

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

28 No 5

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS

CURSO EXPERIMENTAL DE ESCULTURA

GERARDO RUIZ MALDONADO

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

INTRODUCCION.-

En la antigüedad se consideraba que el creador, era poseedor de un Don misterioso. Hoy sabemos que el ser humano en general, es susceptible de educar su sensibilidad para crear y gozar gracias a sus sentidos, de las manifestaciones artísticas.

El desarrollo de la sociedad, el progreso acelerado de nuestro siglo y la consecuente multiplicación de vivencias del hombre, obligan a los educadores a enriquecer y adecuar sus programas en forma permanente, buscando nuevos recursos que permitan cubrir las necesidades del ser humano.

La proposición de nuevos sistemas de aprendizaje aplicados a los programas de enseñanza, parten de las características del alumno, aprovechandolas al máximo con el objeto de enriquecer sus ideas emitiéndolas a través de mensajes, producto de las necesidades fisiológicas y socioculturales que permitan estimular la creatividad como proceso vital del desarrollo humano

La aplicación de un sistema adecuado a éstos enunciados, convertirá el aprendizaje, no solo en una disciplina de "Puede y debe"; sino en una actividad continua de recreación, de creación de diversa índole y en consecuencia, altamente formativa

El condicionamiento del arte en general, por de la posibilidad de colaborar en la transformación social a través de una congruencia entre ideología y lenguaje.

Siendo una de las finalidades del arte la de liberarse de la represión, el arte es siempre revolucionario si se mantiene fiel a su naturaleza.

Nuestra participación así condicionada al progreso y a la revolución se manifiesta en el campo de la escultura, en el ámbito estricto de la forma, el espacio y el lenguaje. La escultura, como actividad creativa, estará inmersa en el campo de la innovación y por tanto en continua experimentación.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO.

El objetivo que se persigue, es dotar al estudiante de los conocimientos teórico-prácticos de la especialidad, en éste caso, la escultura, al nivel de aprendizaje correspondiente al semestre de experimentación visual a corto y mediano plazo, tomando en cuenta la información teórica y capacitación práctica que el estudiante haya adquirido en cursos anteriores.

La función de la escultura, tiene que estar basada en una búsqueda constante de superación personal como resultado de una reflexión permanente producto de la revisión con--

--continuar de conciencia del pasado, del presente, así como de la anticipación de posibles soluciones y problemas previsibles en un futuro próximo. Es así que nuestros objetivos se fundamentan en el equilibrio entre teoría, programación de actividades prácticas y mensaje creativo.

El alumno deberá desarrollar un sistema de análisis y síntesis de los elementos básicos que constituyen la expresión escultórica, como punto de partida en la elaboración de un programa individual de trabajo durante el curso.

Los conocimientos adquiridos por el alumno al finalizar el curso, mediante la investigación y prácticas de taller, deberán coincidir con los objetivos y metas formuladas por el alumno en su programa individual al iniciarse el curso.

Deberá el alumno abarcar los procedimientos técnicos correspondientes al nivel sintético de su obra, e investigar nuevas posibilidades para el logro de formas de comunicación efectivas.

Lo anterior se desarrollará en un tiempo real de taller, cuya duración será de 2 semestres en que cada estudiante adecuará su programa individual, según la formulación y metodología que convenga.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El estudiante será capaz de entender:

- + El manejo de lenguajes que le permitan comunicar claramente a través de la forma, espacio y movimiento, la estructura y contenido de mensajes.
- + La instrumentación del conocimiento de las condicionantes de forma y contenido generadas por las conductas socio-culturales a través de la historia de la escultura en los últimos cincuenta años.
- + La comprensión integral del contexto, (Medio físico, social, temporal), en que se inserta la escultura.
- + Establecer la continua relación entre el público, el objeto escultórico y el creador.
- + El desarrollo del sentido de orden, uso y significado de la escultura en relación con el contexto cultural.
- + La reflexión y cuestionamiento continuo de los fenómenos naturales como elementos motivadores de la creatividad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL TALLER.

El alumno deberá reunir los siguientes conocimientos y habilidades:

- + Conocer el manejo elemental de los medios, (instrumentos y procesos técnicos), que ha de utilizar.
- + Tener conocimientos básicos de composición.
- + Tener nociones de las propiedades físicas de los mate---

--riales que piense emplear en su trabajo.

+ Desarrollar sus habilidades interpretativas por medio del dibujo, para las formas que pretenda realizar.

+ Conocer teóricas y prácticamente los principios básicos del color pigmento.

