

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

Plan de estudios 1996

Programa

Educación Estética y Artística V: Escultura

Clave 1514	Semestre / Año 5°	Créditos 4	Área		
			Campo de conocimiento	Lenguaje, cultura y comunicación	
			Etapas	Profundización	
Modalidad	Curso (X) Taller () Lab () Sem ()			Tipo	T () P () T/P (X)
Carácter	Obligatorio () Optativo () Obligatorio de elección (X) Optativo de elección ()			Horas	
				Semana	Semestre / Año
				Teóricas 1	Teóricas 30
				Prácticas 0	Prácticas 0
				Total 1	Total 30

Seriación

Ninguna ()

Obligatoria ()

Asignatura antecedente	
Asignatura subsecuente	
Indicativa (X)	
Asignatura antecedente	Educación Estética y Artística IV: Escultura
Asignatura subsecuente	

Aprobado por el H. Consejo Técnico el 17 de mayo de 2017.

I. Presentación

Este programa pretende que el alumno aplique los principios y elementos de la Escultura para analizar y resolver problemas volumétricos significativos a partir de la reflexión de su cotidianidad, logrando de esta forma poner en práctica lo aprendido en la asignatura de 4º año. Asimismo, se busca el desarrollo de un pensamiento creativo y crítico respecto a sus propias producciones y a las manifestaciones artísticas de su entorno. La asignatura consta de tres unidades teórico-prácticas que podrán ser impartidas en las horas semanales que se han venido realizando.

La enseñanza de esta asignatura incluye la conjunción de tres elementos esenciales: la experimentación plástica, el lenguaje visual y el pensamiento creativo. Para ello, se promoverá que la expresión artística considere tanto el análisis de problemas del entorno como la aplicación de un proceso creativo de manera individual y colaborativa, para desarrollar un proyecto escultórico. En éste el alumno vinculará su sensibilidad creativa con el estudio de la *literacidad visual* o polisemia de la imagen a nivel básico para su adecuada aplicación que contemple el concepto fundamental del espacio, que va más allá de llenos y vacíos, como el contexto contemporáneo del arte y de la escultura actual, transitando dinámicamente de lo conceptual a lo práctico y haciendo uso de los principios formales de composición, la aplicación de materiales propios de la Escultura, sean éstos tradicionales y/o digitales.

Los temas que se consideran son el lenguaje plástico y la estética de la Escultura Contemporánea, la relación entre el arte y la sociedad; el proceso creativo, como el elemento integrador de la teoría y la práctica; el uso de herramientas y materiales tradicionales, digitales y alternativos de la disciplina, así como el empleo de una metodología para desarrollar un proceso creativo en la solución de problemas que comprendan escenarios significativos del entorno social.

De esta forma, el alumno apreciará la práctica de la Escultura como un lenguaje plástico y no como una simple actividad manual, comprendiendo que ésta es una manifestación artística que refleja una postura personal y social ante la realidad; valorará el impacto de sus acciones al expresarse a través de este lenguaje visual y en particular, desarrollará sus habilidades motrices: gruesa y fina al experimentar con materiales moldeables.

Con esta asignatura se espera que el alumno reconozca que la expresión de ideas, experiencias y emociones a través de la Escultura es otra forma de comprensión, representación y transformación creativa del mundo. Además, que valore al lenguaje escultórico como una manifestación artística presente en su entorno y la aprecie como patrimonio cultural de su país y el mundo.

II. Objetivo General

El alumno construirá propuestas escultóricas que reflejen su postura y reflexión crítica frente a un problema escultórico-espacial como una producción plástica específica de su entorno, a partir del uso de materiales tradicionales, digitales y alternativos, la aplicación de los principios que rigen el lenguaje escultórico de tal forma que, la práctica de la Escultura le permita al alumno comprender cómo se pueden manifestar artísticamente las ideas, emociones y sentimientos, no nada más como objeto aislado, sino cómo se integra en su espacio.

