

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:
Miércoles 9:00am - 2:00pm
(Por cita previa virtual)

TÍTULO: Fundamentos de las Artes Visuales 2 - Tridimensionalidad

CODIFICACIÓN: Arte 3912

HORARIO: Lunes y miércoles 2:00PM - 5:00PM

DESCRIPCIÓN:

Este es un curso introductorio al razonamiento, las metodologías, y la práctica de la creación tridimensional en las artes visuales. Aborda los aspectos fundamentales del objeto y su relación a características tales como el material, la estructura, el volumen, la masa, la textura, la proporción y el sitio en el espacio que habita, entre otros.

El estudiantado desarrollará destrezas manuales para el manejo de una variedad de herramientas de mano y aprender como afectar los materiales tratados en el curso. También aprenderá una serie de técnicas aplicables, para manifestar la expresión e imaginación de sus ideas, y así experimentar en los procesos de la producción de objetos.

Finalmente el estudiantado, desarrollará las destrezas analíticas y verbales, basadas en la forma y el concepto. Primero el análisis formal: ¿De qué está hecho es el objeto?,

¿Cuáles son sus características?, ¿Cuál es su tamaño, color y forma?; Segundo el análisis conceptual: ¿Qué parece el objeto?, ¿Qué nos hace sentir?, ¿Qué comunica?

El curso se impartirá con una serie de conferencias sobre ejemplos históricos del arte y los medios utilizados por artistas tanto clásicos, modernos y contemporáneos, discusiones y prácticas de taller sobre los, formales, técnicos y conceptuales de los medios tridimensionales en la plástica. Este curso está abierto a todos los estudiantes universitarios y es un requisito para los estudiantes de nuevo ingreso a la concentración de Bellas Artes. Su propósito es que el estudiante adquiera una visión panorámica de los fundamentos de los elementos y del vocabulario tridimensional para poder enriquecer su lenguaje plástico y poder tomar una decisión informada acerca del área de especialización a estudiar.

Objetivos

Al finalizar el curso el (la) estudiante:

1. Logrará la creación de objetos tridimensionales en una variedad de técnicas.
2. Conocerá ejemplos históricos del arte en sus manifestaciones tridimensionales.
3. Entenderá las metodologías, paradigmas y conceptos de diversas manifestaciones de las artes visuales 3D.
4. Manejará su propia investigación creativa, dentro de los conceptos y teorías de las artes visuales contemporáneas, y las relacionará con ellas.
5. Aplicará los conceptos, medios y técnicas adecuadas al contenido de las mismas para la creación de las formas 3D.

PROYECTOS:

Cada estudiante generará un total de 9 esculturas (8 pre eliminares y 1 final). Cada escultura será modelada a partir de bocetos preliminares, para así mejor entender el proceso de creación tridimensional. Las primeras 8 esculturas se dividirán en 4

esculturas representacionales y 4 abstractas. Una será modelada comparando un objeto de su preferencia y otra será una forma abstracta no objetiva.

1. Esculturas en cartón - Proyecto en el que se realizarán 2 esculturas con la técnica de ensamblaje de cartón. Cada estudiante utilizará adhesivos (pega caliente o líquida) cinta adhesiva, navajas o tijeras para generar sus objetos tridimensionales. Podrá añadirle color o textura.
2. Esculturas en papel maché - Proyecto en el que se realizarán 2 esculturas con la técnica de papel maché. Cada estudiante hará esqueletos internos con alambre dulce y lo recubrirá con una piel en la técnica de papel maché (papel de periódico con pega blanca líquida aguada) para generar sus objetos tridimensionales. Podrá añadirle color o textura.
3. Esculturas en plastilina- Proyecto en el que se realizarán 2 esculturas con el material de la plastilina. Construirá un esqueleto con alambre dulce y luego lo recubrirá con la plastilina. Modelará la forma y marcas sobre el material a gusto. Estas esculturas no llevarán color o textura.
4. Esculturas en yeso- Proyecto en el que se realizarán 2 esculturas talladas en yeso. Para esto cada estudiante necesitará aprender la mezcla correcta del vaciado en yeso, esperar a que quede completamente seca (“bone dry” dicen en inglés) y luego proceder a la talla con herramientas de mano, tales como escofinas, punzones, lijas, cepillos de alambre y otra. Modelará la forma y marcas sobre el material a gusto. Estas esculturas no llevarán color o textura.
5. Escultura multimedia - Proyecto en el que cada estudiante hará 1 escultura con al menos tres materiales diferentes con total libertad creativa.
6. Asignación de presentación en diapositivas de (1) artista de escultura: Identificación artística, biografía y 10-15 imágenes.
7. Entrega de portafolio y bocetos: Cada estudiante entregará para la fecha final de clases un portafolio digital, de cada una de sus esculturas, acompañadas de su ficha técnica (Nombre, año, dimensiones y material). Una vez entregados los portafolios se entregará la nota de fin de curso.

