

PRONTUARIO

TÍTULO:	Creación tridimensional
CODIFICACIÓN:	ART 230
PRERREQUISITO:	ART 215
CRÉDITOS:	3 créditos 45 horas contacto, 45 horas laboratorio 1 término

DESCRIPCIÓN

Este curso explora los aspectos teóricos y prácticos de la tridimensionalidad como expresión plástica que privilegia la espacialidad, temporalidad y alcance comunicativo con base en los presupuestos formales de la escultura. El curso introduce en el conocimiento básico de los medios, técnicas y materiales de la escultura objetual y en el vocabulario visual dentro del campo del pensamiento estético tradicional, contemporáneo y de actualidad. Con discusión socializada de contenidos, material audiovisual y proyectos individuales y colaborativos el y la estudiante adquiere conciencia del proceso de producción artística, su posible expansión hacia otras disciplinas y potencian la innovación como valor artístico.

JUSTIFICACIÓN

Dominar la tridimensionalidad desarrolla destrezas proyectivas e instrumentales en el y la estudiante de artes visuales y fortalece la autoexpresión creativa las cuales sirven de base para desenvolverse en diversos campos que requieran razonamiento estético espacial. Este curso ofrece un amplio espectro vocacional en las artes objetuales y crea las bases para ejercer en otras manifestaciones como el de la instalación, el site-specific y el diseño espacial con gran demanda en las nuevas industrias culturales.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Cuestionamiento crítico**
- **Comunicación**
- **Investigación y exploración**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Analizar objetos tridimensionales en su entorno y sus características particulares en cuanto a su capacidad expresiva, calidad técnica y formato/lugar de presentación.
2. Valorar las principales manifestaciones históricas, contemporáneas y actuales de la tridimensionalidad en los movimientos artísticos y culturales, sus protagonistas, en el contexto de diversas culturas y niveles del desarrollo social humano.
3. Comunicar verbalmente, por escrito y en su práctica personal, el entendimiento teórico y práctico del vocabulario, las cualidades. y los métodos de producción aplicados a la creación de objetos, experiencias y actividades tridimensionales.
4. Implementar conceptos fundamentales para la creación de objetos tridimensionales considerando los elementos y principios del arte y el diseño aplicados a la tridimensionalidad.
5. Seleccionar el/los medios, materiales y técnicas escultóricas apropiadas para el desarrollo de sus ideas y diseños.
6. Utilizar herramientas y procesos básicos para la producción de objetos tridimensionales de una manera segura y efectiva.
7. Presentar alternativas para la solución de problemas conceptuales y técnicos relacionados a su producción personal, reconociendo la importancia de la Investigación transdisciplinaria y de los procesos del pensamiento de diseño y del pensamiento de arte.
8. Realizar proyectos originales de objetos tridimensionales y presenta trabajo de proceso, producción final y documentación respondiendo a requisitos y especificaciones establecidos o auto-impuestos.
9. Evaluar de forma crítica su trabajo escultórico y el de otros.
10. Demostrar sentido ético y responsabilidad personal y de grupo en el cumplimiento de itinerarios de entregas, presentaciones y portafolios de proyectos y colabora con otros en todos los procesos.
11. Demostrar conocimiento del carácter interdisciplinario de la práctica creativa actual y del papel protagónico de la tridimensionalidad y su interacción con otros medios y otras disciplinas del arte en la creación de objetos, experiencias y actividades creativas y otros productos culturales.

