

UNLP  
Bachillerato de Bellas Artes  
Departamento de Discursos Visuales  
Lenguaje Artes Visuales  
Área de Producción

## Talleres EGP - Taller de Escultura: Proyecto 2013

Régimen trimestral- 3 hs. Cat. semanales

### Profesores:

Mariano Rómulo – Guillermo Patronelli

### **FUNDAMENTACIÓN**

El proyecto pedagógico del Departamento de Discursos Visuales del Bachillerato de Bellas Artes, como se observa desde su diagramación en sus tres áreas de competencias de su estructura departamental, funda su propuesta pedagógica en una “*tendencia formalista de la mano de una racionalidad comunicativa en los currículos, apoyada en la Semiótica y en la importancia del lenguaje formal (aquella que promovía un alumno analítico, lector y productor de imágenes con un perfil técnico-instrumental)*” (HERNÁNDEZ 1999); por ello se haya dirigido al **análisis, lectura y producción de discursos** desde las distintas especialidades.

En el discurso al que nos referimos, el DISCURSO ARTISTICO, encontramos ciertas analogías con su primogénito, “el verbal”, ya que posee lo que podríamos decir una cierta gramática y sintaxis (en discusión por cierto en distintos ámbitos de la semiología), que es convencional y simbólico, que evoluciona y siempre se está formando. Pero por otro lado algunos teóricos plantean la existencia de un academicismo del significante que parece ignorar que la imagen como práctica significante no cumple con todas las cualidades inherentes al sistema formal de un lenguaje, posición que pertenece a un debate no cerrado en la Semiótica (podríamos decir que a diferencia, no posee esa doble articulación propia del lenguaje verbal, la relación entre significante y significado no es unívoca, es más bien ambigua muchas veces, o que entre el plano de la expresión y el plano del contenido **no existe una única interpretación posible** y que ésta depende siempre del contexto en el que se sitúa la obra, el emisor, así como el receptor). No se puede reducir la producción a la manipulación de códigos sin más ni más. (CALABRESE “El lenguaje del arte “1987).

Sin embargo tampoco se puede estar totalmente en contra de la idea del **arte como proceso de comunicación**, pero sí existen distintos análisis que desde diferentes disciplinas tratan de plantear matices diversos, pues la semiótica tiene un papel específico pero no exclusivo, y que el análisis se puede servir de una pluralidad de teorías e instrumentos para ensayar su espesor epistémico como la historia, el psicoanálisis, la sociología, etc., que implique deducir si “ver” es también interpretar por ejemplo (decir “*aprender a ver*” estamos indicando un acento en la mirada; implica pensar la producción y recepción y sus impurezas contextuales, no solo la obra y

sus razones formales). La mirada es a una construcción histórico – social, que a la vez está implicada, según plantea el psicoanálisis, en la construcción del sujeto.

También el **arte** en la modernidad cumplió **dos roles**, y a la par se suceden dos corrientes pedagógicas: un **rol objetivo** (representación como mimesis, regido por leyes formales objetivas) que se corresponde con una **corriente pedagógica formalista**, y un **rol subjetivo** (expresión de la individualidad y originalidad, trazo y huella como registro del individuo) correspondido en pedagogía por la **corriente expresionista**. Apoyada por el concepto moderno de salud psicológica, y por la situación histórica de las guerras mundiales esta última tendencia se expandió. Luego que la función objetiva de registro de la realidad, entendida como mimesis, de las artes visuales se debilitó, relevada por la fotografía y el cine, la importancia de la imagen de arte se trasladó paulatinamente a la dimensión subjetiva.

GOMEZ MOLINA (1995) señala ese doble registro como característico del dibujo - y el de las **artes visuales** en general me permito agregar- el de **una estructura del conocimiento, socialmente construida, materializada en el trazo por un gesto individual**. El alumno conoce muy bien a su vez, un modo de ver, aquel en el marco del cual construye su identidad y se ha socializado. Tiene por esto una vivencia muy intensa del régimen de visualidad contemporáneo. Esto desacomoda y desactualiza el léxico común con el docente y desplaza constantemente los referentes. Pero el docente está ahí no para oponerse a esas tendencias sino para reflexionar junto a él, respecto de tal régimen de visualidad.

El PROYECTO INSTITUCIONAL del colegio, a su vez, comprende también una **estructura opcional**, que permite al alumno y lo hace partícipe de la construcción de un tramo del Diseño Curricular en su formación pedagógica.

Es”DENTRO DE TODO ESTE MARCO DETERMINADO” que se articula la planificación del **Proyecto del Taller de Escultura**, un lugar de pensamiento abierto a lo emergente y no de reproducción de lo existente, un espacio de intercambio y no de imposición, apuntando a la formación de individuos productores, capaces de comprender y versionar el pensamiento visual occidental y tomar conciencia de su modo de ver para poder elaborar a partir del mismo, su diferencia.

