

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: Por cita previa

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 mil de maneras ingeniosas. Su fortaleza es apropiada para la construcción, para objetos funcionales de uso constante y su belleza es favorecida en el diseño, la arquitectura, el arte 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 herramientas y 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. Cada estudiante ha de entregar **2 asignaciones** durante el curso, 24 horas luego de la fecha de discusión en clase.

CRÍTICAS DE LA OBRA:

Durante este curso los estudiantes presentarán un total de 3 proyectos de arte, 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 producido físicamente, terminado y a tiempo.
- Trabajo discutido y criticado.
- Asignaciones y escritos entregados y a tiempo.

La nota se registrará 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 y participación - 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 o “temprananzas” equivaldrá a (1) ausencia. **Será de igual manera necesario que cada estudiante mantenga su cámara prendida para la educación virtual en línea.**

• 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.

POLÍTICA DE INSTITUCIONAL:

• ACOMODO RAZONABLE:

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. 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 el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes.

• 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. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y a distancia deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos

seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras personas.

- **NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO 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 Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”.

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.

- 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.
- Todo estudiante deberá comportarse de manera respetuosa con los demás compañeros, con las herramientas, las máquinas y con el Profesor. La mala conducta, comentarios 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: agosto 27

Lea cuidadosamente “The Elements of Sculpture” de Herbert George. Interprete, describa y explique los conceptos de el *material* y el *lugar*. Ejemplifíquelos, en sus propias palabras, a través del trabajo de al menos 2 obras de arte encontradas la lectura. El texto debe tener al menos 1,000 palabras = dos páginas.

Asignación #2

Presentación de diapositivas de artistas

Entrega: septiembre 24

Cada estudiante presentará en formato de diapositivas un artista de la madera. En el mismo incluirá elementos de su biografía, de 10-15 obras de su trabajo y una explicación de su identificación personal sobre las exploraciones del mismo.

Proyecto # 1

“El guijarro”

Crítica y presentación: septiembre 17

Para este proyecto, cada estudiante hará un encolado de al menos tres pedazos de madera, los cuales tengan distintas características visibles (ya sean distintas especies de madera o distintas cualidades en la superficie) y luego redondearán y suavizarán su dimensionalidad rectilínea a una curvilínea. El objeto de madera deberá quedar liso utilizando herramientas como la escofina, la lima y lijas de distinta aspereza.

Proyecto # 2

“El mallete”

Crítica y presentación: octubre 29

Para este proyecto el estudiante fabricará, de un solo bloque de madera, 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 y la técnica de “caja y espiga”. 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.

Proyecto #3

“La madera perfecta”

Crítica y presentación: diciembre 10

En este proyecto los estudiantes trabajarán para lograr su perfección angular de 90 grados en todos sus seis lados con máquinas eléctricas. El estudiante habrá de adquirir un tablón de madera de 48” pulgadas de alto por 8” de ancho por 1.5” de grosor, aproximadamente. El estudiante cortará en el *caricanto* el lomo y una de las caras, para llevarlo a 90 grados perfectos en dos lados contiguos. Luego cortará la segunda cara de la madera cortándola en el *cepillo* y para llevarla al grosor deseado. Con una *sierra de mesa* el estudiante cortará longitudinalmente el lomo y las dos puntas restantes serán terminadas sobre la *sierra de banco*. Finalmente el estudiante encolará los pedazos de madera y tallará con herramientas de mano para lograr una escultura propiamente, la cual deberá ser una de corte conceptual y estéticamente terminada. De tener suficiente tiempo en el semestre, el estudiante podrá incorporar en su obra la decoración de incrustados.