+ Conocer las características y comportamiento de las formas en el espacio.

+ Poseer un lenguaje técnico elemental para la formulación de sus conceptos.

METODOLOGIA ACADEMICA PEDAGOGICA

ANTECEDENTES. - La cultura occidental desde los griegos, determinó una teoría del conocimiento basada en el "Hombre racional", eliminando todo tipo de "Reacciones primarias" o instintos, identificados éstos en los animales. En este primer tiempo, la posición del hombre frente al mundo era eminentemente, una actitud de observador de sucesos, característica estática del conocimiento.

La edad media no modificó esta actitud, aún con los cambios determinantes de esa época.

Fue el humanismo que inició otros valores en el hombre, reafirmando a éste como sujeto de conocimiento.

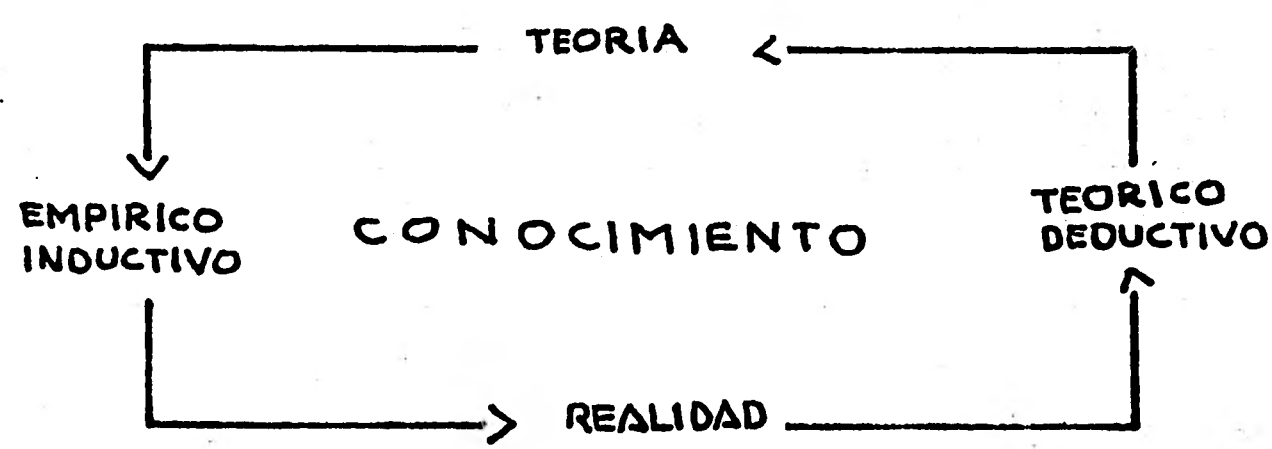
A partir del siglo pasado y principios de éste, se generan

los mayores cambios; los descubrimientos se multiplican, así como las técnicas y teorías.

Una gran genio intervienen en la determinación del conocimiento y su infinitud de variables: Einstein, Marx y Freud.

Sus creencias están basadas en un método resultante de un enfoque esencialmente "Teórico-deductivo", partiendo por tanto de éste hacia la aplicación.

A partir de estos genios, se ha completado el proceso de conocimiento aprovechando más ampliamente las potencialidades del hombre, al incluirse el componente "Empírico-inductivo", seguido de un reforzamiento, convirtiéndose así la dialéctica cíclica y continua entre realidad y teoría.

En la práctica de la enseñanza, esta postura identi-
fica lo Piaget llama "Proceso de acción" al afirmar que:

"El conocimiento no es una copia de la
realidad, conocer un objeto no es sola-
mente mirarlo y hacer de él una copia
mental, una imagen; conocer un objeto
es actuar sobre él. Conocer es enten-
derlo, modificarlo y transformarlo, en-
tender la forma en que está construido!"

Así, la esencia del conocimiento es una acción internali-
zada que modifica el objeto de conocimiento.

Nuestro objeto de estudio: La escritura, es no solo
un proceso perceptual, tridimensional, o una secuencia de
necesidades y satisfactores de expresión estética-visual,
sino también es un proceso evolutivo dinámico que marca y
define cambios que van suscitándose paulatinamente, como
producto de necesidades reales socio-culturales.

Derivamos de lo anterior, que para atender nuestra
necesidad de aprender a diseñar, requerimos de un método
lúdico cuya característica básica sea su apertura y flexi-
bilidad, para permitir y suscitarse constantemente las ini-
ciativas de participación e innovación, logrando con ello

un mayor aprovechamiento de nuestros recursos y capacidades.

