

PROGRAMA DEL TALLER DE TÉCNICAS ESCULTÓRICAS ALTERNATIVAS

Propuesta de desarrollo técnico

CUARTO AÑO

MÓDULO- TÉCNICAS ESCULTÓRICAS ALTERNATIVAS -

duración 6 semanas-

1-Taller y herramientas

1-1 Espacios de trabajo del taller y su uso.

- Espacios comunes de trabajo.
- Sectores de trabajo de cada taller.
- Funcionamiento general del espacio taller

1-2 Herramientas del taller y su uso

- Herramientas eléctricas
- Herramientas neumáticas
- Herramientas de pulido
- Herramientas de Corte
- Herramientas para perforar...etc.

Se explicarán cuestiones prácticas del funcionamiento del espacio taller del Área para que el estudiante vaya conociendo la dinámica de trabajo del mismo así como también se realizará una introducción al uso de herramientas de manera global explicando riesgos y cuidados para el buen mantenimiento de las mismas.

2- Materia

2-1 Materiales alternativos para la escultura

Introducción a materiales no convencionales en la escultura

- Materiales Industriales, de desecho Industrial
- Materiales de la naturaleza
- Mixtura, la combinación de materiales (convencionales- no convencionales, Industriales- naturales...etc.)
Creación de herramientas manuales específicas para trabajar en ellos.

2-2 Propiedades de la Materia

Trabajo de exploración con materiales no convencionales en la construcción de un volumen-escultura donde la elección de la materia sea uno de los aspectos condicionantes principales. Adaptabilidad de la materia a los intereses creativos.

- Materiales Flexibles. (Látex, silicona, caucho...) Plasticidad y fluidez de estos materiales como material final de la escultura
- Materiales maleables. (cera, plasticera, masillas, plomo...)
- Materiales de la Naturaleza para construir, tejer, entramar. (Fibras naturales, ramas, cañas, junco, mimbre...)
- Materiales Industriales y de desecho para ligar, pegar, adherir, tallar, corroer, (poliuretano, resina, yeso, plástico, latas, telas- cueros...)
- Materia orgánica- propiedades físicas y químicas. Sus transformaciones

3- Tratamiento de superficie.

3-1 Diferentes formas de trabajar la materia para generar textura.

- Tratamiento con calor, con químicos. Por adición, fricción, por desgaste natural o incidencia de la naturaleza y el tiempo.

3-2 Terminaciones- acabado de la escultura

- Pátinas- policromado

QUINTO AÑO

MÓDULO I

1- La escultura y herramientas para su definición.

1-1 Dibujo- boceto- maquetado- prototipo

- Herramientas de trabajo para bocetar, proyectar, maquetar. Materiales y técnica.
- Otras formas de Boceto 3D. Nuevas tecnologías. Modelado 3D

En este módulo se plantea dar inicio al trabajo de proyección de un Volumen- escultura o un grupo escultórico en pequeño formato, para ello se verán las posibilidades de representación tridimensional. Se propone realizar pruebas de boceto rápido y maquetado con materiales diversos dependiendo de las necesidades constructivas del proyecto. Así mismo se plantearán las nuevas posibilidades que abarca la integración del uso de nuevas tecnologías aplicadas al trabajo con la escultura.

1-2 Dibujo en el Espacio

Materiales: hilos, piola, cuero, seda y otros géneros. Industriales o de desecho alambre, madera, látex. Fibras Naturales, Caña, Juncos, mimbre

Trabajo de experimentación con materiales que permitan la intervención del espacio con el dibujo lineal.

1-3 El Hueco y la Masa

Trabajo de experimentación en la construcción de un Volumen-escultura que contenga la investigación de estos conceptos. Modelado en cera directa, plasticera, macillas, poliuretano expandido, plomo, otros.

Técnicas de adición y sustracción

1-4 Estructuras- métodos constructivos

- Construcción con cartón, plástico, caña, metal (alambre- malla de alambre), materiales de desecho. Estructura interna de la escultura, esculturas que utilicen métodos constructivos.
- Ensamblajes. Assemblaje. Construcción a partir de la combinación de de objetos- materiales diversos utilizando técnicas variadas(pegando, soldando, encastrando, fundiendo)
- Escala. Boceto para la gran escala

2- El Espacio Escultórico y sus posibilidades

2-1 Espacio y temporalidad

- Percepción del espacio y del tiempo
- Espacio y tiempo en el espacio urbanizado y el no urbano

2-2 Espacio y movimiento

- La percepción del movimiento
- La escultura y el movimiento
Construcción de un volumen que trabaje el movimiento: - Representación del movimiento/ -escultura cinética
- El cuerpo interviniendo en el espacio. Transformación del espacio escultórico. El cuerpo como escultura, el cuerpo como herramienta del hacer artístico.