Este proyecto se espera que sea la culminación del conocimiento aprendido durante el semestre y por tanto de mayor terminación y refinación. 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 - agosto 20

- Lectura de “El árbol generoso” de Shell Silverstein
- Discusión del prontuario, materiales, herramientas, máquinas y organización de los talleres: el propio en el hogar y el de la UPR.
- Charla de seguridad
- Entrega de lectura: “The Elements of Sculpture” de Herbert George

Viernes - agosto 27

- Discusión lectura - “The Elements of Sculpture” (entrega 24 horas luego de discutida).
- Discusión - Proyecto #1 - **CRÍTICA: septiembre 17**
- Demostración: serruchos de mano, escuadra, formones, piedras, escofinas, limas y lijas

Viernes - septiembre 3

- Presentación artistas de la madera (Profesor) y discusión Asignación #2
- Trabajo independiente supervisado Proyecto #1

Viernes - septiembre 10

- Trabajo independiente supervisado Proyecto #1

Viernes - septiembre 17

- **Crítica proyecto #1 “El guijarro”**

Viernes - septiembre 24

- Presentación artistas de la madera (Estudiantes)

Viernes - octubre 1

- Demostración / fabricación del mallete: mango y cabezal
- Trabajo independiente supervisado Proyecto #2

Viernes - octubre 8

- Demostración / fabricación del mallete: caja y espiga
- Trabajo independiente supervisado Proyecto #2

Viernes - octubre 15

- Película: Andy Goldsworthy "Rivers and Tides"
- Conferenciante invitado

Viernes - octubre 22

- Trabajo independiente Proyecto #2

Viernes - octubre 29

- **Crítica proyecto #2 "El mallete"**

Viernes - noviembre 5

- **Presencial UPR:** Demostración, certificación y práctica: Caricanto y cepillo

Viernes - noviembre 12

- **Presencial UPR:** Demostración, certificación y práctica: sierra de mesa, sierra de banco.

Viernes - noviembre 19

- **Presencial UPR:** Trabajo independiente supervisado Proyecto #3

Viernes - noviembre 26

- Receso de Acción de Gracias

Viernes - diciembre 3

- **Presencial UPR:** Trabajo independiente supervisado: Proyecto #3

Viernes - diciembre 10

- **Presencial UPR: CRÍTICA FINAL - Proyecto #3 "La madera perfecta"**

Para este curso se requiere los siguiente elementos:

HERRAMIENTAS PERSONALES: (costos aproximados)

- 1 cinta métrica (\$4.97)
- 1 escuadra de combinación (\$4.69)
- 1 escofina (\$11.00)
- 1 lápiz
- 1 set de formón de tres STANLEY (\$10.97)
- 1 serrucho de 15" stanley (\$9.97)
- 4 prensas (bar clamps) Dewalt de 4" (\$19.97)

Presupuesto aproximado para compra herramientas personales: \$65.00

EQUIPO DE SEGURIDAD:

- 1 Gafas transparentes de seguridad (\$3.98)
- 1 purificador (liviano) con filtro de partículas - (mascarilla de pandemia \$0.00)
- 1 Orejeras para el ruido (\$5.96)

Presupuesto aproximado para compra de equipo de seguridad: \$10.00

MATERIALES:

- 1 pote mediano de pega de madera de 16 oz. (\$3.97)
- 1 paquete de lijas 60, 100, 150, 220 (\$9.87)
- 1 tablón 36" x 8" x 1.5" de madera aserrada (\$30)
- 1 pote de poliuretano de aceite 8oz. (\$6.48)

Presupuesto aproximado para compra de materiales: \$50.00

Para comprar madera aserrada: Un opción cerca de la UPR RP 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 Carolina (787-750-0055) o Puerto Rico Hard Woods en Caguas (787- 308-4588).

Bibliografía:

- Adams, Rachel, and David Savran, editores. *The Masculinity Studies Reader*. Blackwell Publishing, 2002.
- Agel, Jerome. *The Medium Is the Massage: Marshall McLuhan, Quentin Fiore*. Gingko Press, Inc., 1996.
- Alvarado Morales, Manuel. *México y Puerto Rico en el proceso formativo del Caribe Hispano*. Historia de una relación. San Juan, s.f.
- Alicea Dennis. *Los rostros de la crítica, ensayos filosóficos*. Ediciones Callejón, San Juan, 2010.
- Bauman, Zygmunt. *Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds*. Polity Press, 2003. Bhabha, Homi K. *The Location of Culture*. Routledge. 2009.
- Berger, John. *Ways of Seeing*. Penguin Books, London, 1972.
- Boorstin, Daniel J. *The Image: A Guide to Pseudo-Events in America*. Vintage Books, 1992.
- 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.
- Dewey, John. *Art As Experience*. 7ma edición, Capricorn Book, 1958.

- 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.
- 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.