## **ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN**

Dentro de las diversas posiciones, posturas y tendencias pedagógicas explicitadas en la fundamentación, **la metodología a desarrollar:**

En el primer año de taller, es decir **CUARTO AÑO TRIMESTRAL**, estaría orientada hacia la comprensión de los elementos formales constitutivos primero del dibujo-representación gráfica bidimensional- (como eje troncal del pensamiento y la producción visual), para luego reflexionar e interpretar, cómo funcionan los mismos elementos formales en el campo tridimensional, las analogías y sus correspondencias, a partir de la observación de modelos externos (REFERENTES) que no son tomados como fin en sí mismo (representación mimética-academia-código) sino que sirven de medio o puente entre docente/alumno, representando sólo como consecuencia para evaluar saberes, también a partir de fotografías o imágenes autoseleccionadas, o de imaginación de ideas presentes en el alumno, sobre todo para hacer hincapié en esos presupuestos que se asientan en los de la “*mirada de la época de la representación o edad del arte en occidente* ” (DEBRAY).

En los años siguientes dado que el PROYECTO INSTITUCIONAL permite al alumno la elección del Taller como una manera de participar en la construcción de este tramo del Diseño

Curricular en su formación pedagógica, la metodología *no se cierra en una guía de trabajos determinados*, sino apunta a la **ideación de proyectos de trabajos** que impliquen soluciones creativas a problemáticas diferenciadas según:

El segundo año de taller **QUINTO AÑO ANUAL**, al ser ahora la elección del taller anual, estaría orientado a desarrollar un proyecto personal tendiente a lograr la profundización en el manejo de los elementos formales tridimensionales, siempre en el marco o contexto de una escuela pedagógica formalista asentada en presupuestos de la representación visual de occidente. Se confrontará con otros regímenes visuales de distintas épocas de la mirada de occidente, así como de otras etnias y culturas (precolombinas, orientales, etc.): **multiculturalismo**

En tercer año de taller (**SEXTO AÑO ANUAL**), sin dejar de hacer hincapié en los elementos formales (escuela formalista), hay que señalar el carácter de sistema de la perspectiva cónica en el que se funda el pensamiento visual, contextualizarlo en el marco de la visualidad occidental, deconstruyéndolo, mostrando otros sistemas y otros modos de ver. Poner en reflexión la mirada del arte, que apunte a criticar su forma de totalizar la experiencia, pero no para abandonarla por un *relativismo*, sino que se trate de establecer hechos objetivos en el debate y la confrontación de distintos puntos de vista.

En el último año de Taller, **SÉPTIMO ANUAL** propiciaría el desarrollo de propuestas grupales o individuales, que pueden tener la forma de una exploración de ciertos sentidos a través de distintos modos de ver. Es importante aquí, como en todos los niveles, el vínculo del trabajo del alumno con su propia biografía, que pueda relacionar su imagen con las problemáticas que lo rodean y la utilización efectiva de dicho lenguaje para la mejor manera de comunicar un mensaje o intención personal a través de la utilización semántica de signos y símbolos del lenguaje plástico tridimensional en la cultura.

## **ESPECTATIVAS DE LOGRO**

Que el alumno sea capaz de manejar la línea para construir linealmente un volumen, realizar una estructura de valor como contraste de la forma sobre soporte plano (dibujo observando las diferencias o contrastes que en el campo visual constituyen las formas; y donde el tenor de estas diferencias es organizado decidiendo una agrupación inicial por zonas de intensidad relativa (**alta, intermedia y baja**), y logre transponerlo al espacio tridimensional, siempre dando a entender que estos presupuestos se dan dentro de la “época de la *mirada de la representación o edad del arte*, en el contexto visual de la historia de occidente” (DEBRAY).

## **CONTENIDOS CONCEPTUALES.**

**Forma:** *representación gráfica bidimensional, su relación con la imagen tridimensional, dibujo como ideación, preparatorio para..., preformativo.*

**Contraste. Estructura de línea sobre soporte bidimensional: dirección-relación-oposición:**  
**Carácter de la forma,** dirección mayor-menor de la forma y tamaño relativo entre ambas  
Ángulo relativo entre ellas así como en relación a la horizontal y vertical del Campo visual y plástico. Direcciones relativas entre las distintas formas en el campo visual, su traducción gráfica al campo plástico de soporte bidimensional; Horizonte. Tamaños relativos entre las distintas formas del campo visual tridimensional: traducción gráfica al campo plástico de soporte bidimensional. El todo y la parte.

