Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Departamento de Bellas Artes
Prof. Quintín Rivera Toro
quintin.rivera@upr.edu
Horas de oficina: Viernes 1:30pm - 2:30pm

TÍTULO: Escultura en madera

CODIFICACIÓN: Arte 3626

PRE REQUISITO: Arte 3616

HORARIO: Viernes 8:30am – 12:50 am

DESCRIPCIÓN: Desde la antigüedad, todo tipo de inventor de objetos ha utilizado la madera como lenguaje para la realización de sus proyectos. La madera, materia prima versátil y generosa, nos rodea de miles de maneras ingeniosas. Su fortaleza es apropiada para la construcción, para objetos funcionales de uso (y abuso) constante y su belleza es favorecida en el diseño, la arquitectura y todo tipo de gesto creativo.

El artista contemporáneo se beneficia de tener acceso a todo este vocabulario y le sirve para la fabricación de esculturas que usan la madera, tanto como medio de expresión principal, complemento funcional o conceptual. El árbol generoso nos permite utilizar sus innumerables propiedades para la creación de cualquier expresión artística.

OBJETIVOS:

¡LA SEGURIDAD ES PRIMERO!

1. Este curso se enfocará en el estudio intensivo de las formas de creación de la escultura en madera. Servirá para la producción de obras en este medio, desde su desarrollo conceptual hasta su realización. También servirá para el estudio de las diferentes especies de la madera, sus propiedades y posibilidades.

2. Se espera que el estudiante conozca formalmente el uso correcto cada una de las máquinas estudiadas en el taller de madera. Deberá entender sus capacidades y funciones específicas, la meta siendo el desarrollo de un buen nivel de comodidad a través del entendimiento riguroso de sus técnicas y su uso seguro.

3. Los estudiantes han de completar un total de 3 proyectos de arte durante el semestre. Cada una de las presentaciones de los proyectos serán acompañadas de **críticas de la obra**. Cada estudiante producirá esculturas concebidas como obras de arte en madera (completamente en madera), con las técnicas aprendidas para la fabricación del objeto. Se espera que la creatividad conceptual sea de calibre alto y original. Igualmente el estudiante ha de entregar 2 asignaciones durante el curso, antes de la media noche del día asignado en el prontuario.

CRÍTICAS DE LA OBRA:

Durante este curso los estudiantes presentarán un total de 3 proyectos de arte, todos acompañados de una crítica formal y conceptual de las obras. Para estas se requerirá la participación de todos los estudiantes a través de la articulación verbal de su pensamiento y opinión sobre la obra (coherente, organizada y respetuosa), con el motivo de fomentar un análisis profundo sobre los conceptos de la creación de arte, para usted y sus compañeros. Los estudiantes presentarán sus obras en el salón de clase o en los

predios del edificio de Bellas Artes. El trabajo deberá estar terminado y presentado en sus condiciones ideales como propuestas por el mismo estudiante. El espacio de montaje deberá ser devuelto a sus condiciones originales y mejor. La asistencia y puntualidad de todos los estudiantes es *MANDATORIA* para las críticas (Es el equivalente al día del examen).

POLÍTICAS DE EVALUACIÓN:

La nota será otorgada solamente luego de que el estudiante cumpla con lo siguiente:

- Trabajo de arte producido físicamente, terminado y a tiempo.
- Trabajo de arte discutido y criticado.
- Asignaciones y escritos entregados a tiempo.

La nota se regirá por el siguiente sistema de evaluación:

A Trabajo de calidad que refleja el dominio de las metas del curso
B Trabajo bueno con un entendimiento general de las metas del curso
C Trabajo por debajo de las metas del curso
D Trabajo deficiente de las metas del curso
F Trabajo fracasado

EVALUACIÓN:

- Asistencia, participación y conducta - 30%
- Asignaciones - 20% (2 asignaciones)
- Proyectos parciales - 30% (2 proyectos)
- Proyecto final - 20% (1 proyecto)

POLÍTICA DE ASISTENCIA:

• Los estudiantes deberán asistir a todas las clases para aprobar satisfactoriamente el curso y recibir el crédito académico. Si el estudiante faltara a (3) tres clases resultará en una penalidad académica de un nivel de nota (de A para B, de B para C, etc). Cada 3 tardanzas equivaldrá a (1) ausencia.

• Esta clase cubrirá un gran número de técnicas, uso de herramientas, máquinas, e información. Su asistencia y participación activa es requerida para cada clase.