Metodología

Demostraciones técnicas

Conferencias

Presentaciones visuales

Críticas individuales y grupales

Tutoría y consultoría grupal e individualizada Visitas a museos

Evaluación

1. Proyectos - 60%
 - Escultura en cartón - 10%
 - Escultura en papel maché – 10%
 - Escultura en plastilina - 10%
 - Escultura en yeso - 10%
 - Escultura multimedios - 10%
 - Asignación / presentación – 10%
2. Portafolio - 10%
3. Asistencia, desempeño y participación - 30%

Las demostraciones y críticas del trabajo estudiantil se realizarán durante las horas de clase. No se harán reposiciones o fechas alternas, a no ser por excusa médica o acomodo razonable.

CRÍTICAS DE LA OBRA:

Durante este curso cada estudiante presentará un total de 9 esculturas y 1 portafolio, todos acompañados de una crítica **formal** y **conceptual** de la obra. 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 por el profesor.
- Portafolio completo entregado 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.

POLÍTICA DE ASISTENCIA:

- El estudiante 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 (15 minutos de gracia), equivaldrá a (1) ausencia. Igualmente “tempranzas” (salir temprano de la clase) o mantener su cámara apagada en el caso de educación virtual.
- Esta clase cubrirá un gran número de técnicas, uso de herramientas, 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.
- Los y las estudiantes están requeridas a cumplir con las tareas descritas en el sílabo, independientemente a las ideas que surjan en el proceso de creación. Este curso está diseñado para su desarrollo personal, académico y artístico, entonces ¡NO FALTE!

CONDUCTA EN CLASE:

- Es requerido que cuando el profesor hable el estudiante se escuche atentamente.
- Todo estudiante deberá comportarse de manera respetuosa con los demás compañeros y compañeras. La mala conducta, comentarios fuera de lugar y “payasadas” que sean no conducentes al intercambio de conocimiento sano y positivo no serán aceptables en la clase.

- 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.

MATERIALES:

1. Libreta de bocetos 8" x 10" o mayor
2. Lápices de dibujo
3. Cinta métrica
4. Cinta adhesiva
5. Cuchilla retractable
6. Superficie para cortar ("matt cutter")
7. Regla de metal **CON LOMO** 12" (doce pulgadas)
8. Cartón
9. Alambre dulce 10' (diez pies)
10. Dos bloques de plastilina marca Roma #2
11. Base de 12" x 12" x $\frac{3}{4}$
12. 25 libras de yeso blanco de dentista.
13. Cubo de 1 galón, vacío y limpio.

Otro posibles materiales y herramientas se asignarán durante el semestre.

***** 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:

AGOSTO

Lunes 17

- Saludo entre estudiantes y profesor
- Introducción al curso
- Discusión del prontuario y las reglas de la clase.

Miércoles 19

- Entrega de prontuario actualizado
- Entrega de lectura “The Elements of Sculpture” de Herbert George
- Asignación: Escoger y traer a la próxima clase 3 objetos favoritos para dibujar y modelar en cartón

Lunes 24

- Discusión grupal de “The Elements of Sculpture” de Herbert George
- Discusión de objetos escogidos y análisis de tridimensionalidad
- Ejercicios de dibujo de los objetos seleccionados.
- Asignación: Traer para la próxima clase los bocetos hechos y materiales para esculturas en cartón

Miércoles 26

- Discusión sobre los fundamentos y términos del diseño tridimensional
- Presentación de bocetos sobre el objeto escogido
- Demostración para taller para escultura en cartón

Lunes 31

- Día de taller para escultura representacional en cartón
- Demostración y discusión sobre escultura en cartón abstracta

SEPTIEMBRE

Miércoles 2

- Día de taller para escultura abstracta en cartón

Lunes 7

- CRÍTICA de esculturas en cartón
- Asignación: Escoger y traer a clase 3 objetos favoritos para dibujar y modelar en papel maché para la próxima clase

Miércoles 9

- Dibujo de bocetos y análisis de objeto
- Demostración de escultura en papel maché
- Día de taller y trabajo escultura representacional en papel maché

Lunes 14

- Día de taller y trabajo escultura representacional.

Miércoles 16

- Día de taller y trabajo escultura abstracta en papel maché.

Lunes 21

- CRÍTICA de esculturas en papel maché
- **Asignación:** Escoger y traer a clase 3 objetos favoritos para dibujar y modelar en plastilina para la próxima clase.

Miércoles 23

- Presentación de bocetos sobre el objeto escogido
- Demostración para taller para escultura en plastilina
- Día de taller y trabajo escultura representacional en plastilina

Lunes 28

- Día de taller y trabajo escultura representacional en plastilina

Miércoles 30

- Día de taller y trabajo escultura abstracta en plastilina

OCTUBRE

Lunes 5

- CRÍTICA de esculturas en plastilina
- Asignación: Investigación y presentación virtual de 20 minutos de (1) artista de la escultura: Identificación artística, biografía y 10-15 obras de arte

Miércoles 7

- Presentación de artistas predilecto de la escultura por el profesor
- Visita virtual a museos de la escultura

Lunes 12

- Presentación de artistas predilecto de la escultura por cada estudiante

Miércoles 14

- Demostración de proceso de vaciado en yeso y talla
- Día de taller y vaciado de yeso.
- Asignación: Escoger y traer a clase 3 objetos favoritos para dibujar y modelar en yeso para la próxima clase.

Lunes 19

- Presentación de bocetos sobre el objeto escogido
- Día de taller y trabajo escultura representacional en yeso

Miércoles 21

- Día de taller y trabajo escultura abstracta en yeso

Lunes 26

- **CRÍTICA de esculturas en yeso.**
- Discusión sobre presentación de portafolios

Miércoles 28

- Demostración de cómo armar un portafolio – Imágenes digitales y ficha técnica

NOVIEMBRE

Lunes 2

- Demostración de escultura en multimedios
- Día de trabajo en escultura multimedios

Miércoles 4

- Día de trabajo en escultura multimedios

Lunes 9

- Día de trabajo en escultura multimedios

Miércoles 11

- **CRÍTICA FINAL** y entrega de portafolios

Bibliografía:

Albers, Josef. (1984) *La interacción del color*. Madrid: Alianza. [701.8 A332i3, E]

Atterberry, Giselle. (2000) *Design Essentials: A Handbook*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Barrett, Terry. (2008)

Benjamin, Andrew. (2009) *What is Abstraction?* New York: John Wiley & Sons.

Bourriaud, Nicolas. *Estética relacional*. 1ra ed., Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, Argentina, 2008.

Bravo, Laura y José Gomez Isla. *Universos paralelos: transvergencias fotográficas entre España y Puerto Rico*. Ediciones Universidad de Salamanca, 2013.

Bravo, Laura, et. al. *Ida y vuelta: experiencias de la migración en el arte puertorriqueño contemporáneo, Museo de Historia, Antropología y Arte, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, febrero de 2017*. https://issuu.com/museouprp/docs/2017-02-21_ida_y_vuelta.

Butler, Judith. *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. Traducido por María Antonia Muñoz, 8va ed., Espasa Libros, S. L. U., 2016.

Cabrera Salcedo, Lizette. *De la pluma a la imprenta: la cultura impresa en Puerto Rico 1806 a 1906*. Museo De Historia, Antropología y Arte, 2008.

Danto, Arthur C. *After The End of Art, Contemporary Art and The Pale of History*. Princeton University Press, New Jersey, 1997.

D'Alleva, Anne. *Methods and Theories of Art History*. Laurence King Publishing, London, 2004.

Debord, Guy. *Society of the Spectacle*. Black & Red, 1983.

Design First for 3D Artists. Wordware publishing: Texas.

Kocur, Zoya, 2008.

Dewey, John. *Art As Experience*. 7ma edición, Capricorn Book, 1958.

Enstice, Wayne. (2003) *Drawing: Space, Form, and Expression*. Prentice Hall: NY.

Enstice, W. & M. Peters. (1990)

Fanon, Frantz. *Los condenados de la Tierra*. S.L. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, España, 2010.

Foucault, Michel. *Vigilar y Castigar, nacimiento de la prisión*. Siglo veintiuno editores, México, 1976.

George, Herbert. *The Elements of Sculpture*. Phaidon, 2014.

Hickey, Dave. *The Invisible Dragon, Four Essays on Beauty*. Art Issues Press, Los Angeles, 1993.

Introduction to Two-Dimensional Design: Understanding Form and Function. John Wiley & Sons, Inc: NY. Buskirk, Martha. (2005)

Kwon, Miwon. *One Place After Another, Site Specific and Locational Identity*. MIT Press, 2004.

Kerouac, Jack. *Los vagabundos del Dharma*. Viking Press, Nueva York, 1958.

Macey, David. *The Dictionary of Critical Theory*. PenguinBooks, 2000

Pedreira, Antonio S. *Insularism, An insight into the Puerto Rican Character*. Ausubo Press, New York City, 2005.

Sontag, Susan. *Estilos Radicales*. Debolsillo, Random House, 2007.

Stangos, Nikos. *Concepts of Modern Art, From Fauvism to Postmodernism*. Thames and Hudson, London, 1994.

Why is that Art?: Aesthetics and Criticism of Contemporary Art. New York: Oxford University Press. [<http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip077/2006102284.html>]

Recursos en línea

Revistas

www.artaldia.com www.artforum.com www.artnexus.com www.erlbaum.com
www.creativeeducationfoundation.org www.intellectbooks.co.uk <http://mitpress2.mit.edu>
www.wfs.org

Teoría y crítica del arte <http://salonkritik.net/> <http://www.a-desk.org/spip/?lang=es> <http://arte-nuevo.blogspot.com/> <http://www.brumaria.net/> <http://17edu.org/> <http://esferapublica.org/nfblog/>

Museos y centros de arte www.artmuseums.harvard.edu <http://www.cendeac.net/es/>
www.drawingcenter.org www.frick.org www.guggenheim.org www.hirshorn.org
<http://www.macba.cat/es/> www.mapr.org www.metmuseum.org www.moma.org
www.morganlibrary.com www.museoarteponce.org www.museocontemporaneopr.org
www.museoreinasofia.es www.nga.gov www.newmuseum.org www.tate.org.uk

Acomodo razonable:

Se realizará evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicarse con el (la) profesor(a).

Integridad Académica:

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Título IX: Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual.

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

Seguridad y manejo de riesgos:

El Departamento de Bellas Artes, adscrito a la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, observa las más altas medidas de seguridad en el manejo de sustancias químicas, gases y equipos cuya

operación indebida puedan causar instancias que pongan en peligro la salud y seguridad de sus estudiantes, personal docente y no docente. Estas medidas están contenidas en los planes de seguridad del Recinto de Río Piedras que se encuentran en el enlace <https://www.uprrp.edu/wp-content/uploads/2017/04/Planes-de-seguridad-RRP.pdf> así como en el **Manual de Seguridad y Talleres de Bellas Arquitectura (MaSAT) Artes** y que es una herramienta complementaria al Pro