Requerimos pues una metodología que pasa de esquemas de conocimiento a esquemas de acción, que concilia la teoría y la práctica, lo racional y lo sensible, permitiendo así manejar el mayor número de variables en un proceso natural y paulatino.

Proponemos así una metodología constituida por los dos esquemas enunciados anteriormente: El teórico-deductivo, y el empírico-inductivo, manejados de manera rítmica y continua, interactuando el uno sobre el otro en forma secuencial, a esta metodología la llamamos cíclica.

Se proponen entonces dos tipos de análisis, el primero racional, apoyado en los sistemas tradicionales del conocimiento y el segundo intuitivo, apoyado en las experiencias senso-perceptuales.

Para aplicar el sistema "teórico-deductivo", se partirá de un análisis buscando los signos y síntomas que permitirán realizar un diagnóstico.

En realidad, este proceso no es más que la aplicación de un esquema conductivo, parte del método, en que se trata de definir ciertas variables, reunir indicadores, signos y síntomas que permitan formular una hipótesis de trabajo para realizar un análisis.

Este proceso de conocimiento llevado en el método científico, nos permitirá obtener datos de la realidad, objetivos, recurribles y transmisibles, logrando así ordenar nuestras ideas.

El resultado de este proceso es el "Conjunto integral" de los tres elementos indispensables a la creación: Imagen, idea y expresión, a través del cual se estimulará y desarrollará en el alumno.

Afirmado lo anteriormente planteado, podríamos identificar, a modo de ejemplo, un nivel instrumental para la realización del diseño.

Si partiéramos de los niveles de conocimiento del hombre a escala universo, a escala desarrollo individual o cultural, los definiríamos de la siguiente manera:

La primera instancia de conocimiento en el hombre, es una acción pasiva, contemplativa a través de la observación de la naturaleza.

A escala individual de desarrollo, podría ser lo que Freud llamaba "Etapa bucal", identificación con los elementos exteriores. Culturalmente, tendría una similitud con el origen del hombre primitivo.

Una vez adquiridas y entendidas estas manifestaciones, como a través de la observación, los elementos formales que nos brinda la naturaleza. El hombre los toma, los modela, los interpreta expresando así, en una imagen, una idea o vivencia del mundo.

Se pretende así que el estudiante, ya familiarizado con los elementos que le permitirán, mediante su estudio, llegar a interpretaciones nuevas sobre temas planteados.

METODOLOGIA

- 1.- FIJAR TEMA A DESARROLLAR.
 - Definición de Objetivos.
 - Realización de idea inicial, (En volumen).
- 1.1. INTRODUCCION AL TEMA.
- 1.2. Análisis de ejemplos similares, (Existentes-reales).
- 1.3. Interpretación gráfica de los elementos constitutivos de los ejemplos de análisis.
- 1.4. Descomposición de los elementos de la unidad.
- 1.5. Clasificación de los elementos según:
FORMA-USO-TIEMPO-LINEAS DIRECTRICES PRNDOMINANTES-
- 2.- PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS.
 - 2.1. Elementos condicionantes.
TECNICOS-MATERIALES-ECONOMICOS-PSICOLOGICOS-
 - 2.2. Material de apoyo, (Bibliografía, fotografía, etc.).
- 3.- INVESTIGACION.
 - 3.1. Perceptual.
 - 3.2. Datos de campo: Físicos, técnicos, socioeconómicos.
 - 3.3. Questionamiento a posibles ejemplos, (Reales).
- 4.- EVALUACION.
 - 4.1. Clasificación obtenida por cédulas.
 - 4.2. Definición de necesidades prioritarias.

- 4.3. Confrontación de problemas de hecho.
- 4.4. Alternativas de solución.
- 5.- DEFINICIÓN DE UNA O VARIAS HIPÓTESIS.
- 5.1. Confirmación o negación de la hipótesis.

Para aplicar el complemento de nuestra propuesta metodológica, se utilizará el proceso empírico-inductivo, cuyo funcionamiento, por ser primario no es constatable.

Parte éste de la experimentación personal, del desarrollo de los sentidos, del análisis visual y perceptual. Este proceso nos lleva de lo desconocido a lo conocido, de lo intemporal a lo temporal, del descubrimiento por asociación de ideas a la significación como parte del proceso mental. (Freud lo describe claramente en su teoría de los sueños).

Este proceso nos permitirá realizar un análisis de tipo referencial, a partir del estudio de situaciones similares, dadas en otros campos artísticos, (Música, literatura, poesía, pintura, etc.).

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS.