III. Unidades y número de horas

Unidad I. El lenguaje escultórico y la sociedad

No. de horas. 5 horas

Unidad II. Creatividad y solución de problemas escultóricos

No. de horas. 10 horas

Unidad III. El concepto se materializa

No. de horas. 15 horas

IV. Descripción por unidad

Unidad 1: El lenguaje escultórico y la sociedad

Objetivo específico:

El alumno

- Aplicará los principios escultóricos y usará de forma adecuada los materiales, las herramientas y el lenguaje visual a soluciones propias, basados en la apreciación de los valores estéticos y sociales de la Escultura Contemporánea, la relación que existe entre el arte y la sociedad, a través de ejercicios, prácticas escultóricas y proyectos para que lo producido exprese adecuadamente las intenciones del artista.

Contenidos conceptuales

1.1 Los principios escultóricos como el lenguaje visual: ritmo, contraste, armonía, proporción, en relación a los tipos de formas: orgánicas y geométricas

1.2 La nueva estética de la Escultura Contemporánea

1.3 La relación entre arte y sociedad

Contenidos procedimentales

1.4 Uso adecuado de herramientas y materiales que permitan el desarrollo de la técnica de desbaste o de agregado

1.5 Elaboración de un proyecto escultórico a partir de la técnica de desbaste o de agregado

1.6 Identificación de herramientas alternativas, incluso el uso de programas de cómputo especializados, que le permitan resolver técnicamente su proyecto escultórico

1.7. Empleo de la técnica sustractiva en materiales como: jabón, yeso, bloques de plastilina, espuma de poliuretano o madera

Contenidos actitudinales

1.8 Responsabilidad en el manejo de materiales amigables con el medio ambiente

1.9 Apreciar los valores sociales en las manifestaciones del arte contemporáneo

1.10 Reconocer la importancia de los valores estéticos y sociales aplicados al arte escultórico

Unidad 2: Creatividad y solución de problemas escultóricos

Objetivos específicos:

El alumno:

- Elegirá un tema que refleje una problemática de su entorno, mediante el análisis de su contexto social y de obras cinéticas, lumínicas e inclusive hápticas (percepciones más allá de lo tangible), entre otros, de finales del siglo XX para desarrollar un proyecto escultórico, de forma colaborativa.
- En su proyecto escultórico, planteará soluciones a la problemática elegida a partir de la aplicación del proceso creativo, de técnicas y materiales alternativos dando como resultado una creación tridimensional.
- Empleará materiales de re-uso u objetos de uso cotidiano, característicos de la técnica del ensamble, incluyendo como principios formales de la escultura los conceptos de luz y movimiento.

Contenidos conceptuales

2.1 Materiales alternativos para la Escultura

2.2 El ensamble como técnica escultórica contemporánea

2.3 Distintos enfoques del proceso creativo

Contenidos procedimentales

2.4 Materiales y herramientas del ensamble

2.5 Aplicación del proceso creativo a un problema escultórico:

- a) Identificación
- b) Preparación
- c) Incubación
- d) Calentamiento
- e) Iluminación
- f) Verificación

Contenidos actitudinales

2.6 El uso expresivo de los materiales en congruencia con el medio ambiente

2.7 El pensamiento creativo para comprender, analizar y apreciar los proyectos escultóricos

Unidad III: El concepto se materializa

Objetivos específicos:

El alumno:

- Planteará soluciones a problemas escultóricos más complejos de su contexto social, a partir del conocimiento y empleo de materiales y técnicas básicas de la Escultura donde se aprecie la expresión de ideas y conceptos acordes con una intención de comunicación.
- Conocerá y analizará algunas manifestaciones posmodernas como la Escultura multi-sensorial del siglo XXI, incluso la formulación de propuestas de tipo instalación-ambientación para favorecer su apreciación artística.