Reflexión y reinterpretación: **introducción al lenguaje escultórico.**

**Forma:** *forma y espacio en el campo tridimensional, relaciones entre ellos, equilibrios varios.*  
**Correspondencias y analogías con la representación gráfica bidimensional.**

**Contraste y pasaje. Relación mayor-media-menor** (carácter de la forma volumétrica)

Dirección de la mayor en el espacio (dirección del volumen en el espacio).

Valor: relaciones entre claros y oscuros (estructura de valor) que en el volumen que se traducen en cóncavo y convexo, vacío o volumen macizo (**espacio y masa**), variedad en las direcciones de los planos continentales de las formas y su continuidad en el espacio circundante.

## **CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**

REPRESENTACIÓN GRÁFICA BIDIMENSIONAL a partir de distintos REFERENTES: naturaleza muerta (formas simples asociadas), figura réplica (una forma armónica, dada por la relación de las partes con el todo), fotografías o imágenes auto seleccionadas, o de imaginación a partir de alguna idea fuerza del propio alumno.

### **1 - TRABAJOS EN LÍNEA:**

Visualizar el campo visual como una selección del modelo y dibujar.

Reconocer la distancia que nos separa del modelo y su influencia en la elección del límite del campo visual.

Reconocer la distancia que nos separa del soporte y su influencia en la percepción de la totalidad del campo plástico.

Distinguir la relación mayor y menor de las formas (carácter) y aplicar en el dibujo

Observar la dirección de la forma y relacionar con las direcciones vertical y horizontal y aplicar en el dibujo

Relacionar la dirección de las formas entre sí y del todo a las partes y aplicar en el dibujo

Observar el espacio que la relación de estas direcciones con el horizonte determinan: la representación de un espacio tridimensional o la apelación a la bidimensionalidad del soporte y aplicar en el dibujo.

Percibir el juego de variables de oposición que se abre entre las alternativas citadas.

Visualizar la línea como síntesis de un fenómeno de contraste en el modelo.

Visualizar la diferencia entre línea y trazo.

Visualizar la relación entre escala del trazo y escala de valor.

Observar la oposición de caracteres del trazo y aplicar en el dibujo.

Experimentar la relación del carácter del trazo con el material que lo genera.

### **2 - TRABAJOS A PARTIR DE LOS CONTRASTES DE VALOR**

*Observar la relación: tamaño del soporte – escala de valor.*

*Observar y reconocer la relación : tamaño del soporte – distancia del mismo.*

*Observar el límite del campo visual que determina la distancia con el modelo.*

*Observar la diferencia entre la representación del espacio tridimensional en la superficie bidimensional y la vivencia del espacio a través del funcionamiento dinámico y binocular de la visión.*

*Visualizar en el modelo una síntesis de zonas de valor y graficarlas a través de la metodología de los cuatro valores, construyendo el primer valor a partir del primer contraste con el blanco de la hoja y sucesivamente toda la escala hasta las zonas bajas (estructura de valor como contraste de la forma).*

*Visualizar el tipo de lectura que la luz permite en el modelo.*

*Observar en reproducciones las distintas intenciones de lectura propuestas a través del valor por diversos artistas.*

*Visualizar el contraste de modelado/plano en trabajos propios y de compañeros.*

*Visualizar los contrastes de texturas en trabajos propios y de compañeros.*

## CONSTRUCCIÓN FORMAL VOLUMÉTRICA *POR ADICIÓN DE MATERIA A PARTIR DE UNA MASA INFORME*

3 -TRANSPOSICIÓN FORMAL AL ESPACIO TRIDIMENSIONAL: RELIEVE. (*Modelado en arcilla*) y sobre un plano soporte de base: ángulo de observación 90° (al igual que una pintura).

Observar que variando las direcciones de los planos continentales de las formas con respecto al plano vertical de la plancha de base, obtengo distintos grises según el ángulo que estos formen respecto a este soporte.

Observar también que con el manejo de huecos y macizos, también lograré distintos grises. Verificarlo y traducirlo sobre dicho soporte plano (iluminación difusa cenital).

## *POR SUSTRACCIÓN DE MATERIAL A PARTIR DE UNA FORMA GENERAL*

4 - A PARTIR de réplica, calco o modelo vivo en el espacio tridimensional TRABAJO EN EL ESPACIO CON UN VOLUMEN EXCENTO: *a modo de talla, construida en arcilla:*

1°-Si tengo que inscribirlo en *un solo volumen o forma geométrica* que más ajustadamente represente dicho carácter, ¿es más ancho que alto y que profundo, o no, cual de las dimensiones predomina? La realizo en arcilla.

2°-Si ahora la sintetizo en *dos formas volumétricas*, ¿cuál es la relación entre ambas, cuál predomina, existen otras dos posibles?

