre el trabajo llevado a cabo.

2.3. Importance of learning goals

Los conocimientos incorporados durante el desarrollo de la asignatura conllevan la adquisición de las diferentes competencias, con el fin de colocar al estudiante en disposición de poder optar a las distintas salidas profesionales contempladas en la memoria del Título de Grado, y en especial aquellas que están relacionadas con en el ámbito de las artes plásticas y visuales. Los contenidos proporcionados capacitan al estudiante para poder ejercer su labor profesional de manera independiente (trabajador autónomo o por cuenta propia como creativo, productor, diseñador, artista, etc.), o integrarse en equipos multidisciplinares o empresas relacionadas con la producción de elementos escultóricos que precisan para su elaboración un profundo conocimiento de los procesos de configuración tridimensional, así como un espíritu creativo para concebir y proponer nuevos productos originales.

3. Assessment (1st and 2nd call)

3.1. Assessment tasks (description of tasks, marking system and assessment criteria)

El tipo de evaluación será continua y para optar a ella el estudiante deberá cubrir como mínimo el 80% de asistencia a clase. Cada uno de los trabajos/prácticas propuestos tendrá fecha de entrega concreta.

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes **Pruebas de evaluación**:

- ? Sesiones magistrales: resolución de problemas derivados. Valor sobre la nota final: 20%
- ? Estudio de casos / prácticas de taller para el desarrollo de habilidades. Valor sobre la nota final: 30%
- ? Prácticas expositivas reales y/o simuladas incluyendo la elaboración de objetos escultóricos y la plasmación por escrito de tales proyectos. Memoria / portafolio. Valor sobre la nota final: 40%
- ? Presentaciones / exposiciones orales y por escrito. Valor sobre la nota final: 10%

Evaluación Continua:

En síntesis, los **Criterios de evaluación** aplicables a las pruebas que se han indicado son:

- ? La adquisición de las habilidades necesarias para ejecutar de forma autónoma trabajos o proyectos escultóricos según los procedimientos y los materiales vistos a lo largo de la asignatura.
- ? Calidad de los acabados y soluciones formales apropiadas/acordes al discurso de las obras ejecutadas.
- ? La asimilación de los contenidos, que se demuestra en la capacidad para la resolución de problemas/contingencias no previstos en el proceso de ejecución, así como en la audacia en la utilización de las herramientas, técnicas y materiales, derivando en procesos que comporten cierta innovación.
- ? Tratamiento, desarrollo y presentación de los trabajos propuestos (portafolio, reflexiones, proyecto, etc.) valorando positivamente los niveles de búsqueda, interés y actitud.
- ? Calidad, estructura, interés y profundidad en la investigación para la elaboración del proyecto presentado.
- ? Consulta de referentes bibliográficos y videográficos para la realización de los ejercicios. Claridad y buena presentación de los ejercicios.
- ? Capacidad para el análisis y la autocrítica. Así como, la capacidad de argumentación personal y de transmisión oral y escrita de los trabajos realizados.
- ? La asistencia e implicación del alumno en cada actividad propuesta será imprescindible.

Los estudiantes que no se acojan a la evaluación continua, o no asistan a clase con la regularidad indicada podrán presentarse a la **Evaluación Global** que consistirá en un examen para la superación de la materia cuyas partes y porcentajes respecto a la calificación final serán:

- ? Prueba práctica (realización de un proyecto escultórico). Hasta el 80 % de la calificación.
- ? Prueba teórica (versará sobre los temas desarrollados en clase. Se deberá obtener al menos un 4 en esta parte para proceder a hacer media). Hasta el 20 % de la calificación.

Auto-evaluación. Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. Evaluación de la práctica docente.

Al finalizar el curso se realizará una revisión de la programación para comprobar si los objetivos, contenidos y resultados son conformes a lo programado (calidad en la docencia). Una vez finalizado el curso se entregará a los/as alumnos/as un test para que desde su punto de vista evalúen tanto la programación como al profesor/a. Estos datos se tendrán en cuenta para modificar aquellos aspectos que requieran una revisión.

El estudiante debe conocer el Reglamento de Normas de Evaluación del Aprendizaje aprobado en acuerdo de 22 de diciembre de 2010, del Consejo de Gobierno de la Universidad:

<http://cud.unizar.es/docs/ReglamentodeNormasdeEvaluaciondelAprendizaje.pdf>

De igual modo debe conocer la normativa de plagio de la Universidad de Zaragoza y sus consecuencias publicadas en:

<https://biblioteca.unizar.es/propiedad-intelectual/propiedad-intelectual-plagio>

4. Methodology, learning tasks, syllabus and resources

4.1. Methodological overview

The methodology followed in this course is oriented towards the achievement of the learning objectives. It is based on active

methodologies that favor the development of critical thinking. A wide range of teaching and learning tasks are implemented, such as lectures, practice sessions, autonomous work and assessment tasks.

The practical dimension in this course is fundamental, therefore the general dynamics are aimed at the development of workshop activities by the student. Each of these activities involve a series of specific guidelines, according to the following sequence: Information / presentation -> Proposal / ideas -> Development -> Analysis and synthesis of results.

According to the proposed scheme, the development of the practice sessions is preceded by the programming of lectures that address specific issues of the syllabus, emphasize specific aspects of it and contextualize the work to be carried out. The professor introduces the students to the subject of the activity, providing the theoretical information necessary for its understanding and execution (referring to one or more of the contents established in this teaching guide). Afterwards, the professor explains the specific guidelines to follow for the elaboration of the work and carries out the technical demonstrations necessary to train the students in the practice. Later the students develop the exercise under the supervision of the teaching staff and the workshop master.

The supervision of the work can be done individually or collectively. Once the activity is finished, the results obtained will be assessed.

As a complement to this learning scheme, other methodological strategies may be incorporated from conjunctural situations that occur throughout the course, or that are detected depending on the development of the subject, or at the suggestion of the students.

In addition to the bibliographic resources that appear in this teaching guide, other sources and references related to the course may also be used, such as audiovisual files, web pages, films, etc.

Classroom materials will be available via Moodle. These include a repository of the lecture notes used in class, the course syllabus, as well as other course-specific learning materials, including a discussion forum.

Further information regarding the course will be provided on the first day of class.

4.2. Learning tasks

The central activities of the program that are offered to the student to acquire the necessary skills and abilities in terms of materials and sculpture procedures are the following:

? Introductory session. Presentation of the course including safety and individual protection standards in sculpture workshops.

? Lectures, theory sessions and case studies. Explanation by the professor of the contents of the course, in its connection with the practice activities.

? Workshop practices for the development of skills preceded by technical demonstrations by the professor and the workshop master.

? Practical development of the exercises in the classroom-workshop with individual and / or group supervision.

? Presentations and / or exhibitions. Preparation of papers / portfolio. Discussion and evaluation of the results.

4.3. Syllabus

In general lines, three thematic blocks are proposed, where the following contents will be addressed:

? Introduction to subtractive techniques and procedures: historical approach to their use, especially considering that carried out in contemporary sculpture. Topics: The block and carving. Techniques and tools for carving. Soft and hard materials. The round, hollow and solid bulk. Amplitude and function of surface finishes: (textures, color). The materials that will function as the axis of this activity may be several, the main one being plaster.

? Introduction to construction and assembly techniques: a historical approach to its use, especially considering that carried out in contemporary sculpture. Topics: construction by planes and use of two-dimensional elements as a basis for spatial construction. Intersections, joint systems. Structure concept. Open and closed structure. Rhythm and articulation. The rigid constructive structure. Repetition and difference. Construction with pre-existing materials. Manufacture of objects from other objects. The materials that will function as the axis of this activity will be metal and wood.

? Introduction to reproduction techniques: historical approach to its use, especially considering that carried out in contemporary sculpture. Topics: transit materials and final ones. Materials for the production of lost and reusable molds. Serial work and repetition sculptures. The materials that will function as the axis of this activity will be plaster and alginate mainly.

4.4. Course planning and calendar

The course comprises a total of 13 to 15 sessions depending on the academic year, each lasting 4 hours. As a guide, the distribution according to each thematic block is as follows:

September:	presentation	1 session
September/October:	subtractive techniques/carving	4 sessions
October/November:	construction/assembly techniques	4/5 sessions
November/December:	reproduction techniques/molds	3/4 sessions
January:	portfolios/presentations	1 session

Further information concerning the timetable, classroom, office hours, assessment dates and other details regarding this course will be provided on the first day of class or please refer to the "Facultad de Ciencias Sociales y Humanas" website (

<https://fcsch.unizar.es/bellasartes>

4.5. Bibliography and recommended resources

<https://psfunizar10.unizar.es/br13/egAsignaturas.php?codigo=25104>