4-3 Espacio exterior- espacio interior

- Espacio envolvente y continente. Volumen-vacío
- Esculturas habitables- escultura transitable
- El espacio en la Instalación
- Espacio escenográfico
- Espacio Virtual- net art
-

MÓDULO II

2- Intervenciones Artísticas en espacios expositivos- hibridación en la escultura y en el proceso creativo en general

1-1 La Instalación. Manejo de conceptos generales.

- Proceso creativos en la Instalación. Diseño, Técnicas y herramientas para Maquetado. Realización y ejecución de un proyecto
- El valor simbólico y discursivo en la instalación
- el espacio escultórico- el espacio en la instalación.
- La multimaterialidad y lo multidisciplinar

- El volumen, el objeto, repetición (técnicas de trabajo para repetición, seriado múltiple; moldes- termo moldeado- maquinas de punto- impresoras 3d- pantógrafo?)
- El objeto cotidiano resignificado.
- Interacción del espectador en el espacio escultórico
- Arte de archivo.(objetos, imágenes, textos, registro audiovisual y fotográfico)
- Iluminación, color en la instalación
- Lo sonoro
- Audiovisual

1-2 Performance. El cuerpo como escultura interviniendo en el espacio.

1-3 Arte de acción- happening

En este modulo se propone trabajar en un proyecto de instalación, abriendo el abanico de posibilidades de desarrollo, dependiendo de los intereses técnicos y formales del estudiante.

MÓDULO III

2-Prácticas Artísticas en el espacio urbano

Concepto Espacio Urbano- espacio público- no lugar

2-1 Intervenciones artísticas en el Espacio Urbano.

- Derivas- el andar como práctica artística e insumo para la Intervención. El trayecto como destino
- Mapeo
- Significado-significante-símbolo
- Metodologías aplicadas al diseño de una Intervención Artística
- Trabajo en colectivos interdisciplinarios. Practicas colaborativas
- El aspecto social en las intervenciones Urbanas
- Intervenciones performáticas
- Intervención con objeto
- Happening, arte de acción.
- Registro, la tecnología aplicada a la documentación de la obra artística.
- Iluminación y color como hecho plástico en la intervención
- Utilización de los medias para la intervención. Utilización de nuevas tecnologías, internet y recursos digitales para documentación, información y divulgación.

2-2 La escultura emplazada en el espacio público.

- Escala- Monumentalidad en la escultura
- La escala en el espacio público

- Escultura efímera. Materiales y técnicas de construcción. Trabajo con materiales de carácter efímero: papel- caña/ humo-vapor...
Materiales naturales que se degradan con el tiempo y por acción de la naturaleza.

MÓDULO IV

1- Prácticas Artísticas en espacios naturales

- Arte y naturaleza
- Intervenciones Artísticas en espacios naturales o no urbanizado. Paisajes naturales
- Landart. El paisaje como objeto de intervención.
- Proyección y maquetado.
- Materiales y herramientas de trabajo extraídos del lugar de la intervención. Proceso de creación in situ.
- Registro de la intervención (foto-video)
- Escultura y medio ambiente
- Diseño con elementos naturales. Agua- luz- arena- piedras, otros

Propuesta de algunos de los contenidos temáticos conceptuales específicos del Taller de Técnicas escultóricas alternativas.

3- Instalación- performance

4- Prácticas Artísticas en el espacio urbano. (Intervenciones urbanas- escultura en el Espacio público)

5- Prácticas artísticas en espacio no urbanizado- (Landart- arte y ecología)

Charlas

- Materiales no convencionales para la Escultura. Nuevos Conceptos de escultura.
- Instalacionismo
- El entrecruzamiento de los lenguajes. Prácticas artísticas multidisciplinares en colectivo.
- Intervenciones en el espacio publico
- Land art

Reseña

- Andy Goldworthy
- Antony Gormley
- Anish Kapoor
- Anselm Kiefer
- Ai WeiWei
- Doris Salcedo
- Eva Hesse
- Ernesto Neto
- Giuseppe Penone
- Richard Long
- Colectivos: luzinterruptus/bodies in urban space/Art al quadrat/

- (Otros)

*esta breve reseña de artistas y colectivos es a modo de ejemplo de algunos de los tantos que trabajan estos lenguajes y que serán referentes del taller de TEA