3°-Si ahora son tres, ¿Cuál es dicha relación?

De esta manera gradual voy llegando a los planos secundarios y al modelado que es la última instancia de dicho proceso. Tomaré también las relaciones espaciales, apoyándome en direcciones horizontales, verticales, u oblicuas, en planos virtuales o en relaciones de tamaños entre todas las partes significativas entre sí.

5-TRABAJO COMPOSITIVO de abstracción y síntesis geométrica a partir del modelo del trabajo anterior con pérdida del “referente exterior” por sustitución a partir de asociación de formas geométricas, cuyas aristas unan puntos significativos de la figura que hagan a la actitud o carácter general de la forma; visualizo distintas variantes en distintos equilibrios. Luego, traslado primero gráficamente al campo plástico bidimensional (dibujo en línea), para luego transponerlo al espacio tridimensional compositivo mediante:

- a) varillas de madera o alambre: distintos recorridos visuales lineales en el campo tridimensional
- b) con planos con papel y cinta construyo planos opacos en alguno de los recorridos planteados.

## COMPOSICIÓN A PARTIR DE FORMAS PREDETERMINADAS

### 6-TRABAJO

Ahora a partir de formas determinadas a priori (madera) que puedo modificar, resignificar, y teniendo en cuenta el análisis formal o partir del modelado de la figura de la actividad anterior:

¿Cómo puedo sintetizar las formas de tal modo que sin perder las relaciones existentes entre sí, pierdan su “significado indicial o icónico” que de acuerdo a las convenciones culturales lo hacen contiguo al referente, (lo que antes determinada forma me remitía a decir mano, cabeza, ojo,..., ahora se expresa tal como es, prisma, esfera, cilindro, etc, por decir un ejemplo)? Pierdo el referente externo, la representación no se referencia más que así misma. Me quedo con lo esencial, con lo mínimo indispensable que hace a su carácter.

Realizar una composición en la tridimensión como espacio compositivo generando distintos puntos de vista, que me inviten a recorrer los 360.

Analizar distintas variantes posibles, elegir y seleccionar una y traducirla en una técnica que no sea la de agregado de materia (arcilla, cera, yeso directo), es decir quitando a partir de bloque (yeso, madera, etc.) o composición por ensamble (hierro, chapa, maderas, etc.)

## **CONTENIDOS ACTITUDINALES**

La adquisición de metodologías responsabilidad y compromiso con el trabajo en clase.

Capacidad de contextualizar las experiencias y de incorporar puntos de vista diferentes.

Valoración de los trabajos propios y de los compañeros. Discusión y crítica.

Respuestas a las propuestas hechas en clase.

## **RECURSOS**

Papeles tamaño A4, lápiz, goma, arcilla, varillas de madera, maderas, papeles para recortar, cinta de papel, alambres, clavos, estecas, martillo, tijera, pinzas y demás. Todos los trabajos se realizan a partir de la observación del modelo (REFERENTE), que es naturaleza muerta en la primera mitad del ciclo y una réplica o figura humana en la segunda, elementos estos que no son tomados como fin en sí mismo sino sirven de medio o puente entre docente/alumno como ya dijimos.

## **EVALUACIÓN**

La evaluación será sistemática, continua e integrada a todas las fases del desarrollo de trabajos:

Habrán una **diagnóstica o inicial** sirve para conocer los saberes previos de los alumnos y su forma de aprender, saber donde se sitúa el alumno en la materia. La **evaluación permanente, formativa**

es un ajuste constante del proceso de enseñanza – aprendizaje, detectando tanto conceptos no comprendidos como respuesta a la exigencia de las tareas, para adaptar las pautas al desarrollo del proceso, **evaluaciones parciales** al término de cada trabajo y la **evaluación sumativa final**

con evaluación general docente-alumno alumno-docente al final del trimestre.

## **CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

Se considerará aprobado el alumno cuando sus trabajos y ellos mismos demuestren comprender:

El comportamiento de la línea en función del horizonte y la representación volumétrica de la forma. La estructura de valor como contraste de la forma.

Su transposición al espacio tridimensional sobre un plano soporte: Relieve

El comportamiento de la forma en el espacio tridimensional exento, los planos que las contienen, relaciones entre ellas así como con el espacio que las rodean, sus asociaciones y continuidades de ellas en el espacio circundante.

La contextualización de dichos presupuestos dentro del marco de la cultura.

## **ACREDITACIÓN**

Aquellos alumnos que hayan concurrido al menos el 80% de las clases, hayan realizado el 100% de los trabajos prácticos, y demuestren haber cumplido con las expectativas de logro en la evaluación sumativa al final del trimestre, acreditarán la materia.