CONTENIDO

- I. Teoría y contexto
 - A. Trasfondo histórico de la escultura
 - 1. Evolución del objeto tridimensional y la escultura.
 - 2. Teoría y práctica actual de la escultura en el espacio expandido y el diseño tridimensional aplicado.
 - B. Vocabulario y conceptos básicos
 - 1. Formato 3D y aplicaciones:
 - a. Escultura
 - b. Diseño
 - c. Instalaciones
 - d. *Site Specific*
 - e. Intervenciones
 - 2. Medios (técnicas, herramientas y materiales)
 - a. Tallado
 - b. Modelado
 - c. Vaciado
 - d. Construcción
 - 3. Elementos y principios del diseño aplicados a la creación escultórica
 - 4. Consideraciones estructurales del objeto 3D
 - 5. El dibujo y la representación gráfica (bidimensional) de la tridimensionalidad
- II. Investigación y práctica Integrada
 - A. Investigación para la creación en el arte y el diseño
 - 1. Desarrollo del concepto
 - a. Investigación en la disciplina
 - b. Investigación transdisciplinaria
 - 2. Identificación y selección de alternativas de proceso de producción
 - a. Investigación y experimentación de materiales
 - b. Investigación y experimentación de herramientas y técnicas
 - 3. Documentación escrita y/o gráfica de resultados del proceso
 - B. Talleres de práctica creativa tridimensional incorporando principios del pensamiento de diseño y el pensamiento de arte.
 - 1. Programa de proyecto creativo
 - 2. Propuesta de concepto de creación/diseño
 - 3. Maquetas de proceso
 - 4. Maquetas de presentación
 - 5. Redacción de material de apoyo: título, concepto, material, técnica, etc.
 - 6. Presentación y documentación gráfica/visual

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- Análisis crítico de contenidos audiovisuales de las prácticas tridimensionales
- Análisis crítico de lecturas relacionadas al campo
- Visitas a espacios culturales y artísticos
- Visitas a espacios de arte público
- Discusión socializada
- Evaluación de pares y autoevaluación
- Rúbricas para proyectos de investigación/documentación, presentaciones, portafolios y proyectos
- Portafolio
- Proyectos individuales y colaborativos

EVALUACIÓN

Trabajos parciales	25%
Presentaciones orales	25%
Experiencia de inmersión	30%
Proyecto o examen (final)	<u>20%</u>
TOTAL	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Barrie, Brunner F. (1992). *Mold-Making, Casting & Patin*. A B F S Publishers.

Bresc-Bautier, G. (1999) *Sculpture: from the Renaissance to the present day*. Taschen GmbH.

Curtis, P. (1999). *Sculpture 1900-1945: After Rodin*. Getty Center for Education.

Gregory, I. (1999). *Sculptural Ceramics*; Overlook Press.

James, T. (1990). *The Prop Builder's Molding & Casting Handbook*. F & W Publications.

Krauss, R. (1990). *Passages in Modern Sculpture*. MIT Press.

Liebson, M. (2001). *Direct Stone Sculpture: A Guide to Technique and Creativity* (2nd edition). Schiffer Pub Ltd.

McCann, M.(2008). *Health Hazards Manual for Artists*. Globe Pequote Press.

Mills, John (2003). *The Encyclopedia of Sculpture Techniques*. (2nd ed.), Watson Guptill.

Hamad, M. (2018). *AutoCAD 2018 3D Modeling*, Mercury Learning and Information.

Nicholas, P. (1993). *The Materials of Sculpture*, Yale University Press.

Prince, A. (1994). *Carving Wood and Stone: An Illustrated Manual* (2nd ed.). Prentice Hall Direct.

Pedrosa, A. (2014). *Vitamin 3-D*. Berlin: Phaidon.

Radhakrushnan, P. (2008) *CAD/CAM/CIM*. (3rd ed.). New Age Publishers.

Rich, J. (1988). *The Materials and Methods of Sculpture*. Dover Publications, Inc.

Whitaker, A. (2016). *Art Thinking—How to Carve Out Creative Space in a World of Schedules, Budgets and Bosses* (1st ed.). Harper Collins.

REVISTAS ESPECIALIZADAS

Art News

Art Nexus

Art Forum

Lapiz

Mas de Arte

Art in America

Artnet

Flash Art

Frieze

REVISTAS PROFESIONALES

Sculpture, International Sculpture Center

Computer Arts – Creative Blog

Ceramics Monthly

Design Boom

American Craft

RECURSOS ELECTRÓNICOS

Juxtapoz <https://www.juxtapoz.com/news/page/2/>

Hi-Fructose <https://hifructose.com>

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario:

suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022