Contenidos conceptuales

3.1 Análisis básico de la técnica y la temática, en las manifestaciones artísticas escultóricas del siglo XX y XXI

3.2 La nueva estética del arte contemporáneo y posmoderno

Contenidos procedimentales

3.3 La experimentación creativa con materiales y técnicas no tradicionales

3.4 Aplicación del pensamiento creativo a la solución de un problema plástico

Contenidos actitudinales

3.5 Reconocimiento de la relación entre el arte y la sociedad a finales del siglo XX y principios del XXI

3.6 Apreciación de las nuevas manifestaciones artísticas

V. Sugerencias para el desarrollo del aprendizaje

Las tres unidades de este programa permiten al docente orientar la práctica creativa de la Escultura a través de la integración de principios y elementos característicos de la misma en soluciones concretas, para lo cual se analizan fenómenos y hechos permitiendo al alumno plantear situaciones de su vida diaria. Para contribuir a lo anterior, se sugiere el empleo de la técnica de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y la creación de ambientes donde se oriente el aprendizaje del alumno y el desarrollo de habilidades como la búsqueda de información, la formulación de hipótesis, el trabajo colaborativo, la búsqueda de materiales y formas de expresión.

Además, para lograr soluciones prácticas de volúmenes plásticos se sugiere que el docente:

1. Defina el propósito de cada etapa del curso, para construir un ambiente problematizador que tenga significado entre el proceso o técnica escultórica a descubrir, el contexto social que el alumno podrá significar y la habilidad que desarrollará al ejecutar la técnica o proceso escultórico.
2. Organice cada proyecto para que sea desarrollado a partir del trabajo colaborativo en la investigación y adquisición de los contenidos conceptuales y posteriormente, cada alumno desarrolle la práctica escultórica con las herramientas y materiales propias, permitiendo la socialización permanente del trabajo.
3. Promueva el conocimiento significativo por medio de la creación de secuencias didácticas que incluyan actividades, técnicas y métodos aplicables a la solución del problema inicial planteado en el escenario de la técnica de ABP.
4. Establezca los procesos didácticos necesarios para lograr un progreso en el alumno en forma de conocimientos, habilidades, intereses, actitudes, hábitos de estudio, lectura de textos simples en otra lengua y el uso de avances tecnológicos en la práctica y estudio de la Escultura.
5. Organice de debates grupales donde el alumno exprese sus experiencias previas respecto a los contenidos del programa. Por ejemplo: lluvia de ideas, elaboración de organizadores gráficos, plenarias.
6. Promueva la búsqueda y síntesis de información a partir de diferentes fuentes (bibliográficas, hemerográficas, videográficas, cibergráficas en español o algún otro idioma) para la elaboración de monografías, resúmenes y ensayos.
7. Acerque al alumno a diferentes espacios donde estén presentes los productos visuales, como museos, galerías, etc. para que éste valore y analice su impacto en la cultura.

VI. Sugerencias de evaluación del aprendizaje

Considerando que la enseñanza de la asignatura está basada principalmente en la técnica de Aprendizaje Basado en Problemas, la evaluación deberá ser entendida como un instrumento del proceso de construcción de aprendizaje, que permitirá evaluar tanto al alumno como al docente (planeación y actividades establecidas para el aprendizaje). Por tanto:

1. La evaluación en consecuencia deberá considerarse como una actividad sistemática, continua y participativa, que permite la significación de aprendizajes por medio del apoyo y orientación del docente.
2. La evaluación del proceso creativo debe contemplar los resultados técnicos obtenidos por cada estudiante.
3. Se requiere establecer los medios y procedimientos necesarios para obtener evidencias sobre la transformación técnica, conceptual y actitudinal del alumno frente a los objetivos de la asignatura.
4. Se sugiere realizar una evaluación diagnóstica, al inicio de cada ejercicio, para conocer la experiencia previa del alumno sobre los temas y utilizarlos como un referente a partir del cual trabajar. Podrían utilizarse los siguientes recursos: aplicación de cuestionario escrito o digital, exposición de ideas, organizadores gráficos, elaboración de dibujos y solución gráfica a un problema de diseño simple.
5. Se recomienda establecer periódicamente etapas de evaluación formativa, de tipo cualitativa, a través de ejercicios de auto evaluación y coevaluación para que el alumno tome conciencia sobre sus progresivos avances, en cuanto a la adquisición de habilidades y conocimientos relacionados con la disciplina. Los recursos de evaluación pueden ser: portafolio de evidencias gráficas, actividades de búsqueda de información, elaboración de textos y justificaciones escritas.
6. Se necesitan establecer los medios o procedimientos necesarios para obtener evidencias sobre la transformación técnica, conceptual y actitudinal del alumno frente a los objetivos de la asignatura, por ejemplo, bitácoras, memorias de curso o diarios visuales; elementos que pueden evaluarse ya sea al final de curso o bien de manera periódica.
7. Considerar al final, la evaluación sumativa otorgando valor a todas las actividades desarrolladas durante los procesos de creación, es decir los ejercicios realizados durante el curso; para ello pueden utilizarse instrumentos como una rúbrica o tabla de criterios de evaluación, para que el alumno conozca los alcances de su aprendizaje.

VII. Fuentes básicas

- Beardsley, M. y Hospers, J. (2007). *Estética. historia y fundamentos*. Ediciones Cátedra: Madrid.
- Dantzig, C. (2005) *Diseño visual: introducción a las artes visuales*. México: Trillas.
- Escobar, I. (Coord.) (2009) *Conocimientos fundamentales para la formación artística*. Colección Conocimientos Fundamentales. México: UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento. Recuperado de: <http://www.conocimientosfundamentales.unam.mx/vol1/fartistica/pdfs/interior.pdf>
- Larrañaga, J. (2001) *Instalaciones*. Colección Arte Hoy. Hondarribia: Editorial Nerea S.A.
- Matía, P., Blanch, E., De la Cuadra, C., De Arriba, P., De las Casas, J. y Gutiérrez, J. (2009) *Procedimientos y materiales en la obra escultórica*. Madrid: Ed. Akal, Bellas Artes.
- _____ (2007). *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*. Madrid: Ed. Akal, Bellas Artes.
- Plowman, J. (2008) *Enciclopedia de técnicas escultoras*. Barcelona: Acanto.
- Read, H. (1998) *La escultura moderna: breve historia*. Barcelona: Ediciones Destino.
- Roldán, J. (2003). *Emociones reconocidas: formación desarrollo y educación de las experiencias estéticas*. Madrid: Pearson Educación.
- Tatarkiewicz, W. (2015) *Historia de seis ideas. Arte, belleza, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Madrid: Tecnos.

VIII. Fuentes complementarias

- Acha, J. (1993) *Expresión y apreciación artísticas: artes plásticas*. México: Trillas.
- _____ (1992) *Critica del arte. Teoría y práctica*. México: Trillas.
- Asunción, J. y Guasch G. (2007). *Dibujo creativo*. Colección Técnicas Creativas. España: Parramón.
- De Fusco, R. (2008). *El placer del arte. Comprender la pintura la escultura, la arquitectura y el diseño*. Barcelona: Gustavo Gili.
- De Jesús, R. (1998) *Figura*. España: Parramón.
- Little, S. (2004) *Ismos para entender el arte*. Madrid: Turner.
- Ragans, R. (2005) *Arttalk*. EU: McGraw-Hill.
- Rovira, A. (2007) *Cómo reconocer estilos*. España: Parramón.
- Simpson, I. (2004) *Curso completo de dibujo*. Barcelona: Herman Blume.
- Wong, W. (2006) *Principios del diseño en color*. México: Gustavo Gili. Disponible en versión impresa y electrónica.

IX. Perfil profesiográfico

Contar con título de las siguientes licenciaturas que se imparten en la UNAM o de otras universidades que cuenten con programas equivalentes:

- Artes Visuales
- Egresados del Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño

Asimismo, se debe cumplir con los requisitos que señala el Estatuto del Personal Académico de la UNAM (EPA) y el Sistema de Desarrollo de Personal Académico de la ENP (SIDEPA).

Atributos del aspirante:

- Conocimiento teórico-práctico sobre la enseñanza de la materia
- Saber planificar, preparar actividades, diseñar apoyos
- Saber e interesarse sobre la forma de aprender de un estudiante de bachillerato
- Conocimiento de los problemas más apremiantes del mundo y nuestro país
- Interés en su formación, actualización y desarrollo académico
- Conocimiento y manejo de las TIC en la educación
- Responsabilidad y compromiso con la docencia
- Asumir los valores universitarios en la comprensión del sentido social del beneficio del conocimiento