• Notifique al Profesor cualquier preocupación o pregunta que tenga. Informe al Profesor de cualquier problema legítimo y/o de seriedad (muerte en la familia, enfermedad grave, accidente, etc.) para la evaluación justa de su participación.

• Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el Profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OPAI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el Profesor.

• Este curso está diseñado para su desarrollo personal y artístico, entonces...

¡NO FALTE!

CONDUCTA EN CLASE:

• Es requerido que cuando el profesor hable el estudiante se acerque y escuche atentamente. Todos los estudiantes están requeridos a participar de los ejercicios prácticos descritos en el prontuario independientemente a las ideas que surjan en el proceso de creación.

• Todo estudiante deberá comportarse de manera respetuosa con los demás compañeros, con las herramientas, las máquinas y con el Profesor. La mala conducta, co-

mentarios fuera de lugar y “payasadas” que sean no conducentes a la buena práctica dentro del taller de madera, no serán aceptables en el salón de clase.

• Durante los días de clase y crítica, estará prohibido recibir visitantes de otros cursos, o terceros no relacionados a la clase, a no ser por previa autorización del Profesor.

• El uso de teléfonos celulares está estrictamente prohibido durante la clase, al igual que escuchar música. Esto distrae la atención del manejo seguro de las máquinas.

Asignaciones y Proyectos

Asignación #1
Lectura de “The Elements of Sculpture”
Entrega: 28 de septiembre

Lea cuidadosamente “The Elements of Sculpture” de Herbert George. Interprete sus conceptos, especialmente en relación a el *material* y el *lugar* . Describa y explique sus conceptos a través del trabajo de 4 de los ejemplos dados en la lectura en sus propias palabras (1,000 palabras = dos páginas).

Proyecto #1
“El mallete”
Crítica y presentación: 5 de octubre

Para este proyecto el estudiante fabricará, de un solo bloque de madera (no pino, ni cedro, ni majó, preferiblemente solo maderas duras como el roble, la caoba o la teca, entre tantas otras), un mallete, el cual utilizará para el resto del curso. De esta manera se familiarizará con los principios básicos de la utilización de las herramientas de mano,

usadas milenariamente para el trabajo en madera. Para este proyecto el estudiante podrá utilizar cualquier madera a su disposición, ya sea de un tronco encontrado, madera contrachapada o madera dimensionalizada. El estudiante aprenderá sobre la orientación de la fibra de la madera y algunas de las cualidades de la especie escogida por el mismo estudiante. Una vez fabricado el mallete, los estudiantes darán terminación, redondez o ángulo, etc. a los bordes de su objeto con la lijadora rotativa, la pulidora de mano o simplemente con herramientas de mano.

Asignación #2
“Artistas de la madera”
Entrega: 2 de noviembre

Cada estudiante deberá investigar y entregar un documento en Power Point sobre el trabajo de 1 artista de la madera (aunque no sea exclusivamente el único medio que trabaja) y hacer una presentación de 10 minutos para el resto de la clase. Deberán investigar datos biográficos del artista; al menos 10 piezas diferentes de su cuerpo artístico para discusión formal y conceptual; y desarrollar una postura crítica sobre el mismo, explicando su interés personal con el trabajo del artista. El profesor asignará a cada estudiante el artista a investigar.

Proyecto #2
“La madera perfecta”
Crítica y presentación: 16 de noviembre

En este proyecto los estudiantes trabajarán para lograr aserrar madera íntegra de principio a fin con máquinas eléctricas, para así poder llevarla a su perfección angular de 90 grados en todos sus seis lados. Primero el estudiante adquirirá un tablón de madera íntegra de entre 48” pulgadas de alto por 12” de ancho por 1.5” de grosor, como mínimo. El estudiante cepillará en el *caricanto* el lomo de la madera, al igual que una de sus caras, para llevarlo a 90 grados perfectos en dos lados contiguos. Luego cepillará la segunda cara de la madera cortándola en la *replanadora* y para llevarla al grosor de-

seado. Con una *sierra de mesa* el estudiante cortará longitudinalmente el lomo restante y las dos puntas restantes serán terminadas sobre la *sierra de banco*. Finalmente el estudiante encolará los pedazos de madera íntegra y tallará con cualquiera de las máquinas o herramientas de mano aprendidas para obtener el objeto artístico deseado. El objeto artístico, una escultura propiamente, deberá ser una de corte simbólico, conceptual y estético.

Proyecto #3
“Del interior a la superficie”
Crítica y presentación final: 14 de diciembre

El estudiante trabajará con su escultura de madera perfecta, para luego incorporar en su obra la decoración de incrustados, tallados y uniones en el exterior de la superficie. El estudiante deberá aumentar la relación conceptual (interior) entre su escultura y las adiciones creadas (superficie). Este proyecto se espera que sea una culminación del conocimiento aprendido durante el semestre y por tanto de mayor terminación y refinación de la obra. La escultura deberá quedar totalmente pulida y terminada con un sellador.

***** El Profesor se reserva el derecho de alternar, cambiar o reorganizar el contenido del prontuario basado en los posibles cambios, imprevistos y necesidades del semestre.*****

ITINERARIO DE CLASES:

Viernes 31 de agosto

- “El árbol generoso” de Shell Silverstein
- Discusión del prontuario, materiales y herramientas
- Charla de seguridad
- Visita al cuarto de herramientas
- Mantenimiento de las máquinas y organización del taller

Viernes 7 de septiembre

- Demostración y procesode aserrar tronco: Pulidora de metal, hacha, hachuela, serrucho, cepillo de mano, prensas y encolado
- Discusión - **Proyecto #1 “El mallete"** - **CRÍTICA: Viernes 5 de octubre**
- Discusión Asignación #1 - “The Elements of Sculpture”

Viernes 14 de septiembre

- Demostración / fabricación del mallete: sierras de mano, escuadra, formones, piedras, escofinas, limas y lijas
- Trabajo independiente supervisado Proyecto #1

Viernes 21 de septiembre

- Trabajo independiente supervisado Proyecto #1

Viernes 28 de septiembre

- Visita al Museo de Historia, Antropología y Arte, UPR
- Trabajo independiente supervisado Proyecto #1
- **ENTREGA: Asignación #1 - PDF antes de la media noche**

Viernes 5 de octubre

- CRÍTICA - Proyecto #1 “El mallete”

Viernes 12 de octubre

- Presentación artistas de la madera - Prof. Rivera
- Demostración, certificación y práctica: Caricanto y Cepillo
- Discusión - Asignación #2 - Presentación estudiantes - artistas de la madera

  ENTREGA: Viernes 2 de noviembre

Viernes 19 de octubre

- Demostración y certificación: sierra de mesa, sierra de banco, sierra de banda
- Discusión de ideas Proyecto #2

Viernes 26 de octubre

- **Excursión:** Visita a Puerto Rico Hard Woods en Caguas

Viernes 2 de noviembre

- **ENTREGA: Asignación #2 - Presentación estudiantes artistas de la madera**
- Trabajo independiente supervisado Proyecto #2

Viernes 9 de noviembre

- Película: “Rivers and Tides” de Andy Goldsworthy
- Trabajo independiente supervisado Proyecto #2

Viernes 16 de noviembre

CRÍTICA - Proyecto #2 “La madera perfecta”

Viernes 23 de noviembre

- Demostración: Incrustaciones y uniones
- Discusión - Proyecto #3 **“Del interior a la superficie” - CRÍTICA 14 de diciembre**

Viernes 30 de noviembre

- Trabajo independiente supervisado: Proyecto #3

Viernes 7 de diciembre

- Trabajo independiente supervisado: Proyecto #3

Viernes 14 de diciembre

CRÍTICA FINAL - Proyecto #3 “Del interior a la superficie”

Para este curso se requiere la inversión de los siguiente elementos:

MATERIALES:

- 1 pote mediano de pega de madera
- 1 paquete de lijas 60, 100, 150 (o similar)
- 1 rollo de tape acrílico
- 1 tarugo de madera de 1/4”
- 1 tablón 48” x 12” x 1.5” de madera aserrada

Presupuesto para compra de materiales alrededor de $80.00

Para comprar madera aserrada: Un opción cerca de la UPR es Maderera Don Estévez - (787-750-2000) Localizado en la Ave. 65 de Infantería, antes del Colegio CIEM (Identifíquese como estudiante a ver si le dan descuento). Existen otras madereras en Puerto Rico, como Maderas 3C en la Ave. Kennedy (787- 474-3333), Tesoro en maderas en Trujillo Alto (787-750-0055) o Puerto Rico Hard Woods en Caguas (787-308-4588) el cual visitaremos en grupo durante el semestre.

EQUIPO DE SEGURIDAD:

- 1 Gafas transparentes de seguridad
- 1 purificador (liviano) con filtro de partículas
- 1 Orejeras para el ruido

Presupuesto para compra de equipo de seguridad alrededor de $40.00

HERRAMIENTAS PERSONALES:

- 1 cinta métrica
- 1 escuadra de combinación
- 1 lápiz

Presupuesto para compra de equipo de seguridad alrededor de $20.00