REFINAR. Se pretende mantener una actitud crítica en el alumno a través del análisis constante proporcionando al alumno, elementos de juicio que le permitan PLANEAR Y ORGANIZAR.

REALIZAR. Saber utilizar al máximo las aportaciones personales, es decir, captar y procesar los datos precedentes (dibujando, transcribiendo, codificando y presentando la idea), para hacer comprensibles las ideas y formas creadas por su imaginación; dándole así al alumno elementos que le permitan EL DESARROLLO DE SU CREATIVIDAD.

REALIZAR. Saber establecer los elementos técnicos y teóricos necesarios para la ejecución de los proyectos, trabajos o piezas escultóricas, es decir, concretar, objetivizar y sintetizar una idea desde un punto de vista propio, a través de un lenguaje mediante técnicas y procedimientos actuales.

DIRIGIR. Saber orientar y coordinar una "acción innovadora", o PROYECTO en el trabajo de taller, dándole al alumno instrumentos para hacer operativa su acción.

Sugerir temas coherentes con la realidad, a partir de una ubicación socio-cultural.

A partir de los conocimientos adquiridos en cursos anteriores, el alumno deberá ser capaz de elaborar un programa individual de trabajo, que se pretenda desarrollar durante el curso. Dicho programa se realizará en el taller por el total del grupo, (no mayor de doce integrantes), tratando de encontrar:

- a) Características específicas de las necesidades teórico-prácticas del estudiante.
- b) Coincidencias con los programas de los demás estudiantes, para poder establecer un mínimo de criterios comunes al grupo.

Para la formulación de los programas individuales del grupo, el estudiante deberá considerar las siguientes recomendaciones:

- 1 En base a la necesidad de cobertura de los conocimientos teóricos requeridos por cada alumno, se recomienda, revisar entre los demás compañeros la posibilidad de elaborar un listado de temas comunes.
- 2 Necesidades técnicas y de materiales, (igual al anterior).
- 3 Se recomienda al estudiante, determinar aproximadamente el número de obras a realizar durante el curso, con el fin de distribuir mejor los recursos y tiempo de taller.
- 4 Considerar las posibles derivaciones de su trabajo hacia nuevas experimentaciones, (A tratar durante el desarrollo-- del curso).

Paralelamente al trabajo de taller, se desarrollará un seminario teórico, el cual será propuesto por los integrantes del grupo ya sea en forma individual o de grupos, a partir de los programas de cada estudiante según convenga.

ESTRUCTURA GENERAL PROPUESTA DE LAS ETAPAS DEL PROGRAMA

OBJETIVOS.	EXPRESION	INSTRUMENTAL	CONCEPTUAL
-Investigación sensorial.	-Mentalidad sensible	-Estructura de las formas.	-Naturaleza -Identificación con las formas.
-Investigación sensorial gráfica-dibujo	-Formal	-Lenguajes/simbolos -Experiencia visual/motiz	-Movimiento -identificación con el Yo.
-Invest. sensorial/gráfica-volumétrica -Imagen-idea-men-saje.	-Espacial	-Estructura-men-saje -Comportamientos -Gestual/motriz	-Espacio -Identificación con la sociedad.
-Investigación Lógica, histórica/bibliográfica -Elementos/unidad	-Unidad escultórica	-Estructura/mensajes-comportamientos -gestual-motriz	-Espacio -Identificación con la sociedad.
-Investigación racional-sensorial gráfica -Espacio-entorno -Análisis normativo-métrico	-Expresión -Lenguajes formales	-Cultura	-Identificación -Movimiento
-Invest. racional sensorial/gráfica -Oposición/unidad-concepto -comunicación socio-cultural.	-Planeación	-Idea-plan-concepto.	-Tiempo socio-cultural.

-Investigación racional-senso <u>ri</u> al- -Oposición campo <u>u</u> nidad	-Realización	-Idea-plan concepto -Aportación	-Expresión escultó <u>ri</u> ca.
--	--------------	------------------------------------	----------------------------------

FORMAS DE EVALUACION

-Objetivos alcanzados dentro del programa de trabajo trazado previamente por el estudiante, el grupo y el profesor.

-Conocimientos asimilados durante el transcurso del semestre en base a:

- a) Bibliografía básica obligatoria
- b) Análisis de las evaluaciones parciales.

-Resultado de los análisis parciales y temas teóricos tratados por el grupo como criterio general de las obras terminadas.

-La exposición de los temas teóricos se establecerá en forma de seminario elaborandose previamente un programa de temas y ponentes.

-Cada uno de los temas anteriores considerados para la evaluación, se verá a su vez afectado por los siguientes aspectos:

a) TECNICA.- Se entiende como la calidad profesional en el planteamiento teórico del problema y su coherencia con los resultados obtenidos en la obra; se considerarán la estructura y materiales propuestos para la

realización del diseño.

- b) OBJETIVACION.- Coerencia en la interpretación de la idea y el concepto del tema propuesto.
- c) EXPRESION.- Manejo del lenguaje formal e impacto social relación entre significado y mensaje.
- d) HIPOTESIS CONCEPTUAL.- Congruencia del tema y expresión en el medio físico y socio-cultural.
- e) DESARROLLO.- (Para el profesor), Graficación del avance del alumno, midiendo así su proceso de superación en el trabajo realizado.

BIBLIOGRAFIA BASICA

La bibliografía básica para el alumno que se presenta a continuación, no incluye los textos que se sugerirán de manera individual a cada estudiante de acuerdo a los programas particulares.

"Arte y percepción visual"	Arnheim Rudolph
Ed. Universitaria
de Buenos Aires
EUDEBA 1973
"Del arte objetual al arte
de concepto"	Marchant Simón
Ed. Comunicación
Serie "B" N° 17
"La poética del espacio"	Bachelard Gastón
F C E
"Estética de los elementos
plásticos"	López Chuhurra
Osvaldo Ed. Labor
"Ensayo sobre la síntesis
de la forma"	Alexander Christopher
Ed. infinito
"Dos décadas vulnerables en
las artes plásticas de La-
tinoamérica" 1950/60	Traba Marta
Ed. S. XXI
"Diseño y comunicación visual"	Munari Bruno
Ed. Gustavo Gili
Colección Comunicación
visual.
"Arte e ilusión"	Gombrich Ernest
Ed. Garriga S.A.
Barcelona 1965

"Técnicas de la escultura"

Machi aurelio, Knop-
Naum, Pagés Mariano.
Centro editor de Amé-
rica Latina. 1976
Argentina.

"La estructura en el arte
y en la ciencia"

Kepes Gyorgy
Novaro Editores 1970

"La educación visual"

"El movimiento su esencia
y su estética"

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA

"Handbook of Designs"

Clarence Phornung.
Dover Publications N. Y.

"Arte. Música e ideas"

William Fleming
Ed. interamericana
México 1971

"Diálogo con el arte"

Rene Huyghe Ed. Labor
Barcelona 1968

"El significado de las
artes visuales"

Erwin Panofsky Ed.
Gustavo Gilli S.A.
Barcelona 1972

"La Rebelión de la granja"

George Orwuel, Ed. Destino

"Ideología y utopía del diseño"

Col. Comunicación Visual

"La sintaxis de la imagen"

Introducción al alfabeto
visual, D.A. Dondig, Col.
Comunicación Visual.

"Arte y Comunicación"

Rene Berger, Col Punto y
linea.

- "Pioneros del diseño moderno" Nikolas Reusner
(De William Morris a W. Gropius) Ed. Infinito, Buenos A.
- "Fundamentos del diseño Bi y Tri- wucius wong Ed. G. G.
dimensional" Barcelona 1976
- "La sintaxis de la imagen" D. A. Donis, Col. C. V.
- "La estructura del medio Alexander Christopher
ambiente Ed. Futura 1976, USA
- "Alicia en el pais de las Lewis Carrol (Del otro
maravillas" lado del espejo)
- "El número de oro, los rit- Matila Ghyka, (Vol. 2)
mos y los ritos" Ed. Poseidón S. L.
Barcelona 1968
- "La dimensión oculta" T. Hall. Ed, S XXI
- "Mas allá de la cultura" T. Hall. Ed. S. XXI
- "La estructura del medio ambiente" Alexander Christopher
Tusquets Editor
Barcelona 1971
- "Imperialismo y urbanización IDEM.
en américa latina" Ed. G. G. Barcelona 1973

I N D I C E

- 1- INTRODICCION
- 2- OBJETIVO GENERAL DEL CURSO
- 4- OBJETIVOS ESPECIFICOS
- 4- OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL TALLER
- 5- METODOLOGIA ACADEMICA - PEDAGOGICA
- 10- METODOLOGIA
- 12- OBJETIVOS PEDAGOGICOS
- 14- ESTRUCTURA GRAL. PROPUESTA DE LAS ETAPAS DEL PROGRAMA
- 15- FORMAS DE EVALUACION
- 17- BIBLIOGRAFIA BASICA
- 18- BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA