

INTRODUCCIÓN

Introducción

La educación debe adaptarse continuamente a los cambios de la sociedad, sin dejar de transmitir las adquisiciones, los fundamentos y los frutos de la experiencia humana.
Jacques Delors (1996)

Dentro de la ciudad de México, Distrito Federal en el siglo XXI, se encuentra arropada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1929, la actual Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), esta institución a su vez proviene de la Antigua Academia de Bellas Artes de San Carlos de México, fundada inicialmente como escuela de dibujo en 1781 durante el periodo Virreinal de México. En esta primera Academia de Bellas Artes hispanoamericana de origen monárquico, que tras la Independencia de México y el transcurrir de los años cambió en diversas ocasiones de nombre, se enseña (hoy en el 2011) la escultura, dentro de los estudios superiores universitarios que se imparten en dicha Escuela.

El concepto de la escultura dentro de la enseñanza de las Artes Visuales, se ha ido actualizando, sobre todo en los últimos 40 años, para adaptarse a los acelerados cambios que se están dando en este cada vez más globalizado mundo del siglo XXI; este arte tridimensional por excelencia entendido en un principio como una de las ramas de las Bellas Artes, interactúa hoy junto con otras técnicas artísticas en el espacio urbano y social preferentemente, aunque no puede separarse ni independizarse totalmente de las otras artes pintura, grabado/dibujo, fotografía, teatro, arquitectura, etc.

Durante el siglo XX, se amplió enormemente la manera de entender la escultura, que pasó de ser la estatuaria mimética clásica, desarrollada desde la antigüedad por todo el mundo y en todas las culturas, hasta la modernidad del neoclasicismo y el romanticismo, referida a una disciplina de tradición técnica especializada y totalmente occidentalizada; esta forma volumétrica por excelencia del arte, destinada a mostrar, lucir y difundir la religión, la corte, la política, la historia, o el poder económico en turno, por medio del retrato o los monumentos públicos y funerarios, se fue desarrollando unida al ser humano con sus diferentes culturas hasta nuestros días.

Con los cambios sociales, conceptuales y técnicos que se dieron, se pasó de solamente tallar, esculpir, modelar o fundir obras plásticas estáticas en diferentes talleres, que en su mayor parte se incorporaban a la arquitectura o a los monumentos levantados por el poder civil y religioso imperante, hasta lo referido, por ejemplo, al movimiento real, los nuevos materiales, el manejo de espacio virtual, etc.; en este estudio y análisis de la enseñanza de la escultura no se pueden dejar a un lado los aspectos sociales e históricos que implican las artes visuales, por ello también consideraremos lo que la historia del arte presenta en sus libros y lo que los museos mantienen en sus colecciones, junto con la enorme cantidad de obras escultóricas que se encuentran en el entorno urbano y en lo presentado en los medios de comunicación masificados actuales. Entrando ya en los primeros años del siglo XXI, la enseñanza de las artes en escuelas y universidades, continua siendo una opción importante en la educación de la juventud, esto es así en cualquier país.

Revisando la historia, encontraremos que fue a partir de que los gremios de pintores y escultores de origen medieval que se impusieron en la Nueva España tras la conquista, cuando se fundó durante la colonia la primera Real Academia oficial de Bellas Artes, en el caso de México, esto fue en el año de 1781; desde entonces la formación artística ha evolucionado de manera notable debido a los cambios que se fueron dando en la historia moderna tras la independencia del país. Dando con ello paso a una institución oficial al servicio de una corte europea, que impuso sus intereses económicos, que tras el paso de aproximadamente 130 años, llegó a convertirse en el siglo XX y en el México moderno, en una carrera universitaria libre ubicada en el área de las humanidades y las artes.

El aprendizaje de una profesión artística, englobada en las Bellas Artes, como es la escultura, se da hoy en México y en otros países del mundo dentro del ámbito universitario. A pesar de los nuevos conceptos incorporados a las Bellas Artes y específicamente a lo escultórico durante el siglo XX, observaremos que en las formas tradicionales del hacer escultórico y en su enseñanza, continúan empleándose métodos y procesos que apenas han evolucionado en cuanto a las herramientas y técnicas, dibujar, modelar, tallar y construir es lo habitual.

Las nuevas tecnologías, materiales y modos de entender el problema del espacio tridimensional, incorporados en los últimos tiempos no han llegado a desplazar de las aulas la pervivencia de un espíritu clásico, aunque sí han modificado el modo de plantearse y

pensar la forma volumétrica y su entorno inmediato. Por ello no podemos entender la escultura únicamente como tradición especializada hasta el punto del aislamiento absoluto, pues hoy más que nunca el aspecto interdisciplinario y experimental es fundamental, muchas veces la frontera entre una y otra área artística no está claramente definida.

Este trabajo surge como consecuencia del interés que en la actualidad tienen dentro del sistema educativo de un país las Artes Visuales. Así pues la enseñanza de las artes es fundamental para la cultura, aunque no siempre lo es para los gobiernos. La institución académica formada en un principio a partir de reglas y tradiciones, se ha ido adaptando, en los últimos tiempos, con mayor o menor fortuna a los cambios que se han dado en la sociedad y por lo mismo en la manera de entender las Bellas Artes; por una parte se mantienen tradiciones técnicas y métodos prácticos, por la otra se han ido incorporando las nuevas tecnologías industriales y conceptos alternativos, todo ello reflejando una existencia real dentro de un mundo acelerado, globalizado y mercantilista, que busca principalmente un provecho económico.

Está claro que es imprescindible e importante la educación para mejorar las condiciones de vida de un país, también parece obvio que el arte y sus productos son indispensables para que una sociedad esté completa y funcionando culturalmente con cierta libertad. Ello sin duda representa el prestigio del país además de ser también un motivo de comercio y de negocio que traspasa las fronteras y atrae divisas.

La presente investigación revisa en lo general los métodos de enseñanza aplicados en la educación artística para hacer escultura, a través del tiempo transcurrido desde que se creó en el Valle de México, la Antigua Academia y hasta los primeros años del siglo XXI; principalmente se revisará y analizarán los programas académicos y los correspondientes a lo que se está dando en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y otras instituciones de enseñanza superior en el área de escultura dentro de las Artes Visuales, esto abarca un periodo de 227 años. Para ello como modelo referencial importante en la que se basará la institución mexicana se partirá de los antecedentes académicos españoles, surgidos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid fundada en 1752, hasta aproximadamente el año 1820, fecha de la consumación de la Independencia mexicana.

También al igual que en España, en la Antigua Academia de San Carlos de México, se desarrollaron a modo de monopolio, las reglas del arte oficial, que marcaron las pautas del gusto, prácticamente hasta los primeros años del siglo XX. Tendrá que llegar la Revolución mexicana de 1910 para que surja en las artes una identidad nacionalista propia y se cambien los planes de estudios y las maneras de enseñar. Ya fue tras la Revolución mexicana en los primeros años del siglo XX, cuando en la Antigua Academia se dio la separación de las Bellas Artes (pintura, escultura y grabado) de la Arquitectura; uniéndose ambas a la Universidad Nacional de México. Tras esos hechos se originaron algunos cambios en los planes de estudio que fueron adaptándose a lo requerido por los nuevos tiempos.

Tras la creación de la Licenciatura en Artes Visuales y la modificación del Plan de Estudios, nos encontramos hoy en día, con que la Escuela Nacional de Artes Plásticas, continúa siendo el principal lugar de la República Mexicana en donde se imparten Artes Visuales, tanto en una licenciatura como en estudios de posgrado. A esta institución capitalina, le siguieron en el Valle de México, la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, esto ocurrió en los años cuarenta del siglo pasado y más recientemente en otras ciudades del país se han ido formando también la licenciatura en Artes Visuales, como en la Universidad de Baja California o en Jalapa la Universidad Veracruzana o en Toluca la Universidad del Estado de México, o en la de Guanajuato, etc.

Este proyecto es una gran oportunidad para incidir en el desarrollo académico de la investigación en las Bellas Artes, específicamente en la escultura, su historia y su enseñanza originada dentro de las antiguas academias, convertidas hoy en día en las actuales Facultades y Escuelas de Artes Visuales de México.

Para la realización de la investigación se utilizó una amplia bibliografía y fuentes de primera mano, que comprenden historiadores de arte, catálogos de exposiciones, artículos de revistas y periodísticos, los planes de estudios y los programas de trabajo de los talleres de escultura de las instituciones revisadas. También se dispuso del acervo histórico de la Antigua Academia de San Carlos en donde se puede observar, analizar formalmente y estudiar los modelos culturales de la enseñanza que fueron utilizados, así como los métodos didácticos establecidos en la educación de los estudiantes y artistas mexicanos en diferentes periodos de tiempos. Toda la información bibliográfica está

citada y se encuentra reunida y ordenada al final, en la bibliografía general.

Para la revisión de la enseñanza de la escultura en las Academias de arte españolas, existen como antecedentes algunas interesantes y completas investigaciones, realizadas con motivos de diferentes exposiciones organizadas en las últimas décadas en Madrid y Valencia, sirviendo de base para este trabajo los escritos de: Leticia Azcue Brea "Escultura. Teoría y Docencia" publicado en 1982 por la Real Academia de BBAA de San Fernando, en Madrid; el de José Manuel Martilla: "El Escultor: El modelo, la técnica y la idea" en el catálogo *La formación del Artista: de Leonardo a Picasso* (1989) y los de Carmen Pinedo Herrero, Elvira Mas Zurita y Asunción Mocholí Rosello, que se encuentran recopilados en *La enseñanza de las Bellas Artes en Valencia y su repercusión social. 250 años*, publicado en el 2003. Otra interesante investigación, de varios autores, al respecto de las Bellas Artes y la enseñanza artística en Valencia, se encuentra también en: *La Academia de Santa Bàrbara y la Real de las Tres Nobles Artes de San Carlos. Cien años de Enseñanza del arte (1754-1854)*, publicado el 2004.

Para lo referido a la enseñanza en México y la Academia de San Carlos, se indicará como referencia importante, entre otros, el catálogo de 1999: *Arte de las Academias; Francia y México. Siglos XVII-XIX*; realizado con motivo de una exposición en la ciudad de México en 1999, en donde varios autores explican los métodos de enseñanza/aprendizaje que se aplicaban. También es importante como fuente primaria, el libro de 1969, de Salvador Moreno: *El Escultor Manuel Vilar*, en donde recopila interesante información, de algunos manuscritos de quién fuera director de la rama de escultura en México, con sus impresiones y métodos sobre cómo daba sus clases a mediados del siglo XIX.

Se ha manejado también en esta investigación documentación de primera mano que se encuentra en los Archivos sin Clasificar y en los Fondos Reservados del Acervo Histórico de la Antigua Academia de San Carlos de México y de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como son los Estatutos Fundacionales de la Real Academia de San Carlos (1785), grabados, esculturas en yeso, y más recientemente lo referido a los planes de estudio y programas de asignaturas realizados por diferentes profesores/escultores que se dieron desde 1930 hasta la actualidad.

Sobre la aproximación a la educación de las Arte Plásticas, se ha recurrido a escritos y libros como el del crítico, investigador y docente Juan Acha: *Educación artística escolar y profesional* (2004) referido en lo general a Latinoamérica y especialmente a México; el de Yves Michaud: *Enseigner L'Art? Analyses et réflexions sur les écoles d'art*, con ideas muy claras sobre la actualidad y validez de la enseñanza del arte dentro de las escuelas y universidades principalmente en Europa; el de Imanol Aguirre: *Teoría y práctica en educación artística. Ideas para una revisión pragmatista de la experiencia estética* (2000) y diferentes artículos de la revista *Zehar*, Edición especial N° 60/61, (2007) "La Escuela Abierta".

Por último en cuanto a la utilización bibliográfica y documental se señala la importancia de la información obtenida a través de los medios electrónicos de Internet, que ha permitido conocer, la historia de algunas universidades e instituciones, biografías específicas, planes de estudio, programas de asignaturas, imágenes, etc. que complementaron el trabajo de investigación.

Las imágenes que se reunieron para la realización de la investigación del trabajo fueron extraídas de diferentes medios, muchas de ellas tomadas personalmente en la ciudad de México, en sus museos y exposiciones, de catálogos, libros e Internet y forman parte importante de la misma investigación al ilustrar las ideas que en diferentes tiempos se volvieron realidades tangibles. La gran mayoría de las imágenes tomadas se suprimieron y no fueron finalmente añadidas al trabajo, que quedó únicamente con unas 100, debido a que se redujeron algunos puntos de la investigación.

Desarrollar este trabajo supuso ordenar los conocimientos y las experiencias adquiridas en cuatro años, sintetizarlas y reflexionar sobre ello, extraer conclusiones válidas y realizar alguna propuesta dentro de un contexto actual universitario y docente, para poder transmitirlo y comunicarlo como texto a las nuevas generaciones de jóvenes estudiantes que aspiran a convertirse en artistas visuales o profesores investigadores. Como bien expone en su *proyecto docente e investigador* la Dra. en BBAA por la Universidad Politécnica de Valencia Maribel Domènech (2001. P.8):

"(...) Lo importante es saber obrar de acuerdo con ese conocimiento adquirido por el estudio y la práctica. (...) Como guía de

esta reflexión se sitúan en primer lugar una serie de preguntas básicas: ¿Qué enseño? ¿A quién enseño? ¿Cómo y dónde imparto esa enseñanza? ¿Con qué recursos cuento? Y cuál es la casi invisible pero palpable relación de todo ello con la investigación.”¹

Como objetivos principales se encuentran el dar a conocer, a la comunidad universitaria, la historia, las metodologías y los planes de estudio vigentes en las principales escuelas del país que imparten la carrera de Artes Visuales. Para ello se han analizado los diversos programas y su contenido, estudiándolos y comparándolos para encontrar coincidencias y diferencias, que nos lleven a entender ¿cómo y qué se enseña en la escultura hoy? En definitiva se trata de profundizar en dicha “especialidad” incluida durante un largo tiempo dentro de una carrera universitaria; esta abarca, hoy más que nunca, distintos conceptos y disciplinas interrelacionadas entre sí. Se aclara y apunta, cómo se ofrece a la juventud mexicana, principalmente en la capital del país, la educación artística correspondiente al nivel universitario y referido concretamente a la escultura.

Otro objetivo importante es desarrollar una metodología de investigación válida para fortalecer el posgrado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, tema complejo y no muy tratado formalmente entre los maestros especializados en la práctica de taller, por carecer de la experiencia y modelos que se utilizan en otras áreas de las humanidades y las artes, cómo por ejemplo en el Instituto de Investigaciones Estéticas o en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, o en las investigaciones de las distintas universidades de España.

“La Facultad de Bellas Artes dentro de la concepción de Universidad que hemos definido, ha de devenir una facultad del conocimiento en las áreas y en los medios que le son propios. Este fomento implica desde una transmisión de saberes hasta una producción de los mismos ofreciendo alternativas a la comunidad a la que pertenece, pasando por una profunda reflexión de las aptitudes humanas que se ponen en juego, del análisis experimental de los propios medios y

¹ DOMÈNECH Ibáñez, Maribel: *Proyecto Docente e Investigador*; Universidad Politécnica de Valencia, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Escultura. Valencia, 2001

de la búsqueda de nuevos lenguajes y discursos del arte.” (Domènech. 2001. P. 20)

La educación artística orientada a la escultura en México, es analizada, revisada y estudiada en este trabajo de diversos modos: historicista, explicativo y descriptivo, basada en el desarrollo de la escultura y cómo fue enseñada, con metodologías que fueron buscando y encontrando las razones y causas que ocasionaron los cambios del concepto escultórico.

Así pues como método, se llevarán a cabo las revisiones de los Planes de Estudio y Programas de Asignatura, bajo una línea de investigación de tipo descriptivo, que nos servirá para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes, permitiendo detallar cada uno de los puntos estudiados básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos; además de ser también explicativa para buscar y encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos, siendo su objetivo último explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste.

Como hipótesis surgen algunas preguntas que a continuación se exponen: ¿los métodos tradicionales y de la antigua academia son válidos hoy en día dentro de la enseñanza universitaria? ¿La escultura entendida como estatuaría continúa vigente como síntesis objetual en una estética posmoderna? ¿Se deben mantener los procedimientos tradicionales académicos dentro de la enseñanza universitaria? ¿En este mundo globalizado y acelerado hay un tiempo limitado, para dedicarlo al trabajo individual físico y manual del taller? ¿Los nuevos conceptos de arte efímero y virtual sustituyen o complementan las tradiciones antiguas en el hacer artístico? ¿Están las universidades preparadas por medio de sus escuelas y facultades de artes visuales, para formar artistas profesionales?

Como respuestas encontradas y buscadas se propone a priori las siguientes:

- Las artes tradicionales así como su forma de enseñanza y aprendizaje anterior al siglo XX, continúan vigentes dentro de las escuelas a pesar de los nuevos conceptos y teorías como un modo de entender el presente.
- Desde el entendimiento de la modernidad y la posmodernidad no se anuló el pasado, sino que se asimiló y desarrolló con nuevos

valores.

- Las escuelas de arte incorporadas como facultades a las universidades, deben continuar desarrollando en sus planes de estudios la enseñanza de las técnicas y métodos del pasado, retomándolo y actualizándolo como un modo de investigar sobre el ser humano y su historia.

- En este mundo acelerado y globalizado es importante y necesario darse el tiempo en los espacios universitarios para la reflexión, para entender nuestra propia humanidad interrelacionada con el entorno a través del trabajo físico e individual en el taller-laboratorio.

- Más que sustituir los procedimientos tradicionales, los nuevos materiales, conceptos, métodos y tecnologías se sirven de lo anterior para experimentar el presente, dándose también nuevas visiones con los mismos materiales

- Las universidades son hoy en día instituciones adecuadas para la formación de profesionales en lo artístico con alto nivel técnico y crítico, susceptibles claro está de ser mejoradas.

El punto de partida para el análisis de la *enseñanza de la escultura*, es el inicio de las academias de Bellas Artes en España y en América, con la Antigua Academia de San Carlos de México, transmutada con el tiempo en la actual Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), incluyendo a sus maestros y artistas escultores más significativos, para ello se revisó el origen y los avatares de la institución a partir de diversas fuentes, realizándose también un análisis comparativo con algunas otras universidades nacionales y extranjeras especializadas en las Artes Visuales.

Se contó para la investigación principalmente con la biblioteca del posgrado de la ENAP, plantel Academia y plantel Xochimilco, así mismo con el apoyo de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria y otras facultades e instituto, unidos al posgrado en Artes Visuales: la Facultad de Arquitectura y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Se consideró también las visitas y la información procedente de distintas publicaciones y páginas de Internet de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, de la Universidad Politécnica de Valencia y su departamento de escultura; así como de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense y de la Facultad de BBAA de Barcelona, San Jordi, aunque finalmente la mayor parte de dicha información

(fotografía de talleres, programas, planes de estudio) no se incluyeron directamente en este trabajo. Se dispuso para la elaboración del proyecto con las herramientas siguientes: una cámara de fotografía digital, una computadora con impresora y servicio de Internet; también se visitaron distintas universidades.

La tesis está estructurada en cuatro capítulos: En el primer *Aproximaciones*, se reflexiona brevemente a partir de citas y de una bibliografía especializada, sobre la pregunta: ¿Cómo se enseñó en las antiguas academias y cómo se enseña hoy en las universidades?

En el segundo capítulo, *los Métodos, Planes de Estudio y Programas*, se revisa brevemente cómo y qué se enseñaba en las academias de bellas artes de Europa, en especial las de España; se exponen y analizan a continuación los sistemas y programas de escultura aplicados en México desde finales del siglo XVIII, a finales del siglo XIX, terminando con la presentación de los planes y programas realizados en la Escuela Nacional de Artes Plásticas hasta los años sesenta del siglo XX.

El tercer capítulo *Análisis formal y comparativo de los métodos, programas y planes de estudio de las Artes Visuales en México*, es una revisión analítica y descriptiva, desde 1970, que dará respuesta a preguntas sobre ¿cómo se ejerce la enseñanza y que planes de estudios se están aplicando hoy en día en México?, referidos a las artes visuales y la escultura, ¿Qué sucede hoy en el ámbito universitario mexicano representado por la ENAP?, ¿Qué otras instituciones mexicanas ofrecen actualmente estudios en artes visuales?, ¿Cómo están estructurados y cuáles son los objetivos en los actuales programas aplicados en la ENAP?, ¿Cómo son los espacios de los talleres de escultura? En este capítulo se presenta un análisis de los programas de asignatura vigentes relacionados con la enseñanza de la escultura dentro de la ENAP y se realiza una presentación comparativa con otras cinco universidades mexicanas, mostrándose la disponibilidad de los espacios de trabajo, esto es sus talleres o laboratorios.

El cuarto y último capítulo presenta tres Facultades de Bellas Artes españolas, se analizan y revisan algunos programas de asignatura relacionados con la escultura, mostrándose también sus talleres y laboratorios.

El trabajo incluye las correspondientes *conclusiones* y las fuentes *bibliográficas* completas que se revisaron a lo largo de todo el proceso de realización de la tesis, además de un índice de múltiples (97) anexos.

Esta tesis se terminó como borrador en marzo de 2009, la investigación final fue depurada, sintetizada, reducida en algunos puntos y ampliados en otros, en dos ocasiones más, hasta su actual contenido en marzo de 2011.

Aproximaciones

Aproximaciones

“La escultura, en efecto, comienza su andadura como amuleto para pasar a significar conceptos religiosos o políticos, y llegar, por último, en la época contemporánea, a significarse exclusivamente a sí misma.”²

Hoy en día podemos decir que la palabra arte engloba toda suerte de actividades, se trata de la creación de formas inéditas concernientes al dominio visual. También a decir de Jacques Thuillier en su *Teoría general de la Historia del Arte* (2003, p.78), el arte implica un lugar de origen junto a un medio que abarca todos “los elementos sociales, económicos, religiosos y mentales que el término implica” y que llamamos motivos y estilos. Durante muchos siglos el arte estuvo relacionado a la idea de la belleza, siendo esto una de sus cualidades inseparables, prácticamente hasta el siglo XX en que se incorporarán nuevos conceptos estéticos que destacaron la subjetividad del individuo y “el acto creador del genio”, sobresaliendo hoy en día el estudio de “los contextos en que la obra surge, contextos históricos, contextos culturales y sociales (...)” aspectos a los que se refiere con claridad Eugenio Trías (1999):

“Los antiguos se amparaban en la metafísica y en la teología; partían del referente metafísico y teológico de un concepto objetivo y trascendental de belleza: belleza como <<esplendor del rostro divino>>; belleza como <<resplandor de la verdad>>. (...) Los contemporáneos, apeados de una referencia explícita o implícita a recursos teológicos, apelan a la naturaleza de la forma; o eventualmente a su fragilidad, al estigma de <<desintegración>> que en ésta opera, y al dominio de ese principio de caducidad y deterioro a través del principio configurador. (...)” (E. Trías. 1999. P.14)³

La obra de arte siempre está cargada de simbolismo, pues presenta o representa siempre una idea de modo directo o indirecto,

² BORRAS Gualix, Gonzalo M.: Capítulo II “El Arte de la Escultura” en p. 186: VVAA: *Introducción General al Arte*; Ediciones Istmo; Madrid, 1980

³ P. 14 Citado en: MOLINUEVO, José Luis (Editor): *A que llamamos Arte. El criterio estético*; Ediciones Universidad de Salamanca, 2001

que no necesariamente puede ser reconocida. El arte no como objeto sino como manifestación, es un lenguaje plural y ambiguo, utilizado como medio de expresión del pensamiento y sentimiento del ser humano “Es un símbolo que contiene realidad e irrealidad, razón e irracionalidad, consciencia e inconsciencia, idea y sentimiento” (Carmen Osuna.2000)⁴.

Sobre el papel ideológico de la obra de arte, la crítica de arte Rosalind E. Krauss nos indica en su ensayo “Ballets Mecánicos: Luz, Movimiento, Teatro”, que es producto de una ideología determinada, que “proyecta una imagen particular del mundo o de lo que significa estar en el mundo”, dentro de un contexto social que refleja un punto de vista ideológico y de sistemas de valores en los que está inmerso el artista: “(...) el arte nunca es moralmente neutro, sino, lo quiera o no, partícipe en el sostenimiento de esos valores, o bien -en ciertos casos extremos- en su contestación o subversión.” (Krauss. 1977. p. 209)

En la actualidad, a decir de distintos autores como los tres citados a continuación, el arte puede ser cualquier cosa y reflejar también muchas circunstancias que atormentan al ser humano y que tiene que ver con el horror, la fealdad, lo abyecto y lo destructivamente negativo:

“Los conceptos de bello y de feo están en relación con los distintos períodos históricos o las distintas culturas (...)” (Eco, 2007, P.10).

“El arte incluye no sólo obras poseedoras de belleza formal para que las disfruten personas de <<gusto>> u obras que transmiten mensajes de belleza y elevación moral, sino también obras que son feas y perturbadoras, que tienen un contenido moral destructivamente negativo.”⁵ (Cynthia Freeland. 2001. P.41)

“La noción filosófica de la estética ha vivido en el pasado casi por entero dominado por la idea de belleza, sobre todo en el siglo XVIII la gran época de la estética –cuando, aparte de lo sublime, lo bello era la única cualidad estética que tenían en cuenta artistas y pensadores. En el siglo XX, en cambio, la belleza desapareció casi

⁴ Cita: “Declaraciones de Carmen Osuna” en VVAA: *Aproximación a la escultura contemporánea*; Recopilación de las conferencias del curso Análisis de la Escultura Contemporánea, Organizada en Noviembre 2000; Edita Fundación cultural del Colegio Oficial de Aparejadores y arquitectos Técnicos de Sevilla, 2002.

⁵ FREELAND, Cynthia: *Pero ¿esto es arte? una introducción a la teoría del arte*; (*Bur Is It Art?*; Oxford University Press, 2001) Traducción María Condor; 3ª Edición Cátedra; Madrid, 2006

por completo de la realidad artística, como si el atractivo fuese, con sus groseras implicaciones comerciales, en cierto modo un estigma. (...) La más vulgar de las cajas de madera, un rollo de cuerdas para tender la ropa, una bobina de alambre de espino, una hilera de ladrillos, podía ser una escultura.”⁶ (Arthur C. Danto. 2003. P. 42-43, 58)

I.a. Breve aproximación a la historia de la escultura en el arte

Los legados arqueológicos de la antigüedad que podemos ver en los diferentes museos del mundo, nos muestran una gran variedad de representaciones y objetos escultóricos de distintos tamaños, según su uso, ya sea con formas de animales, vegetales, humanas, geométricas y abstractas. Este arte de la forma sólida y duradera en el pasado, fue evolucionando al igual que las herramientas con las que se trabajaban los distintos materiales, algunos de ellos muy valiosos, duros o suaves. Las formas creadas fueron cada vez más perfectas, sobresaliendo de entre todas la figura humana, cuya representación llegó a todos los ámbitos ya sea religioso, político u ornamental. En la antigüedad más bien se daba importancia al oficio técnico, a la profesión y a la destreza especializada en el correcto manejo de los distintos materiales y herramientas.

Tras muchos siglos, con la pérdida y destrucción del mundo antiguo, el desarrollo del arte occidental en torno a Europa, va a ir evolucionando de nueva cuenta, los técnicos especialistas y artistas trabajaron desde los gremios medievales que formaron los talleres dedicados a distintas técnicas y materiales, <<en una enciclopedia de las artes de finales del s. XV se utilizaba cinco conceptos distintos en vez de uno: *statuari* (quienes trabajaban la piedra), *caelatores* (los que trabajaban el metal), *sculptores* (la madera), *factores* (la arcilla), y *encuasi* (la cera)]⁷>>. Será a partir del Renacimiento italiano del siglo XVI, cuando el pintor y el escultor se ganarán un papel privilegiado como artistas, protegido o explotado por la figura del

⁶ DANTO, Arthur C.: *El abuso de la belleza. La estética y el concepto del arte*; (*The Abuse of Beauty*); open Court, Chicago y La Salle, Illinois, 2003) Traducido por Carles Roche; Ediciones Paidós Ibérica, S.A.; Barcelona, 2005

⁷ CARBONEY Tatay, Amparo: Indicado en: “El proyecto Expositivo en Escultura”; Valencia 2002-2003:

<http://www.bbbaa.upv.es/escultura/asignatura/proy2/pro-expo/apuntes.htm>

mecenas y alejado de los oficios manuales de los artesanos.

Ya en las cortes barrocas será en donde originaron finalmente las reales Academias de Bellas Artes, que estuvieron al servicio de los intereses del estado monárquico y en donde se regularizó la enseñanza de la “belleza” como fin estético, en ellas se mantendrá al ser humano como tema supremo de la representación artística y el uso de los materiales escultóricos “nobles”, que por excelencia fueron el mármol, el alabastro y el bronce, utilizando para la escultura herramientas que no diferían mucho en forma a las de la antigüedad. El término de “bellas artes” surgió finalmente como concepto propio en el mundo moderno neoclásico, en 1747:

“<<Charles Batteaux introdujo dicho calificativo en *Les beaux arts réduits à un même principe*. Abarcaba pintura, escultura, música, poesía, arquitectura y elocuencia... En 1762, las “bellas artes” aparecen en el Diccionario de la Academia Francesa con un significado diferente al del oficio>>”⁸.

Fue a partir de ello como el concepto del arte occidental, dominadas principalmente por la religión y por las cortes reales a través de la creación de las academias de Bellas Artes, llegaron al continente americano, en donde se impusieron primero como talleres que adquirieron características propias, al integrarse en ellas la mano y el quehacer del artesano indígena y después, como fue el caso de México, con la creación en la Nueva España de una réplica de las reales academias de Bellas Artes europeas.

“La escultura en Iberoamérica durante el siglo XIX se caracterizó por el descenso paulatino en la producción de la tradicional escultura religiosa barroca heredada de la época colonial y la introducción y proliferación de la estatuaria conmemorativa, de carácter secular e índole público, vinculada a los proyectos ornamentales de las ciudades. También hubo continuidad en los monumentos de carácter funerario, realizado con el fin de perpetuar la memoria de los fallecidos. (...) Con la escultura monumental, de carácter público, convivió el retrato, (...) fue el medio elegido por las personalidades de los diversos países para satisfacer el deseo de perpetuarse en el tiempo.(...) los escultores optaron en general por la utilización del bronce (...) El mármol, sin embargo, era considerado el medio más apropiado para expresar el ideal heroico y eterno propio

⁸ PALAZÓN Mayoral, María Rosa: *La estética en México. Siglo XX. Diálogos entre filósofos*; UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, Fondo de Cultura Económica; México, 2006

del neoclasicismo (...) El uso generalizado de ambos materiales, bronce y mármol, obedecía asimismo a la intención de que las obras se mantuviesen inalterables con el paso de los años.”⁹

(Rodrigo Gutiérrez. 2004. Pp.15-17)

Pero con el tiempo y a partir de finales del siglo XIX, la estabilidad casi inmutable del arte académico empieza a cambiar de un modo acelerado, la revolución industrial, la reproducción estandarizada, la fotografía, los medios de comunicación, y los nuevos materiales (nobles, pobres o industriales) marcarán un rumbo diferente en la producción artística, con ideologías y razonamientos intelectuales variados.

Ya en el siglo XX, el concepto de la escultura cambió aceleradamente de acuerdo a las distintas clasificaciones dadas por diferentes historiadores del arte y críticos. Pudiéndose encontrar formas estáticas o con movimiento real, otras se crearán como formas figurativas expresivas, muy alejadas del concepto académico clásico, como las englobadas dentro de las distintas corrientes que se dieron (cubistas, surrealistas, expresionistas, sintéticas, funcionalistas, abstractas), se realizarán estructuras espaciales o construcciones a partir del collage o el acero soldado y forjado, creándose a partir de la segunda mitad del siglo objetos minimalistas, Land-Art, instalaciones y “performances” a modo de escenografías o representaciones teatrales, en los que se emplearán los materiales y los lugares más diversos, inclusive el mismo cuerpo del artista.

El profesor Manuel Moreno Espina en un ensayo presentado en un congreso, diserta sobre las nuevas tecnologías aplicadas a las viejas tradiciones escultóricas como la talla en piedra, llegando a la conclusión de que las tecnologías actuales condicionan la manera de trabajar y que conviene utilizarlas con cuidado y prudencia ya que su rapidez en el proceso nos aleja muchas veces el diálogo con los materiales que suele darse en la escultura; de él transcribo lo siguiente:

“(...) El útil del trabajo manipula nuestro comportamiento, dando muestras en determinados casos de ser, más que un elemento adecuado, una herramienta que por sus características mecánicas

⁹ GUTIERREZ Viñuales, Rodrigo: *Monumento conmemorativo y espacio público en Iberoamérica*; Ed. Cátedra; 1ª edic. Madrid, 2004.

nos condiciona la conducta y los procesos de ejecución de la obra de arte. (...) la aceleración de los resultados no son aconsejables (...) las herramientas a utilizar (útiles adiamantados: discos de corte y de desbaste, fresas y freselines, etc.) limitan de forma extraordinaria el contenido y el continente de la obra a representar; (...)”¹⁰ (Moreno. pp.197 – 198)

Estas modificaciones en el hacer de la escultura, surgen de la búsqueda de nuevas funciones y significaciones originadas a consecuencia de la pérdida de las tradiciones técnicas y la incorporación de los nuevos materiales industriales, esto aunado al desuso cada vez más acusado de su función conmemorativa y celebrativa, tanto religiosa como política. Los artistas del siglo XX, buscaron y construyeron nuevas formas de expresión, alejados de las representaciones de la figura humana tradicional en respuesta a las diferentes necesidades sociales del arte, influidas en parte por las tendencias revolucionarias y marxistas, que pedían, entre otras cosas, incorporar el arte a la producción industrial utilitaria.

Hoy en día por lo mismo el término de estatuaría se refiere más bien al arte clásico del pasado y a la escultura de la antigua academia, ya no es suficiente para englobar la escultura en general, incluso la misma palabra escultura no define con claridad sus propios límites pues abarca innumerables propuestas artísticas. No obstante las formas volumétricas realizadas en materiales tradicionales se continúan haciendo, las herramientas tradicionales únicamente han mejorado en su dureza y resistencia, sumándose no obstante diferentes máquinas que facilitan, condicionan o cambian la manera de pensar y de hacer el trabajo, por su velocidad para proyectar, desbastar, cortar, pulir, perforar y acabar.

I.b El proceso técnico y los materiales en la escultura

“La influencia de las tecnologías de información y comunicación, y las consecuencias de la globalización han tenido un indudable efecto transformador en la medida en que están

¹⁰ MORENO Espina, Manuel: “A mano o a máquina: Una reflexión y maduración del contenido y continente ante los útiles de trabajo en la talla en piedra” en VVAA: *¿Qué es la escultura, hoy?- 1er congreso Internacional Nuevos Procedimientos Escultóricos*; Grupo de Investigación Nuevos Procedimientos Escultóricos; Valencia 2002.

desmantelando viejos modos de pensar y funcionar”¹¹

Debemos considerar como punto de partida, que la escultura se ocupa de la materia y de lo formal de un modo particularmente volumétrico; muchos materiales han servido de soporte para ello al ser sometidos por la voluntad del ser humano, que los transforma con las manos y/o algunas herramientas apropiadas, cada material posee sus propias cualidades individuales, “El escultor ha de poder hacer lo que desee con el material que trabaja, no puede permitir que éste lo derrote y no le deje hacer lo que quería.” (Sauras. 2003. P.62) Es a partir de ideas y conceptos como se producen las figuras que ocuparán el espacio, por medio de un proceso técnico especializado. Las formas escultóricas en su totalidad no pueden ser suplidas en la experiencia perceptiva por imagen bidimensional, que además suele presentarse en una escala diferente a la real, en la que es difícil apreciar las distintas cualidades del material así como la dureza, la suavidad, la frialdad o calidez, las texturas lisas, pulidas, aspereza, etc.

“Al romper su dependencia de la mimesis el material ya no está supeditado a la representación ni a las jerarquías del oficio académico, ni sometido a formas convencionales. Por ello en el arte moderno el material y sus texturas virtuales, bien entendido por el escultor, sus cualidades propias, hacen resaltar, incluso exaltan su entidad física propia”¹² (Sauras. 2003. P.301)

Se podría también analizar y estudiar la escultura desde la perspectiva de los materiales y los procedimientos técnicos utilizados para su desarrollo y evolución, básicamente los dos procedimientos tradicionales para crear volúmenes, ya sean originales o copiados, son la *talla* y el *modelado*, aunque desde hace tiempo se incluye la *construcción*. La construcción, como sistema de fabricación objetual, se derivó a partir de collage y la escultura cubista, dadaísta y surrealista (podemos señalar como los orígenes de lo constructivo las esculturas de los españoles Pablo Picasso y Julio González y más adelante el norteamericano Alexander Calder con sus móviles, especialmente los dos primeros con la introducción del hierro y la técnica de la soldadura el repujado y la forja aplicado al arte); esta técnica representó una manera diferente de crear formas construidas

¹¹ Pp. 82-83 GARCÍA Andujar, Daniel: Forum “La escuela abierta”; en la revista *Zehar*; N° 60/61; Arteleku; Donostia, Guipúzcoa, 2007

¹² SAURAS, Javier: *La escultura y el oficio del escultor*; Ediciones del Serbal; Barcelona; 2003

con partes, ya sea con ensambles de módulos o pedazos, que formarán estructuras realizadas con maderas, plásticos, hierro forjado, o con otros materiales y piezas industriales encontradas o trabajadas con esa intención. El tema del material ha sido y es importante y recurrente en los escritos sobre la escultura por parte de filósofos, historiadores o artistas, los materiales en la mayor parte del arte contemporáneo, se convierten muchas veces en el fin mismo de la obra, no solamente en la piel de la forma, sino también en el mismo fin y en el objeto del discurso estético.

“La edad del Hierro empezó hace años, produciendo desgraciadamente, armas, algunas muy hermosas. En nuestros días permite, además, la construcción de puentes, de edificios, raíles de ferrocarril, etc. Ya es hora de que ese material deje de ser mortífero y simple materia de una ciencia mecanizada; la puerta está abierta hoy para que ese material, penetrando en el dominio del arte, sea batido y forjado por pacientes manos de artistas”.¹³ (Julio González)

El filósofo y psicólogo de arte Rudolf Arnheim (Berlín 1904-2007), refiriéndose a la escultura, dentro de su texto *Consideraciones sobre la educación artística* (1989), expone las diferencias con respecto a la pintura, el dibujo o a la fotografía, como un medio indirecto de captar una imagen. De la escultura en particular que el manejo del volumen es lo fundamental; Arnheim se refiere a las distintas maneras de abordar el hecho escultórico de una forma tradicional, destacando el aspecto táctil de la obra en el capítulo “los materiales tienen carácter”:

“¡Qué diferentes son la experiencia de dirigir apariciones remotas de luz y el vigoroso arte del escultor, que confirma cada observación visual con el toque de sus manos! En la obra del escultor, la diferencia más significativa desde el punto de vista psicológico es la existente entre el modelado y la talla.” (Arnheim. *Consideraciones sobre la educación artística*. 1989. p. 66)

En lo que se refiere a los materiales artísticos utilizados en la educación, el mismo autor afirma que estos tienen carácter propio y

¹³ ZANÓN, María José (Profesora asociada de la Facultad de Bellas Artes de Altea. Universidad Miguel Hernández de Elche) citado en: “Posibilidades plástico-expresivas del metal en respuesta a los distintos procesos técnicos aplicados al mismo”; en: VVAA: *¿Qué es la escultura, hoy? 1er. Congreso internacional Nuevos Procedimientos Escultóricos*; Grupo de Investigación UPV, Valencia 2002

que pueden condicionar el resultado de las creaciones, esto en la escultura es un hecho bastante claro:

“Los materiales y los vehículos usados para la actividad artística también tienen caracteres específicos a los que se responde de forma muy parecida a como una persona responde a otra. Unos nos atraen, otros nos repelen y muchos nos son indiferentes.” (Íd. P.65)

Sobre el mismo tema del material, el sociólogo y filósofo Theodoro W. Adorno, en su *Teoría Estética* (1970), en el punto “el concepto del material” señala la importancia de la materia física del arte, que es de hecho aquello de lo que parten los artistas y tiene una significación histórica por sí mismo, siendo junto con el aprendizaje de la técnica, el modo de dominarlo con fines artísticos.

“(…) la elección de materiales, aplicaciones y limitaciones de su uso son un momento esencial de la producción. (...) El material no es ningún material natural cuando se presenta en cuanto tal ante el artista, sino algo plenamente histórico (...) <<Técnica>> En estética, el nombre para el dominio de los materiales es el de técnica.” (Adorno. P. 197-198)

De otros materiales no tradicionales de la industria, utilizados en la escultura como los plásticos, Ignacio Pérez, profesor de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, en la Universidad de Vigo, explica que cada uno de ellos tiene sus propias cualidades específicas que deben ser tenidos en cuenta cuando se utilizan:

“(…) los artistas no deberían utilizar el plástico como sustituto de otro material, tal como a menudo se ha hecho y se hace en la industria, sino para aquello que solo se pueda hacer con plástico... El artista puede buscar aquella forma y estructura para cuya realización el plástico, por su peculiar relación peso-resistencia-volumen, sea el material óptimo”¹⁴

Algunas de estas corrientes del primer tercio del siglo XX (Dadaísmo, el constructivismo y el funcionalismo de origen ruso), así como la escuela de arte alemana de la Bauhaus, favorecieron entre

¹⁴ P.357 PÉREZ-Jofre, Ignacio: “*Polímeros y arte contemporáneo. Una reflexión sobre su significado cultural desde la contemporaneidad.*” en: VVAA: *¿Qué es la escultura, hoy?- 1er congreso Internacional Nuevos Procedimientos Escultóricos*; Grupo de Investigación Nuevos Procedimientos Escultóricos; Valencia 2002.

otras cosas el acercamiento a la industria y la experimentación de formas tridimensionales construida de partes, haciendo además grandes aportaciones conceptuales. También a partir de la segunda mitad del siglo pasado entrarán a formar parte del “campo expandido de la escultura”¹⁵ algunas formas de metal en total ingravidez, así como algunas instalaciones de arte efímero, o las intervenciones en un espacio urbano, en el campo, en los desiertos, en el agua, registrados con fotografías, además de la utilización de luces de neón o de televisores y multimedia en habitaciones poco iluminadas.

Por su parte y referido a un material escultórico muy importante hoy en día, María Ángeles Maqueda Pérez en su ponencia “*El metal como elemento renovador de la escultura en el siglo XX*”, presenta el trabajo con los metales como una de las grandes aportaciones referidas a las técnicas incorporadas al aprendizaje escultórico dentro de las universidades. En su disertación lo presenta como una ruptura notable con el pasado clásico y tradicional junto al ir y venir de los nuevos conceptos e ideas como fueron lo no figurativo y la abstracción:

“La ruptura que plantea la escultura en este siglo (XX) va más allá de lo que puramente formal, ya que se alimenta de una gran base conceptual que le lleva a rechazar toda relación con la mimesis, casi desapareciendo en las primeras décadas la escultura como vehículo de mensajes religiosos, históricos, etc.” (Maqueda en *¿Qué es la escultura hoy?* 2002 p.65)

Expone también Maqueda en la misma ponencia los acontecimientos sin precedentes y los sucesos más significativos para el arte moderno en el siglo XX: la primera y segunda guerra mundial, la decepción y el rechazo a lo establecido, la crítica al materialismo, el triunfo del arte norteamericano, la ciudad de Nueva York como centro del mercado del arte, los nuevos materiales, el

¹⁵ En referencia al ensayo publicado por Rosalind Krauss: “La escultura en el campo expandido” de 1978, recopilado en: KRAUSS, Rosalind E.: *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*; Alianza Editorial, Madrid, 2002. “En los últimos diez años, se ha utilizado el término “escultura” para referirse a cosas bastantes sorprendentes: estrechos pasillos con monitores de televisión en sus extremos; grandes fotografías que documentan excursiones campestres; espejos dispuestos en ángulos extraños en habitaciones corrientes; efímeras líneas trazadas en el suelo del desierto. Aparentemente, no hay nada que pueda proporcionar a tal variedad de experiencias el derecho a reclamar su pertenencia a algún tipo de categoría escultórica. A menos, claro está, que convirtamos dicha categoría en algo infinitamente maleable.”¹⁵ (Rosalind Krauss. 1978)

ensamblaje, las transparencias, el movimiento, etc. todo ello afectará al artista que buscará con su arte un modo de liberación, “abriendo campo a una nueva experimentación”, con formas y técnicas distintas:

“El artista toma una actitud crítica contra los valores establecidos de una sociedad materialista y propone el principio del “no arte”. La escultura adquiere una apariencia compleja, antifuncional. (...) iniciándose un proceso de enorme desarrollo y de gran aceleración donde la obra de arte pasa de ser una imagen a un objeto, produciéndose la exaltación del mismo (...)¹⁶

El artista como ciudadano, está inmerso dentro de la vida cotidiana y urbana, en una sociedad acelerada que tiende hacia la globalización, el consumismo y la utilización de los medios de comunicación como difusores de la cultura visual; sus opciones profesionales dependen de factores diversos como son las habilidades del individuo, la disponibilidad de las diferentes técnicas y herramientas tradicionales o industriales que conoce y con las que experimenta, también influye su formación, educación, cultura particular y nacional que se refleja durante el aprendizaje y durante el trabajo de ejecución, estando también condicionado al funcionamiento del mercado.

“Desde hace ya algún tiempo (por no decir desde las dos primeras décadas del siglo XX), la escultura ha dejado de ser la protagonista y única dueña de la tridimensionalidad. Manifestaciones como la instalación, la ambientación, los ensambles, los proyectos urbanos, los objetos encontrados y el *performance* han ayudado a flexibilizar el campo escultórico y, por otro lado, han exigido un término que los englobe a todos. Por si fuera poco, las artes visuales se han expandido aún más debido a que existe toda clase de híbridos, producto de la permeabilidad con otras disciplinas como los diseños (gráfico, industrial, arquitectónico y urbano), las artesanías (urbana y rural) y la fotografía. (...) La escultura ha explorado lo efímero involucrando una interminable lista de materiales, donde muchos de ellos caducan tempranamente.”¹⁷ (Aurora Noreña. 1997)

¹⁶ P. 66 María Ángeles Maqueda Pérez en “El metal como elemento renovador de la escultura en el siglo XX” pp. 65-72, en: en VVAA: *¿Qué es la escultura, hoy?- 1er congreso Internacional Nuevos Procedimientos Escultóricos*; Grupo de Investigación Nuevos Procedimientos Escultóricos; Valencia 2002.

¹⁷ Pág. 31-35 NOREÑA, Aurora: “*Fronteras movibles en la tridimensionalidad*”; artículo aparecido en la revista: *Tierra Adentro* (Nº ¿?); editada por CONACULTA; México, 1997.

Desde una perspectiva del arte y la escultura en el ámbito urbano, podemos aseverar que cuando esta no consigue implicar a la sociedad, no llega realmente al rango de lo público.

“La escultura urbana o de los ambientes urbanos no se ha entendido ni aclarado hasta el día de hoy (1998). Es por eso que se sigue creyendo que colocar obeliscos es un buen ejemplo de arte urbano. Craso error. El arte urbano tiene sus reglas: estructura un espacio real, considera su entorno visual, formal, la condición somática de todo individuo. (...) (Busca): (...) que la obra provoque el uso de todos los sentidos para que exista una mejor lectura de su entorno, entorno que cercamos con nuestro cuerpo, que el espectador perciba el encanto que tienen los espacios abiertos por los que transitamos.”¹⁸ ((Hersua) entrevistado por Manuel Bañuelos Centeno.)

Emilio Martínez cita al artista Armajani, quién en sus reflexiones plantea el arte público como una necesidad social con funciones claras hacia lo cívico y en el que sobre todo actualmente interviene el trabajo interdisciplinar que puede conjuntar un lenguaje híbrido entre las “ciencias sociales, arte, arquitectura y planificación urbana”:

“En palabras de Siah Armajani: “El arte público no trata de un mismo sino de los demás, no trata de los gustos personales sino de las necesidades de los demás, no trata del mito del artista sino de su sentido cívico, no trata del vacío existente entre la cultura y el público sino que busca que ese arte sea público y el artista de un nuevo ciudadano... (...) El arte público tiene funciones sociales. Se ha transformado de un arte a gran escala, específico para un emplazamiento concreto, a un trabajo con contenido social...”¹⁹

Las opciones actuales del artista como escultor son distintas y ninguna fácil, por un lado la enseñanza de las artes plásticas o actividades estéticas en los distintos niveles de la educación en escuelas particulares u oficiales, por otro lado está el ejercitar la profesión y competir en concursos o premios, comercializar la obra

¹⁸ Pág. 44 en VVAA: Catálogo; *12 escultores finimilenaristas en México*: 16 de julio al 4 de Octubre de 1998: Museo De Arte Moderno, Edt. LaSociedad Mexicana de Arte Moderno, México 1998

¹⁹ P. 75 MARTÍNEZ, Emilio: “Arte público. Intervenciones artísticas en el espacio urbano”, pp. 73-75 en: VVAA: *¿Qué es la escultura, hoy?- 1er congreso Internacional Nuevos Procedimientos Escultóricos*; Grupo de Investigación Nuevos Procedimientos Escultóricos; Valencia 2002.

plástica a partir de galerías, ferias, muestras de arte o museos de arte contemporáneo, concursando para obras públicas convocadas por gobiernos, o para decorar edificaciones, adentrándose en el mercado complejo del arte que condiciona y restringe la libertad individual, realizando lo que demanda el cliente, el mecenas, la galería o el poder político que comercializa y promociona las obras, que irónicamente como mercancía alcanzan en ocasiones precios astronómicos una vez el autor ha muerto y ha dejado de producir, como fue por ejemplo lo sucedido el miércoles 4 de Mayo del 2005, en Nueva York cuando la casa de subastas Christie's vendió la escultura de 1922-1923, *Pájaro en el espacio*, obra de mármol y bronce de 121 cm., de altura, del artista rumano Constantin Brancusi, fallecido en 1957, por la suma exorbitante de USD\$27.5 millones de dólares, nota publicada el 6 de mayo de 2005, en la sección de arte del *Periódico Reforma*, en México, D.F.

Desde la crítica del arte del siglo XX, se dio en la escultura *la pérdida del pedestal*, explicado con crudeza por Javier Maderuelo (1994); y con claridad en el ensayo de "la escultura en el campo expandido", de Rosalind E. Krauss (1978) citada anteriormente. Con ello el término escultura se expandió sin límites; también los críticos catalogaron y ordenaron meticulosamente los cambios ocurridos, tal como lo hizo Anna María Guach con la compilación, de prácticamente todas las tendencias estéticas que se dieron en los últimos años del pasado siglo, presentado y publicado como: *El arte último del s. XX. Del Posminimalismo a lo multicultural*. Más recientemente en la Ciudad de Valencia, en el ámbito universitario del año 2002, se dio un *Primer Congreso Internacional de Nuevos Procedimientos Escultóricos*, sobre el tema: *¿Qué es la escultura, hoy?* Todo ello en distintos niveles ha contribuido a ampliar los conceptos y la forma de entender el arte y la ubicación de la "escultura" en la sociedad.

"De la escultura francamente sabemos casi todo. Solo ignoramos aquello que debemos ignorar: la apropiación que cada escultor hace suya mediante una práctica personal, intransferible e inagotable (...) Todo ejercicio escultórico es un producto de su tiempo."²⁰

²⁰ José- Martín Vivó Llobat: "De la definición al interrogante: la materia de la escultura contemporánea"; en: VVAA: *¿Qué es la escultura, hoy?- 1er congreso Internacional Nuevos Procedimientos Escultóricos*; Grupo de Investigación Nuevos Procedimientos Escultóricos; Valencia 2002

1. *Alegoría de la escultura*. Óleo/tela
Medallón de la Academia de San Carlos. México, D.F.

Con el fin de exponer una definición en la que basarnos en este trabajo de investigación, se asumirá la escultura como: <<*objeto formal tridimensional, que tiene materia física y ocupa o interviene un espacio concreto*>>, aunque también aceptaremos incluir en casos específicos otras posibles maneras de entenderla, a partir de diferentes propuestas concretas que tengan en cuenta aspectos como el lugar como sitio específico, la industria, lo social, lo comercial, lo virtual, lo académico, etc.

La escultura nos acerca al conocimiento del mundo a través de los materiales que le dan forma; Margit Roweil opta por definir la escultura a partir de diferentes variables contemporáneas como apunta en la siguiente cita:

“<<En su acepción del siglo XX, la palabra escultura (al menos en francés y en inglés) designa más precisamente la interpretación moderna de la forma artística en tres dimensiones. Entendida así, la escultura no es la estatuaria; no tiene ninguna función determinada. Es una creación autónoma, en la que la iconografía, las técnicas, los materiales y las dimensiones pueden variar... Hasta el infinito>>”²¹

¿Pero qué es ser escultor? En el siglo XXI, disponemos de

²¹ ROWEIL, Margit: “*Qu’est-ce que la Sculpture Moderne?*”; Ed. Centre George Pompidou, París, 1986, pág. 11. Citado por DOMÈNECH Ibáñez, Isabel: *Proyecto Docente e Investigador*; Universidad Politécnica de Valencia, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Escultura, Valencia, 2003

mucha información recopilada a lo largo de la historia de la humanidad, una de las fuentes más certeras es el texto impreso que transmite pensamientos, ideas y conceptos. Para los antiguos mexicanos el término de lo que hoy llamaríamos artista, se identificaba con la palabra toltecatl:

“<<Tolteca: artista, discípulo, abundante, múltiple, inquieto. El verdadero artista: capaz, se adiestra, es hábil; dialoga con su corazón, encuentra las cosas con su mente. El verdadero artista todo lo saca de su corazón; obra con deleite, hace las cosas con calma, con tiento, obra como un tolteca, compone cosas, obra hábilmente, crea; arregla las cosas, las hace atildadas, hace que se ajusten. El torpe artista: obra al azar; se burla de la gente, opaca las cosas, pasa por encima del rostro de las cosas, obra sin cuidado, defrauda a las personas, es un ladrón>> Informantes de Saghún, *Códice Matritense de la Real Academia*, Fol.115v-116r”²² (Miguel León-Portilla) En: *Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares*; Fondo de Cultura Económica, México, 1961, P. 160)

Se puede observar que en lo referido a la escultura y su definición a lo largo de la historia, aunque hay coincidencias, cada una de sus expresiones particulares responde a los intereses y a la formación de la persona en su momento social e histórico; unos se referirán a la técnica como concepto, otros al aspecto social de la época y así mismo otros más encontrarán en el vacío espacial relacionado con la materia física su interés, etc.

“(…) una escultura es un agujero en el espacio”²³ (Joan Rebull. 1929)

F.- *Què és el concepte de l'escultura?*

J.- ...per mi, el concepte escultòric és aquell despullat de tota textura i qualitat epidèrmica. Aquell que deixa la forma a la més mínima expressió de puresa en el sentit de despullament total de qualsevol accident de superfície. És aquell que està *dins* de la forma i per tant exclou qualsevol joc lumínic de les superfícies, perquè dono per sobreentès que les formes i les estructures viuen, independentment de la llum en contraposició dels valors pictòrics – sobretot el color- als quals la llum els és un element ineludible per

²² P.47 Citado por DE LA FUENTE, Beatriz en “Escultura prehispánica”: VVAA: *Tiempo, Piedra y Barro*; Catálogo de Exposición de escultura en el MUCA; UNAM, México, 2003.

²³ SUBIRACHS, Joseph Maria: citado en “Un agujero en el espacio” p. 10, introducción de: *La Escultura. Historia del Arte; Tomo II*; Carrogio ediciones; Barcelona,

existir.”²⁴

(Josep Jassans. 1989)

I.c. Breve aproximación a la enseñanza oficializada de la escultura en Europa y América.

Para abordar desde su inicio, el tema de la historia de la enseñanza del arte occidental y por ende de la escultura, se revisará entre otros el autor Arthur D. Efland, quien es profesor de Educación Artística en la Universidad del Estado de Ohio, USA y su libro: *Una historia de la educación del arte- Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales*, publicado en inglés en 1990. En dicho texto se expone el desarrollo de la enseñanza de las artes, sobre todo en el mundo anglosajón, desde los gremios de la Edad Media hasta el siglo XX.

Fue durante el Renacimiento, cuando a partir de las nuevas ideas de los humanistas y teóricos del arte como Alberti o Leonardo, se cuestionó la validez de una educación artística controlada únicamente por los gremios, a partir de ahí se potenció la educación humanista junto a la formación práctica destinada a alcanzar niveles altos de destreza técnica. Surgió un nuevo estatus social en ciudades italianas como Florencia, Siena, Pisa o Roma. Tras Leonardo y Miguel Ángel los artistas se preocuparon más en exponer su visión personal, escoger sus patrones y mecenas, moviéndose de una ciudad a otra. Así entre otras cuestiones, originó el que se requiriera otro planteamiento educativo, más de acuerdo con la genialidad individual; como resultado de ello surgieron las primeras academias inicialmente de dibujo, donde profesores y alumnos desarrollaron y compartieron conocimientos de la teoría, la filosofía y la práctica artística.

²⁴ P. 48 en FONTBONA, Francesc y Alexis Eudald SOLÀ: *L'Esculto Jassans*; Editorial ÀMBIT; Barcelona, 1989. (Entrevista al escultor Josep Jassans. 1989) F.- ¿Cual es el concepto de la escultura? J.-...para mí, el concepto escultórico es aquel que despojado de toda textura y cualidad epidérmica. Aquel que deja la forma en la más mínima expresión de pureza en el sentido de despojo total de cualquier accidente de la superficie. Es aquello que está dentro de la forma y por lo tanto excluye cualquier juego lumínico de las superficies, porque doy por sobreentendido que las formas y las estructuras viven, independientemente de la luz en contraposición de los valores pictóricos –sobre todo del color- para lo cual la luz es un elemento ineludible para su existencia.”

“Las primeras academias no eran escuelas de arte en el sentido moderno, con currículos formales dirigidos por profesores. Tales academias renacentistas consistían más bien en grupos de artistas de edades diversas, algunos neófitos y otros artistas consumados, que se reunían para dibujar o para contemplar las demostraciones que hacían otros de técnicas o principios novedosos, o bien para discutir teorías del arte y otras tendencias culturales de carácter general. Se trataba de círculos filosóficos informales reunidos bajo los auspicios de un mecenas importante, como Cosimo o Lorenzo de Medici, o tal vez un príncipe de la Iglesia. El currículum, si podemos llamarlo así, consistía en una serie de teorías desarrolladas por los propios artistas contemporáneos, relacionadas con la Fundamentación matemática de las artes, la anatomía o la investigación humanística de la antigüedad.” (Efland. 2002. P. 55-56)

Ya el siglo XVII durante la época monárquica se crea la Academia Francesa, en ella se dio paso a las dudas y al cuestionamiento, que se contrapusieron a la confianza renacentista en cuanto al ser humano como medida de todas las cosas; el cambio se dio hacia el absolutismo político, la razón, la ciencia y el Rey Luis XIV, conocido como el “*Rey Sol*”, quién se convirtió en el centro del Estado francés. La Academia de Pintura y Escultura gala fue establecida en el año 1648; y se encargó de controlar desde entonces la enseñanza de las bellas artes, la censura y la temática a desarrollar por los artistas.

“La idea de que el arte era un instrumento poderoso para influir en los espíritus y en los corazones se hallaba implícita en las actas del Concilio de Trento²⁵ del siglo XVI, según el cual el papel de las artes era reforzar la fidelidad de los creyentes a la Iglesia Católica. La novedad del reinado de Luis XIV fue el grado en que llegó a institucionalizarse tal política en el aparato de las academias instauradas por el gobierno para controlar el mecenazgo, la censura y la educación.” (Ídem. p. 63)

La Academia francesa surge además como una protesta de los artistas contra el dominio de los gremios, con sus regulaciones específicas que obstruían la nueva industria y la modernización ilustrada. “La cuestión más importante para garantizar el éxito de la institución era asegurarse el monopolio del curso de dibujo al

²⁵ El Concilio de Trento fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica Romana en periodos discontinuos, que duró desde 1545 a 1563. Tuvo lugar en Trento, al norte de Italia, una ciudad libre regida por un príncipe obispo. <http://www.historia-religiones.com.ar/el-concilio-de-trento-85> y en <http://multimedios.org/docs/d000436/> y en

natural”.

“La Academia estaba encargada de transmitir los principios del arte a sus miembros por medio de conferencias y lecciones impartidas a los estudiantes a través de dibujos tomados del natural. Igual hacían las academias de Roma y Florencia en el siglo anterior, (...) Dos horas al día estaban reservadas a la clase de dibujo del natural.” (Íd. P. 64-65)

Una vez instaurada como institución se dedicó a marcar las pautas que la regularon y se puso al servicio de la monarquía convertida en mecenas y supervisora del arte. La Academia dictaba cánones estéticos y reglas que valían como leyes entre los artistas pertenecientes a ella y los profesores se rotaban para escoger modelos y proporcionar dibujos para ser copiados por los estudiantes; también el análisis de pinturas de artistas tenía un papel muy importante en la creación de reglas. Las clases de dibujo se dividieron en distintos niveles, para los principiantes y para los aventajados, empezaban por copiar dibujos y grabados de los profesores, elevándose progresivamente la dificultad, al copiar partes del cuerpo y cuerpos completos a partir de estatuas, terminando con modelos vivos.

“La progresión de dibujar primero a partir de dibujos, luego a partir de moldes y finalmente a partir de modelos sería vista como el corazón y la esencia del método desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XIX. La Academia se concentraba en proporcionar a los estudiantes los conocimientos teóricos a través de las lecciones académicas, mientras que la formación técnica corría a cargo de los talleres de los académicos. (...) Eran muy importante las lecciones sobre perspectiva, geometría, anatomía y sobre todo el análisis de pinturas, a partir del cual se formulaban las reglas del método.” (Íd. P.65)

Esas enseñanzas acercaban a los estudiantes a los principios del arte estipulados en la academia, todo ello a partir de diferentes categorías de juicio que se utilizaban para analizar y comprender el arte, como: la proporción, el color, la expresión, la composición y la invención; así prácticamente perduró sin cambios hasta fines del siglo XIX:

“(...) categorías de juicio identificadas por Frèar De Chambray en su tratado de 1662, *L'Idèe de la perfección de la peinture*. Tales categorías eran la invención, la proporción, el color, la expresión y la

composición.” (Íd.p.66)

A partir de diferentes tratados, importantes para la Academia, especialmente para la pintura se fueron formando las bases de la teoría y de la práctica académica, algunos fueron apareciendo en años posteriores, siendo el primero de 1666, de André Félibien: *Entretiens sur les Vies et sur les Ouvrages des Plus Excellens Peintres Anciens et Moderns*, que establecía una jerarquía entre los distintos géneros pictóricos. El otro tratado importante apuntado por Arthur D. Efland fue *Balance des Peintures*, escrito por Roger de Piles en 1708, en donde evaluaba a los pintores más famosos en función de su grado de conformidad con las reglas de la academia. Las bibliotecas en las Academias de arte resultarán fundamentales para acceder a la información teórica y técnica que aportaban los distintos tratados y libros existentes en diferentes idiomas que se fueron traduciendo con el tiempo al castellano.

“Los tratados, libros, manifiestos y declaraciones escritos por los pintores y escultores son los documentos fundamentales e imprescindibles para conocer la dinámica conceptual propia de la creación artística y por ello constituyen el mejor modelo para la investigación y la docencia en dibujo, pintura y escultura.”²⁶

En México desde el primer momento la biblioteca de la Academia de San Carlos tuvo importancia y se fue ampliando poco a poco con tratados y otros tipos de libros, cartillas y manuales. “En 1886 la biblioteca tenía 2,244 obras; para 1903, en un documento se habla de 3,791 volúmenes.” (Báez, 2009, pág. 235, citando: AAASC Doc. 7695 y 9664):

En México: “(...) la biblioteca antecedió a la institución. En los cajones que acompañaron a Gerónimo Antonio Gil cuando arribó a la Nueva España, en 1778, llegaron los primeros libros que el grabador se proponía utilizar, no solamente para la enseñanza del grabado cuya dirección ya traía asignada, sino algunos otros que más allá del oficio del buril y el troquel apuntaban a la formación de un artista académico.” (id. pág. 232)

²⁶ P.227 MARÍN Viadel, Ricardo: “La literatura artística escrita por los artistas como fundamentación de la investigación en arte” pp.227-328 en VVAA: *La investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones a un debate*; Grupo Editorial Universitario; España 1998.

2. Antigua Biblioteca de la Academia de San Carlos en la planta alta del edificio.

Actualmente en el 2011 la Antigua Academia en un espacio adecuado, mantiene un Fondo Reservado Bibliográfico, con los libros más antiguos, y en la biblioteca del Posgrado actualizándose continuamente desde hace 15 años se tiene un total de 20.000 libros. La antigua sala destinada a Biblioteca desde un principio fue cerrada en el 2010 por problemas técnicos debidos al excesivo peso, ya que estaba en el segundo piso del viejo edificio y por lo mismo fue reinstalada en la planta baja, reinaugurándose el 1° de marzo del 2011.

La mayoría de los tratados y la bibliografía académica era general, y la formación del escultor, como en cualquier artista académico, debía ser completa e interdisciplinaria para dominar su profesión, o sea una formación básica amplia, no circunscrita únicamente a su campo de conocimiento. Durante los siglos XIX y XX, fueron incorporándose cada vez más textos y traducciones referidos a la historia, conceptos, técnicas, vida de artistas; estos libros fueron aumentando las colecciones de las bibliotecas.

A lo largo del siglo XVIII la Academia francesa sirvió de modelo para las escuelas de arte que se fueron abriendo, principalmente por motivos económicos, por todo el continente europeo e incluso para la de México en 1785, y la de Filadelfia en 1791. Las academias

promocionaban y fomentaban las artes mediante la enseñanza de las matemáticas y el dibujo, también prestaba importancia a la conservación de monumentos y obras de artes de la región, vigilaba por último la pureza de los cánones artísticos establecido, desde la óptica neoclásica.

En España se crearon también Academias de Bellas Artes en las ciudades importantes, la primera de ellas fue la Real Academia de las Tres Bellas Artes de San Fernando en la ciudad de Madrid²⁷, fundada en 1752.

No tardó en formarse algo parecido en la ciudad de Barcelona (1775), bajo la tutela de la Junta de Comercio de la ciudad, una Escuela Gratuita de Diseño, que dio pie más adelante, a la formación de la Academia de Bellas Artes de Barcelona²⁸, bajo la protección de San Jorge, que se ubicó como la primera institución catalana importante para la formación de los artistas.

La ciudad de Valencia por su parte estableció la Academia de Santa Bárbara y pocos años después se formó definitivamente la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos; para los principales historiadores la fundación de la academia de Santa Bárbara se remonta al 7 de enero de 1753.²⁹

Fundada en Valladolid en 1779, como filial de la madrileña, se instauró la Real Academia de la Purísima Concepción.

En la ciudad de Zaragoza, la Academia Real de Bellas Artes conocida como San Luís, fue fundada con estatutos aprobados en 1784; en 1754 se forma una junta preparatoria, no obstante será hasta 1771 cuando comienza a funcionar.

La de Cádiz fundada en 1789, publica sus estatutos ese mismo año, bajo el título de: *Instrucción que debe servir para el gobierno y*

²⁷ La fundación definitiva y oficial de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que se convertiría en lo sucesivo en la cabeza rectora y modelo del resto de las instituciones académica en España, se produjo el 12 de abril de 1752

²⁸ La Escuela de Nobles Artes de San Jordi de Barcelona, fue fundada a partir de la *Escuela de Dibujo de la Llotja de Mar*, cuando la Junta de Comercio de Barcelona la instaló y comenzó a comprar cuadros, esculturas, dibujos y grabados para que sirvieran de ejemplo a sus estudiantes

²⁹ VVAA: *La enseñanza de las Bellas Artes y su repercusión social. 250 años*; UPV. Valencia 2003

régimen interior de la Academia de las Tres Nobles Artes.

En Murcia funcionó una importante escuela de dibujo bajo el patrocinio de la Sociedad Económica de Amigos del País; por último señalaremos la de Sevilla que comenzó también como escuela de dibujo.

Las academias como se ha indicado promocionaban y fomentaba las artes mediante la enseñanza de las matemáticas y el dibujo, también prestaban importancia a la conservación de monumentos y obras de artes de la región, vigilaba por último la pureza de los cánones artísticos establecido, desde la óptica neoclásica. Todas ellas prácticamente promovían un arte de estilo Neoclásico al estilo de la Academia francesa:

“A diferencia de la institución francesa, la mayoría de estas nuevas academias y escuelas de arte no fueron fundadas por motivos políticos, sino más bien por motivos económicos. En toda Europa estaba aumentando la demanda de trabajadores y artesanos con nociones de dibujo y diseño entre las nuevas industrias que habían comenzado a aparecer en la primera mitad del siglo XVIII.” (Efland. P.75)

Prácticamente en todas las Academias de Bellas Artes se utilizaban los mismos métodos de aprendizaje y México no fue la excepción:

“El método de estudios de la Academia consistía en la copia de *dibujo de principios* ejecutados por los maestros, estudio de modelos de yeso, estudio del natural, copia en claroscuro y, como culminación copia de *cuadros de buenos autores*.”³⁰

En el nuevo mundo ilustrado que representó el Neoclasicismo, y que se industrializaba rápidamente se reconocía que la enseñanza del dibujo, como medio de representación y análisis de esa nueva realidad, era extraordinariamente efectiva para mejorar las manufacturas, las artes y las ciencias útiles. Durante el siglo XIX con la Revolución francesa, su Revolución Industrial, y la corriente artística que conocemos como Romanticismo, se darán muchos cambios en la concepción del mundo que repercutirán directamente en que el arte se convirtiera en un artículo comercial, basado en el

³⁰ P.11 TIBOL, Raquel; *Historia General del Arte Mexicano. Época moderna y contemporánea*; Edt. Hermes, S.A., México, 1964

sistema de mercado.

Las Bellas Artes terminarán por separarse de las artes industriales, y cuestionándose la enseñanza que se impartía en la antigua tradición clásica de la Academia y que se enfrentaba a la demanda de libertad artística del romanticismo, que dio origen a su vez a los talleres artísticos dirigidos por grandes maestros reconocidos. Estos talleres europeos de mediados y finales del siglo XIX, tenían una rutina de trabajo establecida para dibujar del modelo durante la semana y visitar museos como el Louvre para copiar obras maestras.

“El lunes en la mañana a primera hora el “massier” (un estudiante que hacía de monitor) fijaba la pose del modelo, y los estudiantes trataban de llegar tan pronto como podían para conseguir un buen sitio en la habitación para el resto de la semana. (...) Una vez a la semana el patrón visitaba el estudio para ofrecer críticas, y se detenía ante cada caballete para hacer correcciones y explicarlas.” (Efland.p.87)

Según afirma el profesor Arthur Efland (1990), desde el nacimiento de las universidades en la Edad Media, las artes visuales no habían sido nunca incluidas en los programas de estudio del entorno universitario en el mundo de habla inglesa, aunque esta situación cambió en 1868 “cuando se establecieron tres cátedras de bellas artes por iniciativa de Felix Slade en las universidades de Oxford, Cambridge y Londres”:

“(...) El primer titular de la cátedra de Oxford fue John Ruskin, que se encargaba de las bellas artes en la universidad y que también preparó un curso de dibujo (...) las bellas artes nunca llegaron a afianzarse en las universidades británicas. Sin embargo, sus esfuerzos sí tuvieron fruto en las universidades americanas. Hoy en día, por ejemplo, la mayoría de las universidades americanas disponen de un departamento de Arte que ofrece cursos de historia del arte y práctica en estudio, dentro de su programa educativo general o dentro de los estudios de humanidades.” (Efland. 2002. P. 101)

Continuando con Efland, en Estados Unidos de Norteamérica, las universidades (Harvard, Yale y Siracusa) tendieron a experimentar con varios modelos curriculares y posteriormente aparecieron las escuelas profesionales de arte independientes (íd.).

Por su parte en Europa a lo largo del siglo XIX, se abrieron escuelas técnicas con la idea de preparar artesanos especializados, para trabajar en la industria ya que las academias de bellas artes se inclinaron por formas más libres de expresión alejadas de la necesidades de la industria:

“Las academias de arte europeas también comenzaron a desarrollar tradiciones educativas distintas, con diferencias pronunciadas entre las instituciones alemanas y francesas. Este hecho respondía a las concepciones románticas del arte, que reclamaban formas más libres de expresión.” (Íd. 112)

En los países del mundo occidental hay coincidencias y divergencias, aunque parece estar claro que el dibujo es la base más importante en la enseñanza del diseño para los distintos proyectos artísticos; también hoy en muchas ocasiones aún se utiliza como modelo para copiar, ya sea con dibujo o el modelado, la escultura clásica con el fin de conocer y dominar la forma del cuerpo humano y por supuesto el modelo natural se vuelve indispensable para la realización de la propia obra actual.

En Europa aunque hoy en día, se pretende homogenizar la enseñanza y unificar criterios para facilitar el intercambio estudiantil, cada país ofrece particularidades en las enseñanzas de las bellas artes, además de que en un mismo país existen Facultades o Escuelas con matices y enfoques diversos:

“La de Berlín, por ejemplo, forma en departamentos separados aquellos alumnos que van a dedicarse exclusivamente a la profesión de artistas, de aquellos que se orientan hacia la docencia.

Las Facultades de Bellas Artes de Gran Bretaña se encuentran en las Universidades Politécnicas. El grado máximo que en ellas se obtiene es el Master. No se cursa ni se necesita para enseñar en dichas Facultades ninguna especie de Tesis Doctoral. Forman artistas, profesionales en una o varias prácticas artísticas.

Francia posee, por un lado, Escuelas de Bellas Artes dependientes del Ministerio de Cultura, que forman artistas; y por otro lado, licenciatura en Artes Plásticas que se cursan en las universidades, dependientes del Ministerio de Educación, que forma fundamentalmente docentes. (...) El diploma es más bien útil para tener acceso a una posición en el mercado de los servicios artísticos

desarrollado por las instituciones.”³¹

En México, no fue sino hasta el siglo XX, cuando tras la Revolución de 1910, la Escuela Nacional de Artes Plásticas se incorporó a la Universidad Nacional. Basada en la Antigua Academia de Bellas Artes de San Carlos, que desde su creación en 1781 como escuela de dibujo, había pasado por el cambio de nombre en distintas ocasiones.³²

La enseñanza de las Bellas Artes supone muchos aspectos dentro de una sociedad; para su aprendizaje, en una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México, se encuentra la Escuela Nacional de Artes Plásticas, con una comunidad de personas que laboran de muy diversas maneras para que se pueda dar el complejo proceso de transmitir las ideas que son asimiladas de diferentes modos por la juventud, en un amplio proceso de retroalimentación. Esto sucede dentro de un espacio físico que son las aulas, en donde los distintos catedráticos y profesores imparten asignaturas teóricas, referidas a la historia del arte en general y en particular, al análisis de problemas filosóficos, a la crítica de proyectos e ideas entre otras muchas más. Claro está que para la enseñanza de las artes, son fundamentales los talleres o laboratorios donde se experimenta y se investiga en la práctica, sobre el proceso creativo, tradicional o contemporáneo, ya sea en pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía, o las nuevas técnicas electrónicas y medios que se han incorporado en su hacer.

“La escuela de arte crea espacio y tiempo para una discusión generosa entre artistas: sobre arte, sobre el significado de ser artista, sobre las propias exigencias personales del arte, sobre la creación del arte. El secreto es evitar todo lo demás.”³³

³¹ P. 59-60 TOLOSA, José Luis (1998) Universidad del País Vasco-UHE): “Modelos de investigación en Bellas Artes” pp.57-86 en *La investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones a un debate*.

³² La Real Academia de las tres Bellas Artes de San Carlos de México 1785, será llamada tras la Independencia de México: Academia Nacional de San Carlos desde 1821 a 1863. Durante el mandato del emperador Maximiliano se conocerá con el nombre de: Academia Imperial de San Carlos de México (de 1863 a 1867). Tras el fusilamiento de Maximiliano se convierte en: Escuela Nacional de Bellas Artes (1867 a 1929). Aunque durante unos años de la Revolución de 1910 se le conoció como Escuela Central Antigua Academia de San Carlos. Tras la incorporación a la UNAM se llamo: Escuela Nacional de Artes Plásticas, nombre que mantiene desde entonces.

³³ Dominic van den Boogerd en Dossier: VVAA: *Revista para el Arte- el Aprendizaje y la enseñanza del Arte {inventario}*, número 6; Artes Gráficas Iris; Madrid, 2000.

Todo artista, tiene un compromiso consigo mismo y la sociedad y debe lograr tener tanta madurez como técnica. Hoy en día el abanico del gusto artístico es muy amplio y no hay uno en particular que marque una pauta como modelo cierto a seguir, siendo una tendencia general un concepto de arte inmerso en la globalización mundial, favorecido esto por la facilidad de acceder a los medios de comunicación: revistas, televisión, Internet, etc. La enseñanza debe reforzar la adquisición de conceptos teóricos y prácticos con bases sólidas a fin de que el alumno no se pierda entre tanta información y su propia libertad, de ese modo podrán en el mejor de los casos desarrollar sus propuestas personales de creación y comunicación.

El sociólogo y crítico Juan Acha, afirmaba que es durante la formación profesional artística, cuando surge la conciencia artística del joven estudiante, modificándose por el comportamiento formativo de los mismos y adquiriendo la conciencia artística durante este aprendizaje en la universidad:

“La tradición dice, afirmarían otros, que la conciencia artística se va formando a lo largo de los cinco o seis años de educación y con la imitación o asimilación que todo estudiante hace de los comportamientos artísticos de sus profesores preferidos; en síntesis, su conciencia estética se va fraguando durante el adiestramiento de sus aptitudes profesionales.” (Acha, 2004. P.125)

Uno de los problemas de la enseñanza de las Bellas Artes reside en la difícil situación del artista “profesional” dentro de la sociedad, pues ¿Quién necesita a los artistas? ¿Para qué se necesitan? ¿De qué viven los artistas? Los artistas que viven del arte casi siempre lo hacen como bellezas escogidas por la publicidad y no tienen existencia real aunque sí un valor comercial; unos pocos pueden terminar como curadores o trabajando como decoradores o tramoyistas en el cine y en el teatro, unos menos como críticos, aunque la gran mayoría, podemos decir que acaban en la docencia, como profesores y maestros si bien les va: “Analizando la situación, veremos cómo hay más artistas viviendo de la docencia que vendiendo obra a galerías o instituciones.”³⁴ Y a decir del filósofo y sociólogo Theodoro Adorno (Fáncfort, Alemania 1903 – Suiza 1969) en su libro *Teoría estética* (1980. P.32), donde crítica al arte y la

³⁴ NINOU, Maite: en Dossier. VVAA: *Revista para el Arte- el Aprendizaje y la enseñanza del Arte [inventario]*, número 6; Artes Gráficas Iris; Madrid, 2000.

sociedad en el punto sobre la “Pérdida de la esencia artística”, el arte es un negocio movido por muchos intereses de lucro: “El arte se ha convertido en medida amplísima en un negocio orientado al lucro económico porque responde a una realidad social.” Por lo mismo casi siempre el oficio artístico responde a dichos intereses.

Los egresados de las escuelas de arte tendrían que poder vivir, ya sea con obra plástica comercializada a través de galerías, ferias de arte, museos, o realizando su obra como elemento estético y ambiental en el medio urbano, o creándola para un lugar específico, o también aportando sus conocimientos en la educación en todos los niveles, incluyendo, ¿por qué no?, la crítica. Por lo mismo las escuelas de arte deben ampliar la oferta de acuerdo a las necesidades de los jóvenes como bien expresa Yves Michaud:

“Las escuelas de arte responden a funciones diversas y se busca en ellas, según los casos, es decir según los alumnos, cosas bastantes diferentes. Se va a aprender oficios cada vez más valorizados como es el caso de la publicidad o el diseño. Se va para superar un período crucial de adaptación social -o de la inadaptación personal. Se va también para aprender a convertirse en artista, creador, plástico -todos estos nombres testimonian a la vez la incertidumbre de la categorización y de la necesidad social. En definitiva, las escuelas de arte juegan varios papeles.”³⁵ (Michaud, 1993)

En la enseñanza superior el encuentro de los alumnos con el material y su proceso técnico es de las cuestiones más importantes. J. J. Beljon, escultor, tipógrafo y escritor, que a los 34 años fue el director de la Real Academia de Bellas Artes de la Haya, donde fundó sus clases de “Arte Urbano” y “Principios del Diseño” nos cuenta su experiencia al respecto:

“Según mi experiencia en clase, uno de los mejores ejercicios para adquirir el sentido del material es repetir la misma forma cada vez con un material diferente. Los escultores tienen que hacer esto por necesidad. Primero viene el modelado en barro, luego el vaciado en escayola y finalmente en mármol. Para el escultor danés Thorwaldsen ésta fue una razón para decir: <<El barro es vida, la escayola muerte y el mármol resurrección>> Cada material evoca un

³⁵ P. 2 cita adaptada y revisada por el mismo autor para la edición publicada en: <http://www.upv.es/laboluz/revista/pages/numero3/rev-3/michaud.htm> 01/08/2005

mundo propio.”³⁶

El profesor emérito de psicología del arte en la Universidad de Harvard, Rudolf Arnheim (Berlín 1904-2007) en la introducción de su pequeño texto *Consideraciones sobre la educación artística*, plantea que son varias consideraciones las más importantes para tener en cuenta sobre la enseñanza del arte: la destreza técnica, la cultura integral y los conocimientos especializados para hablar de ello. Defiende Arnheim la idea de que es indispensable para formar integralmente al ser humano el que se le enseñe cómo crear arte y cómo fue su historia, ya que las habilidades verbales y numéricas han conseguido en la actualidad (1989) dominar los planes de estudios, marginando lo relacionado con el arte. Desde una enseñanza tradicional en donde se desarrollaba la habilidad manual y visual de un modo académico, en un proceso de aprendizaje cuidadoso y disciplinado, se ha pasado a lo contrario, en donde la libertad total es la base del desarrollo, aunque su enseñanza ha perdido importancia en su inserción en la educación, ya que el no aprendizaje de la escultura, el dibujo o la pintura no repercuten gravemente en la instrucción de la juventud, como el daño obvio que significa el no aprender a leer, escribir o utilizar un programa de computadora; aunque ello sí puede hacer perder la sensibilidad y la apreciación artística en el ser humano.

“QUÉ ENSEÑAR Y CÓMO ENSEÑARLO:

Tradicionalmente, la función del profesor de arte se limitaba a desarrollar la destreza manual y visual de los alumnos que aprendían a dibujar formas precisas y a copiar correctamente el aspecto de vaciados en yeso o frutas o paisajes. De esta insistencia en un producto sin defectos, la pedagogía pasó en nuestro siglo al polo radical opuesto (...)

Esta nueva libertad fue de enorme valor para la enseñanza del arte. Hizo que el aprendizaje pasase de ser un ejercicio mecánico a convertirse en el desarrollo de los más justos anhelos de la mente del joven, ofreciéndole la oportunidad de funcionar por caminos compatibles con sus propias inclinaciones.” (Arnheim. Trad. 1993. P. 57)

³⁶ P. 178 comentando sobre Material .72 en: BELJON, J. J. (visualización Menchu Gómez Martín): (*OGEN OPEN*) *Gramática del arte. Principios de Diseño que derivan de la manera en que nos atamos los cordones de los zapatos, nos doblamos la ropa o cortamos el césped y que guardan relación con otros actos comunes de la vida cotidiana, como caminar por la playa, reír y llorar, brindar, abrazar o hacer el amor y también la guerra.*; Traducción Menchu Gómez Martín; Celeste Ediciones; Madrid, 1993

Por otro lado y referido a lo mismo el crítico Juan Acha decía: “el que sólo de arte sabe, ni de arte sabe.” (Citado personalmente en una comunicación escrita por el Dr. Pedro del Villar. 17 de septiembre, 2009)

El aprendizaje de las técnicas tanto tradicionales como actuales, son fundamentales para el artista, por ello no se puede prescindir de ellas en su enseñanza y cobran relevancia en las universidades:

“La técnica es constitutiva del arte porque en ella se sintetiza el hecho de que toda obra de arte fue hecha por los hombres, que todo lo que en ella hay de artístico es producto humano. Hay que distinguir entre técnica y contenido. (...) La técnica es la clave para el conocimiento del arte, solo ella conduce a la reflexión hasta el interior de las obras, pero solo a aquel que habla su lenguaje (...) El arte se hace conmensurable a la conciencia por medio del oficio, porque éste se puede aprender en amplia medida.” (...)

Ninguna obra puede comprenderse sin que se comprenda su técnica, como tampoco puede comprenderse ésta sin comprensión de la obra.” (Adorno. *Teoría estética*. P. 280)

En algunos artículos de la *Revista para el Arte* n° 6, “*Conocimiento de Causa...*” (2000); diferentes profesores de Facultades de Bellas Artes españolas hacen una crítica a diversas cuestiones que se deben tener en cuenta para la formación de la juventud en una carrera artística. Todos ellos parecen coincidir en que el perfil del profesional es muy poco preciso a la hora de intentar insertarse en un sistema económico actual y que las facultades universitarias no pueden garantizar la posibilidad de que una persona se convierta en artista y viva de su trabajo artístico por haber realizado una carrera de licenciatura; pues aunque su formación en un sistema universitario sea completa y específica, a la hora de salir a la calle y encontrarse en la realidad social de buscar un trabajo u ocupación relacionada con sus mismos estudios, no es nada fácil. Aunque señalan que sí se preparan para poder escribir una tesis, utilizar profesionalmente algunas técnicas artísticas y reflexionar sobre lo mismo. Así pues un egresado en artes, al titularse, básicamente lo que hace es demostrar que sabe aplicar los conceptos que aprendió.

“Los motivos, maneras, procedimientos, capacidades y empeños para que alguien “sea” un artista no pueden enumerarse, programarse y suministrarse en forma de asignaturas, clases,

exámenes, calificaciones, (...)³⁷

Los alumnos universitarios de las carreras artísticas, en general pasan por un proceso que va de la exaltación inicial del ingreso a la facultad o escuela, al desencanto “íntima y amarga lucidez personal del alumno”³⁸, pues cuando terminan sus estudios y se enfrentan a la realidad del país (España o México) las opciones que se les ofrece en la sociedad no son muchas.

“Ir de artista es una cosa, ser artista otra y vivir del arte, un objetivo compartido. En este mundo de lindes confusas ser artista y vivir en artista es una expectativa poco probable para el común de los mortales, “artistas”.³⁹

Al igual que en la pintura y el grabado, en la escultura el aprendiz necesita una formación técnica que es indispensable para el dominio de las formas y se acompaña en el caso de la universidad del desarrollo teórico e intelectual, que permitirá una mejor comprensión de uno mismo como individuo inmerso en su entorno y en la sociedad; todo ello claro está sin garantizar el triunfo en la vida profesional como artista publicitado y comprado.

En cuanto a la práctica y enseñanza de las distintas técnicas de las artes, no se puede pasar por alto que fue en la Alemania de la entreguerras donde se fundó la que se considera la primera escuela de Diseño Gráfico e Industrial que aportó numerosas innovaciones a la enseñanza, al pretender unir el arte con la industria, esta fue la Bauhaus. Esta escuela desechaba el arte de salón y pretendió desde sus inicios realizar una combinación de las antiguas academias de arte con una escuela de artes y oficios, más cercana a la realidad social y productiva. Su fundador Walter Gropius, arquitecto, creía que: “la base indispensable para todo logro artístico es la formación artesanal básica de los estudiantes en estudios y talleres” y que “todo estudiante debe aprender un oficio”⁴⁰; Gropius se apoyó en la idea de la formación práctica aunque este debate no

³⁷ MIRALLES Alonso, Juan: “Informe apresurado sobre las Bellas Artes, las imágenes técnicas y la Facultad de Madrid.” En VVAA: *Revista para el Arte- el Aprendizaje y la enseñanza del Arte {inventario}*, número 6; Artes Gráficas Iris; Madrid, 2000.

³⁸ ídem

³⁹ ALBADALEJO, Juan Carlos: “La escultura mercenaria” en: VVAA: *La Investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones a un debate*; Grupo Editorial Universitario; España, 1998

⁴⁰ WICK, Rainer S.: *La pedagogía de la Bauhaus*; (*Bauhaus-Pädagogik*; 1982 Du Mont Buchverlag, Köln) Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1986

era nuevo en la era industrial:

“(…) quería incorporar la formación práctica a la asignatura de teoría e historia del arte, impartida tradicionalmente en la Academia, como una manera de hacerla más idónea para las necesidades de la época. (...)”

En el núcleo de este debate estaba la preocupación acerca del tipo de arte que debían producir los artistas contemporáneos y cuál era la mejor manera de prepararlos para ello, tema que formaba parte de un diálogo mucho más amplio acerca de la pertinencia del arte en la moderna sociedad industrial”⁴¹

Esta innovadora escuela se creó en la ciudad de Weimar en 1919, luego cambió de sede a Dessau y por último estuvo en Berlín, donde cerró definitivamente en 1933 debido a los nazis que los acusaban de comunistas. El proyecto en sí mismo estuvo ligado “a la existencia de grupos de artistas organizados alrededor de ideas a la vez estéticas, políticas y metafísicas”⁴². Muchos de sus profesores emigraron a otros países incluyendo Estados Unidos de Norteamérica en donde contribuyeron a la enseñanza y al arte del país.

“El razonamiento pedagógico se fundaba en la idea de que “el arte” no era enseñable, sino que solamente las técnicas artesanales podían ser enseñadas y aprendidas: “El arte se sitúa por encima de todo método, y en sí no es enseñable, pero sí lo es la artesanía” (Gropius. <<Programm...>>) (Citado en Wick. P.59)

Con la Bauhaus emergió un microcosmos experimental, y <<fue por así decir, un crisol de nuevas ideas, una incubadora de lo que después ha sido conocido como modernidad>>⁴³. Buscaban en un principio la fusión de la forma con la artesanía. La novedad más importante y diferenciada de esta escuela fue la introducción de un primer año de formación común de tipo propedéutico; este curso fue implantado en Octubre de 1919 por Johannes Itten (1888-1967), y comprendía: dibujo de desnudo, teoría de los colores, análisis de antiguos maestros, ejercicios gimnásticos y montaje de materiales, convirtiéndose era la base pedagógica de la Bauhaus:

⁴¹ Pp. 55-57 HOCHMAN, Elaine S.: *La Bauhaus. Crisol de la Modernidad*; (Bauhaus. *Crucible of Modernism*. 1997) Traducción de Ramón Ibero; Paidós, Barcelona, 2002

⁴² P. 1 MICHAUD, Yves: “Una escuela bastante buena”; en :

<http://www.upv.es/laboluz/revista/pages/numero3/rev-3/michaud.htm> 01/08/2005

⁴³ Idem

El Curso preliminar: <<El objeto de este curso era “el conocimiento y evaluación correcta del medio individual de expresión” (...) (pretendía): “liberar las fuerzas creadoras en el estudiante” (...) el joven artista debe alcanzar la “liberación de todo convencionalismo muerto”.⁴⁴

Por su parte en México D.F., pocos años después de iniciada la Revolución de 1910 se crearon algunas Escuelas al Aire libre, la Antigua Academia de San Carlos fue convertida por Diego Rivera, bajo su dirección, en la Escuela Central, la que unos años después en 1933 sería la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

De estilo semejante a las Escuelas al Aire Libre de las que se llegaron a abrir un total de nueve⁴⁵ y que no duraron mucho tiempo, ya que fueron cerrando con los años, en el D.F. surgió en 1927 la *Escuela Libre de Escultura y Talla Directa* en el Exconvento de la Merced, que fue la única que sobrevivió transformándose en 1942 en la *Escuela de Pintura y Escultura de la Secretaría de Educación Pública*, conocida hoy como la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado (*La Esmeralda*). En esas fechas (1942) Antonio M. Ruiz, el director, con un grupo de artistas importantes estructuran el primer plan de estudios registrado ante la Secretaría de Educación Pública.⁴⁶

Tras la separación como Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Arquitectura, y su incorporación a la Universidad Nacional, que logró su autonomía en 1929, la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) creará sus primeros planes de estudios; poco después se impartirá la licenciatura; dichos planes y programas se fueron renovando y finalmente se actualizaron en 1973, consolidándose también el posgrado en Artes Visuales. Lo referido a México será revisado más profundamente en los siguientes capítulos.

“Los centros de enseñanza solo tienen sentido en tanto crean las condiciones de laboratorio (...) adecuadas para el ensayo de prácticas que habrán de ser validadas en la esfera pública. Las

⁴⁴ P. 68 WICK, Rainer S.: *La pedagogía de la Bauhaus; (Bauhaus-Pädagogik)*; 1982 Du Mont Buchverlag, Köln) Alianza Editorial, S.A. Madrid, 1986

⁴⁵ P. 150 GONZÁLEZ Matute, Laura: *2 Escuelas de Pintura al Aire Libre y Centros Populares de Pintura*; CENIDIAP; Instituto Nacional de Bellas Artes, México, 1987

⁴⁶ REYES Palma, Francisco: *Historia social de la educación artística en México 3 (Notas y documentos)*; INBA-SEP; México, 1984

prácticas pueden ser muy diversas, pero deben ser prácticas. Si además son críticas y comportan una ganancia general de conocimiento, tanto mejor.”⁴⁷

El crítico de arte Juan Acha, en el estudio sociológico *la Educación artística escolar y profesional*, apunta que en la educación profesional, se han de tener en cuenta las actitudes del aprendiz para encauzarlas adecuadamente en base a la creatividad y los nuevos conceptos que se manejan en la actualidad:

“Viéndolo bien, esta educación ha de empezar por las “actitudes” del aprendiz, para encauzarlas hacia la integración de varios pares dialécticos, hoy erróneamente convertidos en dilemas; nos referimos a teoría y práctica, objetividad y subjetividad, disciplina y libertad, expresión y construcción, tradición y ruptura, individuación y universalización. Se conjeturará que quien ingresa a esta educación tiene vocación artística, y que su personalidad se halla animada por la inconformidad, busca el cambio y, por ende, lo creativo.” (Acha. P. 125)

En definitiva y a modo de recapitulación “debemos entender la escultura como forma de expresión que refleja las relaciones cambiantes que se producen entre hombre y mundo, y también, el sentido de la técnica como agente de cambio en dicha relación (...)”⁴⁸ y que no debería perderse de vista en el ámbito de la educación.

¿Qué esperar de la enseñanza de la escultura en las escuelas?, y ¿Cómo ha de ser una escuela de arte?... Según Yves Michaud deben ser “lo suficientemente buenas”:

“No esperamos del arte la salud ni la transfiguración de la vida: él no las da jamás, sólo cuando sirve fielmente a la religión. Esperamos sin embargo otra cosa que divertimento o decoración. No esperamos del arte el sueño de una comunidad que supere las divisiones de la sociedad: él no los procurará jamás, sólo cuando sirve fielmente a la dominación. Pero esperamos al menos otra cosa que un instrumento de diferenciación social situado a nivel de ocio. No esperamos del arte la relación con el genio, pero nos gustaría la experiencia de otra cosa que los últimos subtítulos de la moda. Tenemos en torno al arte esperanzas complejas, controvertidas y

⁴⁷ Pp. 112-113 en: José Antonio Sánchez: “Forum: La escuela abierta” en la revista *Zehar*; N° 60/61; Arteleku; Donostia, Guipúzcoa, 2007

⁴⁸ CARBONELL Tatay, Amparo: “*El proyecto expositivo en escultura*”; UPV 2002-2003 <http://www.bbbaa.upv.es/escultura/asignatura/proy2/pro-expo/apuntes.htm>

mezcladas: recortar en parte nuestra esperanza con la religión y la magia, en parte con los valores de la utopía, pero retoman también la carga del juego y el divertimento. (...) una escuela de arte no debe ser muy buena. Debe ser “suficientemente buena”, llevar a los alumnos hasta el punto en que ellos puedan darse cuenta de eso que falta, de eso que ha sido sacrificado y abandonado, de lo que hubiese podido ser diferente, de lo que les ha faltado.”⁴⁹ (Michaud, 1993. P.4)

Está claro que una obra de arte no es producto de un título universitario y de un argumento razonado con reglas, ya que su valor radicará en lo inédito, en lo original, en lo distinto a la norma y en el reconocimiento de sí mismo como diferente: “Ciertamente el estatuto de artista no se obtiene con un diploma sino por medio de la práctica, exponiendo, vendiendo, consiguiendo apoyos institucionales, becas o subvenciones.” (Tolosa, José Luis (1998): “Modelos de investigación en Bellas Artes” p.59)

Siendo la obra de arte un producto simbólico de ideología, pasada o presente, con valor económico que refleja el mundo del poder y el sentir expresivo del ser humano, encontraremos que la escultura en si misma se encuentra inmersa en su totalidad en dicha problemática que ha evolucionado a lo largo de la historia dentro de las diversas sociedades y culturas.

Hoy en día, en la cotidianidad y sin la perspectiva que da el tiempo, los distintos medios como la crítica, los galeristas y los intereses del mercado del arte dirigen el asunto, de qué es o no escultura o arte, haciendo que se complique hasta límites insospechados para el artista y el mismo público. Por si misma la escultura que en la actualidad ha ampliado su especificidad de un modo considerable e impensable hace 100 años, está ligada por un lado como producto a los medios de comunicación y al mercado, y por otro a los materiales específicos que la conforman por medio de las ideas y de la aplicación de técnicas diversas, ya sean tradicionales o nuevas.

En el capítulo se realizaron algunas aproximaciones sobre algunos puntos de vista sobre lo que es, debe y puede ser la

⁴⁹Texto en: <http://upv.es.laboluz/revista/pages/numero3/rev-3/michaud.htm> 01/08/2005 adaptado/traducido del capítulo: “Conclusion, une assez bonne école” del libro *Einsegner l'Art? Analices et reflexions sur les écoles d'art* ; Edt. Chambon, Nîmes, 1993

escultura, desde la perspectiva de la educación, de la producción, de la crítica o desde la historia del arte, llegando al punto en que basamos el concepto en una definición que no es absoluta y que tiene que ver con la forma objetual tridimensional, en donde la materia física que lo conforma ocupa un lugar en el espacio relacionándose con su entorno.

En lo que se refiere a la enseñanza del arte y de la escultura se revisó brevemente su perspectiva histórica, que nos puede ubicar en la problemática específica y cambiante sobre cómo se enseñó y que se enseña hoy de este arte, intentando involucrar al aprendiz y estudiante con más o menos éxito dentro de la sociedad, incidiendo desde la enseñanza en distintos aspectos variables tanto históricos como conceptuales, técnicos, conocimientos de materiales, etc. con los que se pretende apoyar la práctica de calidad de algo que tiene que ver mucho con en el oficio.

Como se expuso hay que estar conscientes de que en la actualidad, las universidades y su metodología académica no garantizan siempre las salidas laborales de los alumnos como artistas, aunque sí se ocupan de formar buenos profesionales y críticos que saben aplicar los conceptos y las técnicas aprendidas.

En definitiva, a las actuales universidades que tienen las Bellas Artes o las Artes Visuales entre sus estudios, se les debe pedir que mantengan dentro de lo posible las condiciones adecuadas y la infraestructura necesarias para que en ellas se puedan dar las distintas prácticas y clases teóricas que conforman a los posibles artistas profesionales dentro de su cultura particular nacional e inmersa a su vez en un mundo globalizado.

Métodos, Planes de Estudio y Programas.

Métodos, Planes de Estudio y Programas.

II.a. La enseñanza de la escultura en México.

A través de los primeros planes de estudio generales establecidos en las antiguas Academias de Bellas Artes se institucionalizó una práctica disciplinada para transmitir los conocimientos, si bien ese sistema coaccionaba la libertad de expresión individual, era muy efectivo para los propósitos económicos de la sociedad monárquica del momento. Se destacó en la enseñanza del arte, la importancia de la sistematización metódica del dibujo en las tres ramas del arte (pintura, escultura y arquitectura), a partir de lo simple y la parte se llegaba al todo y a lo complejo. Puede decirse que académicamente han existido dos maneras de copiar a los grandes maestros: a partir de los dibujos y las estampas; los alumnos aprendían a dibujar correctamente de estas colecciones reunidas como material didáctico. Tanto en los talleres independientes como en las academias, cuando los alumnos dominaban el dibujo pasaban a la Sala de Yesos.

Las tres etapas generales del aprendizaje que perduraron hasta los primeros años del siglo XX y que aún son utilizadas en ocasiones, son la copia de dibujos bidimensionales, la copia de modelos tridimensionales estáticos (Yesos, generalmente estatuaría) y la copia de modelos del natural. Desde un punto de vista pedagógico, la enseñanza en las salas de yeso también se organizaba desde las partes al todo: “procederá –el alumno- a dibujar y copiar el modelo en papel blanco por los mismos extremos principiando por Pies, Manos, y Cavezas, y ascendiendo a piernas, brazos y torso según el Director tenga por más oportuno”⁵⁰ y uno de los objetivos principales era el dominio de la luz y la sombra para modelar la forma; ello se puede constatar en el Plan de Estudios de la Academia de San Fernando⁵¹

⁵⁰ P.21 VEGA, Jesusa: “Los inicios del artista el dibujo base da las artes” pp.1-29 en: VVAA: *La formación del artista: desde Leonardo a Picasso. Aproximación al estudio de la enseñanza y el aprendizaje de las Bellas Artes*; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Calcografía Nacional 1989.

⁵¹ P.28 ídem. En dicho Plan de estudios de La Academia de San Fernando de 1820, transcrito por Vega, se encuentra lo referente a los “Principios de dibujo” expuesto en trece artículos que a continuación copio completos de Jesusa Vega: Art.1º No podrá vajo pretesto alguno ser admitido en las salas de dibujo, el discípulo que no haya ganado curso en la clase de Aritmética y Geometría de dibujantes cual queda establecido por el Capitº 2º, y en la primera

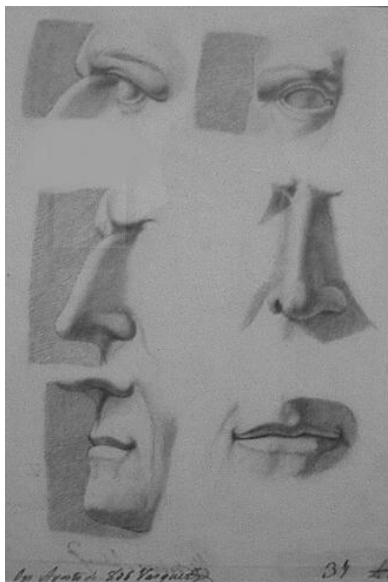
de 1820:

“Se exercitarán los Discípulos en este interesante estudio divuyendo vien en papel blanco, vien sombreado en papel de color tocando los divujos de clarión, y explicando el efecto del claro-

clase de este ramo se comprenderá solamente lo que se entiende por principios de Divujo; con todas las partes que le son propias. Art°.2° Principiarán a divujar sólo en contornos y dintornos las partes menores del cuerpo humano, en cuanto corresponde a ojos, narices, vocas, orejas y medios rostros de frente y perfil, en cuyo originales estarán señalada la distrivución de partes proporcionales al todo de donde deriban. Art°.3° Al principiar los discípulos en esta y demás clases del Divujo, se les instruirá en el método que han de seguir para copiar con exactitud los originales que tiene presente; procurando el Director que sus explicaciones sean claras, metódicas, y acomodadas a la capacidad de cada uno; fundándose siempre en los principios y aplicando los ausilios que presta el divujo la Geometría para conseguir el acierto. Art°. 4 Se detendrá muy particularmente en la corrección, dándoles a conocer los defectos que hayan cometido en la delineación de la figura; y también en la parte de explicación que les pidan para que al paso que se impongan en el Diseño vayan adquiriendo el lenguaje artístico necesario para expresar vien sus ideas. Art°. 5° Para que los discípulos aprendan mejor como han de llebar adelante este ramo de estudios, y comprendan lo que se les explica al tiempo de indicarles la relación o proporción que tienen las partes de que traten con el todo a que corresponden, se formará un cuaderno o manual de principios que lo explique por menor. Art°. 6° Estas mismas partes que hayan divujado en sólo contornos y dintornos, las harán luego sombreadas; y entonces se les adbertrá e instruirá de los efectos que causa la sombra, y como por su medio se hace aparecer como cuerpo lo que realmente es sólo una superficie. Art°. 7° Cuando el Profesor encargado de la clase adbierta hallarse los discípulos adelantados, y en disposición de pasar a divujar con fruto a la segunda, de acuerdo con el Director principal del establecimiento los pasará en efecto, firmando con expresión el referido Pase al pe de un divujo que autorizará el Director con su rúbrica o V.B. Art°. 8° La segunda o siguiente clase comprenderá el estudio de las demás partes del cuerpo humano hasta llegar a la de cavezas, como son Pies, Manos, Brazos, Piernas y Torso, que divujarán primero en sólo contornos, y dintornos vajo las mismas regla, y corrección que en la de los principios. Art°. 9° Estos mismos extremos que han divujado en contornos, y dintornos, los harán respectivamente sombreados, permaneciendo en esta clase hasta la precisa perfección y vuenta inteligencia que se requiere para progresar en la de cavezas. Art°. 10° El pase a cavezas que forma la tercera clase, corresponde ya a la Academia el concederla en Junta mensual Ordinaria: para ello presentarán los Discípulos un divujo que firmado por el Director recojerá el conserge del Establecimiento el día anterior de la Junta, y todo el que no gane el referido pase continuará divujando en la propia clase como al presente se obserba. Art°. 11° En la clase de Cabezas las divujarán primero de contornos, y dintornos con la subdibisión proporcional respectiva; y después pasarán a executarlas sombreadas en la misma forma que lo hicieron anteriormente con las partes menores del cuerpo humano hasta perfeccionarse en este interesante estudio , y obtener de la Academia el correspondiente pase a la clase de figuras. Art°. 12° Del propio modo divujarán los Discípulos sólo en contornos y dintornos las figuras, y en los originales estará señalada la proporción para que han de ella un detenido estudio. Art°. 13° Para ello será explicada la simetría del Cuerpo humano, y de cada una de sus partes con la debida estensión, y arreglada al cuaderno citado en el artículo 5° que para este objeto debe publicar la Academia”

Plan General de Estudios artísticos acordado por la comisión nombrada por S.A. Sma. Con arreglo a la orden de 31 de enero de 1816-30 de Enero de 1820- y 2 de marzo último. Archivo de la Real Academia de San Fernando, 1-18/15

oscuro (aplicando el tratado de sombras que les será explicado), se les advertirá de los vicios que deben huir para que los contornos sean dulces, o suaves, y no cortados o interrumpidos, subiendo progresivamente hasta divujar la figura completa⁵²

3. Lámina con dibujos de ojos, nariz y boca
Acervo de la ASC. Foto de J. Tous

También con el tiempo fueron incorporándose en los estudios académicos materias teóricas, creándose cátedras específicas para ellas, como las de: anatomía artística, comprendiendo la fisionomía y las proporciones; la geometría y la perspectiva. Los factores que determinaban desde tiempos gremiales la formación técnica en los talleres establecidos de escultura, eran sobre todo: el “ejercicio del dibujo y modelado, consejos y enseñanzas del maestro, aprendizaje mediante la paulatina participando en los trabajos del taller y adquisición de un estilo con clara preferencia al del maestro”⁵³; esto continuo también, prácticamente igual con las academias, pues en los talleres externos era donde se aprendían las técnicas escultóricas, desde las más sencilla a las más complejas.

⁵² P. 20 ídem.

⁵³ en:”MATILLA, José Manuel: “El escultor: el modelo, la técnica y la idea” en: VVAA: *La formación del artista de Leonardo a Picasso. Aproximación al estudio de la enseñanza y el aprendizaje de las Bellas Artes*; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Calcografía Nacional, Madrid, 1989

“Los aprendices comenzaban por realizar aquellas actividades básicas para el trabajo de los oficiales y el maestro, tales como cortar la madera, preparar colores para estofar, desbastar grandes piezas de piedra, preparar el barro y la escayola, y en suma, ayudar en cuantos menesteres no fuesen precisa una mano de obra altamente especializada.”⁵⁴

Algunos talleres especializados en procedimientos como la talla o la fundición a la cera perdida, generalmente eran independientes; muchos de estos últimos se creaban a propósito para la realización de determinadas obras, por lo que no era tan fácil ingresar a ellos como aprendiz, y éstos eran influidos directamente por el estilo de los maestros. Las Academias se reservaban sobre todo el papel de impartir las enseñanzas teóricas, que se volvieron obligatorias como la anatomía, la perspectiva, la geometría, junto con los principios de dibujo y el modelado. De esta manera ocurría lo mismo que con las instituciones académicas: “... la libertad del artista quedaba con este nuevo sistema mucho más recortada al tener que obrar bajo la supervisión académica en prácticamente todos los aspectos artísticos”⁵⁵.

Ya a partir de mediados del siglo XVIII, la Academia había incorporado varias cuestiones que el artista dedicado a la escultura debía seguir, por una parte el modelado en arcilla sostenida por una estructura interna, se había ponderado como la base de la creación escultórica, por otra, a partir de las aportaciones de Bernini (Nápoles 1598- Roma 1680), el gran escultor Barroco del siglo XVII, “(...) radicaba fundamentalmente en el modelado, siendo sus ayudantes los encargados de desbastar y clarificar la piedra para dejarla en situación de que el maestro hiciera el acabado final”⁵⁶, ello hizo que el escultor considerara, cada vez más frecuentemente, que la obra original modelada en arcilla era su función primordial.

“De este sistema académico surgen varias constantes que el artista de la segunda mitad del siglo XVIII ha de seguir. Por un lado la importancia de la copia de estatuas clásicas como medio de aprendizaje, de otro la consolidación del modelado como actividad básica del escultor y, por tanto, la generalización de los distintos sistemas mecánicos de traslado del modelo a la piedra, y por último

⁵⁴ Ídem Pp. 67

⁵⁵ Ídem P.70

⁵⁶ P. 71 ídem

la institucionalización del aprendizaje en Roma mediante una beca otorgado por la Academia que permitía al pensionado desenvolverse sin estrecheces económicas, pudiendo dedicar la totalidad de su tiempo al estudio y la copia... las enseñanzas que el escultor recibe se refieren además del dibujo y las asignaturas teóricas, al modelado.”⁵⁷

El alumno de escultura, tras conocer a la perfección las proporciones del cuerpo humano por haberse ejercitado con la copia de yesos, asistía a clases de modelado:

“(...) comenzaban modelando pies, manos y cabezas hasta adquirir el manejo i inteligencia competente para modelar figuras enteras.” A continuación, y siguiendo el método empleado para el aprendizaje del dibujo, copiaban las estatuas antiguas “del mayor tamaño posible tanto en medio relieve como en redondo, para que de este modo perciban mejor sus bellezas y adquirieran mayor exactitud en la corrección y belleza, cuyos requisitos son aún más precisos en la escultura que en la pintura”.⁵⁸

Para el escultor era obligado también el conocimiento del relieve por ser aplicable a la arquitectura, “siguiendo para ello las técnicas compositivas e iconográficas que empleaban los pintores (...) el escultor componía en tres dimensiones mediante el empleo de alto, mediano y bajo relieve.”⁵⁹

Muy importante desde el inicio de la institución, fueron los premios y pensiones que la Academia otorgaba a sus alumnos destacados, las distintas pruebas eran llamadas “de pensado” con un tiempo de seis meses de elaboración, y las de “repente” con dos horas como máximo para su ejecución; el tema era impuesto a los participantes. Con este tipo de concursos la academia dirigía al alumno hacia lo que la sociedad demandaba de ellos en esos momentos: relieves históricos para decorar los nuevos edificios y los monumentos públicos de nueva creación⁶⁰. Como ejemplo a continuación, la transcripción de un concurso convocado en 1789 por la Escuela de la Lonja de Barcelona:

⁵⁷ ídem

⁵⁸ ídem

⁵⁹ ídem

⁶⁰ P.73 ídem

4. *Academia*. 1855. Yeso. Tomás Pérez. Activo de 1841 a 1865.
Museo Nacional de Arte, INBA. Fotografía de J. Tous

- “Primera clase: Mientras Marco Calpurnio Bíbulo, Proconsul romano estaba en la provincia de Siria, los soldados gabinianos le asesinaron dos hijos. Sabido por Cleopatra, se los envió atados para que Bíbulo los castigara a su satisfacción, quien, al ver los asesinos de su sangre, reprimió el dolor y los envió a Cleopatra, diciendo que la venganza pertenecía al Senado.
- Segunda clase: Saliendo Caín muy enojado al campo, y mirando a su hermano Abel, favorecido de Dios, lo mató. Pensó encubrir su pecado y lo quiso enterrar; pero Dios se le apareció y le dijo: ¿Dónde está tu hermano Abel?

- Tercera clase: Modelar la estatua del gladiador moribundo que posee la misma casa.”⁶¹

Por su parte los alumnos que eran pensionados en Roma, mandaban de vuelta sus trabajos para que se pudieran observar sus avances y servir de modelos a la propia Academia española, para ello: “(...) enviaban copias reducidas en mármol y relieves de invención o copias en arcilla.” ⁶² Siendo en general dichas obras las más importantes de su aprendizaje.

5. Castañeda. *Dos amorcillos*. Grafito/papel 44 x 31.4 cm 1796
 Insc: Ximeno. N° 08-662402. Fotografía de J. Tous
 Acervo de la A. de S.C.

En general los alumnos comenzaban su formación aproximadamente entre los 12 y los 14 años, entrando como ayudante en un taller donde aprendían los principios del arte y de la

⁶¹ P. 72-73 Ídem citado de: F. Marés, *Dos siglos de enseñanza artística en el principado*, Barcelona, 1964, p.49

⁶² P. 73 VVAA: *La formación del artista: desde Leonardo a Picasso. Aproximación al estudio de la enseñanza y el aprendizaje de las Bellas Artes*; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Catálogo; Calcografía Nacional, Madrid, España, 1989.

técnica, a la Academia ingresaban alrededor de los 18 años. Desde el inicio el dibujo era establecido como la base esencial de la formación artística en general y por consiguiente, para los futuros escultores. Como se dijo antes, algo básico para su formación era la copia de los modelos de yeso de obras clásicas “del Antiguo”, tal como se daba en las otras ramas del arte; también practicaban el “dibujo del natural “del Modelo vivo”, el cuerpo humano como el paradigma de la belleza”⁶³ y el canon. En la enseñanza académica se incluía también el estudio de paños, principalmente con la ayuda de un maniquí. En los concursos y clases, la resolución de los temas que se imponían como ejercicios trataban sobre: “el mundo del antiguo Testamento, hechos históricos de características patrióticas antiguas o recientes, escenas religiosas etc.”⁶⁴

“(…), los temas impuestos por los profesores de la Academia incluían, en primer lugar, los dioses grecorromanos y su ámbito mitológico; inmediatamente después se situaba, en orden de importancia, la historia de Grecia y Roma, siguiéndoles de cerca la necesaria exaltación del monarca, el virrey o el alto funcionario, así como las escenas bíblicas o evangélicas (...)”⁶⁵

Una vez terminados los estudios generales, el viaje como pensionado a París o Roma se volvía imprescindible; esto era así para los alumnos de la Academia de San Fernando, algo parecido ocurría en las demás instituciones europeas y en la de México. El objetivo máximo de los artistas que culminaban sus estudios como académicos “era el de vincularse con la institución como profesores con diferentes cargos en la Sección de Escultura⁶⁶”, debiendo entonces también colaborar en informes y asesorías.

En la Real Academia de San Carlos de México, la formación general de los alumnos era similar a la de San Fernando, aunque el destino más propio de los pensionados mexicanos, una vez

⁶³ P. 71 AZCUE Brea, Leticia en “*Escultura. Teoría y docencia*”: VVAA: *Renovación-Crisis- Continuismo. La Real Academia de San Fernando en 1792*; Catálogo; Real Academia de San Fernando, Madrid, 1992.

⁶⁴ P.72 ídem

⁶⁵ P.212-13 RODRIGUEZ Alcalá, Manuel: *Aproximación histórica y análisis de la obra del escultor y arquitecto Valenciano Manuel Tolsá (1757-1816)* Tesis doctoral director: A. Violeta Montoliu Soler; Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, Julio 2003.

⁶⁶ P. 72 AZCUE Brea, Leticia en “*Escultura. Teoría y docencia*”: VVAA: *Renovación-Crisis- Continuismo. La Real Academia de San Fernando en 1792*; Catálogo; Real Academia de San Fernando, Madrid, 1992.

terminada su formación, era principalmente la capital española. Los Planes de Estudio para los escultores partían de las enseñanzas comunes, que se daban tanto para los grabadores, pintores y arquitectos; con el tiempo se fueron incorporando materias nuevas a los planes (anatomía, geometría, historia del arte etc.).

“En 1796 el mismo (director) Gil se reunió hasta en cuatro ocasiones con los directores particulares para acordar un método que mejorara la enseñanza.” (Báez, 2009, pág. 257) De estas reuniones realizadas en la Academia de San Carlos de México por su director, surgieron siete conclusiones señaladas por el historiador Báez en el APENDICE 1 de su libro *Historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes (Antigua Academia de San Carlos) 1781-1910*, donde presenta los (Planes de estudio) basado en el Documento 910 de los AAASC. En ellos se señalaba lo siguiente:

1. “es el dibujo fundamento de las artes: “(...) sería conveniente que se dibujaran algunos principios de ojos, orejas, pies, manos, cabezas, copiando de los mejores modelos de yeso (...);
2. (Recomiendan algunos tratados): “(...) sucinto de geometría práctica de las figuras más precisas para el conocimiento de líneas, ángulos, etc., por el de Bails.
3. (...) un tratado de las cinco ordenes de arquitectura de Vignola.
- 4 “Otros de la proporción del cuerpo humano tomado por los mejores de Alberto Durero.”
5. Otro de la anatomía y nombres de la musculación y osamenta tomados por el Ticiano [sic],
6. “para aprender los paños por el natural es preciso un maniquí con todas las ropas más usuales, para que éste con los tiempos oportunos se vista en la sala del natural donde deberán hacerse los estudios por la noche.”
7. Otro tratado de las reglas de la mejor composición tomado de Palomino otros varios. (...) por lo tocante a la aula de matemáticas se enseñará la montea, previos los principios generales de geometría y secciones cónicas (...)” (Báez, 2009, Pág. 257-258)

Un ejemplo presentado por José Manuel Matilla en su texto “Las disciplinas en la formación del artista”⁶⁷, es el método de enseñanza de la anatomía artística, extraído del Plan de Estudios aprobado por la Real Academia de San Fernando en 1821; dicho plan está formado por siete artículos en donde se estipula el modo de

⁶⁷ P. 37 MATILLA, José Manuel: “Las disciplinas en la formación del artista” en: VVAA: *La formación del artista de Leonardo a Picasso. Aproximación al estudio de la enseñanza y el aprendizaje de las Bellas Artes*; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Calcografía Nacional, Madrid, 1989

Llevar la asignatura por medio del dibujo de las partes hasta llegar al todo, referido a los músculos y huesos.⁶⁸

6 Pie ecorche. N° 08-639138. Acervo de la ASC. Fotografía de J. Tous

Este tipo de enseñanza de la anatomía artística, aún se puede encontrar vigente dentro de algunas facultades de Bellas Artes, ya

⁶⁸ “De la Anatomía artística, su aplicación y estudios preparativos para entrar al del antiguo.(En el texto no se presenta el Artículo. 1.) Art.2. Para evitar en el estudio de la Anatomía toda complicación, dibujarán los contornos de la figura en las mismas actitudes y sugetos a la explicación que se halle en el cuaderno particular que trate de esta interesante ciencia auxiliar. Art.3. La explicación será dada por partes, y por mitad en la figura tratando de los músculos que se hallan de frente y en las extremidades de arriba abajo, y de solo el mismo lado los de un brazo, músculo y pierna, cuyos originales sean del tamaño natural; egecutándose luego la misma operación en la parte opuesta, cuya delineación y explicación es en un todo semejante a la anterior, excepto de formarse al contrario. Art.4. Se seguirá luego la propia operación de la figura por la espalda bajo el mismo orden con que se egecutó y demostrará por un solo lado o costado a arbitrio del Director, por ser los dos iguales en un todo. Art.5. Al fin de facilitar la mayor perfección en esta enseñanza, habrá en la sala un esqueleto que presente con exactitud la Osteología, y otro modelo que demuestre la Miología: y en las particulares lecciones que se escriban para esta enseñanza se tendrán presente las obras de los mejores autores que hayan tratado de esta materia. Art.6. Así como en el ramo o parte de la Osteología se hace la descripción de los principales huesos notando las diferentes cosas de que están dotados lo ángulos que forman, las articulaciones por donde se unen y las diversas posiciones en que se colocan según las diferentes actitudes que toma el cuerpo humano, así también la Miología al ofrecer el conocimiento de los músculos describiéndolos desde su origen hasta el parage en que terminan, se manifestarán las dilataciones y contracciones que padecen según el diferente modo con que deben obrar. Art.7. A este fin uno de los modelos de la sala del natural, a arbitrio del Director, tendrá la obligación de asistir a la Anatomía y cotejando con la naturaleza las lecciones que por parte fueren dadas, se hará ver a los discípulos los efectos que los músculos causan en sus diferentes posiciones, sin pasar de lo que se prefije por el Director; porque nunca tendrá el modelo desnuda más parte o extremo que aquel sobre que se trata,”

sea como materia optativa o como obligatoria en alguna de las especialidades de pintura o escultura. De hecho el cuerpo humano como modelo en el arte continua vigente en primera línea y es indiscutible que cuanto más conocimiento se tenga de sus particularidades interiores, más se podrá utilizar con soltura y a conveniencia del artista.

Hay que reflexionar a partir de las academias, sobre el hecho de que se institucionalizara el modelado como una de las bases del aprendizaje de la escultura, ello repercutirá en el modo de hacer y pensar el concepto creativo, pues el artista al concebir su obra de manera plástica, añadiendo el material, y no por medio de la talla escultórica, considerará que lo más importante de su arte es esa fase de invención. Para eso necesitará contar con talleres importantes bien instalados en los que se disponga de ayudantes y medios mecánicos idóneos para el traslado por puntos del modelo al material definitivo⁶⁹. El artista que se convertirá en símbolo del Neoclasicismo del siglo XIX y su método productivo fue Antonio Canova, todo ello significa la división del trabajo creativo del mecánico:

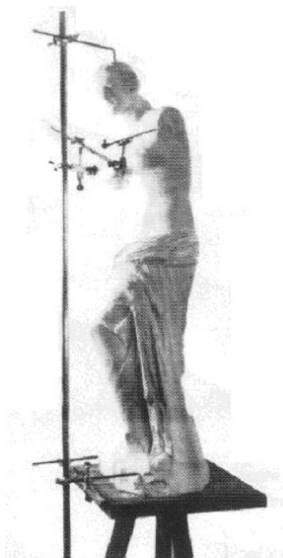
“Su importancia es trascendental en la historia del arte, puesto que se convierte en el rector artístico del neoclasicismo, siendo constante punto de referencia para artistas de toda Europa que acuden a Roma con la intención de ingresar en su taller, colaborando en la ejecución de sus obras, las cuales servían como modelos para sus posteriores creaciones.”⁷⁰

Este método de modelar el barro, realizar posteriormente un molde en el que se vacía escayola, para obtener un original que será pasado por medios mecánicos a mármol, se convirtió en la norma. Ya desde el Renacimiento, Alberti y Leonardo habían descrito sistemas más o menos efectivos, siendo posteriormente el más empleado por los talleres hasta el siglo XIX, el de las escuadras que utilizaban compases y plomadas, que ya había sido descrito por Vasari en sus *Vidas* y por Cellini en su *Trattato della scultura*,

⁶⁹ Método de puntos: Sistema utilizado para fijar y sacar puntos significativos de un modelo, midiendo y ubicando su posición en el espacio para traspasarlos y marcarlos a partir de un sistema de coordenadas y a modo de referencias, en el bloque que se va a desbastar. Para ello existen diversas maneras como el de los tres compases o la máquina de sacar puntos que se una herramienta bastante precisa.

⁷⁰ P. 75 MATILLA, José Manuel: “El escultor: el modelo, la técnica y la idea” pp.65-82 en: VVAA: *La formación del artista de Leonardo a Picasso. Aproximación al estudio de la enseñanza y el aprendizaje de las Bellas Artes*; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Calcografía Nacional, Madrid, 1989

Florença, 1568; uno de los sistemas más efectivos fue la moderna “máquina de sacar puntos” (imagen 5). Estos sistemas fueron descritos con claridad pedagógica en la *Enciclopedia* de Diderot y D’Alambert; y también en otro texto de un escultor florentino F. Carradori: *Instruzioone elementale per gli studiosi Della escultura*, Florença 1802.⁷¹

7. Máquina de puntos

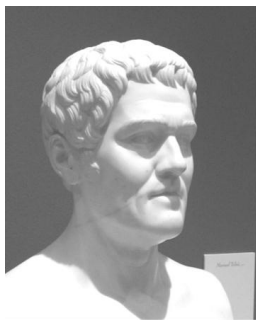
De un informe atribuido a Manuel Tolsá⁷², quien fuera el primer académico español contratado en 1790⁷³, para ser director de

⁷¹ P. 76-77 ídem

⁷² Manuel Tolsá: Nace en Enguerra, Valencia, España en 1757. Estudió escultura en la Academia de San Carlos de Valencia, de donde pasó a la de San Fernando de Madrid. En 1791 arribó a México como director de escultura de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Aquí trabajó no sólo como escultor de grandes dotes artísticas, sino que se reveló como un gran arquitecto. Su influencia en el país fue muy grande, dejó una obra de positivo mérito. Falleció en la ciudad de México en 1816 (VVAA: 40 siglos de Arte Mexicano; Edt. Herrero, S.A., México, 1969)

⁷³ P. 869 en RODRÍGUEZ Alcalá, Manuel: *Aproximación histórica y análisis de la obra del escultor y arquitecto valenciano Manuel Tolsá (1757-1816)*; Tesis doctoral; director A. Violeta Montoliu Soler; Universidad Politécnica de Valencia; Departamento de composición arquitectónica; Escuela Técnica Superior de Arquitectura; Valencia, julio 2003 (2003). Documentos Históricos: Cédulas Reales año 1790, Vol. 147 Núm. 30 Folio 59. NOMBRAMIENTO DE MANUEL TOLSÁ COMO DIRECTOR DE ESCULTURA DE LA REAL ACADEMIA DE SAN CARLOS DE N. E. “Exmo. Señor. El Rey se ha servido nombrar á Don Manuel Tolsá para el empleo de Director de Escultura de la Real Academia de San Carlos de esa ciudad vacante por muerte de Don José Arias con el sueldo anual de mil

escultura en la Antigua Academia de San Carlos, presentado al Virrey Branciforte en el año de 1795, se explicaba a partir de las conclusiones tomadas en las reuniones con el director de la Academia Don Jerónimo A. Gil, como funcionaba la enseñanza para la pintura y la escultura en la Real Academia de San Carlos de México, pues ambas ramas tenían un plan semejante en el inicio, basado primero en la copia de “principios de dibujo”, láminas y modelos de yeso, en donde se les explica la proporción del cuerpo humano y las reglas que imperan en la copia, para continuar con el estudio del natural. Después de los inicios comunes los de escultura pasaban a la práctica de modelar y tallar madera y mármol:

8. Fragmento. *Manuel Tolsá* 1854. Martín Soriano
Mármol 61 x 36.5 x 24.5 cm. Colección Museo Nacional de San
Carlos, CONACULTA-INBA. Foto J.Tous

“El método de estudio, que hasta el presente se ha observado y se observa, en el día, es como sigue: (...)

Los discípulos de Escultura siguen el indicado método con la diferencia que, lo que en aquellos es pintado, en estos es modelado y luego se sigue la práctica de la Madera y Mármol para que unan la teoría con la práctica. Para los varios conocimientos que deben tener ambos discípulos de las partes que componen el todo de un buen profesor como son la Geometría, Arquitectura, Perspectiva, Anatomía,

ochocientos pesos respecto á deber gozár los doscientos restantes hasta los dos mil de su dotación Doña Francisca y Doña Paula Arias hermanas del referido Don Josef. Partícipolo á V. E. de orden de S. M. para su inteligencia, y á fin de que enterada de ese nombramiento la Junta Superior de Gobierno de dicha Academia tenga su debido cumplimiento en todas sus partes, advirtiéndole que el mencionado sueldo debe correr desde el día del embarco de Tolsá. Dios guarde á V. E. m. a. Madrid 16 de Septiembre de 1790. Antonio Porlier. –Rubrica.- Señor virrey de Nueva España. A la Vuelta: México 23 de enero de 1791, - Comuníquese al Señor Presidente de la Real Academia de San Carlos, y avísese en contestación que tendrá puntual cumplimiento lo declarado por S.M. –Revilla Gigedo. –Rúbrica- Fecha.”

varias proporciones del Cuerpo Humano, estudio de Pliegues, Composición y demás, cada director enseña el método que estima más oportuno, para el talento y estados de sus discípulos a excepción de la Geometría que en la actualidad, las horas de once a doce, la enseña a dichos discípulos el Director de Matemáticas como sucederá en habiendo adquirido este conocimiento en la Arquitectura y Perspectiva que la enseñará el Director de Arquitectura, según está acordado por la Junta Superior y a petición de los Directores.”⁷⁴

El viajero y científico alemán Humboldt comentaba, sobre la enseñanza gratuita en salones bien iluminados, refiriéndose como sigue a la Academia de San Carlos de México, en un viaje que realizó por México en 1803:

“La enseñanza que se da en la academia es gratuita, y no se limita al dibujo del paisaje y figura; habiéndose tenido la buena idea de emplear otros medios á fin de vivificar la industria nacional, la academia trabaja con fruto en propagar entre los artistas el gusto de la elegancia y belleza de las formas. Todas las noches se reúnen en grandes salas muy bien iluminadas con lámparas de Argand, centenares de jóvenes, de los cuales unos dibujan al yeso ó al natural, mientras otros copian diseños de muebles, candelabros u otros adornos de bronce.”⁷⁵

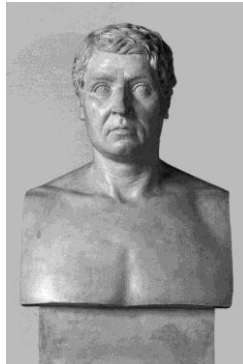
II.a.b. La enseñanza de la escultura en el México independiente.

“Los primeros Programas gobernaron la enseñanza en la Academia durante casi medio siglo.”(Báez, 2009, pág. 259) Tras la Independencia de México y el desajuste decadente que vivió la institución durante algunos años, que la llevó incluso a la inmovilidad y cierre de sus puertas durante unos cuantos meses en un momento dado, la Academia de San Carlos volvió a resurgir como el Ave Fénix

⁷⁴ CATÁLOGO DE DOCUMENTOS DE LA REAL ACADEMIA DE SAN CARLOS. Archivo de la Escuela Nacional de Arquitectura. Documento 874. Citado en P. 159-161 de: RODRIGUEZ Alcalá, Manuel: *Aproximación histórica y análisis de la obra del escultor y arquitecto Valenciano Manuel Tolsá (1757-1816)* Tesis doctoral director: A. Violeta Montoliu Soler; Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, Julio 2003. También citado por Báez, 2009, pág. 258

⁷⁵ P. 234 HUMBOLDT, El Bon. A. de: *Ensayo Político sobre Nueva España*; Tomo 1 (Traducido al castellano por Don Vicente gonzalez Arnao) 3q Edc.; Librería de Lecointe, París, 1836. 424 pp. il.

de sus cenizas. El escultor Pedro Patiño Ixtolinque⁷⁶ (imagen 9) discípulo de Tolsá, fue el primer director mexicano que mantuvo a la Academia sin muchos cambios, hasta que la contratación de artistas europeos, de formación académica, marcaron las pautas de la enseñanza artística en el país, dando pie con el tiempo, al desarrollo de una obra con características propias marcadas por un nacionalismo joven.

9. *Pedro Patiño Ixtolinque*

Busto en yeso realizado por su hijo: Pedro Patiño Carrizosa⁷⁷

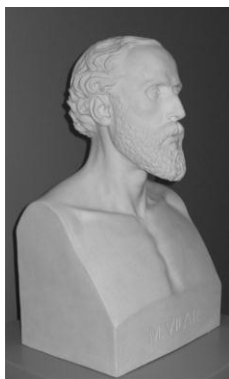
En el caso de la escultura, el referente indiscutible en este resurgimiento fue el escultor catalán Manuel Vilar Roca (Barcelona 1812-México 1860), (imagen 10) de formación barcelonesa y romana con tintes románticos, llegando a desarrollar su obra en México; a continuación, se exponen algunos datos importantes sobre su persona, obra plástica y el sistema de enseñanza que aplicó a sus

⁷⁶ Pedro Antonio Patiño Ixtolinque: castizo (padre español y madre mestiza) nació el 30 de mayo de 1774 en San Pedro Ecatingo, falleció en México en 1835. Fue alumno en un principio de Sandoval, también fue discípulo por breve tiempo de José Arias; y después de 1791 de Manuel Tolsá. En 1788, obtuvo una de las dos pensiones que se habían decretado para los indios puros y fue el discípulo predilecto de Tolsá, conviviendo 25 años como alumno y ayudante del profesor y colaborador en su obra. En 1817 obtendrá el grado de Académico de Mérito, realizando como examen el bajorrelieve que representa el *Rey Wamba que rehúsa la corona y es amenazado de muerte por uno de sus electores*, cuyo original modelado en barro blanco se encuentra en el Museo Nacional de México y una prueba repentina, sucedió a Rafael Jimeno en la dirección de la Academia quién trabajó como escultor en el altar del Sagrario Metropolitano, obtuvo también el nombramiento de tasador de impuestos de obras de arte en 1826. En: TOUSSAINT. *Arte Colonial en México*. p.182-185; reedición UNAM, México, 1990,

⁷⁷ VVAA: *Catálogo comentado del acervo del Museo Nacional de Arte. Escultura. Siglo XIX*; Instituto Nacional de Bellas Artes, México, D.F. 2000

discípulos mexicanos, de ello existe información veraz y precisa escrita de su puño y letra, así como de otras fuentes.

“En el año 1850 el escultor Manuel Vilar expuso en la Academia de San Carlos una escultura que representaba, ni más ni menos, a Moctezuma. Escándalo para algunos, irreverencia para otros, insulto de un extranjero para los más, esta obra significó en México la entrada de los motivos prehispánicos al arte culto. Ya no era una simple tabla de castas como en el siglo anterior, o un retablo popular de temas indígenas: era una propuesta concreta para llevar al mármol y al bronce temas que durante siglos habían estado prohibidos. Era comenzar a rescatar el mundo Pre-español y darle una connotación muy especial (...) dentro de los cánones académicos de la cultura.”⁷⁸

10. Manuel Vilar. 1861⁷⁹.

Felipe Sojo (México 1834-1869) Yeso 62 x 35 x 25.5 cm

Vilar artista barcelonés influenciado en su formación por el romanticismo en España y en Roma, fue un pilar importante para la enseñanza de la escultura académica del siglo XIX en México. Había llegado en 1846 para hacerse cargo de la dirección de la rama de escultura en la remodelada Academia de San Carlos; sus tendencias en el arte estaban definidas en la corriente dominante en su época, el clasicismo purista, más exactamente en el grupo llamado “los nazarenos”⁸⁰. Su primera obra fue *Moctezuma II*, (foto 11) escultura

⁷⁸ Rafael de Rafael: “Tercera Exposición de la Academia de San Carlos”; en el *Espectador de México*, p. 35, México 11 de enero de 1851

⁷⁹ Fotografía de J.Tous. Colección Museo Nacional de San Carlos/CONACULTA/INBA

⁸⁰ Los Nazarenos fueron un grupo minoritario artístico del siglo XIX que se fundó en 1807 en Viena, el cual en gran medida se inspiró en la pintura italiana prerrenacentista. La añoranza por

de poco más de un metro de alto, realizada en yeso, y que nunca fue vaciada en bronce o pasada al mármol; fue expuesta en la tercera exposición de la Academia en 1850. La escultura presenta al emperador prehispánico ataviado con capa y penacho de plumas, la mano izquierda en la cintura y un bastón en la otra mano; el tema prehispánico lo volvió a utilizar en los siguientes años.

11. Manuel Vilar. *Moctezuma*
Museo Nacional de México. Fotografía de J. Tous

“Y ahora estoy modelando una figura de *Moctezuma*. La tendría más adelantada si no fuera por la gran dificultad que he tenido en buscar el traje, pues no existe, ni las muchísimas historias que he visto me dan una idea terminante; así tendré que imaginármelo ayudándome con los pocos fragmentos de antigüedades que existen, y una y otra insignificante descripción de los historiadores.” (Carta a

los tiempos pasados y la restauración de un espíritu nacional provocaron la ruptura con el neoclasicismo de la academia. Este agrupamiento de artistas se trasladó a Roma, ocupando el monasterio abandonado de San Isidoro, relacionándose profundamente con la naturaleza y los medios de vida artesanales. Por su vestimenta y largas cabelleras, los comenzaron a llamar, con ironía, *i nazareni*, nombre que se aceptó como denominación de este movimiento. Mostraban un claro rasgo romántico y una actitud no exenta de un cierto amor propio y conciencia misionera; fue la primera asociación artística moderna. [http://es.wikipedia.org/wiki/Nazarenos_\(arte\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Nazarenos_(arte))

José Vilar. México, 13 de junio de 1850. Archivo M. Vilar Casademunt, Barcelona) en Salvador Moreno. 1969, pág. 156)

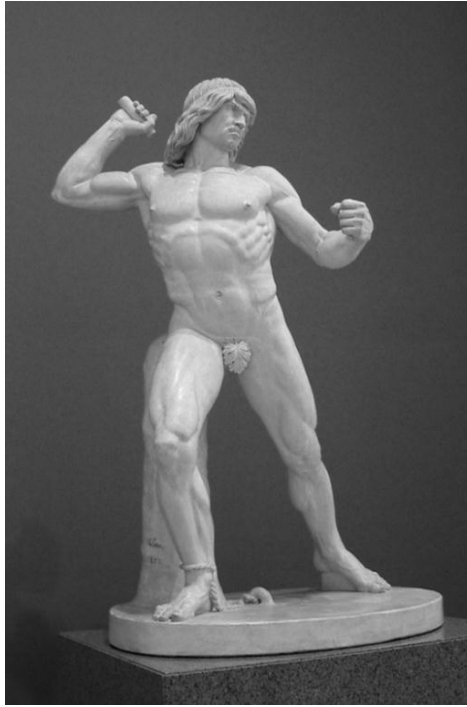
Incursionó también en la historia, particularmente con *Iturbide* (foto 12) que fue elogiado como proyecto en su momento, sin que llegara nunca a realizarse como monumento.

12. Manuel Vilar

Iturbide. Museo Nacional de México. Fotografía J. Tous

Su corta vivencia de 15 años en México, fue intensa y sirvió para cambiar el desarrollo de la escultura que se enseñaba y practicaba en el país, pasando de la talla en madera al mármol, y de la imaginería a la historia nacional. Solamente durante su estancia alcanzó a realizar otro proyecto para un monumento, que incluía indígenas: el *Monumento a Colón*, nunca llevado al bronce durante su vida. La obra suya más importante fue el yeso del *Tlahuicole*, (foto 13) que fue vaciado en bronce en 1967 por requerimiento de la UNAM, haciéndose dos ejemplares de ella, como un digno pero tardío tributo al escultor y maestro Vilar.

13. *Tlahuicole*. Manuel Vilar. 1851. Yeso.
MNA. Fotografía de J. Tous

“Se trataba de una estatua “semi-colosal de mi invención, representando a Tlahuicole, general tlaxcalteca, en acto de combatir en el sacrificio gladiatorio; asunto tomado de la *Historia antigua de México* por el célebre Padre Clavijero” (Vilar carta a Pablo Milá, 4 de mayo de 1851. Nota 13)⁸¹

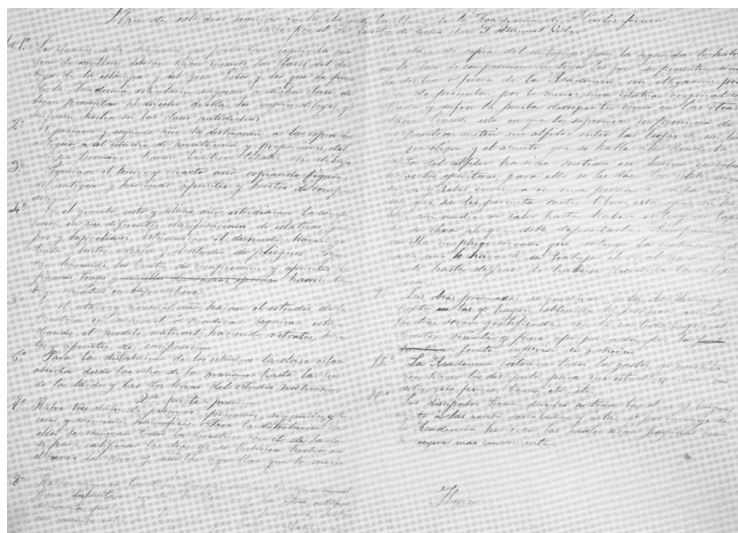
“La estatua de *Tlahuicole* fue expuesta en la cuarta exposición de la Academia y causó admiración y extrañeza. Jamás ningún artista del país había intentado tomar como fuente de inspiración, un hecho histórico nacional, y menos aún prehispánico.”⁸²

Eduardo Báez (2009, p. 260-261) transcribe el Plan de Estudio de Escultura, de Manuel Vilar a partir del manuscrito (Lámina 14): Doc. 6044-5 del Archivo de la Antigua Academia de San Carlos, Biblioteca Lino Picaseño, Facultad de Arquitectura, Patrimonio Universitario, UNAM Este documento dirigido a la rama de escultura, comprendía como Plan de estudios para la escultura, once artículos,

⁸¹ P. 48 MORENO, Salvador: *El escultor Manuel Vilar*; ED. por la UNAM, México, 1969.

⁸² P.49 ídem

de los que se presentan los seis más relevantes, a pie de página y por supuesto mantenía el sentido académico tradicional de esos tiempos para la enseñanza de las artes, indicaba los horarios y se daba completamente en nueve años; iba de lo fácil a lo difícil, con estudios que incluían el bajorrelieve, el desnudo, el retrato, la proporción, etc., terminando con el estudio de la composición, el modelo del natural y las prácticas de mármol y madera.

14. Manuscrito del Plan de Estudios presentado por Manuel Vilar Roca⁸³

⁸³ (Lámina 12 extraída del catálogo *Gesto Identidad y memoria. La escultura, un lenguaje para la historia de México*; Museo Nacional de San Carlos; 29 de Septiembre 2010 a 18 de enero 2011; INBA-CONACULTA.) “Plan de estudio seguido en la clase de escultura de la Academia de San Carlos, formulado por el señor director de dicha clase don Manuel Vilar. Art. 1. Los alumnos de la Academia que pretendan seguir la carrera de escultores deberán haber cursado las clases del dibujo de la estampa y del yeso. Éstos y los que de fuera de la Academia solicitaren ingresar a dicha clase deberán presentarse al director de ella los mejores dibujos que hubiesen hecho en las clases antedichas. Art. 2. El primer y segundo año los destinarán a la copia del antiguo, al estudio de anatomía y proporciones del cuerpo humano: harán también totales en dibujo. Art. 3. Seguirán el tercero y cuarto año copiando del antiguo y haciendo apuntes y bocetos de composición. Art. 4. En el quinto, sexto y séptimo año estudiarán la composición en sus diferentes clasificaciones de estudio, grupos y bajorrelieves. Estudiarán el desnudo, harán retratos, bustos ideales y el estudio de pliegues. Seguirán haciendo los bocetos de composición y apuntes de figuras, trajes y harán también ornatos en bajorrelieve. Art. 5. En el octavo y noveno año harán el estudio de la práctica en mármol o madera; seguirán estudiando el modelo natural haciendo retratos, bocetos y apuntes de composición. Art. 6. Para la distribución de los estudios la clase estará abierta desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde y las dos horas del estudio nocturno.” (Báez, 2009, pág. 260-261, AAASC, Doc. 6044-5)

De Vilar tenemos información extensa recopilada de primera mano a través de publicaciones en periódicos, como su discurso de bienvenida como nuevo profesor en la Antigua Academia de San Carlos, publicado en el periódico *El Siglo XIX*, 27 enero de 1850:

“(…) Jamás debe arrender, ni imponerse en su carrera al joven artista la altura del saber a que han llegado los grandes hombres. Lo que ha primera vista parece inimitable, inaccesible, la constancia, aplicación y talento, este don inapreciable con que el Ser Supremo ha dotado con predilección los hijos de este suelo, la allana, facilita y domina.

Los grandes modelos en todas las artes y ciencias, lejos de desalentar, deben promover la emulación. ¿Creéis acaso, que el descender a la tumba Fidias, Apeles, Praxíteles, llevaron consigo el genio único de la escultura, pintura y grabado? No, caros compañeros. Antes de su desaparición se creía imposible llegar al apogeo a que elevaron aquellos ingenios las artes de imitación, procuremos pues adelantarnos y si esto no nos fuere dado, al menos imitémoslos.

Para salir airosos de una empresa es preciso acometerla con ardor y valentía, no arredrarse por los pasajeros obstáculos que pudieran embarazarla. Lo grande es siempre difícil, pero no inaccesible. La aplicación y constancia tan sólo, han llegado a colocar en el rango de primeros artistas a algunos a quienes la naturaleza había de todo punto escaseado las disposiciones necesarias para poder aspirar a la distinción.

Así como la emulación sirve de estímulo para llegar a la cumbre del saber, la envidia, el inútil despecho de verse aventajado, desluce las mejores disposiciones, y son un germen de abatimiento para todas las artes y ciencias. ¡Cuánta pobreza de ingenio descubre el que para llegar a ser algo desea que los demás no sean nada! (…)
(Rodríguez. Vol. I. p. 217 -218)

También en sus cartas y diario. En la serie de documentos y cartas presentadas por Salvador Moreno, en su libro: *Manuel Vilar, Copiador de cartas (1846-1860) y Diario Particular (1854-1860)*; editado por la UNAM, México, 1979, hay algunos de dichos escritos, que son importantes para esta investigación ya que tratan sobre la enseñanza de la escultura; ahí se podrá conocer la opinión del maestro catalán, al respecto de cómo se daban las clases a mediados del siglo XIX. Vilar cuenta en una carta a sus hermanos de Barcelona, los trabajos didácticos en la Academia, en donde especifica que es lo que encontró y que es lo que propuso para actualizar la enseñanza de la escultura, señalando como novedad

impuesta por él, el estudio de la composición y la realización mensual de bocetos y obras de gran tamaño, además de establecer la práctica la talla del mármol.

“(…) la enseñanza se limitaba al estudio de la copia de los nuevos principios, y ahora, en cambio, a más de hacerles copiar las obras más difíciles, les hacemos hacer el estudio de composición, y ejecutar bocetos mensualmente, y obras originales de gran tamaño y, además, los míos, la práctica del mármol.” (Moreno, 1969, p. 13)

En sus manuscritos quedaron recogidos con claridad los métodos de enseñanza que aplicó mientras fue director de la rama de escultura, como se puede observar en la Memoria de su clase de escultura, fechada en México el 23 de diciembre de 1850: “Dichos alumnos han cursado las clases siguientes: estudio de anatomía, de proporciones, del antiguo, del modelo natural, de retrato, de invención de bajorrelieve en boceto, y de obras originales concluidas” (Moreno. 1969. P.193). Vilar en un informe escrito (1852) defiende su trabajo académico, el informe completo se presenta en el Anexo 2, exponiéndolo a la Junta de Gobierno de la institución, cuando se lo solicitaron para que explicara sus métodos de enseñanza:

“(…) en ninguna Academia de Europa los hacen, entre otros el de la composición, pues si bien no faltan establecimientos en que les dan algunas nociones de ésta, lo hacen simplemente en boceto, así que para aprender esta parte de la escultura, tan difícil, se ven obligados los jóvenes a entrar en el estudio particular de algún artista o estudiarla sin dirección alguna” (Informe de Vilar a la Junta Directiva de la Academia México 9 de mayo de 1852. Archivo Vilar Casademunt, Barcelona. Recopilado por Moreno. 1969, pág. 194)

Por la importancia que esto tiene para la investigación, se transcribe íntegramente en el ANEXO 1, el informe que presentó a la Junta Directiva de la Academia de San Carlos en 1852, en donde minuciosamente expone su modo de enseñar a los jóvenes discípulos que concurrían a la Academia de San Carlos, muy parecido al plan presentado antes a pie de página (cita 83).

“(…) El método de enseñanza que tengo en mi clase es el siguiente: Para hacer el estudio de la escultura comienzan los discípulos por copiar en barro y de todo relieve las obras antiguas, a saber: 1º pies y manos, 2º cabezas, 3º torsos, 4º figuras. (...)”

(Moreno 1969, pág. 194. Recopilado también en Moreno. 1979, pág. 57-60)

Del largo informe clarificador de Vilar, podemos deducir que al llegar a México, se encontró con alumnos que apenas habían comenzado a trabajar el dibujo en la copia de los yesos (estatuaria). Su enseñanza partía de la copia en modelado de pies, manos, cabezas, torsos y figuras, todo dentro de una tradicional manera académica, pero ampliando los horarios de las clases. Cuando adquirirían algo de práctica los ponía a dibujar modelos del natural y a modelar bajorrelieves, y cuando adquirirían algo más de habilidad estudiaban anatomía. Otra de las cuestiones importantes en el aprendizaje era el estudio de las proporciones humanas a partir de los grabados de esculturas antiguas, que se utilizaban como material didáctico. El retrato, los bustos y las figuras de tamaño natural también estaban incluidos en los estudios más avanzados. Por su gusto personal hacia la talla del mármol, propuso dicha práctica entre sus mejores discípulos, al igual que el estudio de ornatos. Instruye también el modelado y el vaciado en yeso para que puedan conservar sus ejercicios. Indica Vilar, que el estudio de la historia del arte es indispensable para los escultores. Como innovación incluye el estudio de composición, ya que en Europa dicho aprendizaje se realizaba en los talleres externos de los escultores establecidos.

Previo a su llegada a México, lo que imperaba en la escultura era todavía la imaginería religiosa, la talla en madera nunca había perdido vigencia en el país a causa de los encargos de la iglesia; y las enseñanzas de Tolsá, años atrás en lo referido a lo neoclásico, parece ser que no cuajaron del todo entre los escultores académicos.

Seguidamente serán comentados, algunos párrafos extraídos de diferentes cartas de Manuel Vilar, principalmente enviadas a su hermano José de Barcelona, que hacen referencia a sus impresiones en México y a su trabajo relacionado con la escultura; las anotaciones son interesantes por reflejar su trabajo como escultor a la par que ejercía como profesor en la Academia de San Carlos de México; en ellas comenta con precisión sus percepciones sobre múltiples circunstancias que le afectaban directamente; es por ello que se incluirán a continuación algunos de los párrafos esclarecedores de su sentir y de su labor:

Comentarios sobre siete cartas de Manuel Vilar y Roca:

1-. En carta desde México a su hermano de Barcelona, le comunica que está intentando introducir la talla del mármol en la Academia porque no hay quien lo trabaje y no hay canteras de mármol conocidas; solo explica que en México tallan la madera y la policroman como figuras religiosas con vestidos y que los escultores están mal pagados; en la carta termina diciendo que se conformará con dejar las obras en yeso, aunque indica que no hay muy buenos “formadores”:

“Para mi si hubiese sido escultor en madera no hubiera ninguna duda en hacerla, pues aquí no se hace otra cosa que santos con esta materia y vestidos y mal pagados, pues el mármol no hay ninguno que lo conozca, porque no lo hay, con todo que ahora están descubriendo varias cavas y veremos si podremos introducir esta noble materia. De Italia es muy difícil traerla porque costaría demasiado y casi imposible, a motivo de que los caminos de ésta son malísimos, pues se camina por encima de los peñascos. Pero acaso nos contentaremos a dejar las obras en yeso, con todo que tampoco hay formadores.” (Moreno, 1969, pág. 132)

2-. En una carta posterior, fechada el 28 de septiembre de 1847, Vilar se refiere a su trabajo en los distintos bustos que está realizando, como retratista, seguramente modelados en barro y pasados a yeso, técnicas que conocía muy bien:

“De los bustos que he hecho hasta ahora tengo entregado cinco, de los cuales dos me los han pagado, esto es: por la medalla del general Obregón 50 pesos, y por el busto de Gordoa 150. Por el del mismo español me regalo un alfiler de pecho hermosísimo, representando un yelmo de los tiempos bajos. Por el del señor Bonilla no he tenido otro regalo más que buenas palabras, y el otro aún me lo han de pagar. De los otros cuatro que aún debo entregar: dos, esto es, el del Presidente de la Academia y el de su hijo serán de regalo, pues soy deudor a este señor de muchísimos favores.” (Moreno, 1969, pág. 145)

3-. En la fechada el 13 de julio de 1850, cuenta a su hermano los adelantos o interrupciones de su trabajo como escultor, cuando realiza la estatua de *Moctezuma*, de la cual se conserva el yeso original en el Museo Nacional de la Ciudad de México (Foto 11):

“(…) La figura de Moctezuma no la tengo tan adelantada como podría a causa de evitar que tomara el cólera, pues como una de las

precauciones es evitar las humedades, y como estamos en tiempo de las lluvias rara vez puedo trabajar por las tardes, y no voy al estudio hasta las ocho o más tarde para evitar la humedad de la mañana. Mis discípulos también han trabajado muy poco por haberse enfermado algunos, otros por temor a la epidemia y otros por razones que tengo ya dichas.” (Moreno, 1969, pág. 157)

4-. En el informe al Señor Don. Javier Echeverría, Presidente de la Academia Nacional de San Carlos, fechado en México, 26 de octubre de 1851, explica la terminación de su obra *Tlahuicole*, (Foto 13) considerada hoy en día como la más importante realizada por Vilar:

“Exmo. Señor: En cumplimiento de la obligación que me impuso la nueva contrata de hacer dos obras para esta Academia en el término de cinco años, tengo la honra de participar a V. E. Que he concluido la primera de dichas obras, la cual es una estatua semi-colosal de mi invención, representando a Tlahuicole, General Tlaxcalteca, en acto de combatir el sacrificio gladiatorio; asunto tomado de la historia antigua de México por el célebre Padre Clavijero.” (Moreno, 1969, pág. 162)

5-. Julio 3 de 1857, en carta a su hermano José, comenta del regreso de pensionados de Roma y de unos modelos en yesos que pidió:

“A principios del mes pasado llegaron de Roma dos de los pensionados escultores, mantenidos allá por diez años y medio por esta Academia. Parece que no han regresado con el orgullo del célebre Cordero, pero veremos si con el tiempo cambiarán de carácter y cuántos disgustos me darán. Serán dos meses que recibimos un buen número de estatuas y otros yesos que pedí a Roma, los que forman parte de la colección que debemos recibir para enriquecer con otros originales este establecimiento, pero tuvimos la desgracia de recibirlos rotos, así que para atender a su restauración la estatua colosal de Colón camina a pasos de cangrejo... Y dudo poder concluirla en este año” (Moreno, 1969, pág. 174)

6-. 2 de febrero de 1858, sobre la estatua de Colón: “A principios del mes de diciembre terminé la estatua colosal de Colón, y ahora se está terminando en yeso, habiendo tenido la satisfacción que haya gustado a todos.”(Moreno, 1969, pág. 178)

7-. En la Carta número 96 recopilada por Salvador Moreno, le escribe a Don. Bernardo Couto en México, el 30 de noviembre de 1859, sobre la entrega de un grupo de *San Carlos Borromeo abrazando a un joven* (imagen 15), obra que sería desarrollada en posteriormente en mármol y que significaba una obligación de su contrato:

“Tengo el honor de poner a la disposición de la Academia, el grupo de *San Carlos Borromeo*, como primera obra de las dos que debo dejar a la misma según la obligación que me impone mi tercera contrata. Siendo este Santo patrón de dicha Academia he querido representarlo abrazando a un joven, para simbolizar la protección que nos dispensa el Santo a todos los que tomamos parte de este establecimiento. El tamaño de aquél es de la proporción de dos varas y media.” (Moreno, 1969, pág. 190)

15. *San Carlos Borromeo protegiendo a un niño*. 1859-60
Manuel Vilar y Roca. Yeso. 220 x 73.5 x 88.5 cm.
Col. Museo Nacional de S. C/ CONACULTA/INBA. Foto. J.Tous

Discípulos de Vilar y maestros en la Academia de San Carlos:

Durante su estancia en México Vilar, enseñó a distintos alumnos y trabajó incansablemente en sus proyectos personales; con él se despertó el romanticismo por un interés escultórico hacia el

pasado prehispánico que contribuiría a partir de sus discípulos, al desarrollo del nacionalismo mexicano de la segunda mitad del siglo XIX. Una vez con éstos como profesores se continuaron las mismas prácticas que había traído Vilar, como puede observarse de las clases de Ornato Modelado del Profesor Don Epitacio Calvo a partir de 1865:

“Para esta tarde del arte de Escultura, harán los alumnos la siguiente serie de estudios: Después de estar suficientemente ejercitados en el dibujo natural y de ornato, tomando de la estampa y del yeso, pasarán a copiar en yeso fragmentos de adornos sencillos y complicados, tomados del natural, y copia de figuras humanas y de animales, tomadas del yeso; todo en bajorrelieve. En seguida pasarán a ejecutar en yeso composiciones de ornato sencillo y complicado, y a estudiar cabezas y figuras humanas y de animales tomados del natural. Luego ejecutarán en mármol, madera y estuco, adornos sencillos y luego complicados, y por último, harán dibujados solamente, ensayos de grandes decoraciones. Los talleres y galerías de esta clase, estarán abiertos para los alumnos al mismo tiempo que los de Escultura, y la asistencia del profesor a los talleres será a las mismas horas que el de Escultura.”⁸⁴

- Epitacio Calvo (1832-1895) (Al morir Vilar lo sustituyó (1860) en sus clases como director de ornato y modelado.) ingresó a la Academia en 1847 con quince años de edad. En “1894 fue nombrado profesor de escultura en ornato y modelado, debido al fallecimiento de Miguel Noreña, aunque disfrutó el encargo por poco tiempo (...)” (Báez 2009, pág. 150)
- Miguel Noreña (México 1843-1894) Noreña pertenece a la segunda generación de alumnos de Vilar, entro en la Academia a los 14 años en 1858. “El 8 de julio de 1867 fue nombrado profesor sustituto de escultura, para suplir a Felipe Sojo, cuya salud empezaba a flaquear.” (Báez, 2009, pág. 155). Sucede a Felipe Sojo para impartir clases de escultura en 1869, “quedando al frente de la clase de escultura hasta su muerte ocurrida a las 7 horas del día 2 de febrero de 1894” (Báez, 2009, pág. 155, citando AAASC Doc. 7101); había viajado a Europa para continuar su aprendizaje, visitando Roma, Madrid, París y Viena (1870-1872) y es el realizador del *Cuauhtémoc* monumental (1887) (Imagen 16) del actual Paseo de la

⁸⁴ P.113 Ida Rodríguez Prampolini: *La crítica de arte en México en el siglo XIX. (1810-1858)*.T. II; Estudios y Fuentes del Arte en México. XVII; Universidad Nacional de México-Instituto de Investigaciones Estéticas. México, 1997

Reforma, tras ganar el concurso de 1877, en el ANEXO 2 se presenta íntegro la convocatoria del concurso destinado a “(...) embellecer el Paseo de la Reforma con monumentos dignos de esta ciudad (...)”, que daría pie a la obra más representativa en siglo XIX del nacionalismo mexicano.

“Noreña fue un innovador, que revivió la escultura en metal caída en desuso después de Tolsá. Su primera obra en esta técnica sería el *Vicente Guerrero de 1868*, (...) para 1886 ya tenía establecido un taller de fundición artística en bronce.” (Báez, 2009, pág. 155)

16. Grabado de la época⁸⁵
Monumento a Cuauhtémoc. 1887. Miguel Noreña

⁸⁵ P.129 SCHÁVELZON , Daniel (compilador): *La polémica del arte nacional en México, 1850-1910*; Fondo de Cultura Económica, México, 1988

Pocos años después del fallecimiento de Vilar, Epitacio Calvo llevará todo lo referente a las clases de Ornato, Modelado y yeso; por su parte Felipe Sojo sucesor de Vilar en la dirección de la rama de escultura en la Academia, escribió un documento fechado en 1863, donde con todo detalle informa sobre el programa de enseñanza de la escultura; en este programa titulado: *Clase de escultura, distribución de las secciones y horas de los estudios*, se “demuestra la importancia que se le daban a los yesos en las primeras etapas de la instrucción, las cuales incluían no sólo el dibujo sino también el modelado copiando de los modelos escultóricos.”⁸⁶

“La serie de estudios que tienen que hacer los alumnos que se dedican a este arte es la siguiente: Después de estar bien ejercitado en el dibujo natural, pasarán a la clase de copia en yeso, tomada del yeso, de pies, manos, cabezas antiguas, etcétera, hasta completar la copia de grupos complicados. En seguida, pasarán a la clase de composición de estudios del natural, con la que harán estudios de cada una de las partes y del conjunto del cuerpo humano y retratos, tomados del natural, estudio de paños del natural, estudios de composición de estatuas, bajorrelieves y estudios de grupos de bajorrelieve y aislados: todo en yeso. Luego pasarán a la clase de práctica en mármol, en la que ejecutarán sobre este material cabezas copiadas o tomadas del natural, estatuas, grupos y bajorrelieves.” (Prampolini T.II. 1997. P.113)

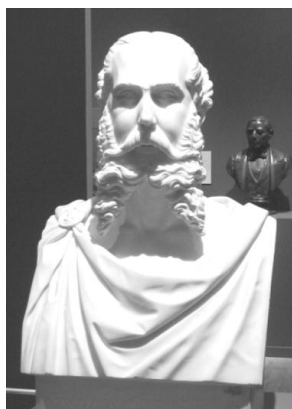
- El discípulo que sustituyó a Vilar fue Felipe Sojo (quien realizaría un busto del emperador Maximiliano (imagen 17) conservado en el Museo de Historia, y otro de su esposa Carlota, también un *Mercurio y Argos*, fue el más purista del grupo “y el que asimiló de mejor manera la escuela de Vilar, (...) fue hasta diciembre de 1847 que se registró su ingreso a los estudios de escultura (...)” (Báez, 2009, pág. 143. citando Doc. AAASC 6670) Sustituyó a la muerte de Vilar como profesor en las clases de escultura en enero de 1861

Sobre Felipe Sojo: “(...) y dando una muestra de tacañería de la Junta se le asignaron apenas cincuenta pesos mensuales; la quinta parte de lo que percibía Clavé, el director de pintura. Ya para 1863 ostentaba el nombramiento de director, con su dotación completa, desempeñando el cargo hasta su muerte ocurrida en julio de 1869. Apenas con 36 años de vida murió, más joven aún que su maestro

⁸⁶ P. 46. BARGELLINI, Clara y FUENTES, Elizabeth: *Guía que permite captar lo bello. Yesos y dibujos de la Academia de San Carlos 1778-1916*; UNAM/ENAP, Instituto de Investigaciones Estéticas; México, 1989

Vilar.” (Báez, 2009, pág. 145-146 citando Doc. AAASC 6121 y 7017)

Por su parte Felipe Sojo durante el gobierno de Maximiliano⁸⁷, publicó su plan de trabajo en diciembre de 1864 (Ver ANEXO 3) y vigentes hasta la caída del Habsburgo. A continuación se presenta el mismo plan con la distribución de las clases por días y horas, desglosando, lo que se hacía, en cada una de las seis secciones en que estaban divididas las clases, esta información fue transcrita de otra fuente bibliográfica debidamente citada:

17. Felipe Sojo. *Maximiliano de Habsburgo* 1865
Mármol. Altura 82.5 x 48 x 36 cm.⁸⁸

Clase de escultura del profesor Felipe Sojo, distribución de las secciones y horas de los estudios (1863):

- “Sección 1ª Modelado de extremidades del natural y el antiguo. Todo los días de 8 a 12 de la mañana. Dibujo de estatuas y grupos. Lunes, miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde.

⁸⁷ Maximiliano y la Academia Imperial de San Carlos de México (1863-1867): El tratado de Londres (1861) y la invasión de los franceses, cambiaron temporalmente el gobierno del país, llevando al emperador Maximiliano a gobernar en la capital a partir de 1864. El partido liberal, a cuya cabeza estaba don Benito Juárez, como Presidente constitucional de la República, y que nunca abandonó su puesto, opuso una tenaz resistencia y luchó durante cinco años con suerte variada, hasta derrotar y fusilar al emperador en la ciudad de Querétaro, con sus generales don Miguel Miramón y don Tomas Mejía, el 19 de Junio de 1867, en el Cerro de las Campanas.

⁸⁸ Fotografía J.Tous. Museo de San Carlos/INBA; México, 2010

- Sección 2ª Modelado de torsos y cabezas del natural y el antiguo. Todos los días de 8 a 12 y de 2 a 5. Estudios de las proporciones del cuerpo humano. Estudio del bajo relieve tomado del yeso. Todas las noches de 6 a 8. Dibujos de cabezas, torsos y figuras del natural. Lunes, miércoles y viernes.

- Sección 3ª Copia de estatuas del antiguo y cabezas del natural todos los días de 8 a 12 y de 3 a 5. Estudio de ornato modelado. Martes, jueves, sábados de 3 a 5. Estudio del natural en bajo relieve o dibujando todas las noches de 6 a 8. Bocetos de composiciones. Cada 15 días de 3 a 5 de la tarde. D. Francisco Dumanine. D José Fentori. D. Luis Manzano.

- Sección 4ª Composiciones de estatuas y bajo relieves de pocas figuras. Todos los días de 8 a 12 y de 3 a 5. Cabezas del natural, retratos y bustos ideales. Todos los días. Composición de ornato modelado. Estudio del natural modelado o dibujado. Todas las noches de 6 a 8. bocetos de composiciones. Cada 15 días de 3 a 5 de la tarde. D. Miguel Noreña. D. Felipe Santillán.

- Sección 5ª Composiciones de grupos y bajo relieves complicados. Todos los días de 8 a 12 y de 3 a 5. Cabezas del natural. Todos los días. Composición de ornatos y movimientos. Natural modelado o dibujado. Todas las noches de 6 a 8. Bocetos de composiciones. Cada 15 días de 3 a 5 de la tarde. D. Agustín Franco. C. Luis Paredes.

- Sección 6ª Práctica en mármol, estuco o madera, tanto de figuras como de ornato. Todos los días de 8 a 12 y de 3 a 5. Cabezas del natural modeladas o dibujadas. Todas las noches de 6 a 8. bocetos de composiciones. Cada 15 días de 3 a 5 de la tarde. D. Luis Paredes; D. Agustín Franco. D. Miguel Noreña.

Academia Nacional de San Carlos, Méjico, Febrero 3 de 1863.”
(Bargellini y Fuentes, 1989, pág. 47, citando AAASC, Doc. 6727.)

La división por secciones corresponde, por lo que se puede apreciar, con la menor o mayor dificultad de los trabajos y ejercicios impuestos a los alumnos. El modelo del programa es eminentemente académico, pero contiene las últimas innovaciones que se estaban dando en las academias y en algunos talleres de escultura europeos de mediados del siglo XIX. El dibujo y el modelado son muy importantes y por ello se dan en todas las secciones de manera distinta según el nivel; el estudio de los yesos antiguos también se mantiene como constante en la formación de esos años, destacando así mismo la especialidad del retrato que Felipe Sojo llama “Cabeza del natural”; es importante señalar por último que los escultores estaban dirigidos igualmente hacia las

composiciones y el ornato arquitectónico. Después de los cursos académicos y para complementar la formación de los artistas, estos serían enviados a Europa, donde visitarían museos y trabajarían en talleres importantes; esto causaría la admiración por el arte europeo, llevando a lo que conocemos por el afrancesamiento de la escultura mexicana que se vio favorecido por los gobiernos posteriores.

Otro taller un poco diferente pero dentro de la Escultura era la especializada Clase de Ornato modelado, que en la época de Maximiliano llevaba el Profesor D. Epitacio Calvo (Ver ANEXO 4) Esta clase se dedicaba principalmente a la decoración arquitectónica: “copia de flores y objeto tomado del natural, y copia de figura humana y de animales, todas de yeso; todo en bajorrelieve. (...) Luego ejecutarán en mármol, madera y estuco, adornos sencillos (...)” (Báez, 2009, Pág. 265, Cita AAASC, Doc. 6289)

Este sistema de enseñar la escultura de un modo académico mexicanizado, imitó durante mucho tiempo el arte occidental europeo que se hacía en Roma, París, Madrid y en otras capitales, e imperó prácticamente hasta los primeros años del siglo XX; ya se destacó antes, la importancia del también discípulo de Vilar, Miguel Noreña quien realizó el *Cuauhtémoc* (1887) (imagen 14) monumental símbolo cumbre de una modernidad nacionalista, siendo además profesor en la Academia de San Carlos y quien también, finalizando el siglo XIX, instalará en México la primera fundición artística.

Antes del cambio de siglo hubo algunas modificaciones más en los planes de estudio, debidos a la *Ley Orgánica de la Instrucción Pública en el Distrito Federal* entre 1867, 1968 y 1869 en donde “el artículo 14 señalaba los estudios en la Escuela de Bellas Artes”, diferenciándose las bellas artes de la arquitectura, llegando en 1869 a la separación de arquitectura para transferirla a Ingeniería.

“Estudios comunes para los pintores, escultores, grabadores y arquitectos: dibujo de la estampa, dibujo del yeso, dibujo del natural. Perspectiva teórico-práctico. Órdenes clásicos de arquitectura. Anatomía de las formas (menos para los arquitectos) con práctica en el natural y en el cadáver. Historia general y particular de las bellas artes. (...) Estudios para el profesor de escultura: copia natural, composición práctica. (...) los grabadores en hueco tendrán la obligación de seguir la clase del modelado en la escultura. (...)” (Báez, 2009, pág. 266)

18. Antigua Academia de san Carlos (2007). Foto. J.Tous

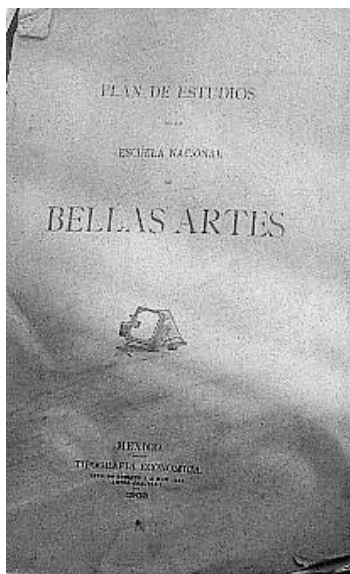
Entre 1869 y 1877 se volvieron a unificar arquitectura y bellas artes, se crearon escuelas preparatorias y de artes y oficios, como indicaba en 1889 el cónsul general de México en España don Manuel Payno:

“La Escuela de Bellas Artes es la antigua Academia de San Carlos, de que ya hemos dado una idea y á la que se le han añadido algunas clases, como son: la de anatomía de las formas, geometría descriptiva, estereotomía y arquitectura legal, presupuestos, avaluos y topografía. En la escuela de Artes y Oficios se estudia: francés é inglés, primer curso de matemáticas, dibujo natural, de ornato, ornato modelado y talla en madera, dibujo de máquinas, nociones de física y mecánica, química industrial, y además hay establecidos, con sus respectivos profesores, diez talleres de diversos oficios mecánicos.” (Payno. 1889. p. 404)

En 1897 se efectuaron nuevos cambios en los planes de estudio quedando separados en las cuatro ramas tradicionales, una de las cuales fue Escultura de figura y ornato, en dicha rama los estudios de figura se alargaron de ocho a nueve años, “los cuatro primeros se hacían, para todas las carreras, simultáneamente con los estudios de preparatoria. (Báez, 2009, pág. 269), siendo la esencia

de toda la enseñanza del dibujo en todas sus variantes “de ornato, de paisaje, de figura del yeso y perspectiva”.

El Plan de estudios de 1897 (Ver ANEXO 5), se dividía para las artes y la rama específica de escultura, en los estudios de preparatoria de cuatro años en donde se aprendían los diferentes tipos de dibujo que se han señalado arriba, más otras materias como: Cosmografía, física, lengua nacional, química, geografía, italiano e historia del natural, distribuidas en los diferentes años. El segundo ciclo del plan comprendía la especialización en las diferentes ramas, y siendo la escultura a su vez dividida en la de figura referida a bulto redondo y la de ornato más integrado a la decoración arquitectónica, se dejaba para el último año el taller de talla en mármol o alabastro.

19. Portada del *Plan de estudios* 1902.
Escuela Nacional de Bellas Artes. Foto J. Tous

Con la siguiente administración de la Instrucción Pública, cuyo titular fue Justo Sierra, se preparó un nuevo plan de estudio en 1903, dándose los cambios más importantes en la rama de arquitectura y “para los estudios de pintura, escultura y grabado, se implantó un novedoso sistema que reunía las materias en grupos, sin establecer un orden rígido ni seriado para cursarlas.” (Báez, 2009, P. 275)

El Plan de estudios para 1903: “Al contrario de los planes anteriores, parece que se puso en experimentación un plan muy elástico de acuerdo con el cual el alumno tomaba sus materias según las iba indicando un profesor en jefe. Éste debía también llevar un registro de las aptitudes y conocimientos de cada alumno, y de acuerdo con ellas lo iba conduciendo en el camino de la enseñanza. Se trataba de lograr mayor comunicación entre discípulos y maestros dejando a los alumnos mayor libertad para programar sus estudios. (...) <<Como privativas de los estudios de escultura se incluían: Copia del clásico, de modelos del natural y de piezas anatómicas en orden progresivo. Copia de academias del natural con un solo modelo para todos los alumnos. Estudios de composición. Privativas para ornato modelado: Dibujo de flora ornamental y composición de ornato. Dibujo analítico de los elementos de los edificios (sobre todo en lo relativo a órdenes clásicos). Dibujo lineal arquitectónico. Estilo de ornamentación. Copia de ornatos del clásico, en orden progresivo, tomados del yeso, de la estampa y de fotografías. Copia del natural de flores, plantas, frutas y toda clase de elementos vegetales y animales aplicables a la decoración. Estudio de composición.” (Báez, 2009, pág. 275)

Desde su fundación en 1781 hasta 1910, la Antigua Academia de San Carlos de México tuvo los siguientes Directores Particulares de Escultura (Báez, 2009, pág. 254. Apéndice 1):

1- Manuel José Arias Centurión	1786-1788
2- Manuel Tolsá	1791-1810
3- Dionisio Sancho	1810-1821
4- Pedro Patiño Ixtolinque	1824-1834
5- Francisco Terrazas	1840-1846
6- Manuel Vilar	1848-1860
7- Felipe Sojo	1860-1867

Posterior a ellos dirigieron la escultura Miguel Noreña de 1869 a 1894; y el escultor italiano Enrique Alciati de 1895 a 1910.

La historia de la escultura durante el siglo XIX en México guarda un vínculo estrecho con la vida de la Academia de San Carlos y su transformación de orden estético a partir del Neoclasicismo académico, junto con “los avatares impuestos por los intelectuales vinculados a los intereses de carácter político y la vida cultural del

país.”⁸⁹

“Respecto a la escultura del siglo XIX las transformaciones provinieron del deseo de crear un arte para la nueva nación mexicana, conforme a las exigencias de los lenguajes de moda, que glosara su pasado heroico inmediato y cantara la riqueza de su cultura ancestral para enseñar a propios y extraños quiénes eran los mexicanos.” (URIBE. 2001. P.170)⁹⁰

20. *General Porfirio Díaz*. 1888. Gabriel Guerra.
Bronce. 80 x 62 x 37 cm. Acervo Numismático y Documental de Casa de Moneda de México. Foto J.Tous

Terminando el siglo XIX la escultura bajo el Porfiriato⁹¹ estaba claramente afrancesada, los temas predilectos eran los paganos, mitológicos, bíblicos y religiosos; la crítica pedía otra cosa, pasándose a representar los héroes de la patria, que fueron

⁸⁹ P. 165 URIBE. E. en su ensayo: “Claves para leer la escultura mexicana: Periodo 1781-1861. En: ACEVEDO, Esther (Coord.): *Hacia otra historia del arte en México. de la estructuración colonial a la exigencia nacional. (1780-1860)*; Tomo I; CONACULTA, 1ª Edic. 2001.

⁹⁰ Ídem

⁹¹ Durante el Porfiriato (1876-1911), periodo de 35 años en que con brevísimas interrupciones ocupó la presidencia de la República el General Porfirio Díaz, el gobierno auspició y protegió un arte capaz de proporcionar la fachada al efectivo programa de progreso y modernidad, que incluía la fundación de industrias e instituciones de crédito, la multiplicación del ferrocarril y telégrafos, la instalación del teléfono y la luz eléctrica, servicios regulares de navegación y de travesías, mejoras en el servicio postal y la modernización de las principales ciudades, sobre todo de la capital.

adornando como monumentos la ciudad de México.

“La enseñanza académica neoclásica alrededor de los últimos 25 años del siglo empieza a ser objeto de las críticas y el “gusto” de críticos y conocedores, comienza a tomar otro camino. Es uso continuo de temas paganos, mitológicos, bíblicos por una parte, y el abuso de los temas religiosos es censurado por los que quieren que el arte sea otra cosa.”⁹²

II.a.c. El S. XX y los cambios en la enseñanza artística de México.

Con el ánimo y la intención de levantar el nivel educativo en las artes que se enseñaban en la Academia y de acuerdo al cambio de siglo, se darán diversos factores que renovarán la enseñanza del arte, de entre los cuales destacaré los que siguen:

Tras un primer congreso de Dibujo de París se contratará al catalán Antonio Fabrés que llegó a México en 1902, como subdirector en la escuela y profesor de dibujo de figura del desnudo y de modelo vestido e inspector de las clases de Dibujo y del Servicio fotográfico. Introduce algunos cambios en los planes de estudio al incorporar la fotografía con el dibujo a partir de copia de fotografía del natural, sistema adaptado del sistema Pillet que se estaba utilizando en Francia en 1903. En el mismo año se publica en un cuadernillo el Plan de Estudios de la Academia Nacional de Bellas Artes de México, el nuevo plan de estudios apareció en el diario Oficial el 2 de febrero, también se contrataron maestros:

“Otros artistas que fueron maestros de la academia son: Julio Ruelas, Germán Gedovius y Gerardo Murillo, también se contratarán algunos de los jóvenes con los estudios completados.”⁹³

En esas fechas el nuevo director de la institución, el arquitecto Antonio Rivas Mercado, favorecerá su área en perjuicio de las otras artes, aunque también pidió material nuevo a París para el nivel elemental y superior de la educación; entre 1903-1908 se recibirán hasta 180 cajas, alguna de la *Ecole des Beaux-Arts*, y algunas

⁹² p. 125. Tomo I Rodríguez Prampolini, Ida: *La Crítica de Arte en México en el siglo XIX*. UNAM, México, 1997

⁹³ Ídem

escultura modernistas. A este arquitecto se debe el monumento conmemorativo de la *Columna de la Independencia*, levantado en la Avenida de la Reforma, en la ciudad de México (1910), cuyas estatuas fueron hechas por Enrique Alciati que se desempeñó como director de escultura de la Academia de San Carlos.

Fue tras la Revolución Mexicana⁹⁴ de 1910 cuando sucederán los cambios más importantes en el modo de sentir el arte y transmitir la educación artística, algo parecido a lo que ocurrirá en Europa con las vanguardias artísticas, la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y la Revolución rusa (1917); en general se desata un sentimiento nacionalista y contrario al sistema académico, que buscará encontrar una libertad artística reprimida por la vieja institución.

“Si bien en el siglo XX persiste el sistema de enseñanza académica (...) los primeros años del siglo y la aparición de las vanguardias van a provocar enormes cambios en el aprendizaje de la escultura. Un elevado número de artistas que se integran en los movimientos de vanguardia tienen una base formativa académica, donde aprendieron las primeras nociones artísticas, fundamentalmente el dibujo. Pero con posterioridad, la ruptura con la tradición que supone estos movimientos, hacen que sea rechazado el sistema académico de enseñanza por ser contrario a la libertad artística. De este modo el aprendizaje podrá realizarse de modo autónomo pero fundamentalmente a través del contacto con otros artistas mediante el intercambio de opiniones y experiencias. Además de esta ruptura con el academicismo, las vanguardias cambian el lugar al que todo joven artista dirige sus pasos: París, Meca de los artistas (...)”⁹⁵

Esta búsqueda de identidad nacionalista que se dio en las artes, se enfocó en muchos aspectos hacia las culturas del pasado prehispánico:

“El estatuto mítico y canónico otorgado al arte prehispánico, y en particular a la cultura azteca, proporcionó las raíces simbólicas para el concepto homogeneizante de un cuerpo mexicano que

⁹⁴ La Revolución mexicana fue la primera revolución social del siglo XX cuya etapa o fase armada duró de 1910 al 1920. La revolución empezó como una rebelión en contra de la dictadura de Porfirio Díaz que ya tenía más de treinta años en el poder.

⁹⁵ P.79 MATILLA, José Manuel: “El escultor: el modelo, la técnica y la idea” pp.65-82 en: VVAA: *La formación del artista de Leonardo a Picasso. Aproximación al estudio de la enseñanza y el aprendizaje de las Bellas Artes*; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Calcografía Nacional, Madrid, 1989

postuló el pasado indígena como la base de la identidad nacional.”⁹⁶

Al igual que en la pintura, en la escultura se dará una reflexión profunda en torno a la representación del cuerpo humano, visto de un modo nuevo, alejado de las maneras académicas contra las cuales se enfrentaron los artistas revolucionarios; con ello se crearon estereotipos expresivos de la identidad social mexicana, algo parecido sucederá también a finales del siglo XX.

“La huelga de 1910 triunfó, salió Rivas Mercado, entró Ramos Martínez, se crearon las escuelas al aire libre, el espíritu pedagógico anacrónico y aristocratizante de los “científicos” fue desplazado por una euforia populista teñida de un interés ingenuo y extemporáneo por el impresionismo” (Tibol. 1974. P. 20-21)

Tras la Revolución y la huelga de alumnos en la Antigua Academia de San Carlos, esta quedará convertida por un tiempo en Escuela Central de Bellas Artes; habiéndose separado de la entonces Facultad de Arquitectura, será absorbida por la Universidad Nacional, que consiguió su autonomía en 1929; a partir de su incorporación a la Universidad Nacional Autónoma de México, como Escuela Central de Artes Plásticas, se verá obligada a crear los Planes Generales de Estudios. La escultura profesional buscará nuevas formas de expresión de acorde a los nuevos tiempos e intereses políticos y sociales del país, todo ello se reflejará en la manera de enseñar y en los maestros contratados.

“Había que encontrar un nuevo discurso que hablara un lenguaje personal y comprensible para todos, descubrir los valores sustantivos de la escultura, encontrar las culturas tribales las formas espontáneas, a las que consideraban no contaminadas por las leyes de la estética académica. La figura no debería necesariamente desaparecer, pero sí recomponerse bajo parámetros de expresividad; el desnudo dejaba de ser alegoría y los personajes adquirirían condición humana real, manifestando las experiencias privadas y de la vida cotidiana. La escultura debía en sí misma ser parte de esa vida, la distancia entre el espectador y la obra debía desaparecer, el pedestal que entronizaba era un estorbo, las obras de artes serían para quienes las hacen y para quienes se hacen. No se requeriría más de facultades extraordinarias para la imitación, se necesitaba la

⁹⁶ P. 73 CORDERO Reiman, Karen: “La invención de las neoidentidades mexicanas: estrategias modernas y posmodernas.” En de: BENÍTEZ Dueñas, Issa Ma. (Coordinadora): *Hacia otra historia del arte en México. disolviencias. (1960-2000)*; Arte Imagen, CONACULTA; México, 2004.

II.a.c.a. Documentos y manifiestos:

Breves comentarios sobre Los muralistas en México: A través de la pintura mexicana y sus muralistas revolucionarios se pueden observar algunos de los cambios ocurridos en el país y en la Academia en las primeras décadas del siglo XX. Buenos ejemplos de ello son Diego Rivera (Guanajuato, Guanajuato 8 de diciembre de 1886 – Ciudad de México, 24 de noviembre de 1957), José Clemente Orozco (Zapotlán, Jalisco, el 22 de noviembre de 1883 - México, D. F. el 7 de septiembre de 1949) y David Alfaro Siqueiros (Camargo, Chihuahua, México, 29 de diciembre de 1896 – Cuernavaca, Morelos, 6 de enero de 1974).

Al respecto de cómo era la enseñanza en la Antigua Academia, podemos sacar algunas conclusiones de primera mano de la *Autobiografía* de Clemente Orozco, en la que nos explica cómo se planteaba en 1906 la educación, pudiéndose deducir que el método académico estaba fuera del momento histórico por el que pasaba el país y por ello, los alumnos protestaban y reclamaban; pues la manera en que se educaba el dibujo y la pintura iba de acuerdo con las academias europeas, siendo impulsado esto por el pintor Antonio Fabrés contratado en Europa, quien realizó algunas innovaciones:

“(…) La Academia de Bellas Artes (…) estaba en el apogeo de su eficiencia y buena organización. Había recibido un gran impulso de don Antonio Fabrés, un gran pintor académico español traído a México, (…) por don Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública, para hacerse cargo de la sección de pintura como maestro supremo (…) había la posibilidad de colocar un modelo vivo o de yeso en cualquier posición o iluminación por medio de una ingeniosa maquinaria parecida a la del escenario de un teatro moderno.

Las enseñanzas de Fabrés fueron más bien de entrenamiento intenso y disciplina rigurosa, según las normas de las academias de Europa. (...)”⁹⁸

⁹⁷ P. 124 FRANCO, Enrique y Agustín Arteaga: “Lo nacional como vanguardia: escultura, identidad e historia”, en VVAA: *Escultura mexicana de la Academia a la instalación*; Catálogo, INBA; D.F. México, 2ª Edic. 2001.

⁹⁸ P.39-40 VVAA: OROZCO, Clemente V.: *Orozco, Verdad Cronológica*; EDUG/Universidad de Guadalajara; México, 1983.

Con el testimonio de Clemente Orozco, podemos darnos cuenta de algunos aspectos referidos al dibujo aplicados a los alumnos, en los salones de clases que fueron reconstruidos y mejoraron con muebles especiales e iluminación adecuada para el trabajo; aunque el tipo de enseñanza era muy disciplinada y rigurosa, llegando en muchos casos a la exageración, utilizándose la fotografía como método para comparar el modelo con los dibujos que realizaban los alumnos:

“Se trataba de copiar la naturaleza fotográficamente con la mayor exactitud, no importando el tiempo ni el esfuerzo empleado en ello. Un mismo modelo, en la misma posición, durante semanas y aun meses frente a los estudiantes, sin variación alguna. Hasta las sombras eran trazadas con gis para que no variara la iluminación. Al terminar de copiar un modelo determinado durante varias semanas, un fotógrafo tomaba una fotografía del modelo a fin de que los estudiantes compararan sus trabajos con la fotografía. Por todos estos medios y trabajando de día y de noche durante años, los futuros artistas aprendían a dibujar, a dibujar de veras, sin lugar a duda.”⁹⁹

En 1921 Diego Rivera había regresado de Europa y con motivo de “La exposición de la Escuela Nacional de Bellas Artes”, publica en la revista *Azulejos* nº 3, de octubre del mismo año, en las pp. 22 y siguientes, el artículo crítico sobre la enseñanza de la escultura académica con la pregunta del porqué no se tenía en cuenta la obra prehispánica y el arte popular como modelo:

“¿Por qué, aquí, donde hay escultura de conjunto y de bloque, por excelencia; aquí donde hay pirámides, nuestros jóvenes obreros de la plástica tienen esa propensión de fabricar extraños despojos humanos? Hombres sin cabeza que se retuercen, pedazos de torso que marchan sobre muslos amputados. Y cuando se llega a modelar una figura entera no se ven sino contorsiones o actitudes afectadas, producidas por móviles sentimentales” (...) “miren menos las revistas de ultramar y muchísimo más el admirable Museo Nacional y todas las manifestaciones de nuestro arte popular, que es moderno porque vive con la raza (...)”¹⁰⁰

Con respecto a la sugerencia de “miren menos las revistas de

⁹⁹ ídem

¹⁰⁰ P. 18 en: TIBOL, Raquel en: *Ignacio Asúnsolo. Escultor (1890-1965) Exposición Antológica*; Museo Nacional de Arte, INBA; México 1985

ultramar...” de Diego Rivera en la cita anterior, podríamos afirmar que ello continua siendo muy válido en la actualidad de la enseñanza artística.

Orozco en 1922 se unió a Diego Rivera y a David Alfaro Siqueiros en el sindicato de pintores y escultores. En 1922, a los treinta y nueve años de edad, José Clemente Orozco inició sus murales para la Escuela Nacional de Preparatoria en el edificio de San Ildefonso perteneciente a la Universidad (UNAM): “El escultor Ignacio Asúnsolo, con sus compañeros y sus pistolas, salvó a los decoradores de la Escuela Nacional Preparatoria de que los emplumaran, como lo hacía el Ku-kux-Klan con los negros.”¹⁰¹

Pocos años después se llegaron a publicar unos manifiestos en donde se atacaban ferozmente a las instituciones académicas de arte, a las que se les acusaba entre otras cosas de arcaicas, corruptas y deformadoras de la expresión libre; en el ANEXO 6 se incluye un extracto de dos manifiestos del Grupo ¡30-30!, fechados el 7 de noviembre de 1928: “(...) el error fundamental del academicismo consiste en aceptar una serie de soluciones ya hechas, preconizada a través de métodos rutinarios y dogmáticos, como el único camino para llegar a la realización plástica (...)”

El tercer gran muralista que participó intensamente en las ideas revolucionarias en lo que se refiere a la educación artística y su enseñanza fue David Alfaro Siqueiros (1896-1974), en México organizó el sindicato de pintores, escultores y grabadores revolucionarios. Fundó el periódico *El Machete* y se dedicó al activismo político. En 1962 fue sentenciado a ocho años de prisión por organizar disturbios estudiantiles de extrema izquierda dos años antes, el artista fue indultado en 1964.

En 1932 Siqueiros, con motivo de una exposición importante, leyó un discurso significativo titulado “Rectificaciones sobre las Artes plásticas en México” con distintos señalamientos de sus principios con respecto al arte; de dicho texto, recopilado por Raquel Tibol (1974) en su libro: *Documentación sobre arte mexicano*, se destacan los siguientes puntos:

“La pintura y la escultura son oficios-profesión de hombres

¹⁰¹ P.15-16 Luís Cardosa en: *José Clemente Orozco. El artista en Nueva York (cartas a Jean Charlot, 1925-1929.*; Edición Siglo veintiuno, S.a. de C.V., México, 1ª Edc. 1971

maduros. El oficio-profesión de la pintura o de la escultura, puede enseñarse solamente haciendo participar al aprendiz en el proceso de desarrollo de las obras del maestro (...) (en este punto afirma que el) escultor que no produce está incapacitado absolutamente para enseñar. (...) El deber de los pintores y escultores dentro de la actual sociedad es colaborar estética e individualmente con la clase históricamente predestinada a cambiar la actual sociedad por una nueva. “Los pintores y escultores dentro de la actualidad no pueden permanecer indiferentes a la lucha que libertará a la humanidad y al arte, de la opresión” (p.37-52)

De su discurso citado arriba destacaría la afirmación de que “el escultor que no produce está incapacitado absolutamente para enseñar”, considero personalmente que eso es un hecho cierto.

Al igual que en la pintura, en la escultura se dará una reflexión profunda en torno a la representación del cuerpo humano, visto de un modo nuevo, alejado de las maneras académicas contra las cuales se enfrentaron los artistas revolucionarios; con ello se crearon estereotipos expresivos de la identidad social mexicana.

A decir de Raquel Tibol (1974), quizás el plan más avanzado para la Escuela Nacional de Artes Plásticas, fue el que se elaboró con Diego Rivera (1886-1957) cuando fue director de la Academia por un breve periodo, en opinión de la misma historiadora Tibol, la salida de Rivera de la dirección de San Carlos y el no cumplimiento de su plan clausuró uno de los accesos posibles a la contemporaneidad en la enseñanza y difusión del arte en el país: “Se trataba de avanzar hacia la proletarización del artista y propiciar la educación estética del proletariado urbano (...)”¹⁰². Diego Rivera lo tituló *Exposición de motivos para la formación del plan de estudios de la Escuela Central de Artes Plásticas de México* Ver ANEXO 7; entre sus argumentos, que más adelante se presentará completo y del que existe una copia en los Archivos sin Clasificar de la Academia de San Carlos, indicaba como aspiración máxima para el alumno, su profesionalización en el oficio de pintor o escultor, sin reprimir su libertad creativa ni su sensibilidad estética.

Las escuelas al aire libre: surgidas con un trasfondo revolucionario en 1927, se originan a partir de los Centros Populares

¹⁰² P. 21 TIBOL, Raquel: *Documentación sobre arte mexicano*; Fondo de Cultura Económica, México, 1974

de Enseñanza artística basada en una pedagogía antiacadémica, similar a la de las Escuelas, en donde se destacará la expresión individual del artista.

“En el mes de enero, por acuerdo del Rector de la Universidad, Alfonso Pruneda, se decretó que se crearan dos Centros Populares de Enseñanza Artística Urbana que, de la misma forma que las escuelas libres, se sustentarían en una pedagogía antiacadémica, similar a la de la Escuela de Escultura y Talla Directa por ser vínculo con el sector proletario de la ciudad”. (González. 1986. P. 130-131)

La manera en que se reflejó la revolución que estaba ocurriendo en México, en la enseñanza de las Bellas Artes, fue con la creación de las Escuelas al Aire Libre.

“Lo novedoso de sus propuestas consistía en aplicar principios de enseñanza basados en el más absoluto respeto ante las inclinaciones innatas de los alumnos y en una dinámica de aprendizaje en la que el maestro solo fungiera como guía”.¹⁰³

La crítica de los años cuarenta los consideró poco serios:

“(…) cuando se mencionaban estas escuelas se hacían solo en unas cuantas líneas y generalmente se les identificaba como pequeños centros artísticos sin importancia, espontáneos e imbuidos de un infantilismo intrascendente, que no habían aportado ninguna innovación al arte de nuestro país (…)”¹⁰⁴

Sin una metodología propia en la enseñanza, sin disciplina e improvisando, terminaron con los años por perder el impulso inicial. “En estas escuelas y centros, el material de trabajo se les proporcionaba a los alumnos a precio de costo o bien sin costo alguno”¹⁰⁵. Se creó la primera en 1913 y hasta nueve en total en la ciudad de México, desde 1920 a 1937.

“La reacción contra la rutina académica se tradujo en un rompimiento con cualquier método. Pese al impresionismo ortodoxo

¹⁰³ P.233 ORTIZ Gaitán, Julieta; “Ideales de los nuevos tiempos: el arte y la educación como mejoramiento social (1921-1932) en: De los REYES, Aurelio: *La enseñanza del arte*; UNAM/Instituto de Investigaciones Estéticas; México, 2010. 391 pp. il.

¹⁰⁴ P. 9 GONZÁLEZ Matute, Laura: *Escuelas de pintura al aire libre y centros populares de pintura*; INBA, México, 1987

¹⁰⁵ P.236 ORTIZ Gaitán, J. (2010) Extraído de: AASC-FA) “Exención de cuotas a alumnos notoriamente pobres”, carpeta 4 Exp. 46, 1921. Citado en: De los Reyes. 2010.

de su fundador, la Escuela al Aire Libre se transformó muy pronto en un taller de improvisación sin disciplina ni programa, viciado de espontaneidad y auto didactismo y, consecuentemente, retardario para la definición profesional del artista. Pero también sembró inquietudes estéticas, fervor creativo y rompió el cerco de la Academia, popularizándola.”¹⁰⁶

El origen de las escuelas al aire libre se debió a diferentes causas, siendo una importante, la inconformidad de los alumnos de pintura, escultura y grabado contra el director y los métodos de enseñanza en la Academia de San Carlos; los jóvenes exaltados por el inicio de la Revolución, deseaban impulsar un arte alejado de los preceptos académicos con nuevas alternativas plásticas de tendencias modernista (simbolista y expresionista). La huelga de la Antigua Academia de San Carlos en 1911 contra el director Arquitecto Antonio Rivas, fue un detonante, ya que estaban en contra del método de aprendizaje del dibujo “Método Pillet” impuesto por él y que lo consideraban primario, anacrónico y deficiente, y el hecho de que favoreciera más al alumnado de Arquitectura, con apoyos, distinciones y privilegios, no era bien visto por el resto de los estudiantes de artes que se sintieron marginados.

El 10 de enero de 1929, se acordó que las Escuelas al Aire Libre y los Centros Populares, pertenecerían al Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública, “para poder inscribirse como asistente a los cursos de pintura, escultura, grabado, (...) para obreros (...) no se exigía ningún estudio previo, como tampoco para la Escuela en Talla directa” (ORTIZ. 2010. P. 228). El 10 de Junio de 1929, a petición del nuevo Secretario de Educación, se redactó un programa para pintura que constaba de cuatro materias básicas: dibujo, pintura mural, arte aplicado y reproducción original. A partir de ese momento se comenzó a gestar un cambio en la metodología y pedagogía de las Escuelas al Aire Libre, se incorporaron materias específicas y se amplió el programa hacia otras ramas como la pintura mural, la reproducción original y más adelante con la escultura directa.

“Al lado de esta serie de reformas y aperturas, la vieja Academia continuaba con el currículo tradicional basado en la preeminencia del dibujo en los estudios de pintura, pintura decorativa,

¹⁰⁶ P. 134 Tíbol, Raquel: *Arte mexicano - Época Moderna y Contemporánea*; Editorial Hermes; México, 1964

escultura, escultura decorativa y grabado.” (Ídem P. 237)

II.a.c.b. Los planes de estudio y los programas en la Escuela Central de Artes Plásticas y en la consiguiente ENAP.

Los primeros Programas y Planes de Estudio para las artes relacionadas ya con la Universidad Nacional Autónoma de México, se gestaron entre los planes de 1921 y los de inicios de la tercera década del siglo XX. A continuación se presentarán dichos Planes junto con los subsiguientes que fueron realizándose. Parte de esta información se encuentra en los Archivos de la Academia de San Carlos en la Facultad de Arquitectura de la UNAM (AAASC-FA) y otra parte en los archivos sin clasificar de la Academia de San Carlos sede del posgrado en Artes Visuales.

El Plan de Estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes de 1921 contenía las siguientes materias para las dos especialidades de la escultura:

<u>“Escultura:</u>	<u>Escultura decorativa:</u>
Dibujo preparatorio, un curso	Dibujo preparatorio, un curso
Francés, un curso	Francés, un curso
Lengua nacional, un curso	Lengua nacional, un curso
Historia General, un curso	Historia General, un curso
Anatomía, dos cursos	Anatomía, dos cursos
Historia del arte, tres cursos	Historia del arte, tres cursos
Dibujo arquitectónico	Dibujo arquitectónico, dos cursos
Modelo desnudo	Perspectiva, un curso
Taller de escultura	Estilos de ornamentación
	Taller de escultura decorativa”
	(Ortiz. 2010. p. 254)

Por su parte los estudios de escultura dentro de la Antigua Academia en 1921, comprendían los siguientes grupos de enseñanza separados por años, con un total de cinco:

“Primer año

- Copia de yeso, manos, pies, cabezas y cabezas tomadas del natural (modelo vivo)
- Dibujo de objetos usuales, copia de yeso, ornatos, cabezas, torsos y figuras enteras.

- Perspectiva.
- Primer año de francés.

Segundo año

- Copia del desnudo, torsos y relieves.
- Dibujo del natural (primer curso desnudo)
- Primer año de anatomía de las formas.
- Segundo año de francés.
- Historia patria.

Tercer año

- Copia del desnudo, figuras enteras.
- Dibujo del natural (segundo curso desnudo)
- Segundo año de anatomía de las formas.
- Historia general.
- Italiano

Cuarto año

- Copia del desnudo, figuras enteras y práctica de mármol.
- Dibujo del natural (tercer curso desnudo)
- Primer año de historia del arte.
- Historia de las artes orientales.

Quinto año

- Concurso final y práctica del mármol.
- Dibujo del natural (cuarto curso desnudo)
- Segundo año de historia del arte.¹⁰⁷

La documentación datada y constatada en los Archivos sin Clasificar, de la Antigua Academia de San Carlos y los de la sede de la ENAP en Xochimilco, contiene los Planes Generales y programas de escultura aplicados en la entonces Escuela Central desde el año 1930 del S. XX. Los primeros Planes de Estudio Generales, se muestran más bien como actas de principios, con algunos objetivos señalados; entre “1933 y 1934 existen actas, pero no hay planes de estudio y no se especifica que carreras existían. El nombre de la escuela era Escuela Central de Artes Plásticas¹⁰⁸”.

A continuación se revisarán el Plan de Estudios de 1930 y los correspondientes Programas de escultura que se realizaron en la Escuela Central de Artes Plásticas. El Plan y los Programas completos se presentan en los distintos anexos al final del trabajo

¹⁰⁷ Pp. 257-258 ORTIZ. En: De los Reyes, Aurelio (Coordinador): *La enseñanza del arte*; UNAM/ IIE, México, 2010

¹⁰⁸ UNAM-Secretaría General. Dirección General de Administración Escolar. Subdirección de Certificación de Estudios. Movimiento de los Planes de Estudios de la ENAP. Oficina de Servicios Escolares. México, 1989

(En el ANEXOS 8 y siguientes). Estos fueron desarrollados durante el año 1930, con Diego Rivera como director y hay registrados un total de diecisiete “Programas de Clases”¹⁰⁹, que se enlistan seguidamente, transcribiéndose después siete de dichos Programas de Asignatura desglosados y aplicados al área práctica de la escultura:

1. Programa de Preparación de colores. Prof. Juan Manuel Anaya.
2. Programa de Pintura Mural. Prof. Eduardo Solares.
3. Programa para Clase de Grabado. Prof. Carlos Alvarado Lang.
4. Programa para Clase de Las Artes del libro. Prof. Francisco Díaz de León.
5. Programa de Fotografía. Prof. Agustín Jiménez (15 de junio de 1930)
6. Programa de Inglés. Prof.ª Manuela Rosengweigs
7. Programa de Química aplicada a las Artes Plásticas. Prof. Antonio Santacruz.
8. Programa para Clase de Física aplicada a las Artes Plásticas. Prof. Augusto Téllez.
9. Programa de Vitrales. Prof. Enrique Villaseñor.
10. Proyecto para programa de clase de Teoría Social de las Artes. Prof. Abelardo Carrillo y Gabriel.
11. Programa para Clase de Modelado y Fundición. Prof. Ignacio Asúnsolo.
12. Programa de Ornamentación Arquitectónica. Prof. Federico Canessi del Campillo.
13. Programa de Anatomía (Mecánica humana). Prof. Carlos Dublan.
14. Programa de Ebanistería. Prof. Arnulfo Velasco.
15. Programa de Orfebrería. Prof. Emilio García Cahero.
16. Programa de Talla directa en madera. Prof. Guillermo Toussaint.
17. Programa de Escultura en Piedra. Prof. Guillermo Ruíz.

Diego Rivera, de ideología comunista, quién había criticado duramente a los escultores académicos en unos artículos de revistas (1921) (ver cita 100. pág. 91), en 1929 fue llamado para ocupar el cargo de director de la Escuela de Artes Plásticas sustituyendo a Ramos Martínez; Rivera presentó un Plan de Estudios avanzado y

¹⁰⁹ Archivo sin Clasificar de la ASC. 1930-1935.

dirigido al profesional (obrero, técnico y artista plástico integral), productor de arte e ideológicamente comprometido; este programa estaba dividido en dos ciclos, uno preparatorio y el superior:

“El primer plan de estudios estaba dirigido a capacitar e igualar como artistas a los obreros cualificados, y se dividió en dos ciclos, uno preparatorio de tres años y otro superior de cinco años; el ciclo preparatorio era de libre acceso y todas sus clases eran nocturnas, para que los obreros pudieran asistir. El ciclo superior de estudios para la capacitación profesional era diurno, y se exigirá como requisito indispensable para ser alumno numerario, haber cursado la instrucción secundaria. (REYES. 1984 p.109)”¹¹⁰

21. Fragmento de fotografía en la Academia de San Carlos con Diego Rivera y el director de escultura Enrique Alciati en primer plano. Colección del AASC

El Plan de Estudios de 1930 consta a modo de introducción de una “Exposición de motivos para la formación del plan de estudio de

¹¹⁰ REYES Palma, Francisco: *Historia social de la educación artística en México 3 (Notas y documentos) un proyecto cultural para la integración nacional periodo de Calles y el Maximato (1924-1934)*; INBA-SEP; México, 1984 il. 132 p.

la escuela central de artes plásticas de México” (Año 1930): “(...) este plan de estudio establece un programa mínimo de conocimientos necesarios para el ejercicio, con eficiencia social, del oficio de artista plástico, (...)” (Ver ANEXO 7), que lo estructuraba y buscaba conseguir la especialización técnica y práctica del alumno en el oficio artístico, inculcándole responsabilidad y compromiso social con su trabajo, destacando finalmente la obra pública monumental como uno de los objetivos más importantes de los artistas al servicio del estado. El programa estructurado en dos ciclos podía tener una duración variable de entre cinco y seis años (o más). La escuela era vista como un gran taller con trabajos colectivos y se comprometía a cuidar de los mejores estudiantes una vez que estos terminaran los estudios, recomendándolos al Gobierno para la realización de trabajos.

Por su parte el “Plan de Estudios para la Escuela Central de Artes Plásticas de México”, (1930) (Ver ANEXO 8) como fue llamada durante el periodo pos-revolucionario, en principio buscaba capacitar técnicamente a los alumnos para convertirlos en “verdaderos obreros” que desempeñaran un papel social importante. Además como cuestionamiento antiacadémico pretendían no influir ni tocar la personalidad del artista ni su sensibilidad, dándole la mayor libertad. El plan pasa seguidamente a explicar la división de los estudios en dos ciclos. “uno preparatorio de tres años y otro superior de cinco años”, siendo el preparatorio de matrícula libre y nocturno, enfocado a obreros que trabajen. El ciclo superior era diurno y como requisito pedían la secundaria y pasar un examen: “(...) la admisión a este ciclo se hará mediante concurso, (...)”. Se indicaba que se abrirían talleres técnicos (talla, fundición, vidriería, grabado, etc.) para especializaciones de obreros. La exposición del programa prevé dos periodos de admisión al año.

El Plan de Estudios mostraba las divisiones del “Ciclo Elemental y Cursos de Noche” (Ver ANEXO 9) y los horarios para los tres años que duraba, exponiendo en cada año un programa general: para el 1er. año son estudios elementales “de la forma en el espacio (...) por medio del modelado y la construcción de maquetas con materias diversas (...)” Se les impartía dibujo constructivo y capacitación teórica “Aritmética y Álgebra elementales”. Tenían además un taller de dibujo y pintura. Para el 2º año se indicaba el “estudio de las formas vivas en el espacio. (Vegetales, animales y forma humana) (...) nociones de Anatomía.” Para ello se emplearían

maquetas, y las técnicas del modelado y la talla en madera y en piedra. Tenían también clases de dibujo constructivo y un segundo curso de capacitación teórica (Geometría elemental plana y del espacio). Completaban el año con un taller libre de especialización plástica. El 3er. año del ciclo elemental se basaba en la “aplicación de la forma en el espacio a los problemas concretos de la plástica”. En él se buscaba aplicar los trabajos en la arquitectura por medio de la talla en piedra y madera, la forja de metales, y modelado en cera para fundición. Se contaría con un profesor arquitecto. Se indican también la carpintería y se daban clases de “Perspectiva y elemento de óptica.” Se indica para el tercer año un taller libre de especialización plástica enfocado a la “decoración de interiores y exteriores, objetos de uso, cuadros y dibujos con destino mural, (...) dibujos para ilustración de libros y periódicos, carteles y anuncios.” Y un “Sub-taller de las Artes del Libro”. Todo ello indica que se complementa con conferencias.

En cuanto al “Ciclo Superior” de 1930 (Ver ANEXO 10) que estaba dividido en cinco años, era como sigue: En el 1er. año se consideraban estudios superiores “de la forma en el espacio” con referencias a la composición elemental arquitectónica, resueltos con “maquetas modeladas o ejecutadas con materias diversas” esta materia la daría un profesor arquitecto. Tendrían también: Álgebra, geometría, trigonometría, elementos de Geometría Descriptiva, mecánica humana, estudio de los materiales de Artes plásticas teórico-práctica y un Taller libre de pintura, escultura y grabado. El 2º año tenía como materias: Física en su aplicación al arte, Química en su aplicación al arte, un primer curso de Teoría social de las artes enfocado en la historia y a los principios de la estética, Geometría descriptiva, Geometría analítica, Mecánica general, un segundo curso de Mecánica humana, un Taller libre de pintura, Escultura y Grabado, y Estudio de los materiales de las Artes Plásticas. En el 3er. año se daba un primer curso de Perspectiva superior, un segundo curso de: Física, Química y teoría social de las artes. Un tercer curso de Mecánica animal, un taller libre de Pintura, Escultura y Grabado y un Curso de estereotomía. Para el 4º año las materias eran: Teoría de la Arquitectura, Conocimientos de materiales, Estabilidad de las construcciones, Geometría analítica y Cálculo infinitesimal, un segundo curso superior de Perspectiva y el Taller libre de Pintura, Escultura y Grabado. El 5º año y último tenían las siguientes materias: Tercer curso de Perspectiva, Elementos de construcción, Ejercicios de composición Arquitectónica y Taller libre

de Pintura, Escultura y Grabado.

El Plan de 1930 presentado por Diego Rivera, contenía a continuación los cursos que se acaban de exponer arriba junto con una descripción de cómo debía constituirse el “Taller de Pintura, Escultura y Grabado” (Ver ANEXO 10 bis) y que debía tener a la disposición de los alumnos: (...) Modelo vivo para los alumnos de Escultura, arsenal de objetos para naturalezas muertas (...), sección de talla directa en piedra, (...) de talla directa en madera, (...) de fundición, (...) de forma en metales, (...) de vidrieras emplomadas, (...) cerámica,” etc. También se dispondrían de algunos Sub-talleres para pintura decorativa industrial, litografía-Industrial Textil, Orfebrería, Topografía y un Sub-taller de fotografía. Se contemplaba que la pintura mural y la escultura monumental se constituyeran en una carrera aparte, de idénticos estudios hasta el cuarto año y dos extras más, de especialización como aprendiz de distintos profesores.

El Plan de 1930 termina con un anexo en donde se explica la distribución del tiempo de trabajo, con las clases teóricas preferiblemente por la noche, para dejarle libre al alumno la asistencia a los talleres durante el día, para que trabajen como si fueran obreros:

“DE LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO.

Las clases teóricas serán dadas dentro de lo posible durante la noche, de manera que el alumno tenga libre la mayor parte de su tiempo, para el taller libre de Pintura, Escultura, y Grabado durante el día. Se ha tenido en cuenta que tanto el trabajo de aprendiz como el profesional del pintor, el escultor y el grabador, tienen el doble carácter de manual e intelectual, que demanda una gran dosis de método y resistencia física y que se debe pedir del alumno una gran decisión, entusiasmo y amor por el arte que ejerza cualesquiera otras funciones que no las de artista; en consecuencia, se ha tomado como tipo humano de trabajo para los alumnos de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, el del obrero, que durante el día ejerce un oficio manual para ganar su vida, y después de su jornada de trabajo estudia las materias teóricas necesarias para convertirse en un obrero calificado. México, D.F., 1930. (Firmado) Diego Rivera”¹¹¹

Programas de Asignatura del Plan de 1930: Estos fueron

¹¹¹ Archivos Sin Clasificar de la Academia de San Carlos. Plan de Estudios de la Escuela Central de Artes Plásticas de México. 1930. Firmado por Diego Rivera como Director. 1930

extraídos de los Archivos sin Clasificar de la Antigua Academia de San Carlos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Caja de años 1930. Seguidamente se presentan y analizan siete programas referidos a los talleres de escultura, que son los primeros desarrollado en los años treinta por los profesores de “La Escuela Central” que los firman: 1) Modelado por Ignacio Asúnsolo; 2) Ornato por Federico Canessi del Campillo; 3) Anatomía por el Dr. Carlos Dublán; 4) Orfebrería por Emilio García Cahero; 5) Ebanistería por Arnulfo Velasco; 6) Talla directa en madera por Guillermo Toussaint; y 7) Talla en piedra por Guillermo Ruiz. En todos ellos no se indica cómo se evalúa ni están calendarizados.

1. El programa de Ignacio Asúnsolo¹¹², (Ver ANEXO 11) “para Clase de MODELADO Y FUNDICIÓN” firmado el 31 de mayo de 1930, apenas ocupa una cuartilla y está dividido en siete puntos sin especificar claramente que objetivos persigue, aunque se sobreentiende dentro de los distintos puntos que estos pueden ser: el conocimiento de los materiales y los principios en el manejo de los volúmenes escultóricos a partir de la figura humana. En él se indica como punto temático el “Estudio de la figura humana aplicada a los motivos prácticos decorativos arquitectónicos, etc.”, así como el “Estudio de la escultura monumental” por medio de la realización de “maquetas”. También se indica el estudio del arte autóctono para “aplicarlos a nuestra vida moderna.” Aunque en el título se indica la fundición, en el programa no hay ningún apartado referido a la misma, no hay indicaciones de cómo se evaluará pero se precisa que es un programa “absolutamente de acción.” No está calendarizado.

2. El “programa (de ORNATO) que presenta el Profesor Federico Canessi Del Campillo¹¹³ para la enseñanza de los alumnos

¹¹² Ignacio Asúnsolo: (Hidalgo del Parral, Chihuahua 1890- 1965 México, D. F.) Ingresó a la Academia de San Carlos en 1910, estudió escultura. Vivió en París y recorrió Europa estudiando. Se dedicó al arte y a la política. Fue uno de los iniciadores del nuevo movimiento escultórico de México, rompiendo con la escuela académica afrancesada y se vinculó a la plástica que surgió con la Revolución¹¹². Parte a Europa y en el año veinte se inscribe en la Escuela de Bellas Artes de París, donde conoce y trata a los grandes maestros de la época: Maillol, Despiau, Bourdelle y Picasso. Profesor de varias generaciones de escultores y director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas 1947 a 1954). Su obra es muy extensa, trabajó esculturas exentas e integradas a grandes monumentos. El gobierno francés le otorgó la Palmas Académicas. VVAA: *Escultura Mexicana. De la Academia a la instalación*; Conaculta-INBA, México, 2001

¹¹³ Federico Canessi (D.F. 1906-1977) Estudios de escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes (1918), su primer maestro fue el escultor Manuel Centurión. Fue becado a Estados Unidos y viajó por Europa para perfeccionar conocimientos, regresa a México en 1930, año

del taller de la Escuela Central de Artes Plásticas” (Ver ANEXO 12) es todavía más corto, en él se señala que no solo es de enseñanza artística sino que está enfocado a la práctica/comercial. Puede entenderse que entre los objetivos está el manejo y aplicación en diferentes usos del yeso como material: Vaciados, molduras, ornamentos, maquetas, etc.; aplicados a la ornamentación de la arquitectura. También se indica para ello, sin más, la piedra artificial en diferentes colores. Está firmado por Federico Canessi el 26 de septiembre de 1930. No se indica cómo se evalúa ni está calendarizado.

3. “programa de la clase de ANATOMÍA (Mecánica Humana) de la Escuela Central de Artes Plásticas.” Está firmado por Carlos Dublán¹¹⁴ con fecha de 4 de junio de 1930. (Ver ANEXO 13) El programa parte de la definición de la anatomía y su aplicación a las artes plásticas. En la parte de Osteología desglosa el estudio del esqueleto por partes, “(...) de los miembros, del tórax y de la cabeza”, el estudio se indica que será por medio del dibujo. De ahí pasa al estudio de la Artrología “(...) en particular de las articulaciones móviles.” La Miología (...) los músculos en general.” dividido en las diferentes partes del cuerpo (cabeza, cuello, tronco, miembros, etc.) se indica que para el estudio se “usarán los maniqués que existen en la escuela, y como para los huesos el método principal de enseñanza, será el dibujo y el modelado.” El programa indica que se visitará el “(...) anfiteatro de disecciones para que los alumnos vean en el cadáver los principales elementos anatómicos; (...)” de modo voluntario y no obligatorio. Se indican estudios de la piel, pelos y uñas. Como otro tema está la Morfología enfocada al estudio de la cabeza, cuello, tronco y miembros, de un modo estático y también dinámico a partir de los modelos de la escuela. El programa termina con nociones de Antropología y Etnografía así como con generalidades de la Anatomía comparada del caballo, toro, perro, gato, etc. En el programa no se indica cómo se evaluará ni está calendarizado.

4. Clase de ORFEBRERÍA (Ver ANEXO 14) firmado por el Prof. Emilio García Cahero el 11 de abril de 1930. Está enfocado en un

en que es nombrado maestro en la Escuela Central de Artes Plásticas bajo la dirección de Vicente Lombardo Toledano. (Kassner 1983 p. 60)

¹¹⁴ Carlos Dublán (Oaxaca 1880- ¿) Estudios en la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad Nacional, obtuvo la cátedra de profesor ayudante de Anatomía Topográfica y después como titular. (Kassner, 1983, p. 104)

sentido práctico a la platería, dirigido al conocimiento de los materiales y las distintas herramientas. Se encuentra dividido en puntos como la fundición de metales y forja, moldes para fundición, el manejo del buril (grabado sobre interiores y cincelado), las piedras preciosas (uso y aplicación), cincelado, etc. se indica el aprendizaje en el uso de limas sobre distintas superficies (planas y esféricas), el laminado, repujado, remaches, pulimentos y pátinas, soldadura a la plata, oro y estaño. No se indica cómo se evaluará, ni hay una calendarización del mismo.

5. Programa de EBANISTERÍA de la Escuela de Artes Plásticas (Ver ANEXO 15) firmado por el Prof. Sr. Arnulfo Velasco, sin fecha. Comienza con la solicitud de un ayudante e indicando el horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde, solicita también “algunas máquinas” sin especificar cuáles, pero podemos intuir que se refieren al torno, la sierra caladora, de disco, el taladro, etc. El programa en el aspecto práctico se divide en 22 clases como: labra en línea recta, a escuadra, cortes verticales, a escuadra, con sierra, la utilización del escoplo, realización de espigas, rebajos, molduras, taladros, cepillado, pulidos, “Clases de manejo de máquinas”, torno, barnices, ceras, tintes, calados, etc. termina diciendo que serán “clases aprovechadas en trabajos efectivos.” No se indica cómo se evalúa ni la metodología ni calendarización.

6. Programa para las enseñanzas de TALLA DIRECTA EN MADERA en el primer año de taller libre, a cargo del Prof. Guillermo Toussaint¹¹⁵, firmado el 31 de mayo de 1930 (Ver ANEXO 16) Está dividido en tres ciclos. El primer ciclo marca seis puntos: entre los que se indican ejercicios de corte en distintas direcciones y en diferentes maderas, desbaste con hacha y hachuela, ejercicios de bulto redondo en pequeña dimensión (cabezas, animales, objetos, etc.) incrustaciones, pátinas y ensambles. El segundo ciclo trata de relieves, bajo y alto relieve con temas como naturalezas muertas, paisajes, retratos y máscaras. El tercer ciclo se enfoca a las Aplicaciones prácticas “(...) en muebles, objetos de uso o de decoración de interiores, (...)” conectándolos con el taller de carpintería y ebanistería. Como en los anteriores no se indican con claridad objetivos, ni sistema de evaluación, ni está calendarizado.

¹¹⁵ Guillermo Toussaint Ritter (D.F.1892-1965) Desde joven empezó a practicar la docencia tanto en instituciones privadas como oficiales. Impartió asignaturas de dibujo, modelado y escultura. (íd. P. 338)

7. Programa de enseñanza de ESCULTURA EN PIEDRA del Prof. Guillermo Ruiz¹¹⁶ firmado el 4 de junio de 1930. (Ver ANEXO 17) Este programa desarrollado dentro del método de Talla directa que es considerado por Guillermo Ruiz como la verdadera escultura, parte de una pequeña disertación al respecto:

“(…) pues es evidente que una expresión plástica cualquiera, cuya modalidad depende de las características de la materia en que ha sido hecha, si no se ejecuta directamente en esa materia tendrá que ser básicamente falsa y le faltará condición primordial de belleza en toda obra de arte.”¹¹⁷

Pasa a continuación a describir muy brevemente también como se desarrollará la clase según las distintas durezas del material, primero a partir de “tallar en un material suave, como la piedra de cantera, con lo que podrán adquirir los rudimentos de la técnica manual.” Después pasarán “a la talla de piedra que ofrezca mayor resistencia, como chiluca, basalto y por último granito. La temática que especifica en principio son figuras de animales. El profesor indica que trabajará personalmente en el taller junto con sus alumnos. Marca los horarios aunque no señala como evaluará ni está calendarizado.

En estos siete programas revisados, la escultura a través de la talla directa en madera y de piedra fueron los más innovadores del momento, al romper con la rígida disciplina académica; los de orfebrería, ebanistería y vitrales estaban más dirigidos a profesionalizar obreros para la industria; el de modelado y fundición así como el de anatomía artística continuaba teniendo interés primordial para la enseñanza de la mayoría de los artistas de esas fechas. Los de química y física aplicada a las artes, revisaban principalmente los materiales y sus propiedades, también la toxicidad de algunos elementos químicos utilizados sobre todo en la pintura; el programa de teoría social, era en realidad historia del arte desde la antigüedad; se tenía en cuenta también la obra monumental. Los

¹¹⁶ Guillermo Ruiz (Real de minas, Mineral de Catorce, San Luis Potosí 1896-D.F.1965) Estudió escultura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de 1924 a 1926. Estudió también en París. Retornó a México en 1930. Trabajó bastante en los estados de Michoacán en Pátzcuaro y Morelia. Su obra obedece a distintas tendencias. Su creación de mayor trascendencia histórica y social es la escuela de Escultura y Talla Directa, que pasó después a ser la Esmeralda. ((íd.. 301)

¹¹⁷ Programas de escultura de la Escuela Central. Archivos Sin Clasificar de la Academia de San Carlos Escuela Nacional de Artes Plásticas. Años 1930.

programas de talleres, en esas fechas, se limitaban a dar una idea del tema, pero no contenían objetivos claros y definidos, ni bibliografía, ni tampoco se contemplaba una calendarización en ellos, ni una metodología para su aplicación.

El plan general de enseñanza, presentado antes, se aplicó en la Escuela Central durante unos pocos años y a partir del mismo se adaptaría uno específico, con unas mínimas modificaciones en los tres últimos años del segundo ciclo, que se utilizaría posteriormente en la “separada” Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, “La Esmeralda”, formada esta última a partir de la Escuela Libre de Talla Directa.

De los años 30 existen en los archivos sin clasificar, listas de compras de herramientas y materiales para la carrera de escultor, como por ejemplo una solicitud del 27 de agosto, en donde para el Taller de Talla en Madera se piden diferentes tipos de gubias, torniquetes de metal, marros, hachuelas, tablones, etc. (Ver ANEXO 18). En otra solicitud de fecha 5 de marzo de 1930, para la clase de Modelado, se pide media tonelada de barro; y para el Taller de Piedra también hay, a modo de memorándum, una solicitud de materiales fechada el 9 de junio de 1930, pidiendo lo siguiente:

“Memorándum por una orden de: 2 carros de piedra de cantera. 6 piedras de Chiluca de 3 cuartas a \$3.87 pesos c/u. 10 piedras de basalto negro de 50 x 50 x 70 cm. a \$14.80 pesos c/u. 20 martillos para canteros, de dos libras. 5 mts. de varilla de acero ochavado de 5/8”, para cinceles y punzones. 1 mts. De varilla de acero cuadrado de 1 ½” para bujardas. (Firmado por:) el proveedor Pedro Rivas Morales, el Director Vicente Lombardo Toledo y el profesor Guillermo Ruíz el 6 de junio de 1930.”¹¹⁸

En diferentes solicitudes de herramientas como la del siete de enero de 1930 se piden 12 marros de 1,400 Kg. a \$1.61 peso la pieza y 12 mangos para marros a \$0.22 la pieza; en octubre 10 del mismo año el taller de piedra se solicitan 15 piedras de Chiluca rosa de ¾ a \$5.87 pesos c/u y 12 piedras de color rosa de 63 x 42 x 28 cm. a \$3.87 pesos c/u. Con ello se comprueba que la Universidad Nacional Autónoma de México, financiaba en esos años el material y las herramientas para los alumnos de los distintos talleres, ya que

¹¹⁸ Archivo Sin Clasificar de la ASC. Fechado el 6 de junio de 1930 firmado por Guillermo Ruíz.

también existen listas para los de grabado y pintura.

II.b. Formación de los primeros Programas de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM año 1935

Entre los años 1935 y 1936 se retoma el nombre de Escuela Nacional de Artes Plásticas, que es el que permanece hasta la fecha y se registran los primeros planes de escultura a solicitud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente los planes se fueron revisando a lo largo del tiempo, en siete ocasiones más: La primera al siguiente año, cuando se crea la Carrera de Maestro en Artes Plásticas, con una duración de cinco años, (1937). En 1938 se da algún pequeño ajuste, poco notable, para ser Maestro en Artes Plásticas estableciéndose dos años de ciclo preparatorio y tres años de ciclo profesional.

En el oficio n° 57 fechado el 5 de marzo de 1935, firmado por el Decano de la Facultad de Filosofía y Bellas Artes de la UNAM, dirigido al Sr. Dr. Don Carlos Dublán, Director de la Escuela de Artes Plásticas, se le solicitan los programas respectivos de las materias que imparten los distintos profesores: "(...) a la mayor brevedad se sirvan formular sus respectivos programas ateniéndose estrictamente a la forma indicada¹¹⁹", esa forma comprendía los siguientes puntos: 1° objeto del curso, 2° Programa condensado para el primer y segundo ciclo, 3° Textos, 4° Programa detallado para el primer y segundo ciclo y 5° el resumen. A su vez el director Carlos Dublán mandó una circular a sus profesores de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, solicitando dichos programas para antes del 20 de diciembre del mismo año, con el fin de preparar un nuevo Plan de Estudios y enseñanzas, esta circular contiene las firmas de enterado de los diferentes profesores, en una de ellas aparece la fecha del 16 de diciembre de 1935.

Ya en el mes de marzo de 1935, existía un proyecto para un primer Programa del Plan de estudio para la Carrera de Escultor (Ver ANEXO 19) en la Escuela Central de Artes Plásticas, dicho proyecto "expuesto por el profesor Fidias Elizondo¹²⁰ a la consideración de

¹¹⁹ Oficio UNAM n° 54 de los Archivos sin Clasificar de la ACSC. 5 de marzo de 1935

¹²⁰ Fidias Elizondo: (Monterrey, 1891- México, D. F. 1979) Estudio en la capital dibujo y escultura. Entre sus compañeros están Asúnsolo y Ernesto García Cabral. En 1912, su maestro

quienes corresponda”, está desarrollado para cuatro años, y tiene la firma de enterado de cuatro profesores de la escuela. Esta propuesta no muy extensa se divide como sigue:

- el primer año pretende la preparación de las herramientas utilizadas para la escultura, la realización de formas ornamentales, ejercicios de volumen en modelado con y sin modelo vivo, el manejo del yeso como material importante para moldes y vaciados, aprendizaje del oficio de cantero, dibujo del natural, dibujo constructivo, de perspectiva y anatomía artística.
- el segundo año se centra en el desarrollo modelado de cabezas y bustos en bulto redondo y en relieves, se continúa con composiciones ornamentales, se desarrolla el oficio de pasador de puntos para copiar en cualquier material definitivo, dibujo del natural, constructivo y perspectiva, así como de anatomía.
- el tercer año en el modelado se desarrollan figuras vestidas y desnudas, en bulto redondo y en relieve, con y sin modelo vivo, la construcción de armazones de hierro para estructurar el modelado, se realizan estudios de composiciones ornamentales y de maquetas, ejercicios de talla directa en distintos materiales a elección del alumno, dibujo del natural y un primer año de historia del arte.
- el cuarto y último año trata de la realización práctica de diferentes ejercicios de los primeros años, desarrollando composiciones de escultura modelada, la ejecución de algún trabajo en materiales definitivos y un segundo año de historia del arte.

Así pues se observa la gran importancia de los talleres de dibujo (constructivo y perspectiva sin duda aplicables a la arquitectura), anatomía, modelado y de talla que se llevaban a lo

de escultura, Arnulfo Domínguez Bello, influyó para que continuara sus estudios en Europa. Donde despierta su interés por la talla en madera y contacta con Maillol y Despiau. De París se traslada una corta temporada a Barcelona y regresa a México en 1921. Siendo el pintor Alfredo Ramos Martínez director de la Escuela de San Carlos y de la Escuela al Aire Libre de Coyoacán lo invita a colaborar. En 1922 es nombrado profesor de escultura de la Universidad gracias al rector licenciado Mariano Silva y Aceves. Es hasta 1925 cuando pasa a formar parte del personal de la Escuela de San Carlos como profesor de escultura al desnudo. Se agrupa con otros escultores para formar el Círculo de Escultores de México. En 1954 se jubiló de la Escuela de Artes Plásticas y de la Preparatoria de San Ildefonso. Practicó la talla en madera y en piedra y fue un precursor del renacimiento escultórico en México. Fue maestro de un gran número de escultores sin separarse de las tendencias neoclásicas ni de un simbolismo religioso y erótico en la escultura. Fue un maestro que trabajó con maestría la madera, el vaciado en bronce y la talla directa. Escribió sus memorias. ELIZODO, Fidias: Cuentos en bajorrelieve; México, edición del autor, 1976. (Kassner. 1987, 107-108)

largo de la carrera; al alumno se le preparaba profesionalmente en varios oficios como yesero, para realizar modelos, moldes y vaciados, cantero para la elaboración de formas ornamentales relacionadas con la arquitectura, y de pasador o copiador por puntos de obras escultóricas; la composición y las maquetas también tenían un lugar importante para la preparación de los distintos proyectos; la historia del arte se daba durante dos años. A partir de ese mismo año (1935), los distintos profesores elaboran sus programas de clase e informes correspondientes que irán dando forma a la carrera de escultor, de una manera más amplia que en los primeros de 1930.

Fidias Elizondo el 23 de mayo de 1935 presenta, del taller de escultura modelada, un informe escueto del trabajo realizado en los tres primeros meses del curso por sus alumnos de los distintos años, “Los alumnos de tercer año levantaron cuatro figuras de tamaño natural. (...) de primer y segundo modelaron tres cabezas y un torso del mismo modelo, hicieron algunos ensayos modelados de arte decorativo copiando del yeso.¹²¹ Termina su informe diciendo que los trabajos fueron destruidos por las vacaciones de Semana Santa y que dejaron en proceso “cuatro figuras de distintas proporciones, tres torsos y una cabeza.¹²²”

En otro programa de escultura de la Carrera de Escultor (Ver ANEXO 20), el del Profesor Lorenzo Alvarado¹²³, indica como objeto del curso “hacer un Escultor que pueda colaborar eficazmente a los propósitos artísticos del Arquitecto¹²⁴”. Según este profesor el escultor es un inútil sino trabaja con y para el arquitecto: “Creo que es necesario terminar con las generaciones inútiles de escultores que al salir de la Escuela están incapacitados para trabajar honestamente: para que puedan vivir de su arte; para eso elaboro el presente.¹²⁵” Entre sus deseos están el que al terminar sus estudios, el escultor quede vinculado a las necesidades técnicas y artísticas de los arquitectos. El Programa está contemplado para tres años de clases diarias de dos horas y lo presenta por años y detallado en

¹²¹ Archivo Sin Clasificar de la ASC. Fidias Elizondo en contestación al memorándum n° 105 del Director Carlos Dublán. Fechado el 23 de mayo de 1935.

¹²² ídem

¹²³ Lorenzo Alvarado (Tlaxcala 1906- D.F.) Estudia en la Escuela de Bellas artes de San Carlos durante cinco años, fue discípulo de Fidias Elizondo y Luis Monasterio. (Kassner, 1983, p. 22)

¹²⁴ Archivo Sin Clasificar de la ASC. Programa del Prof. Lorenzo Alvarado. 23 de marzo de 1935.

¹²⁵ ídem

semestres. Como algo importante en el programa están enfatizado el desarrollo de la ornamentación arquitectónica junto con la utilización de la máquina de puntos y del sistema de compases para aumentar o disminuir un modelo.

El siguiente Programa presentado es el del Profesor Ricardo Bárcenas, dedicado a las clases de Dibujo de la Forma Humana, (Ver ANEXO 21) indica como único objetivo la relación técnica y teórica; está dividido en siete puntos, no indica el tiempo de duración pero por el Plan General podemos deducir que se aplicaba en los dos primeros años de la Carrera. En él se indica entre otras cuestiones que habrá una “Evolución progresiva del sentido de la forma: (...)”, que se buscará en otro punto “El origen geométrico: Proporción geométrica (...) Proporción visual en el espacio.”, que se trabajará en la “Construcción morfológica” por medio del dibujo con línea, mancha, silueta, etc. También se contempla: el estudio del movimiento a través de los huesos y las relaciones de geometría en el espacio y de la morfología; el claro oscuro y algunos procedimientos técnicos (carbón, sanguina, lápiz plomo, lápiz carboncillo, etc.); y termina con el estudio de Composición.

Uno más de ese mismo año es el de la Clase de Escultura en Metales, (Ver ANEXO 22) llevado por el Profesor Lorenzo Rafael Gómez, ahí resalta la importancia del metal en la escultura y la necesidad de que el alumno desarrolle el conocimiento práctico, para que pueda en caso de necesidad trabajar profesionalmente como cincelador de metales. Este primer programa enfocado a tres años no es detallado y hace énfasis en la práctica para que “se compenetre del conocimiento del oficio en sus diversas modalidades”¹²⁶. Utiliza como modelos los relieves y otros yesos de la Antigua Academia, dedica algún punto al desarrollo de decoración arquitectónica (frisos, placas decorativas, retratos murales, etc.), a las pátinas para los terminados y al cincelado escultórico.

El siguiente que se revisa es el del profesor L. Albarrán y Pliego¹²⁷, lo presenta para el Taller de Fundición el 26 de marzo de

¹²⁶ Archivo Sin Clasificar de la ASC. Marzo 20, 1935

¹²⁷ Luis Albarrán y Pliego (Toluca principios del S. XX-) Trabajó cerca de Guillermo Ruiz en la Escuela de Escultura y Talla directa en 1927. Sus conocimientos técnicos convencen al más exigente, esculpe, modela y funde. (LUNA Arroyo, Antonio: *El Panorama de la escultura mexicana contemporánea*; Edc. INBA; México, D.F., 1964) y en Kassner, 1984. p. 20

1935 (Ver ANEXO 23). En él marca dos objetivos: el que el alumno se capacite para poder fundir sus propias obras escultóricas y la formación de obreros especializados para fundiciones artísticas que conozcan y manejen la cera para fundición, los moldes y el vaciado, la misma fundición, los hornos y el cincelado para la terminación de las obras; a continuación lo desarrolla en siete puntos condensados: "I. Ejecución de moldes. II. Vaciados (no metálicos). III. Retoques de cera (modelado especial). IV. Moldes de fundición. V. Fundición (vaciados metálicos). VI. Cincelado (terminación de las piezas fundidas). VII. Pátinas (coloración de los metales).¹²⁸" Albarrán lo presenta después con más detalle, señalando desde la preparación de distintos tipos de moldes, a la preparación de las arenas y picadizos, los tubos de colada y respiraderos, así como la construcción y funcionamiento de hornillos, cincelados y los acabados, la construcción de herramientas, coloración, etc., presenta también un resumen del mismo programa dividido por semestres.

El último programa del proyecto para la carrera de escultor de 1935 que se presenta, corresponde a las clases de morfología del doctor Carlos Dublán, (Ver ANEXO 24) está expuesto en puntos que se revisaban a lo largo del curso y que se aplicarían en los dos primeros años; comprendía el estudio de los huesos, los músculos, las venas superficiales y la comparación con otras especies como el caballo, el toro, el perro etc., también se revisan nociones generales de antropología. Prácticamente es el mismo que el de Anatomía que presentó a Diego Rivera en 1930, (ver Anexo 13)

Por su parte el escultor Ignacio Asúnsolo, quien había propuesto un programa de talla directa en piedra muy innovador en 1930, firma su renuncia en 1935 debido a que Carlos Dublán fue nombrado director de la Escuela y lo consideraba un inepto:

"En el mes de octubre estuvo en la terna para director de la Escuela Nacional de artes Plásticas de la UNAM. El nombramiento recayó en Carlos Dublán, médico y escultor, a quien Asúnsolo consideraba inepto y como protesta envía carta de renuncia a su clase de escultura: "(...) dentro del régimen de cosas nuevamente consolidado en la Escuela no sería posible colaborar con el grupo encabezado por el médico Carlos Dublán (...) siempre estaré dispuesto a colaborar con una Universidad limpia de sus peores

¹²⁸ Archivo Sin Clasificar de la ASC. Marzo 1935. Programa de Fundición del profesor. Luis Albarrán y Pliego.

enemigos (...) cuando quede en manos de un director consciente y responsable de su misión y de los intereses artísticos-culturales que constituyen la función de dicho plantel, estaré dispuesto a trabajar por la Escuela y la Universidad”¹²⁹

Todos los programas presentados en 1935, en general no están desarrollados con muchos detalles y parecen que no son tan innovadores en su método académico como los presentados con Diego Rivera, pero contenían todos los elementos técnicos importantes que se tenían en cuenta en esos años para la formación del futuro escultor, éstos mismos fueron revisados y modificados tiempo después, cuando se formalizó la carrera de escultor como un paso previo a la Licenciatura en Artes Visuales.

Según escribe en su *Breve historia de la Academia*, quien fuera director de la Escuela en dos periodos diferentes, el maestro Roberto Garibay, no será sino hasta 1939 cuando se reorganiza la carrera de maestro en artes plásticas, al irse incorporando nuevos maestros a la planta docente, como el escultor Luis Monasterio¹³⁰:

“En 1939 siendo Manuel Rodríguez Lozano, como director, reorganizó las carreras de maestro en artes plásticas y los cursos nocturnos de carteles y letras e incorporó como maestros primero, a dos pintores Julio Castellanos y Jesús Guerrero Galván, al fotógrafo Manuel Álvarez Bravo y al escultor Luís Monasterio, quienes mostraron a sus discípulos las nuevas tendencias.”¹³¹

Más adelante se fueron incorporando otros nuevos artistas en la planta docente y se aplicarían planes de estudio que en muy poco

¹²⁹ P. 51 Citado también por TIBOL, Raquel: “José Ignacio Asúnsolo. Cronología.” En VVAA: *Ignacio Asúnsolo (1890-1965) Escultor. Exposición Antológica*; Museo Nacional / INBA; México, 1985

¹³⁰ Luís Ortiz Monasterio: (México, D. F., 1906-1990). De 1920 a 1924 estudia en la Academia de San Carlos, donde sus principales maestros fueron Tovar, Domínguez Bello, Fernández Urbina e Ignacio Asúnsolo. Fue profesor a partir de 1926. Alfonso Prunela y José Gorostiza le ofrecieron la cátedra de escultura en la Escuela de Talla Directa, donde realizó principalmente su labor docente. Fue miembro de Número de la Academia de Artes. Su tendencia artística es figurativa y la mayor parte de sus trabajos los ha realizado en bronce. Una de sus obras importante es el *Monumento a la madre*.

¹³¹ P. 47 GARIBAY Sida, Roberto: *Breve historia de la Academia de San Carlos y de la Escuela Nacional de Artes Plásticas*; ENAP/UNAM; México, 1990

se diferenciaban de las academias tradicionales:

“Entre otros maestros se encontraban Julio Adeath en el taller de modelado, Ignacio Asúnsolo en el de escultura, (...) Fidias Elizondo en talla en madera, 2º de escultura (...) Rafael Gómez Lorenzo en el taller de relieve en metales, Gustavo Gutiérrez Ángel en el de modelado, (...)” (P. 262 MARTÍNEZ Lambarry, Margarita / Kassner, Lily: “La enseñanza de las artes visuales en la Escuela Nacional de Bellas Artes: 1940-1990”, (en De los Reyes. *La enseñanza de las artes*. 2010)

Siendo director Carlos Alvarado Lang, conservó, con algunas reformas los planes de estudio¹³². En esas fechas también se publican cuatro números de la revista *Artes Plásticas* (primera época) y se editan monografías sobre la Escultura Tarasca, Purepecha e Imaginería Virreinal. (GARIBAY. 1990).

“Durante la administración del escultor Ignacio Asúnsolo no hubo cambios en los planes de estudio; pero en la siguiente del profesor Rafael López Vázquez, de 1956 a 1958, se implantó uno en el que se admitían niños de primaria y abundaban materias correspondientes a la secundaria.” (GARIBAY, 1990, P. 48)

En 1947 Ignacio Asúnsolo presenta una declaración en la revista *La Propiedad* de abril 27 con el título de “Creo en nuestros artistas”, en el artículo publicado, reclamaba al gobierno trabajo para los artistas, y entre otras cuestiones dice lo siguiente:

“(...) Hay algo más importante que crear artistas para las masas. Son las masas para los artistas. Masas de trigo o de maíz. Porque no debe olvidarse que el artista se alimenta como todo hijo de vecino. El artista no debe bostezar de hambre, junto al caballete, le hace falta comer. Y para ello es preciso que el gobierno adquiera obras de arte, que instale nuevas salas y museos, que estimule a los artistas, si no con la magnificencia de los Medicis, con un prudente sentido de responsabilidad, de visión, de premio.”¹³³

En ese mismo año de 1947, se instituyen especialidades de Maestro en Artes Plásticas: Especialidad Pintura y Especialidad Escultura. Dos años después en 1949, se incorpora a la misma escuela un Plan de Estudios de los Cursos de Artesanos; y en 1951

¹³² ídem

¹³³ P. 81 ídem

se divide en Plan de Estudios de la Carrera de Maestro en Artes Plásticas y en el Plan de Estudios de Cursos Nocturnos para Obreros. Hay que hacer notar que el escultor Ignacio Asúnsolo es elegido director de la Escuela por el periodo entre 1949 y 1953; será durante 1950 cuando emprende la reorganización de la misma, creando entre otras cosas el Comité de Amigos de la ENAP para obtener financiamiento extra:

“Emprende la reorganización de la ENAP que entonces contaba con 400 estudiantes y 230,000 pesos anuales de presupuesto. Logra crear un Comité de Amigos de la ENAP integrado, entre otros, por Manuel Palavicini, Atl, Emilio Portes Gil, Diego Rivera, Isidro Fabela, Pascual Ortiz Rubio, Iso Brante, Alfonso Pruneda, quienes se comprometieron a conseguir dinero para reparar el edificio y sus muebles y adquirir material de trabajo. Reclama que vuelvan a ser propiedad de la ENAP las colecciones que le fueron quitadas al decretarse la autonomía de la UNAM, pues considera que las nuevas generaciones de artistas deben vivir en contacto con esos tesoros. “Vamos a pedir un mendrugo de nuestro propio pan”, sostiene. Invitados por Asúnsolo un centenar de artistas, ex alumnos y escritores se reunieron en San Carlos el 20 de mayo con la intención de ayudar a levantar la postrada escuela; (...)”¹³⁴

En 1953 aparecen los Cursos de Artesanos. En 1957 se crearán los Planes de Estudios de la Carrera de Maestro en Artes Plásticas. La carrera de Maestro abarca los conocimientos generales de Artes Plásticas, pero tiene un objetivo definido consistente en la especialización que será: Pintura, Escultura o Grabado. Se recibía un Título Profesional y el grado de Profesor en Artes Plásticas. También se daban Cursos Artísticos Industriales, de dos años, aunque no existía plan de estudios. Se continúan dando los Cursos Para Trabajadores (Fotografía práctica, Litografía, Arte Comercial, Grabado para burilistas o Hueco-Grabadores y Tallistas de piedra ó madera).

Durante esta época se incorporaron como profesores los escultores Modesto Barrios¹³⁵, José Natividad Correa Toca¹³⁶ y

¹³⁴ Pp.62-63 ídem

¹³⁵ Modesto Barrios Caballero: México, D. F. 1913. En 1933 estudió en la Academia de San Carlos, ENAP, donde tuvo como maestro a Fidias Elizondo; en 1932 a 1933 realizó estudios en la ESIME; de 1939 a 1941 fue ayudante de escultura y talleres en la ENAP. Su actividad docente te inició en 1941, en la Escuela nacional de Arquitectura; a partir de 1945 da clases en la Preparatoria de la UNAM.

Gustavo Martínez Bermúdez.

Como un testimonio de primera mano se presentan algunos apuntes realizados a partir de la entrevista efectuada a la maestra Leticia Moreno Buenrostro¹³⁷, profesora del taller de escultura en madera del plantel Academia. Leticia cursó la Carrera de Escultor entre los años 1953 y 1957; sus maestros de escultura fueron Ignacio Asúnsolo, Modesto Barrios y Ortiz Monasterio, además los Arquitectos Jorge Tovar y el Mtro. Centeno. La Mtra. Leticia Recuerda de esa época, la seriedad y gran disciplina que regía en las distintas materias dadas por los profesores arquitectos: el Dibujo Constructivo, el Dibujo de Sombras y la Estereotomía que consistía en el corte y ensamble de materiales duros como la piedra, la madera y hasta los huesos; estas materias estaban destinadas principalmente al trabajo arquitectónico de ornamentación y a la realización de bóvedas, arcos y los distintos órdenes arquitectónicos aplicado a las columnas y capiteles; otra de las materias que daban los arquitectos era la clase de Maquetas, enfocada a realizar proyectos que serían llevado a distinta escala con exactitud por medio de diferentes métodos, como la máquina de puntos y los compases. Otras materias eran la Perspectiva I y II, así como la Teoría de la Composición y la historia del Arte, casi todas las materias de la carrera estaban enfocadas hacia su utilidad práctica en la arquitectura.

“En 1958 se implanta en San Carlos el plan de estudios que (...) fue promovido por el director, el maestro Roberto Garibay (1958-1962). Se buscaba rescatar el nivel académico encaminado hacia la producción artística, debido a que el plan anterior estaba enfocado a la formación de maestros de artes plásticas y la mayoría de las veces el nivel de escolaridad era muy bajo y los programas de estudio confusos, (...) Ahora se pretendía la formación profesional de pintores, escultores, grabadores y dibujantes, aunque los títulos otorgados no estaban homologados a los de otras escuelas

¹³⁶ José Natividad Correa Toca “Este veterano maestro de modelado en la Escuela Nacional Preparatoria es un escultor indigenista de tipo predominantemente decorativo. Sigue su orientación a su contemporáneo, el viejo escultor Manuel Centurión. Aunque fue duramente censurado en la Primera Exposición del Centro Mexicano de Escultores, su espíritu nacionalista lo salva y lo coloca por encima de muchos de los elogiados”. (Citado por Lily Kassner: 1989. P.88 de: LUNA Arroyo, Antonio: *Panorama de la escultura mexicana contemporánea*; Ediciones INBA; México, D. F. 1964)

¹³⁷ Entrevista personal realizada a la Mtra. Leticia Moreno Buenrostro en el Taller de Talla en Madera del Posgrado en Artes Visuales donde es la titular, el 19 de septiembre del 2008.

universitarias.” (P. 263- 264 MARTÍNEZ Lambarry, Margarita / Kassner, Lily. (2010)

El Plan de Estudios de la ENAP/UNAM. Aprobado por el H. Consejo Técnico en sesiones celebradas los días 8 y 29 de Septiembre y 1° de Octubre de 1958 y que fue Aprobado a su vez, por el H. Consejo Universitario en la sesión celebrada el día 23 de diciembre de 1958, incluía una *Fundamentación* que se transcribe íntegramente en el ANEXO 25. Este documento expone los motivos para las reformas que se irán dando en la ENAP como necesidad de la época y del país, basado en la capacitación técnica, cultural y profesional de los alumnos, así como el cumplimiento de una función social importante para la clase trabajadora con los cursos artesanales. Se exige para el ingreso a los estudios profesionales un nivel de secundaria como se hizo ya en los planes de 1930, aunque se continúan impartiendo los talleres libres de artes plásticas y los cursos de artes aplicadas a los que podrán inscribirse alumnos “con 15 años cumplidos”:

“(…) ante el panorama social, económico y cultural de nuestro país, que ha alcanzado un desarrollo importante en los últimos tiempos, se ha planteado la necesidad de reformar los Planes de Estudio (...) establece como finalidades fundamentales: la capacitación técnica, cultural y profesional de los alumnos de las diferentes especialidades de las Artes Plásticas y el cumplimiento de la función social de impartir cursos artesanales entre la clase trabajadora. (...)”¹³⁸

Cursos de Artes Aplicadas (1958): Estos cursos que se daban en paralelo a los estudios de las carreras de pintor y escultor, estaban destinado a todo tipo de alumnos, como una especie de labor social en la que éstos, podían inscribirse libremente habiendo cursado 6° año de primaria y cumplido 15 años, comprendían diversos talleres con especialidades en oficios de tipo práctico: Taller en Madera, Relieve en Metales, Cerámica y Grabado Industrial y Fundición. Se pedía el Certificado de Primaria, duraban cuatro años, se impartían las asignaturas siguientes: Anatomía Artística; Dibujo Constructivo; Dibujo Preparatorio; Taller de Artes Plásticas (Pintura, Modelado y Grabado); Introducción a la Historia del Arte; Perspectiva; Dibujo de Figura; Ornato y Modelado; se pasaba

¹³⁸ Archivos de la ENAP. *Fundamentación del Plan de Estudios*; ENAP/UNAM 1958. Caja 116 [50]

después al Taller de Artes Aplicadas en la Especialidad de: Composición Ornamental y Diseño Ornamental. Se impartían las diferentes materias distribuidas en cuatro años y los Talleres de Artes Aplicadas (Asignaturas Optativas) eran los siguientes: Taller de Cerámica I y II; T. de Esmaltes I y II; T. de Maquetas I y II; T. de Serigrafía I y II; T. de Relieve en metales I y II; T. de Escultura en Esmaltes I y II; T. de Restauración de Pintura I y II; T. de Talla en Madera I y II; T. de Fundición I y II; T. de Diseño I y II; Taller de Paisaje I y II; Técnica de los Procedimientos de Escultura I y II; Técnica de los Procedimientos de Grabado I y II.

II.b.a. La Carrera de Escultor y la Licenciatura (1959-1968).

La profesionalización en las artes se llegó a ofrecer finalmente como Carrera. En 1959, bajo la dirección del Maestro Roberto Garibay, se hacen reformas importantes a los planes de estudio, mejorándose la infraestructura general de la escuela:

“(…) se inició una reforma a los planes de estudios, implantando las carreras profesionales de pintor, escultor, de grabador, y de dibujante publicitario, así como cursos de artes aplicadas. Se acondicionaron salas de exposiciones temporales, se construyeron nuevos talleres y se adaptó un pequeño jardín botánico y zoológico en las azoteas, para que plantas y animales sirvieran de modelos. Se impulsó la difusión cultural con conciertos, recitales, conferencias y la presentación permanente de exposiciones.” (GARIBAY, 1990, p. 48)

En las Modificaciones y Ajustes al Plan de Estudios de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, se hace hincapié en la capacitación técnica del alumno y la aplicación profesional y así es señalado como finalidad:

“Alcanzar fundamentalmente, en forma progresiva, los objetos siguientes: una mayor capacitación técnica del alumnado e impartirle los conocimientos que le permitan abordar los problemas del retrato, de la proyección y la composición escultórica. En el último año de la carrera, se ejecutarán trabajos con tema dado, con fines de aplicación profesional. Capacitar profesionalmente al alumnado, exponiéndole los problemas fundamentales de la escultura y su aspecto formal en

diversas épocas.”¹³⁹

Los Talleres de escultura para la carrera de escultor indicaban también para los últimos semestres y las distintas áreas que se cubren en el programa, la preparación del alumno para la vida profesional como escultor:

“(…) Los semestres 7, 8 y 9 deben tener el mismo enfoque que el 6° semestre, con elevación paulatina de grados de interés y dificultad, se estará consciente en todo momento que el alumno se está preparando en estos dos últimos años para salir de la escuela e iniciar su vida profesional de escultor.”¹⁴⁰

Es en esa fecha cuando se establecieron las carreras de arte y la de escultura como especialidad quedo conformada como sigue, en lo referido a las asignaturas:

Las asignaturas de 1959: Dibujo Preparatorio; Taller de Artes Plásticas I; Historia General del Arte I y II; Dibujo de Figura; Taller de Artes Plásticas II; Dibujo de Desnudo; Taller de Escultura; Laboratorio de Materiales de Escultura; Historia del Arte Precortesiana y Virreinal; Taller de Dibujo.

La asignatura de Laboratorio de Materiales estaba destinada a: “Impartir en forma teórico-práctica, los conocimientos referentes a equipos, herramientas, materiales e ingredientes, propios del oficio de esta especialidad, como un complemento a los trabajos que se realicen en los talleres respectivos.” (“Programa de Laboratorio de Materiales de Escultura; Archivos s/c de la ENAP Caja 116 [50]) En el programa se revisaban de manera teórica diferentes aspectos de los materiales y técnicas como: los plásticos, el modelado, el moldaje, el vaciado, la talla en piedra, la talla en madera, la cerámica, los relieves en metal y la fundición; la función era de apoyo para los otros talleres.

Lo correspondiente a la práctica estaban señalados a modo de puntos como: “Estudio con modelos vivos, de diferentes edades, estructuras a escala y estudio de figuras de desnudo y vestido, ejercicio de composición previo boceto, pruebas repentinas con

¹³⁹ Archivos sin Clasificar de la ENAP, años 60. “Programa de Escultura para los tres años profesionales de la carrera de escultor. (Año 1959)” Caja 116 [50]

¹⁴⁰ Archivos sin Clasificar de la ENAP, años 60. Taller de escultura V, VI y VII. Claves B-7, B-8 y B-9 (2 hrs). Caja 116 [50]

modelo, relieves, amplificación a escala, retrato, etc.” (Archivos sin Clasificar de la ENAP, años 60. “Prácticas” Programa de escultura para los tres años profesionales de la Carrera de Escultor. 1959. Caja 116 [50]), por supuesto estaban incluidos los talleres de talla en piedra, en madera y el de metales.

En dichos Talleres de Escultura estaban contemplado un Programa en que se daban diferentes materias relacionadas directamente con la carrera especializada: “Figura humana; Diseño abstracto, Iniciación a la Experimentación; Desarrollo de la técnica y uso de todos los materiales, práctica de Modelado; Vaciado, Cerámica, Materiales Nuevos; Talla en Piedra, Talla en Madera, Escultura Directa en Metales; Esmaltes y Fundición” En los programas se irán incorporando poco a poco diferente bibliografía como manuales técnicos sobre soldadura.

Se darán algunos reajustes en diferentes años de los 60, en donde se irán incorporando nuevas asignaturas obligatorias distribuidas en los distintos semestres: Dibujo Constructivo, Dibujo de Desnudo, Anatomía Comparada, Perspectiva, Teoría de la Composición, Taller de dibujo de Composición, Geometría aplicada a la Escultura, Maquetas, Teoría de la Arquitectura, Elementos de Urbanismo, Taller de escultura Monumental, Taller de escultura y Composición en Relieve, Historia General del Arte, Precortesiana y colonial, Arte Moderno y Contemporáneo, Sociología del Arte, Francés; y otras Optativas (Facultativas) como: Técnica General de la Enseñanza, Cerámica, Fundición y Talla en madera.

El Programa de Geometría aplicada a la escultura tenía por finalidad su relación con la arquitectura y la construcción:

“Capacitar al alumno para resolver los problemas de aplicación, en la práctica, de los problemas de construcción, tanto teórica como práctica, que se derivan del uso de la geometría plana y del espacio, así como del uso de los instrumentos que la técnica pone a disposición del constructor para los “trazos” en el espacio (niveles, plomadas, escuadras, etc.) Este curso debe ser práctico, apoyándose en la teoría solamente en el grado que este requiera.” (Archivos s/c de la ENAP. Años 60; Caja 116 [50])

El Programa de Escultura y Composición de Relieve por su parte tenía por finalidad principal analizar “la forma humana y animal” a través de distintos materiales y técnicas apropiadas:

“Siendo este curso el segundo de los que integran el ciclo profesional para la carrera de Escultor, y de acuerdo con el plan general de estudios de taller de escultura, se hará el estudio formal en función del análisis de la forma humana y animal y de composición, con las mismas formas, para que el alumno desarrolle su concepto formal y su creatividad, al mismo tiempo que siga aprendiendo a usar diversos materiales definitivos, adquiriendo las técnicas propias de las manifestaciones de esta especialidad.” (Archivos s/c de la ENAP. Años 60; Caja 116 [50])

II.b.c. Plan de Estudio y Programas para la Carrera de Escultura años 1966/67.

“Entre los años 1962 y 1966, siendo director el grabador y exalumno José Arellano Fischer, los problemas de enseñanza se agravaron (...) no hubo grandes cambios en los planes de estudio, ni tampoco en el plantel docente. Cada cual hacía lo que quería (...)” (P. 267. MARTÍNEZ Lambarry, Margarita / Kassner, Lily. (2010)

La falta de cambios originó descontento y que en 1966 por lo mismo “los estudiantes presentaron un pliego petitorio para modificar el plan de estudios, implantar la escolaridad de bachillerato para optar por la licenciatura y eliminar las opciones de carácter artesanal.” (Ídem. P. 270)

No será, sino hasta el periodo 1966-1970 del director Antonio Trejo cuando se implantarán “las licenciaturas de pintura, de escultura, de grabado y de dibujo publicitario; se suprimieron las artes aplicadas” (Garibay p. 48). Esta reforma que se presentará a continuación en cuanto a las asignaturas, no cuajó y tuvo un efecto negativo que alejó los alumnos y despobló la Escuela. Ante la crisis y consecuente baja en el número de estudiantes, en los siguientes años se replanteó el programa de enseñanza y se revisaron los planes de estudios “obsoletos” que se estaban queriendo aplicar.

Las Asignaturas incorporadas al Plan de Estudio en 1966 fueron: Historia del Arte Moderno y Contemporáneo; Sociología del Arte, que en si misma era Historia del Arte; Taller de Dibujo; Taller de Escultura; Maquetas; Teoría de la Arquitectura.

En cuanto al Programa de Taller de Maquetas, estaba destinado a capacitar técnicamente a los alumnos para “resolver los problemas inherentes a la proyección y composición de los trabajos-tema y su ejecución, entre los que se preferirán los más ligados a la profesión de escultor.” (Archivos s/c de la ENAP, Caja 116 [50])

Extraído de los Archivos Clasificados de la Antigua Academia de San Carlos. Caja 116 [50] se transcribe íntegro (Ver ANEXO 27) el Programas de actividades presentado por semestre, para la Carrera de Escultura elaborado en 1966, por los profesores Jorge Tovar Santana¹⁴¹ y Elizabeth Catlett de Mora¹⁴²; este documento lo firma también al final el Jefe de la Clase de Escultura Profesor Manuel Silva Guerrero¹⁴³. El plan de estudios y programas de 1966, planteado en cinco años, se realizó según se indica en su presentación por acuerdo en junta del colegio de profesores de escultura: “En acatamiento al acuerdo tomado en junta de colegio de profesores de escultura y en presencia de varios invitados, profesores y alumno de la especialidad, el día 28 de julio de 1966, (...)” (Plan de Estudio y programa para la carrera de escultura año (1966).

En este programa de la Carrera de Escultura de 1966 presentado en el (ANEXO 27), se indican claramente los objetivos y las actividades para los diferentes años, teniendo en cuenta que la

¹⁴¹ Jorge Tovar Santana (D.F. 1922-) Estudia en la ENAP/UNAM. Impartió clases de actividades artísticas en escuelas de primaria y secundarias de la SEP y de escultura en la ENAP/UNAM y en La Esmeralda; es miembro del Salón de la Plástica Mexicana. (VVAA: *Escultura Mexicana de la Academia a la Instalación*. P. 430)

¹⁴² Elizabeth Catlett Mora: (Washington D.C., U.S.A. 1919-¿) Estudia artes plásticas en Howard University; obtuvo Maestría en la Universidad del Estado de Iowa, en 1940. Aprendió cerámica en el Instituto de Arte, de Chicago y litografía en el Art's Students League, de Nueva York, donde también trabajó con Ossip Zadkine. Ya en México, estudió en *La Esmeralda*, en 1946, talla en madera y modela terracota con Francisco Zúñiga. En 1962, adquirió la nacionalidad mexicana. Dio clases de escultura en la Academia de San Carlos (Kassner, 1989. p. 74)

¹⁴³ Manuel Silva Guerrero (Morelia 1923-) A partir de 1937 comenzó a tallar madera en talleres artesanales y en 1940 ingresó en la Academia de San Carlos, donde se le otorgó una beca en los dos últimos años de su carrera. Se graduó como maestro de Artes Plásticas, con especialidad en Escultura, en el año 1949. Sus maestros principales fueron Fidias Elizondo y Luis Ortiz Monasterio. Desde 1938 se inició en la docencia como profesor de talla en madera; la enseñanza fue de gran interés para él y la practicó hasta 1979, año en que se jubiló. Empezó siendo maestro en secundarias y preparatorias y, más adelante, en la Academia de San Carlos, donde se dedicó también a investigar sobre técnicas y procedimientos de enseñanza, coordinación de programas de estudios y, finalmente, a la experimentación, formas y métodos nuevos. (Kassner 1989. P. 318)

profesionalización de la carrera era a partir del 3° año. Este “primer 3er. año” estaba dividido en dos etapas, por semestres y sus objetivos eran: en el 1° los de estudiar y analizar “la forma humana y animal y de iniciación a la composición.” El 2° semestre se enfocaba al trabajo con relieves y en materiales definitivos. En el programa se señalan también las actividades necesarias para lograr los objetivos y entre ellas estaban para el 1er. semestre: El “análisis compositivo de la figura humana en la escultura por medio de fotografías, esculturas, etc.”; ejercicios de composición con bocetos, “análisis geométricos de la figura humana y animal (...)”, “en relieve y en bulto redondo”; la copia e interpretación de modelo vivo, el estudio y la observación de la proporción y el movimiento (...); el “análisis formal anatómico del juego muscular en algunas esculturas, valiéndose de originales, copias, fotografías, etc.”; “bocetos de figura humana. Estudio aplicado de anatomía, (en) coordinación la clase de anatomía”.

Para el 2° semestre entre las actividades expuestas están la “ejecución en bocetos de temas motivados o libres, para su realización posterior en material definitivo”, se sugieren relieves y medallas incluyendo temas libres; se señala para este segundo semestre la “iniciación a la talla en piedra” en la que deberían contemplarse los aspectos siguientes: características del proyecto, tipo de piedras, tipo de herramientas manuales, eléctricas y neumáticas, la realización previa de bocetos y su ampliación a escala, el proceso desde su asentamiento en su base al desbaste y los acabados. Termina indicando que no solo será práctica en materiales pétreos lo que se desarrolle, sino que “a juicio del profesor” se utilizarán otros como “yeso, terracota, morteros de cemento, estuco, pasta de papel, pastas plásticas, pátinas y acabados, etc.” y que se contará con la ayuda técnica de los titulares de los talleres de artesanía. Esta primera parte del Plan de Estudio e programa está firmado por el Prof. Jorge Tovar Santana.

La segunda parte del PLAN DE ESTUDIO Y PROGRAMAS PARA LA CARRERA DE ESCULTOR DE 1966, fue diseñado según la firma, por la Profa. Elizabeth Catlett Mora (Ver ANEXO 28) Este comprendía los estudios profesionales de los años 4° y 5°, continuando de manera semejante lo señalados en el 3er. año presentado antes por el Prof. Jorge Tovar:

“De acuerdo con el mismo plan general de estudios para la

Carrera de Escultor, los años 4° y 5° deben tener el mismo enfoque que el 2° semestre del 3er. Año, con elevación paulatina de grados de interés y dificultad. Se estará consciente en todo momento que el alumno se está preparando en estos dos últimos años para salir de la escuela e iniciar su vida profesional de escultor.”

Los objetivos generales señalados (ANEXO 28) para el 4° y 5° año son: 1° el desarrollo del concepto formal del alumno “para realizar la naturaleza de la forma, organizar o diseñar la forma y para combinar estas dos experiencias con la expresión del tema”. 2° Completar su formación técnica en las distintas especialidades de los ocho talleres disponibles: Cerámica, Talla en piedra, Talla en madera, Moldaje y vaciado, Fundición, Metales y esmaltes y Materiales nuevos (plásticos). 3° el desarrollo del “criterio personal del alumno para permitirle tomar su lugar en la sociedad como escultor, (...)” por medio de: “experimentos de carácter más amplios en su producción creativa”, conocimiento de las distintas corrientes “escultóricas nacional, histórica y moderna.”; visita a galerías, museos y talleres de escultores, (...); conferencias, bibliografía, etc.

Para el 4° año (ANEXO 28) en específico se incluirán “problemas que se encuentran en el modelado de la figura humana y el diseño abstracto. (...)” y servirá para introducir al alumno en el uso de nuevos y variados “materiales, técnicas y procesos” adecuados para “la expresión tridimensional.” Señala también que se hará énfasis sobre “la experimentación con la finalidad de desarrollar en el alumno su curiosidad intelectual, su pensamiento cabal y su formación técnica.” Para ello se indica que se incluirán trabajos en distintos materiales (Barro, yeso, metal, cemento, madera, piedra, plásticos, etc.) Se le da importancia a la realización de bocetos en diferentes maneras (modelado, talla y dibujo) para decidir junto con el maestro “en qué material, dimensiones y límite de tiempo se ejecutará la obra.” La posición del maestro de escultura será en torno a “la crítica estética constructiva” y el de los talleres resolverá problemas técnicos... el alumno cumplirá con las decisiones previas y “la ejecución de la obra.”

El 5° año (ANEXO 28) se destinará a “trabajos avanzados independientes.” Preparando al alumno como futuro escultor egresado. “Se desarrollarán temas fijados por el maestro y temas libres.” Se continuarán con la experimentación de los distintos materiales definitivos y se “estimulará al alumno para que participe en exposiciones profesionales, y para que realice trabajos pagados.”

Para cumplir con ello se incluía en el curso la talla directa en piedra o madera, la escultura en metal (cera), y otros materiales, en tamaños grandes y con composiciones con múltiples elementos. Se daba opción a trabajos individuales o de grupo. Se incluían problemas específicos de materiales especializados y se corregían “costumbres ajenas a la producción y de algunas en el conocimiento técnico.” El programa para estos dos años 4° y 5° lo firma la Profa. Elizabeth C. de Mora

Este PLAN DE ESTUDIO Y PROGRAMAS PARA LA CARRERA DE ESCULTOR DE 1966, que se acaba de mostrar, termina con las aclaraciones incluidas en el (ANEXO 28 bis), firmadas por el Jefe de las Clases de Escultura Manuel Silva Guerrero: “Deberá dotarse a estos talleres de Escultura de todo El equipo y materiales necesarios para El mejor desarrollo de las labores docentes.” En el escrito también se indica la recomendación de que los talleres permanezcan “todo el día abiertos”, (...) “bajo la responsabilidad de un maestro” que supervise y controle aspectos técnicos, los materiales, las herramientas. A su vez recomienda que exista un taller para “Escultura pesada” con la idea de motivar “la voluntad de superación personal y el trabajo en equipo.” Apunta además que terminando el último año, el alumno “debe estar preparado para entrar en la vida de Escultor profesional”, aunque se indica que “también puede entrar en el Taller Libre de Escultura Monumental para proseguir sus estudios superiores”. El mismo Prof. Manuel Silva recuerda que el plan presentado es desde la perspectiva de los talleres y que hace falta complementarlo “con respecto a las materias teóricas: conceptuadas y técnicas.” Señala al final del documento que el programa es una propuesta que está abierto a modificaciones y a la posterior aprobación.

Otra de las materias independiente y general en la carrera que se convirtió en optativa, es la de Anatomía del ser humano y de los animales, a ésta asignatura se le continuaba dando importancia a mitad de los 60 y por ello se establecen los programas como Taller de Escultura con Anatomía I y II, (Clave B-3 y B-4), (Ver ANEXO 29) con la finalidad de que el alumno adquiriera un conocimiento práctico de ella y “con objeto de que conozca ampliamente la forma humana, pero analizando los aspectos plásticos de la misma con fines de estructuración formal y creativa”. Entre otros puntos el programa del Taller de Escultura II enfocado hacia la anatomía, señala los siguientes: la realización de armazones y estructuras sencillas para

la colocación del barro, los moldes y vaciados, el contacto con el modelo humano, la proporción, la retentiva, la verdad anatómica como disciplina, etc.

En los talleres de anatomía se realizarán “estudios de figura completa, de 80 cm. a 1 metro de altura, previo dibujo. Uso de escalas. Ejecución de armazones y soportes adecuados”; también se realizaban “pequeños bocetos” (de 30 a 40 cm. aproximadamente) previo dibujo y desarrollado en un plazo máximo de 6 horas así como moldes y vaciados.

En los programas de los talleres de Anatomía de los años 60, se incorporan en esas fechas algunos títulos bibliográficos técnicos y teóricos, estos están indicados en una lista (Archivo s/c de la ENAP Caja 116 [50]) que los acompaña y que se añaden a continuación:

1. “MONTEFORTE Toledo, Mario: *Las piedras vivas*; PP.231; Edic. 1965; Edt. Cultura, UNAM
2. LUNA Arroyo, Antonio: *Panorama de la Escultura Mexicana Contemporánea*; pp. 179. Edic. INBA; 1964
3. SOURIAU, E.: *La correspondencia de las artes*; pp. 353. 1965. Breviario n° 181. Fondo de Cultura Económica; México-Buenos Aires.
4. TRIER, Eduard: *Form and Space*; pp.291; Edc. 1961; Edt, Thames and Hudson; London.
5. Salgaro J. de: *Composición Artística*; pp. 95 Edc. Edit. Leda; Las Ediciones de Arte; Barcelona, España
6. NOVO de Miguel, Luciano: *El yeso en la construcción*; pp163. Col. Monografías CEAC. Vol 13. 1958; Ediciones CEAC, S.A.; Barcelona, España
7. HERNÁNDEZ, Mariano: *El fierro en la Construcción*; pp. 192; Col. Monografías CEAC. Vol. 37. 1962; Ediciones CEAC, S.A.; Barcelona, España
8. SAMSO, E.: *Piedras, granitos y mármoles*; PP. 200. Col. Monografías CEAC. Vol. 37. 1962; Ediciones CEAC, S.A.; Barcelona, España”

En la materia de Escultura III (Clave B-5) llamado Taller de Escultura y Composición de Relieve, que se aplicaba como segundo del ciclo profesional para la carrera de Escultor, tenía como finalidad el “estudio formal en función del análisis de la forma humana y animal y de iniciación de composición, con las mismas formas, desarrollo de la creatividad e imaginación del alumno, así como el aprendizaje del oficio básico”. En este taller se realizaba un análisis

de la figura humana por medio de fotografías y esculturas, ejercicios de bocetos “previo dibujo” con formas geométricas (en bajo relieve, alto relieve y bulto redondo), esto eran en barro u otros materiales. Se utilizaba la copia de modelo vivo (humano y animal) y estaba coordinado con las clases de anatomía. El profesor decidía el tiempo que se invertía en cada actividad así como el procedimiento y el material definitivo en que se ejecutaban (modelado y vaciado) “Deberá insistirse sobre todo en los aspectos de trabajo creativo, en que éstos sean de acuerdo con la época, haciéndole ver al alumno, que la copia del natural no es sino una disciplina más, y no el fin de las Artes Visuales.” (Taller de Escultura III (Clave B-5), Archivo s/c ENAP Caja 116 [50]). A continuación apuntaremos tres títulos bibliográficos que se adjuntan en el mismo programa:

1. “VALLE c. del: *Manual práctico del albañil contratista*; pp. 280. 4a Edic. Revisada 1962. Edit. Juan Bruguer Edt. Barcelona.
2. GASC, Yves: *Andamiajes, máquinas y dispositivos para la construcción*; pp. 286; Edc. 1955; Edit, Revesté, S.A. Barcelona-Buenos Aires.
3. F.Orus Asso: *Aglomerantes*; pp. 375; Edic. 1953; Edit. Dosat, S.A.; Madrid, España.”

Las Asignaturas de Escultura del Primer Ciclo (1967) son: Dibujo Preparatorio I y II; Escultura I (Iniciación); Escultura II (Iniciación); Historia General del Arte I y II; Dibujo de Figura I y II; Taller de Escultura I y II; Taller de Dibujo Desnudo I y II; Taller de Escultura III y IV; Técnica de los Procedimientos Escultóricos; Historia del Arte Precortesiano; Historia del Arte Colonial; Taller de Dibujo y Composición I y II; Taller de Escultura V y VI;

En el taller de escultura llamado de iniciación I (clave B-1) de 1967 se requería la preparación del alumno teniendo en cuenta el curso debía conducir al estudiante de “forma progresiva a los cuatro aspectos que abarca la enseñanza de la Escultura que son: concepto formal, desarrollo de la inventiva y creatividad, el aprendizaje del oficio básico y despertar o afirmar la vocación del alumno.” (Archivos s/c de la ENAP, años 60 cajón 116 [50]) todo ello enfocado hacia producciones elementales que fueran de acuerdo con la época, solucionando los distintos problemas propios de la escultura como son los armazones, soportes, uso de materiales y procedimientos.

En el mismo programa de iniciación a la escultura se exponía un plan de actividades sugeridas por el maestro, enfocado al

modelado de forma transitoria, la fabricación de molde perdido, y modelado definitivo que comprendía diferentes técnicas y las visitas a diferentes sitios y Museos como el de Antropología, el del Palacio de Minería, Salas de Exposición, estudios privados, o incluso películas:

“Modelado definitivo: A. Terracota y molde a piezas. B. Modelado de morteros y cemento. C. Modelado en estuco. D. Modelado de pasta de papel. E. Modelado de pastas plásticas (con o sin recubrimiento para intemperie). F. Yeso directo (con o sin recubrimientos) Vaciado: A. Yesos (naturales y modificados) B. Materiales plásticos. C. Morteros de cemento. Acabados: A. Endurecimiento del yeso por medio de materiales plásticos. B. Preparación por medio de materiales económicos, de yeso y pastas diversas para intemperie. A. Pátinas. B. Recubrimiento con materiales plásticos, a diversos materiales de base. Moldes: A. Perdidos. B. Piezas. C. Elásticos.” (Archivos s/c de la ENAP, años 60 cajón 116 [50])

Las Asignaturas del ciclo superior de 1967 consistían en: Historia del Arte Moderno y contemporáneo; Historia del Arte Moderno y Contemporáneo en México; Sociología del Arte I y II; Taller de Dibujo y Composición III y IV; Taller de Escultura VII y VIII; Maquetas I y Teoría de la Arquitectura I.

La bibliografía, más bien de tipo técnica, que acompañaba estos programas irá aumentando con los años, como por ejemplo la correspondiente al ciclo 1966-1967, que contiene un total de 14 títulos entre Manuales prácticos de Soldadura de Arco, soldadura Autógena, Metalística, Plásticos, materiales, y grabado. Algunos de ellos son los que siguen:

1. “AVERSTEN, J.: *Manual de Soldadura Autógena*; Editado por la fábrica de Soldadura AGA; 1953, México
2. DUDLE, R. S.: *Manual de Metalística*; Edic. 1958; Edc. Gustavo Gili, S.A. Barcelona
3. FEORES, Ricardo: *Fabricación, Moldes y trabajo de las Materias Plásticas*; Edt. Cía. Editorial Continental, S.A.- S.L.P. – México.
4. FLECK, Ronald: *Plásticos su estudio científico y tecnológico*; Traducción de la 3ª edición inglesa; Edit. Gustavo Gili, S.A. Barcelona
5. RICHARDSON, Henry - M. Watson – Wilson, J.: *Plásticos introducción a su tecnología*; Edic. 1949; Edt. Aguilar, S.A. Madrid.
6. PEREY H.M.: *New Materials in sculpture*; 1ª Edc. 1962; Edt London; Alec. Kiranti.

7. BRUNNER, Felix: *Manual de la Gravure*; Edteur Arthur Niggli Teufen; Suiza.”¹⁴⁴

Otro tipo de bibliografía técnica se irá añadiendo, como la correspondiente al Taller de Escultura IV clave B-6):

1. “MALUQUER, Juan J.: *El cemento*; pp64; Colección Estudio; Vol. 42; edic. 1947; Editorial L. G. Seix Barral Hnos, S.A. Barcelona, España.
2. BOURRAT, Raúl C.: *Elementos del Hormigón armado*; pp. 211; Edc. 1951; Edit. Hobby; Buenos Aires, Argentina.
3. CASADO, Juan: *Fabricación de mosaicos y baldosas de cemento*; pp513; Edc. 1958; Edit. Nigars, R.6. Buenos Aires, Argentina
4. Disere Rian G., Franche: *Soldadura Autógena*; pp. 246; 3° edc. 1959. Biblioteca del mecánico. Vol. 6; Edit. Gustavo Gili; Barcelona, España.” (Archivos s/c de la ENAP, años 60.)

En el mismo año (1967) se volverá a modificar y ajustar el Plan de Estudios de la ENAP. Creándose para la escultura el Título Profesional de Maestro en Artes Plásticas Especialidad Escultura, con una duración de 12 semestres. También existía el Título Profesional de Carrera de Escultor, con una duración de 10 semestres. Y los Diplomados, con una duración de 8 semestres, con Cursos Nocturnos de Artes Plásticas y Artes Aplicadas; o Diplomado por Cursos de Artes Plásticas y Artes Aplicadas con especialidad de Escultura. Lo mismo ocurría tanto en pintura o grabado, como en los Talleres de Artes Aplicadas con diploma, y el Título profesional de Director de Departamento de Dibujo Publicitario, y el Diplomado de Dibujante Publicitario.

Los cursos nocturnos que se daban en diferentes años, estaban destinados a formar en lo general y en lo básico al escultor, no queda claro en el programa en que se diferenciaban de los talleres diurnos:

“En estos cursos se impartirán al alumno los conocimientos generales básicos para la formación profesional del escultor. Desde el primer momento es necesario educar al alumno en la disciplina del trabajo y el amor al estudio evitando hasta donde sea posible la simple mecanización tratando además, de formar en el estudiante un sentido crítico con relación al arte. Sin embargo el rigor y la disciplina no deben coartar el espíritu de libertad creativa en caso de que ésta

¹⁴⁴ Archivos sin Clasificar de la ENAP, años 60. Carrera de Escultor. Plan General (1966 y con variación I y II en 1967) Caja 116 [50]

llegue a aparecer en el alumno, por el contrario debe ser fomentada con tacto y buen sentido por parte del maestro por medio de trabajos de expresión libre.” (Archivos s/c de la ENAP, años 60. Cajón 116 [50])

Uno talleres libres de escultura a los que se podían asistir en la ENAP, era por ejemplo el Taller Libre de Escultura en Hierro del profesor José Ledezma y que estaba enfocado a la realización de ejercicios técnicos adecuados para capacitar al estudiante como escultor, así como para la conservación y empleo de las distintas herramientas, equipo y material, como queda señalado entre sus finalidades. En cuanto a las prácticas que se requerían, se expone a continuación:

“Es objetivo fundamental de la materia abordar los aspectos técnicos y formales propios del metal. La enseñanza se impartirá con carácter general en su aspecto teórico, y en la práctica se aplicarán los conocimientos adquiridos de acuerdo con los recursos plásticos propios del metal. 1. Características de los metales y su aplicación en sus diversas modalidades para expresarse según las manifestaciones plásticas actuales. 2. La escultura Metálica en relación con las diversas corrientes Arquitectónicas actuales. 3. Proyectos y bocetos creativos preparados con temas característicos de la Plástica Moderna. 4. Bocetos de relieves, celosías y figura humana, para ser desarrollados posteriormente en metal. 5. La ejecución del material definitivo se hará de acuerdo con temas fijados y de aplicación según la necesidad, hacia la figura aislada, ó integrada a la Arquitectura. Firma: Prof. José Ledezma Z.”¹⁴⁵

Otro del mismo tipo fue el “Proyecto del Programa para el taller de escultura directa en metal de la ENAP”, distribuido en dos años (cuatro semestres) y contemplaba aspectos teórico-prácticos que pretendían desarrollar la inventiva y la creatividad de los alumnos, afirmando el aprendizaje básico del oficio, así como el conocimiento de la técnica y el material. Partía en el primer año desde la elaboración de herramientas, su conservación y manejo en diferentes ejercicios como repujado en cobre, latón y hierro, contemplaba la composición de dibujo y plantillas, así como pátinas y montajes. El Segundo año revisaba algunas manifestaciones plásticas contemporáneas y se enfocaba en el ejercicio práctico de la soldadura autógena y eléctrica; se realizaban bocetos (relieves, celosías y figura humana) para desarrollarlo en materiales definitivos

¹⁴⁵ Archivos sin Clasificar de la ENAP, años 60. Caja 116 [50]

como figuras aisladas o integradas a la arquitectura. (Archivos sin Clasificar de la ENAP, años 60. Caja 116 [50])

En otros programas de esos años, como los de Experimentación Plástica I y II, (término que se comenzará a utilizar a partir de entonces para los talleres de los dos últimos semestres), que eran aplicados al final de la carrera, el interés estaba enfocado hacia la Escultura Monumental o la de Caballete. Se pretendía en ellos acercar a los alumnos a los trabajos profesionales externos a la ENAP, en donde pudieran resolver en la práctica los diferentes problemas propios, en el caso de la Escultura Monumental ésta debería estar integrada a la arquitectura. Se trabajarían profesionalmente y de modo experimental con nuevos materiales, se contaría con la asesoría de un maestro y de técnicos, una de las ideas que se enuncia indica trabajar la integración plástica:

“ESCULTURA MONUMENTAL: El Taller de Experimentación Plásticas, tiene la finalidad de proporcionar al estudiante avanzado, un sitio donde pueda investigar y experimentar sobre nuevos materiales, técnicas y formas de expresión, sin ninguna limitación creativa. En el cuenta con asesoría de un Maestro y Técnicos en Escultura, Pintura y Arquitectura con el fin de realizar estudios de experimentación e integración plástica. Al mismo tiempo este taller tiene el concepto de Taller de producción a Nivel Profesional donde se podrán realizar trabajos de encargo. Dichos trabajos serán realizados por el alumno en lo individual o en equipos con la orientación técnica de los maestros. Este curso será el último eslabón entre la etapa de preparación del estudiante y su vida profesional, pues abordará aspectos que generalmente no hay posibilidad de tratar en los cursos normales de la carrera.”¹⁴⁶

Se hacía la indicación en el programa que “(...) no deberán por ningún motivo hacer pensar al alumno que las esculturas de caballete y de salón tengan una categoría inferior, sino que se complementan con la monumental, con los que deberán ser alternados.”(Archivos S/C. Taller de escultura clave B-10. Caja 116 [50]) Entre los objetivos y puntos señalados para la escultura monumental estaban planteados los siguientes:

“A. Adquisición del concepto básico de la Escultura Monumental, muy diferente de la escultura de caballete. B. Desarrollo de la inventiva del estudiante. C. Conocimiento del oficio básico

¹⁴⁶ Ídem. Taller de Escultura Experimentación Plástica I y II

propio de la Escultura Monumental. D. Organización y desarrollo de la obra. E. Estudio de temas específicamente marcados al alumno. F. Cálculo de costos y presupuestos. G. Sistemas constructivos. H. Desarrollo del sentido de la forma en relación al espacio circundante. I. Experimentación en formas técnicas, materiales y procedimientos nuevos. J. Búsqueda de factores visuales que intervienen en la obra Escultórica. El programa deberá incluir los siguientes aspectos en cada unidad de trabajo según sea el caso: A. Fijación de un tema específico a desarrollar. B. Análisis del tema y formulación de programa. C. Integración a la arquitectura. D. Boceto y maquetas. E. Estudio constructivo del desarrollo del tema. F. Trazos y sistemas para agrandar (los indispensables) G. Armazones y soportes. H. Ejecución directa a través de medios diversos, según lo requiera el material. I. Cálculo perceptivo (de Receta) costos y presupuestos. J. Organización de obra. K. Los medios definitivos que deben quedar comprendidos son: A. Piedra. B. Madera. C. Bronce. D. Metales (repujado, forja, soldadura y esmaltes.) E. Materiales nuevos.”¹⁴⁷

En dicho programa de escultura monumental, como se puede observar, se intensifica la profesionalización y el oficio de los estudiantes en el último año, se pretende así mismo prepararlo para que pueda abordar una obra incluyendo la planeación del proyecto y su desarrollo por medio de maquetas, costos y presupuestos, sistemas constructivos, estudio de los factores visuales que intervienen la obra, la integración a la arquitectura, armazones y soportes, los materiales, etc.

En una nueva edición del programa (Taller de Escultura X clave B-10) se sugieren las siguientes unidades de trabajo:

“A. Relieve integrado a alguna zona de algún edificio. B. Monumento cívico. C. Figuras decorativas para parque y jardines. D. Escultura para fuentes. E. Escultura religiosa. F. Desarrollo de decoración escultórica “abstracta” integrad a la arquitectura. G. Celosías, etc.”¹⁴⁸

Señalándose también en este mismo programa de escultura monumental, la recomendación de conexión con los trabajos profesionales fuera de la ENAP y el derecho de libertad de cátedra de los profesores:

“Realización: Deberá buscarse la cooperación de los

¹⁴⁷ Ídem. Caja 116 [50]

¹⁴⁸ Ídem. Caja 116 [50]

municipios, juntas de mejoras materiales, cívicas y morales, gubernaturas, y organizaciones similares para que, de ser posible, los problemas sean ya de categoría profesional. El taller de escultura monumental deberá estar funcionando todo el día y de ser posible a cargo de un profesor de tiempo completo. Se procurará estimular a los alumnos mediante concursos (...) (lo mismo que el curso de escultura monumental VIII) Desde luego este programa respetará el sagrado derecho de libertad de cátedra consagrado por la Ley Orgánica de la UNAM, permitiendo que el profesor, siga los dictámenes de su conciencia, siga los mejores medios para lograr las finalidades del presente curso.”¹⁴⁹

Por su parte la escultura de caballete estaba dirigida al desarrollo de un criterio propio, por medio de obras de pequeño o mediano formato, en donde el proceso del trabajo creativo estuviera sujeto a la iniciativa individual del alumno, siendo los trabajos realizados en los distintos talleres de la escuela, en donde se pretendía “Completar en grado máximo posible el aprendizaje de las técnicas utilizando los conocimientos, (y) técnicas especiales de los Profesores de Taller: Cerámica, Talla en madera, Metales y esmaltes, talla en piedra, fundición, moldaje y vaciado, materiales nuevos (plásticos)” (Taller de Experimentación Plástica I y II. Archivos sin Clasificar de la ENAP, años 60. Caja 116 [50]) (Ver ANEXO 26) Desde entonces como se indicó antes, comienza a utilizarse el término de Experimentación Plástica para ser aplicado en los programas de los dos últimos semestres de talleres. El desarrollo del curso y del proyecto escultórico se adecuaba a los intereses de cada alumno en particular, que tenía que seleccionar la técnica, el material y uno de los talleres especializados donde realizarlo, las opciones ofrecidas en el programa incluía: la escultura en yeso, terracota, cemento, madera, piedra, metales, ya sea fundición en bronce o directo en metal y plásticos. Se indicaba que se realizarían bocetos modelados, tallados y con dibujo, realizándose un análisis de la formal de los contenidos.

“En el año 1967 se replantearon algunas modificaciones para dar una mayor congruencia académica al plan de estudio, que fueron aprobadas por el H. congreso Técnico (...) en septiembre y octubre”. (P. 270. MARTÍNEZ Lambarry, Margarita / Kassner, Lily. (2010) En consecuencia en 1967/68, la Carrera de Escultor podía extenderse un semestre más sobre la licenciatura, dando lugar a la

¹⁴⁹ ídem

Especialización; además cuando la extensión de los estudios era por dos semestres superior a la licenciatura, se consideraba Maestría, con un valor de 86 créditos extras. Para 1968 se implanta el diplomado como Técnico Auxiliar Escultor, con una duración de seis semestres (diurno y nocturno); lo mismo ocurría en pintura y grabado; como Técnico auxiliar en Dibujo Publicitario y Técnico en Dibujo Publicitario. A partir del mismo año se otorgaba el Título Profesional de Licenciado en Escultura con una duración de 8 semestres y 392 créditos.

II.b.d. Licenciatura en Escultura (1968)

El año 1968 fue uno de los más significativos de la historia contemporánea de México, destacando la organización de las Olimpiadas y la represión brutal del gobierno en distintas fechas contra las distintas manifestaciones estudiantiles que se organizaron en diversas fechas, destacando la conocida hoy como la “Matanza de Tlatelolco del 2 de octubre” y que hicieron perder la confianza en el mismo orden imperante. En lo referido a la escultura destacará lo que se conoció como *La Ruta de la Amistad*¹⁵⁰, esta serie de obras monumentales realizadas para ser vistas desde automóviles en marcha, sirvieron para reforzar el camino hacia el geometrismo y lo abstracto, facilitando que se rompiera con la llamada escuela mexicana imperante desde la Revolución de 1910.

Finalmente en 1968, bajo la dirección de Antonio Trejo, quedó establecida la licenciatura en las cuatro disciplinas de la ENAP: Pintura, Escultura, Grabado y Dibujo Publicitario; desapareciendo entonces los cursos de Artes Aplicadas. En 1970 se hizo una reforma radical y se creó la Licenciatura en Artes Visuales, sustituyendo las de pintura, escultura y grabado, pero conservadas como disciplinas dentro de la misma carrera. Se incorporaron además las nuevas

¹⁵⁰ El escultor Mathías Goeritz (1915 Danzing, Alemania – México, D.F. 1999) junto con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, se les debe la organización y coordinación de la llamada *Ruta escultórica de la Amistad*, grandioso proyecto realizado en el Distrito Federal con motivo de las Olimpiadas de México de 1968, y que constó en un principio de 19 obras monumentales en ferrocemento policromado, ubicadas en el corredor escultórico “más grande del mundo” y tres más de invitados, en un total de 17 kilómetros de longitud a lo largo del Periférico Sur. La altura de las esculturas va desde los 7.90 metros hasta los 22 metros y fueron realizados por distintos artistas de diferentes países del mundo.

asignaturas de Educación Visual, Diseño Básico, Diseño Gráfico, Arte Cinético, etc., esto fue como actualización de los métodos de enseñanza de las artes plásticas para lo que se incorporan disciplinas científicas y técnicas.

La Carrera universitaria de Escultor que quedó establecida en el 68, aunque en 1971 se transforma para ofrecer el título de la Licenciatura en Artes Visuales, que se otorga al terminar los estudios. Por otro lado “en 1973 se creó la licenciatura en Diseño Gráfico (...) y posteriormente en el mismo año (...), se fundó también la licenciatura en Comunicación Gráfica” con idea de modernizar sus métodos. “A fines de 1979 la escuela trasladó parte de sus instalaciones a un nuevo domicilio, en Constitución 600, Barrio de Santiago en Xochimilco, D. F. donde se imparte el nivel de licenciatura de las tres carreras.”¹⁵¹

Antes de los 70, como se ha mostrado, encontraremos en la ENAP programas de asignaturas de taller y teóricas escritos al respecto de la Escultura como especialidad; estos eran principalmente de aprendizaje técnico, talla en la piedra o en la madera, modelado en barro, anatomía, metales y hueco-grabado; sumados al aprendizaje del Dibujo, preferiblemente de la Figura humana, y geométrico representativo. El Plan de Estudios de la Carrera de Artes visuales, (Nivel: Licenciatura), Aprobados por el H. Consejo Técnico en 1970, y por el Consejo Universitario en 1971, partió (según entrevista personal con el Lic. Jorge Novelo, secretario general de la ENAP 2005) de un escrito presentado por el Mtro. Roberto Garibay (sic.) quien fuera director de la Escuela en esas fechas.

En 1971 se aplicará la Licenciatura de Artes Visuales, sustituyendo, esta, a las carreras de pintura, escultura y grabado, aunque conservándolas como áreas dentro de los planes de estudio. Se incorporaron además nuevas materias como educación visual, diseño básico, diseño gráfico, arte cinético, etc. Por su parte los estudios de Posgrado en Artes Visuales fueron aprobados en 1968, cuando se reorganizaron los programas que impartía la institución, implementándose las maestrías en Pintura, Escultura y Grabado. En 1971 se reformaron los planes de estudio de licenciatura y maestría, en la maestría el “plan de estudios estaba organizado en dos

¹⁵¹ Archivos clasificados. Introducción, PLANES DE ESTUDIOS de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (1934 a 1967)

semestres y fue vigente hasta 1995, momento en que se modificó ampliándose a cuatro semestres”¹⁵², con la finalidad de que los estudiantes pudieran seleccionar algunas asignaturas y talleres.

En 1973 se creó la licenciatura en Diseño Gráfico y poco después en el mismo año se creó la licenciatura en Comunicación Gráfica, en sustitución de la de Dibujante Publicitario. “Importante papel en la implantación del plan de estudios de artes visuales fueron originalmente los profesores Carlos Sandoval, Manuel Felguérez¹⁵³ y Luis Pérez Flores.” (Ídem, P. 49) En escultura se contrata en esas fechas el profesor Alberto de la Vega. En el próximo capítulo se revisarán y analizarán los programas y planes que se modificaron.

Conclusiones del capítulo:

Las páginas anteriores han presentado y tratado sobre los sistemas de enseñanza, los planes de estudio que se fueron creando y “perfeccionando” a lo largo de la historia, en ellas se pudo observar y constatar que durante muchos años, prácticamente desde que se creó la Academia de San Carlos de la Nueva España en 1781, al estilo europeo, hasta principio del siglo XX, el sistema de enseñanza-aprendizaje se mantuvo con muy pocas variaciones y casi sin ninguna innovación. También se presentaron algunos datos biográficos, en el texto y a pie de página de los distintos escultores docentes que presentaron los programas y planes de estudios.

Se expuso en principio el método “rígido” y disciplinado académico basado en el dibujo y en el modelado, partiendo de las

¹⁵² UNAM/ENAP: *Proceso de evaluación y actualización del Plan de Estudios del Programa de Posgrado en Artes Visuales*; Dirección General de Evaluación Educativa, México, 2004.

¹⁵³ Manuel Felguérez: Nació en la Hacienda de San Agustín, Valparaíso, Zacatecas en 1928. Se establece en París en 1950 donde se formará como escultor, regresa a México en 1953, ingresa al taller de Francisco Zuñiga, toma clases con José L. Ruiz. A partir de 1956 y durante cinco años imparte las clases de escultura en la carrera de Arte y Diseño de la Universidad Iberoamericana, entonces bajo la dirección de Mathias Goeritz. Su labor docente principió al fundarse la carrera de Diseño Industrial en la Escuela de Arquitectura de la UNAM, de la que fue nombrado maestro; en la ENAP dirigió un taller experimental piloto. En 1971 fue nombrado titular de investigación visual de la misma institución y electo consejero técnico de la misma. En 1973 ingresa a la Academia de Artes nominado por la sección de Escultura. Más tarde, se le contrató como investigador de la coordinación de Humanidades y en 1977 pasó a formar parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. En 1979 y 1980 participa en la primera y segunda etapas del Centro del Espacio Escultórico de la UNAM. (Contribuyó a las reformas de los planes de estudios de la ENAP en 1973. (Kassaner, 1989. p. 117)

partes al todo y centrado principalmente en la figura humana como centro del interés artístico, pasando así al aumento de la dificultad en el aprendizaje por medio de distintas salas, los principios, los dibujos a partir de láminas, los yesos como modelos ideales y culminando con el estudio del modelo vivo “del natural” llegando con ello a las composiciones que seguía los estereotipos neoclásicos. Se destacó la importancia de algunos escultores que fueron maestros en la Academia de San Carlos de México y el modo en que dieron sus clases durante el siglo XIX.

Con el paso al siglo XX y tras la Revolución Mexicana (1910-1920), en el país se impuso durante algunas décadas la exaltación del nacionalismo junto a la expresión libre del individuo en el aprendizaje del arte. A partir de los talleres al aire libres, que a su vez se reflejaron en la escultura, con la aplicación de la técnica de talla directa en piedra y en madera, que se convirtió en el objetivo principal durante algunos años.

Sin que llegara a desaparecer los maestros que trabajaban a la manera académica, se fueron adaptando a los cambios con más o menos acierto en la Antigua Academia de San Carlos. Cuando esta institución fue absorbida por la Universidad Nacional, dando paso a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la capital se formó también una primera Escuela al aire libre de escultura de Talla Directa, ésta última, tras el paso de unas décadas se convertiría en la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado “La Esmeralda” cuyos planes y programas de estudios veremos en el próximo capítulo.

Al revisar los primeros Planes de estudio del siglo XX y los Programas de las asignaturas de la ENAP, se descubrió que fue a partir de unirse a la Universidad Nacional (UNAM) cuando se comenzaron a exigir los mismos, con sus lineamientos y una cierta estructura académica, en donde se expusieran los puntos que los formaban, describiéndolos, marcando objetivos e indicando la metodología que se utilizaría. Principalmente la figura humana y la animal continuó siendo el centro del aprendizaje formal, intentando que en los últimos años los alumnos se involucraran con trabajos profesionales.

Simplificando lo revisado, se vio que el Plan general de la llamada durante un corto periodo de tiempo en los años 30, Escuela

Central, consistía en una “exposición de motivos” presentados por Diego Rivera, con aspiraciones socialistas, que favorecía la incorporación de artistas obreros con ánimo de ponerlos al servicio del estado como proveedor de trabajo, preparándolos técnicamente e ideológicamente para ello. Este plan fue dividido en dos ciclos, el elemental y el profesional con una duración total de cinco años. En los distintos anexos se puede observar esta división y las características del mismo enfocado el estudio hacia el dibujo y el modelado de la figura humana (anatomía) y relacionándolo con la arquitectura por medio de maquetas, aunque se menciona el estudio de composiciones con diseños abstractos decorativos. Algunos de los talleres específicos estaban enfocados hacia diferentes artes y oficios y eran más prácticos como: ebanistería, las artes del libro, vitrales, orfebrería, fotografía, etc. y los propiamente de escultura eran los de: modelado, ornamentación arquitectónica, talla en piedra, madera y los de metales. El programa general contemplaba diferentes asignaturas teóricas como aritmética, álgebra, geometría analítica, teoría social, química, física, inglés.

Los distintos programas de los talleres realizados por los profesores escultores en los años 30, eran breves escritos de intenciones que describían someramente de que se trataba los talleres: de modelado, ornato, orfebrería, ebanistería, de talla en madera, talla en piedra, metales, anatomía, etc. Entre los objetivos sobreentendidos estaba el conocimiento de los materiales y del oficio a través del estudio principalmente de la figura humana y de diferentes técnicas de cada especialidad, uno de los objetivos destacados era el preparar a los escultores para trabajar con los arquitectos y en obras monumentales.

Los siguientes programas de escultura revisados en el capítulo corresponden a los que llevaron al planteamiento de la Carrera de Escultor, llegando hasta la década de los sesenta, cuando se transforman los estudios, especializándolos en la Carrera de Escultor; en esos años aumentan algunas asignaturas, aunque básicamente en el aprendizaje de la ENAP, se continuará en algunos aspectos teóricos y talleres, la enseñanza artística de un modo “rígido y tradicional”, sin demasiadas variaciones con los anteriores. Sin duda la figura humana continúa siendo el centro de interés aunque bajo la influencia personal de los distintos maestros contratados pertenecientes generaciones que de alguna manera habían asimilado la estética posrevolucionaria.

Los últimos programas revisados se desglosan en más puntos y por semestres, además de indicar en ellos “el objeto del curso” de un modo condensado y extenso, señalando también la bibliografía específica de todos ellos.

Finalmente en el Plan de Estudios para la Carrera de Escultor de 1966, de los Anexo 27 y 28, presentado como el más elaborado en dicho proceso de adecuación a la universidad, se encuentra desglosado en puntos por años y fue producto de un trabajo colegiado. En él se aprecian los objetivos y se continúa desde luego, dando importancia al aprendizaje de la figura humana, también a los procesos escultóricos con técnicas y materiales propios del medio, manteniendo la estructura de los talleres especializados en: modelado, metales, talla de madera y piedra, a los que se incorporan otras técnicas como la cerámica, los plásticos y el hormigón, todo ello con el fin de profesionalizar al alumno en las vertientes de la escultura de caballete y la monumental. Cuentan con una bibliografía especializada en técnicas y en el arte escultórico contemporáneo.

Análisis formal y comparativo de los métodos, programas y
planes de estudio de las Artes Visuales en México D.F.
(1970-2008)

Análisis formal y comparativo de los métodos, programas y planes de estudio de las Artes Visuales en México. (1970-2008)

El análisis que se realizará en este capítulo está fundado, en un principio, a partir de la experiencia directa como alumno de Bellas Artes en España y de Artes Visuales en México. La información de las universidades de México fue conseguida de varias maneras, como por ejemplo la solicitud directa por escrito a las distintas instituciones como a la Universidad de Guanajuato y a la Universidad del Estado de México, o personalmente a algunos maestros de la ENAP/UNAM y de la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado “La Esmeralda” de la ciudad de México; esta documentación solicitada fue sobre los Planes de Estudios y Programas de trabajo individuales aplicados en los últimos años.

Se incluyen también en la revisión algunos documentos de años atrás, así como los obtenidos de distintas fuentes bibliográficas, artículos de periódicos y de las páginas de Internet de cada uno de los centros revisados que refuerzan el estudio entorno a los planes y programas analizados en las siguientes páginas. Se realizaron también visita a algunas universidades tanto mexicanas como españolas, estas última se revisan en el capítulo IV, todo ello a fin de ver y fotografiar sus talleres de escultura, conociendo su infraestructura.

Como ya quedó indicado en el capítulo anterior, los estudios de la licenciatura en artes visuales de la ENAP/UNAM, se establecieron durante el periodo 1966-1970, bajo la dirección de Antonio Trejo y aunque esos Planes de Estudio y programas eran bastante completos, a decir de Garibay (1990) no fueron bien aceptados por el alumnado, ya que por su rigidez académica y la falta de adecuación a los tiempos que se vivían originó un descenso drástico en la población estudiantil de la escuela.

“Los estudios de posgrado en la Academia de San Carlos fueron aprobados en 1968, fecha en la que se reorganizaron los programas que se estaban impartiendo en la institución, y se implementaron las maestrías en Pintura, Escultura y Grabado”¹⁵⁴

¹⁵⁴ ENAP/UNAM: *Proceso de evaluación del Plan de Estudios del Programa de Posgrado en Artes Visuales*; dirección General de Evaluación Educativa; México, 2004.

Es con la llegada del siguiente director en un segundo mandato, el Maestro Roberto Garibay Sida, cuando se actualizaron los planes de estudio. Para ello, según señala el mismo Garibay (1990), se realizó una amplia consulta entre los alumnos y profesores de la Escuela, que dio sus frutos al replantearse cómo sería el Plan de Estudios de la nueva licenciatura y establecerse los lineamientos de la misma. Posteriormente en 1975, con el director Antonio Ramírez Andrade se lograron, tras largas discusiones, ligeras reformas a los planes de estudios de las Artes Visuales, aunque conservando la parte sustancial de los anteriores; desde entonces, estos Planes prácticamente han permanecido en lo general sin cambios notables durante más de 30 años, aunque en lo particular se han ido adecuando, en diferentes ocasiones, los programas que se aplican a las distintas materias.

Hay que tener en cuenta que a fines de 1979, con Luis Pérez Flores como director, la escuela se trasladó, con las tres licenciaturas, a las instalaciones de Xochimilco, en el mismo D.F. y no a la Ciudad Universitaria como en algún momento se llegó a pensar. Por otro lado la actividad editorial en la ENAP, se incrementó y se publicó nuevamente la revista de las *Artes Plásticas* (segunda época). El edificio de la Antigua Academia en el centro histórico de la ciudad, quedó enfocado como plantel para el Posgrado de la UNAM/ENAP, en donde hasta la fecha se imparten las Maestrías en Artes Visuales en cinco ramas (Pintura, Gráfica, Escultura, Arte Urbano, Comunicación y Diseño Gráfico), aunque en el año 2008 se añaden a ellos la Fotografía.

“En la educación superior son varios los profesores, cada uno con su programa de enseñanza, y se dividen en los encargados de las prácticas o talleres y en los ocupados de las teóricas, separación a la cual nos atenemos aquí, convencidos de que, si bien cabe diferenciar los cursos prácticos de los teóricos, cada uno de ellos posee, a su vez, aspectos teóricos y prácticos. Las dos ideas centrales antes mencionadas son: la teorización de las prácticas y la “pragmatización” de las teorías.” (ACHA, 2004, *Educación artística...*, p. 126)

La aseveración citada arriba del crítico de arte Juan Acha, quien fuera también docente en la ENAP, es el modelo que en la actualidad se continúa dando en la misma institución. Varios profesores son los que plantean sus respectivos programas de acuerdo a sus intereses personales y dentro de estos programas

conviven las nuevas tendencias junto con las tradicionales, todo ello en un formato homogenizado, como se verá a continuación al revisarlos. Considero por lo mismo que esta situación determina en gran parte los enfoques de los egresados, es decir “a qué se van a dedicar los egresados”.

III.a. Licenciatura en Artes Visuales de la ENAP.

Como base se partió de la Fundamentación escrita en 1958 (Ver Anexo 25) para la propuesta de las diferentes carreras, cuando se retoman los planes en el año 1970 para su adecuación y reforma como licenciatura en Artes Visuales; en el documento se presenta una introducción (Ver ANEXO 30) a modo de presentación de los estudios de la licenciatura, que se impartirán a partir de entonces en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. El escrito comienza con una crítica a los métodos tradicionales que se habían vuelto a imponer, tras el intento de Diego Rivera por “modernizar” la enseñanza de las artes en los años 30 y las consiguientes adecuaciones y modificaciones sucesiva; también se expone la necesidad de vincular la enseñanza con los métodos científicos y técnicos de los últimos tiempos, junto con las ciencias humanas (Sociología, psicología, estética, semiología), así como recuperar la continuidad de la enseñanza artística desde la primaria a la universidad; en realidad aboga por cambios integrales en la formación del futuro artista y por la participación de estos en lo social, lo económico e industrial del país. Advierte contra el “subjetivismo” absoluto “gratuito, incomunicable y alejado del pueblo por el intelectualismo.” (Plan de Estudio ENAP, 1973)

Se propone para la enseñanza profesional el inicio a partir de un tronco común, para después pasar a las distintas especializaciones. En la enseñanza superior de las artes se recomienda la creación de un lugar y espacio común para el aprendizaje de las distintas especialidades (Arquitectura, Diseño Industrial, Artes Plásticas, Diseño Gráfico, etc.) incluyendo la investigación en pedagogía artística, la decoración urbana y la relación entre arte y técnica. Tendrá también en consideración la producción masiva de los objetos, junto al desarrollo de la industria. Entre las novedades que se sugieren en esas fechas, está la figura del profesor invitado de manera temporal, tanto los nacionales como

extranjeros, recomendando la actualización de los conceptos sobre el arte con respecto a la época. Se transcribe el documento introductorio de los Planes de Estudio de la ENAP 1970-1973 en el (ANEXO 30).

En esta introducción al Plan de Estudio de la “nueva” licenciatura en Artes Visuales, se indica la necesidad de que la relación de alumno-profesor, cambie su forma para tener en cuenta los nuevos conceptos del arte del “presente”, tanto nacional como extranjero. Se defiende la creatividad del individuo y se recomienda que se comience la educación artística desde el jardín de niños, preparando al niño y al joven, para favorecer la capacidad de expresión en la diversidad del lenguaje artístico. La intención aparente era actualizar la enseñanza del arte, alejándola de la inercia de una tradición disciplinaria, teniendo en cuenta los nuevos lenguajes y estética del momento como son el cine la televisión y la publicidad; además de proponer su vinculación con los procesos técnicos imperantes en el mundo industrial. Más que los medios económicos e intelectuales disponibles lo importante fue la voluntad de cambio y la actitud que se tomó.

Este escrito como ya se expuso, parte del que en su día realizó el Maestro Roberto Garibay. No obstante, a pesar de las buenas intenciones para actualizar los planes de estudio en Artes Visuales, el importante crítico latinoamericano Juan Acha apunta que la educación superior está muy lejos de haberse actualizado adecuadamente, como veremos en la siguiente cita de su libro sobre la enseñanza del arte en México, (2004).

“Por fortuna, el Consejo (Nacional de las Artes) no determina toda la educación artística profesional de México. Ahí están las escuelas de arte de algunas universidades, comenzando con la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, la antigua San Carlos, que hoy educa profesionalmente a los artistas libres al lado de los diseñadores, cuyo número es tres o cuatro veces mayor que el de los otros. Lástima que esta escuela continúe siendo muy conservadora y oficialista.” (LEÓN Mejía, Leticia: “¿Necesitamos mejorar la educación artística en México?” en: ACHA, 2004, pág. 194-95)

En el Plan, como se puede leer, se señalarán los objetivos y se realizará un desglose explicativo con los lineamientos generales sintetizados de las distintas asignaturas que lo conforman.

III.a.b. Análisis del Plan de Estudios de 1973.

Los objetivos señalados en este primer documento de la licenciatura 1970-1973, fueron muy claros en lo que se refiere al rompimiento con la enseñanza tradicional, se advierte el deseo de equilibrar la teoría y la práctica del arte actual, incorporando tecnología y ciencia dentro de los planes, que buscan también incidir en los espacios urbanos; éstos fueron determinados por los siete siguientes puntos:

Objetivos para la licenciatura en Artes Visuales 1970-1973: "1.- Superar la enseñanza artística tradicional por medio de: A) El equilibrio de la especulación con el desarrollo práctico. B) La determinación de la delimitación inoperante entre pintura, escultura y grabado, etc. C) La utilización de las formas en función de las leyes de visualidad, mediante análisis de los problemas de la percepción. D) La incorporación de la enseñanza de nuevos medios de manifestación artística: Desarrollo de Conjuntos seriales. Movimiento. Estructuras Lumínicas. Arte abierto a la participación del espectador. Multiplificabilidad de la obra de arte, etc. 2.- Derivar las posibilidades ambientales del arte a partir de su análisis ambiental e histórico. 3.- Comprender la variedad práctica y teórica que integra el arte moderno. 4.- Incorporar las posibilidades técnicas y científicas al diseño de objetos artísticos. 5.- Fomentar la participación activa de profesores de especialidades diversas y de los estudiantes, en el análisis de los programas derivados de la enseñanza. 6.- Ofrecer las condiciones materiales y técnicas para que maestros, alumnos e investigadores puedan realizar obras en las corrientes arte-tecnología. 7.- Buscar la transformación de los espacios urbanos con la ayuda de la luz y el movimiento dentro de un urbanismo científicamente planeado." (Plan de Estudios de Licenciatura en Artes Visuales, 1973; ENAP, México.)

Como se puede observar en ellos, se pretendía (por decreto) dejar atrás la enseñanza tradicional, sirviéndose para ello de: los nuevos medios artísticos (conjuntos seriales, luz, estructuras, movimientos, etc.), el entorno ambiental en relación al arte, el espacio urbano, el estudio de conceptos, el análisis de los programas y resultados de los mismos, etc. para conseguirlo se indicaba que se debían ofrecer los medios técnicos y materiales para poder realizar los distintos proyectos activamente por parte de los profesores y de los alumnos. De todos modos el objetivo principal de la carrera continuaba siendo "(...) la formación de artistas plásticos, dotados de

los conocimientos y adiestramiento necesarios que los ubiquen dentro de la realidad socio-cultural de nuestro país.”¹⁵⁵

Un año antes de esas fechas (1970) (Ver punto II.b.d) se estaba dando como licenciatura especializada la Carrera de Escultor, en ocho semestres. Se otorgaba primero en seis semestres (254 créditos) el Diploma de Nivel Técnico Auxiliar, que comprendía las siguientes asignaturas actualizadas: Dibujo preparatorio; Dibujo de Figura; Dibujo Desnudo I, II; Dibujo y Composición I y II; Taller de Escultura iniciación; Taller de Escultura I, II, III y IV; Historia General del Arte I y II; Historia del Arte Precortesiano; Historia del Arte Colonial; Historia del Arte Moderna y Contemporánea; Historia del Arte Moderno y Contemporáneo en México; más otras asignatura optativas.

Para la carrera completa de escultor, con dos semestres extras (392 créditos) las materias eran las siguientes: Dibujo Preparatorio, Dibujo de Figura; Dibujo de Desnudo I y II; Taller de Dibujo y Composición I y II; Geometría Aplicada a la Escultura I y II; Taller de Grabado (iniciación) I y II; Taller de Grabado I y II; Historia General del Arte I y II; Historia del arte precortesiano; Historia del Arte Colonial, Historia del Arte Moderno y Contemporáneo; Historia del Arte Moderno y Contemporáneo en México; Historia de las Ideas Estéticas I y II; Sociología del Arte I y II; Taller de pintura (iniciación) I y II; Taller de Pintura I, II; Taller de Anatomía I y II; Taller de Escultura (iniciación) I y II; Taller de Escultura I, II, III, IV, V y VI; Tecnología de los Procedimientos de Escultura I y II; Teoría de la Arquitectura (síntesis) I y II; más distintas Asignaturas Optativas.

Entre 1973/1974 cambia el plan de estudios a Licenciado en Artes Visuales con distintas especialidades (Pintura, Escultura y Gráfica) y se incorporan también el de Licenciado en Comunicación Gráfica y Licenciado en diseño Gráfico. Se presentará a continuación la especialidad de Escultura con su orientación curricular, dentro de la Licenciatura en Artes Visuales y del Plan de Estudios de la UNAM/ENAP revisados y reformados, que vienen aplicándose desde 1974. Estos, fueron aprobados por el Consejo Técnico de la Escuela nacional de Artes Plásticas el 15 de junio de 1973 y ratificados por el Consejo Técnico Universitario en la Sesión Ordinaria del 8 de octubre de 1973.

¹⁵⁵ Íd.

Este Plan tenía y tiene bien estipulados los requisitos para ingresar y obtener la licenciatura, estos son los siguientes: (a) Bachillerato; (b) Haber aprobado las asignaturas del plan de estudio; (c) Realizar un Servicio Social; (d) Elaborar la tesis; y (e) Presentar el examen profesional, para obtener el título. El título que otorga es el de Licenciado en Artes Visuales y consta como requerimiento de un total mínimo de 312 créditos y un máximo de 336 créditos; estos eran como sigue: materias obligatorias (184 créditos); créditos de dos talleres obligatorios entre (Pintura, Escultura, Estampa, Diseño Gráfico); y una materias optativas (128) (Anatomía Artística, Técnica de los materiales y matemáticas). Otras materias Optativas eran: Física I, II y III enfocada a la óptica, a la mecánica y a los fluidos, aunque se convertía en obligatoria si se tomaba Cinética; y la de Técnica, Materiales, Costos y Presupuestos. Entre las nuevas materias estaban las de Arte Cinético y Cibernética.

Plan de Estudios de la ENAP en ocho semestres. Licenciatura en Artes Visuales. 1973.

El Plan de Estudios del 73 ENAP/UNAM, está estructurado en ocho semestres, con distintas materias de carácter (A) Teórico-humanística, (B) Teórico-Técnica, (C) de Educación Visual y (D) de Realización Formal; y es el que actualmente continua vigente.

El Mapa Curricular General del Plan 1973, consta de Asignaturas Obligatorias y Optativas, siendo como sigue:

“1er. Semestre: Anatomía Artística I. Educación Visual I. Teoría e Historia del Arte I. Diseño Básico I. Principios del Orden Geométrico I. Matemáticas I (optativa). Técnica de los Materiales I (optativa).

2° semestre: Educación visual II. Teoría e Historia del Arte II. Diseño Básico II. Principios del Orden Geométrico II. Dibujo II. Matemáticas II (optativa). Anatomía Artística II (optativa). Técnica de los Materiales II.

3er. Semestre: El Orden Geométrico I. Dibujo III. Física I (Óptica) (Optativa). Historia del Arte I. Teoría del Arte I. Dos Talleres Obligatorios de Experimentación Visual I entre: (Escultura), (Pintura), (Estampa), (Arte Cinético).

4° semestre: Teoría del Arte II. Historia del Arte II. El Orden Geométrico II. Dibujo IV. Física (Dinámica) (optativa). Dos Talleres Obligatorios de Experimentación Visual II entre: (Escultura), (Pintura), (Estampa), (Arte Cinético).

5° semestre: Teoría del Arte III. Historia del Arte III. Teoría de

la Comunicación I. Física III (optativa). Dos Talleres Obligatorios de Experimentación Visual III entre: (Escultura), (Pintura), (Estampa), (Arte Cinético) y Diseño Gráfico.

6° semestre: Teoría del Arte IV. Historia del Arte IV. Teoría de la Comunicación II. Física IV (optativa) (Electricidad y Electrónica). Dos Talleres Obligatorios de Experimentación Visual IV entre: (Escultura), (Pintura), (Estampa), (Arte Cinético) y Diseño Gráfico.

7° Semestre: Seminario de Arte Contemporáneo. Seminario de Investigación y Tesis I. Análisis I. Nociones de Cibernética I. Investigación de Campo I. Técnica, Materiales, Costos y Presupuestos (optativa). Dos talleres de Investigación Visual I entre: (Diseño Gráfico I), (Pintura Mural), (Escultura Urbana), (Estampa), y (Arte Cinético).

8° Semestre: Seminario de Investigación y Tesis II. Investigación de Campo II. Nociones de Cibernética II. Seminario de Arte Urbano. Análisis II. Dos talleres de Investigación Visual II entre: (Diseño Gráfico II), (Pintura Mural), (Escultura Urbana), (Estampa), y (Arte Cinético)¹⁵⁶

Para el Adiestramiento Técnico a partir del tercer semestre están los distintos talleres/laboratorios de la escuela: Pintura, Escultura, Estampa, Arte Cinético y Diseño Gráfico; y los Talleres Especiales: Esmalte en Metales y Talla en Madera. Los talleres de Reproducción y Estampa contaban y cuentan con: el Grabado en Relieve, Grabado en Hueco, Litografía, y Serigrafía. En el plan no se dice nada específico de talleres de metales, de plásticos, de talla en piedra, modelado con barro, de moldes y vaciado de yeso, que no obstante están integrados para el aprendizaje de técnicas de la escultura a partir del tercer semestre.

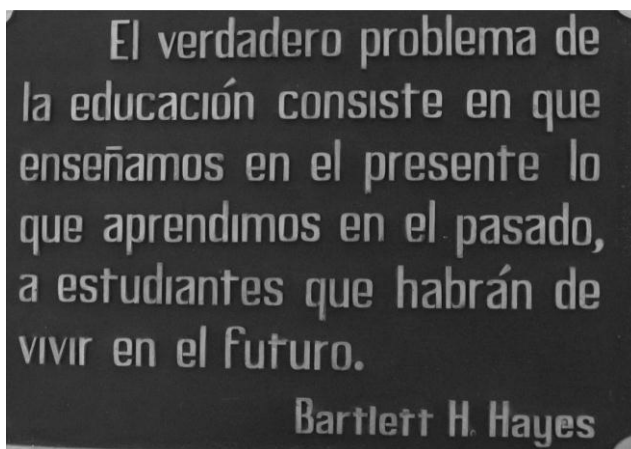
Las asignaturas prácticas obligatorias de los talleres están apoyadas por las optativas, en las teóricas-prácticas y por las meramente teóricas en los salones, entre estas están: Matemáticas, Teoría e Historia del Arte, Arte Contemporáneo, Física, Principios del Orden Geométrico, Teoría de la comunicación, Seminario de Investigación y Tesis, Análisis, Técnica, Materiales, Costos y Presupuestos, Nociones de Cibernética y Seminario de Arte Urbano.

Los dos primeros semestres son considerados como iniciación,

¹⁵⁶ Plan de Estudio y síntesis de Programas de asignaturas de la Licenciatura de Artes Visuales aprobado por el Consejo Técnico Universitario en sesión Ordinaria del 8 de octubre de 1973 y por el Consejo Técnico de la ENAP en Sesión del 15 de junio 1973. Archivos de Xochimilco. México, D.F. 1974.

para que el estudiante “reciba una información panorámica, que le permita formarse un criterio general acerca de los contenidos y posibilidades de realización que le ofrece la carrera” (id. Plan de Estudio 1973) y que lo formará inicialmente en las distintas técnicas de los materiales, así como en las teorías y los conceptos artísticos que se manejarán en adelante, no obstante en lo que se refiere a la escultura se puede indicar que no llegan a ella sino hasta el tercer semestre; a partir del tercer semestre y hasta el sexto, se imparten los distintos talleres que funcionan como Experimentación Visual, además se señala que el currículum de materias se impartirá por un conjunto de maestros, en forma de Talleres Integrales, estos talleres de realización estarán organizados para lograr que la materia de Educación Visual sintetice tanto los conocimientos teóricos como las realizaciones plásticas.

Aunque la titulación al final de la Licenciatura es en Artes Visuales en lo que se refiere a la escultura, en términos de la formación en los talleres, empiezan a darse hasta el tercer semestre, con el modelado en arcilla o plastilina y la creación de estructuras internas, siguiendo los moldes y el vaciado en yeso; continuando más adelante en otros semestres con los talleres llamados de construcción que son los de metales, plásticos y cerámica; siendo los últimos talleres de la carrera los correspondientes a la talla en madera y en piedra.

22. Placa colocada en la biblioteca de la ENAP. Antigua Academia de San Carlos. Foto. J. Tous

III.a.c. Objetivos pedagógicos y Síntesis Programática de las materias de la carrera de Artes Visuales.

A continuación se presentará un extracto de 27 materias y se indicarán de ellas la "Síntesis Programática", correspondiente principalmente al área de escultura en donde se señalan los objetivos de cada una, así como un resumen sintetizado de lo que deberá contener el programa junto con la bibliografía específica. Esta información está extraída de los archivos de la ENAP en Xochimilco, de los: Planes de Estudios de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, México 1974

1.- Dibujo: Materia fundamental que se da del I al VI semestre, entre sus objetivos están los siguientes: "El desarrollo de la capacidad de percepción visual, habilidad manual e incremento de la concepción eidética, destacando la importancia de extraer de la realidad aquello que sea susceptible de transformarse en expresión plástica." (id., 1974) Su Síntesis programática es como sigue:

"Los Instrumentos básicos del dibujo. Representación de modelos inanimados. Representación de la figura humana. Ejercicio de contornos; caligrafía rítmica. Sensaciones óptico-hápticas. Ritmo. Agrupamientos; principios de composición. El Claroscuro. El Volumen. Siluetas recortadas en papel. Apuntes rápidos. Dibujo con modelo en movimiento. Representación del movimiento en figuras estroboscópicas. El dibujo de memoria. El dibujo cromático." (Id.)

Se anexa con el programa una lista bibliográfica específica para el dibujo compuesto de 12 títulos.

2.- Educación Visual, semestres I y II, los objetivos son: "Capacitar al alumno para comprender los principios básicos de la visualidad, a partir de una serie de ejercicios programados y encaminados hacia la expresión artística."(Id. Pág. 8) En su síntesis programática aparecen los siguientes temas:

"El punto, la línea el plano y el volumen. Alteraciones, contrastes, armonías, teoría del color y ejercicios cromáticos. Realización de ejercicios elementales en la técnica de: grabado, pintura, escultura, etc. Conocimiento y uso de los materiales y herramientas especializadas. Concepto de composición relacional y

no relacional.” (Íd.)

Se anexan 15 títulos bibliográficos. A decir del Mtro. Jesús Mayagoitia¹⁵⁷, quien en la actualidad es catedrático del taller de escultura en metal de la licenciatura, esta materia (Educación visual) está aplicada a la pintura y no toca ni se refiere para nada a la escultura, por lo mismo no prepara al alumno en esa área particular, llegando así con deficiencias a los talleres de escultura del tercer semestre. Mayagoitia sugiere que los talleres de escultura deberían ser obligatorios desde el primer año de la licenciatura.

3.- Nociones de Matemáticas. Materia Optativa en los Semestres I y II, esta materia está enfocada a su aplicación en la computación y a otros talleres de la carrera:

“Proporcionar al alumno un panorama general de las matemáticas, que sirva para la sustentación de los talleres de: Física, mecánica, óptica, electrónica, que por su naturaleza requieren de aplicaciones matemáticas para su desarrollo. Introducir al alumno en la lógica matemática para que pueda aplicarla posteriormente en el taller de arte cinético, como en la clase de cibernética o de diseño.” (Planes de Estudios de la ENAP, 1974, pág. 12-13)

La síntesis Programática contiene entre otros puntos los siguientes:

“Aritmética. Conocimientos generales de los números (...). Álgebra: (...). Fracciones: (...). Aplicación de los números a la geometría. Escalas, geometría de dos dimensiones; (...); geometría de tres dimensiones; la cuarta dimensión; Números irracionales, exponentes y logaritmos. Series indefinidas; límites; en número; áreas. Elementos de trigonometría. Nociones de conjuntos. (...). Nociones de Topología. Espacios libres; espacios cerrados; aplicaciones.” (Íd.)

Se anexa en dicho programa una lista de siete títulos bibliográficos.

4.- Para la materia Optativa de Anatomía Artística, semestres I y II, los objetivos pedagógicos son los señalados a continuación: “Dotar al estudiante de los conocimientos anatómicos que le sean

¹⁵⁷ Entrevista personal realizada directamente por J. Tous el 1° diciembre del 2008 en la ENAP de Xochimilco.

básicos para lograr la correcta representación de la figura humana, a través de sus realizaciones plásticas. (Íd. Pág. 13)” Está dividida en Anatomía Artística General y Anatomía Artística Descriptiva, seguidas de un detallado programa con temas propios aplicables tanto al dibujo como pintura y escultura. Indica tres títulos bibliográficos.

La síntesis programática de La Anatomía Artística General contiene lo siguiente:

“Definición de la materia. Importancia de su estudio para el artista. Breve historia de la materia. La figura humana en el arte de cada época. (...) La figura humana como un volumen en el espacio. Visión y abstracción de la figura humana. Arquitectura del hombre. Posturas y actitudes básicas del ser humano. Proporciones del cuerpo humano. Cánones de proporciones. El cuerpo humano según las edades.” (Íd. Pág. 13-14)

En cuando a la Anatomía Artística Descriptiva es como sigue:

“Cabeza humana (incluye cabeza y cuello). (...). Torso humano. Proporciones del torso según sexo, edad o gestación. Arquitectura del torso. Pelvis femenina y masculina. Estudio de los elementos que constituyen el torso: esqueleto, músculos, glándula mamaria, grasa del abdomen en el obeso, distribución sexual de la grasa femenina. Estudio breve de la gestación y el parto. Formas y actitudes del embrión y el feto. Movimientos del torso. Miembro superior. (...). Estudio de la mano. (...). Miembro inferior. Proporciones relativas y ejes de construcción. Elementos que forman al miembro inferior: esqueleto, articulaciones y músculos. Estudio de pié. Movimientos del miembro inferior. Principales actitudes estáticas de la figura humana: de pié, sentada, yacente o acostada, figura arrodillada.” (Íd.)

Este importante taller optativo, de anatomía artística dirigido a la escultura, se dio en el plantel de Academia hasta el año 2007, año en que falleció su titular el Dr. en medicina Ermilo Castaneda, docente que ocupó dicha cátedra por más de 35 años. Hasta la actualidad (2010) la cátedra está en espera de un nuevo titular.

5.- Para la escultura como asignatura del taller (Experimentación Visual) en los semestres del III al VI, se señalan como objetivos los siguientes: “Capacitar al alumno en el uso adecuado de las técnicas, materiales e instrumentos propios de esta disciplina, así como de la aplicación en ella de los principios que la

norman. (Íd. Pág.16-17)” Ahí mismo se hace hincapié en que “los talleres deberán tener un carácter marcadamente experimental” (Íd.). Por su parte la síntesis programática se refiere únicamente a un enlistado descriptivo de las herramientas y materiales propios de la escultura, así mismo enumerar algunas de las técnicas y fundamentos de composición. No se especifican objetivos concretos por el tipo de taller o tendencia conceptual.

“-Instrumentos: las manos, estiques, espátulas, tornos, taladros, sierras, cinceles, etc. -Materiales: Barro, yeso, cemento, plastilina, plásticos, madera, etc. -Policromía: color natural y aplicación de pigmentos sobre superficies escultóricas. -Técnicas: Doblar, pegar, cortar, rebajar, pulir, modelar, etc. Estructura y soportes. - Fundamentos de composición tridimensional: equilibrio, ritmo, movimiento, tensión, etc.” (Íd.)

La Bibliografía adjunta para la escultura, comprende 28 títulos entre, manuales y libros técnicos especializados.

6.- En lo concerniente a la asignatura de Arte Cinético, correspondiente a los semestres del III al VI, sus objetivos indicados, son los de:

“Capacitar al alumno para comprender y utilizar los recursos contemporáneos de la expresión visual. En el taller se realizarán objetos programados lógicamente y que obedezcan a un principio de orden. Tales objetos tendrán una intención marcadamente experimental en lo concerniente al movimiento virtual, natural y mecánico.” (Íd. Pág. 22)

La síntesis programática, comprende para el Arte Cinético lo siguiente:

“Instrumentos: los existentes en los talleres de metales, maderas, plásticos, metales, y pintura industrial. Materiales: plásticos, metales, maderas, vidrios, pigmentos, etc. Técnicas: ópticas, físicas, mecánicas y electrónicas. Fundamentos de la composición en relación al espacio: tiempo; ritmo, frecuencia, aceleración, dirección, etc.” (Íd. Pág. 22)

No se señala bibliografía.

La asignatura de Arte Cinético enfocado a la escultura, a decir

del Mtro. Octavio Gómez¹⁵⁸ quien fuera estudiante en la década de los 70 y posteriormente profesor de la materia, era una asignatura dada por los escultores Federico Silva y Sebastián, quienes más bien teorizaban en un salón de clase de acuerdo a sus propias experiencias, para que después los alumnos desarrollaran trabajos supervisados en los distintos talleres de la ENAP. También el Mtro. Octavio considera que los medios materiales y técnicos no eran los más adecuados para el desarrollo de dicha materia. Podemos darnos cuenta en un escrito del crítico Juan Acha (1983) realizado con motivo de una exposición, que consideraba la obra de carácter cinéticas como móviles de tipo geométricos, que fue escasa en nuestro México a donde llegó tardíamente:

“En un país, como México, en el que llega tarde la escultura cinética y ha sido magra su producción, resulta atrayente y plausible la obra de Octavio Gómez Herrera, aquí expuesta. Consta de esculturas movibles que, gracias a los goznes con que están montadas sus varillas metálicas, pueden conformar, a voluntad del espectador, una o más sucesiones de espacios cuadrados o trapezoidales, entre múltiples que ellas ofrecen. En sus estructuraciones suelen aparecer unas cuantas varillas a modo de fuerzas direccionales. Las formas han sido articuladas geométricamente, pero no para lograr una belleza de elemental eutritmia, sino para estructurar con frialdad una probabilística de ritmos espaciales y lineales. Además la movilidad de la obra no tiene por única finalidad la participación manual del espectador. También persiguen la variedad de configuraciones de una singular y rica combinatoria formal y espacial, que cabe denominar gráfica por ser lineales sus componentes. (...) Si es formalista, lo es por no ofrecer otra salida el geometrismo abstractista, el que por definición renuncia al contenido o lo enrarece con el propósito de obligar al receptor a elaborar uno personal con las significaciones que éste atribuye a la obra.”¹⁵⁹

7.- En Principios de Orden Geométrico de I y II semestre los objetivos son desarrollados a partir de ejercicios específicos: “Introducir al alumno en el manejo de los principios básicos del dibujo geométrico y de los instrumentos propios para llevarlo a cabo.” En la síntesis programática se indica entre otras cosas lo siguiente: “(...) Uso y cuidado de los instrumentos de dibujo geométrico. Letra a

¹⁵⁸ Entrevista personal realizada por J. Tous en el taller de metales Experimentación Plástica del posgrado en Artes Visuales de la ENAP, Octubre 2008

¹⁵⁹ ACHA, Juan: “La escultura movable de Octavio Gómez Herrera” (1986) Presentación de exposición “Estructuras” ENAP/UNAM, del 13 de mayo al 3 de junio 1983, México.

mano alzada. Dibujo lineal utilizando la regla “T” y las escuadras. Problemas básicos de la geometría plana. La representación bidimensional: (...) La Representación tridimensional: (...) (Íd. Pág. 9-10)”.En el programa se señalan los siguientes puntos:

“A. Introducción a la geometría descriptiva. B. Planos de proyección, abatimientos y monteá. C. Clasificación de los cuerpos geométricos básicos. Proyección y desarrollo de estos cuerpos. D. Proyecciones axonométricas: isométricas, dimétricas y trimétricas. E. Acotaciones y Escala. F. Representación a escala de objetos reales. G. Planos constructivos de objetos simples.” (Íd.)

Se apuntan cinco títulos bibliográficos.

8.- El Orden Geométrico para los Semestres III y IV. Tiene los siguientes objetivos: “Que el alumno obtenga los conocimientos teóricos y adiestramiento necesario para la comprensión y manejo de los elementos geométricos simples, así como de sus relaciones en el plano y en el espacio tridimensional. (Íd. Pág. 22)”. La síntesis programática comprende lo siguiente:

“Intersecciones, cortes y penetraciones (...); Proyecciones auxiliares: (...); Desarrollos (...); Geodésicas y sus desarrollos: (...); Superficies alabeadas y sus desarrollos aproximados: (...); Reflejos: (...); Sombras: (...); Perspectiva Cónica: (...); Perspectiva de sombras: (...); Reflejos: Su aplicación en perspectiva.” (Íd.)

9.- En la Asignatura de Física I (óptica) es obligatoria para los que cursan Arte Cinético, siendo los objetivos pedagógicos “Que el estudiante de las Artes visuales conozca los principios básicos que rigen el comportamiento de la luz, para que pueda emplearlos en sus realizaciones plásticas.” Como síntesis del programa están los siguientes puntos:

“-Introducción a la teoría de la luz, (...) como onda y partícula - Leyes de propagación de la luz: reflexión y refracción; -Propiedades generales de los espejos: planos, cóncavos, convexos y esféricos. Imágenes reales y virtuales. -Propiedades generales de los lentes. - El ojo humano como una lente, ángulo de visión. -Difracción de la luz: Interferencia constructiva y destructiva. -Teoría del color: frecuencia y longitud de onda. -Polarización de la luz: plaroscopios y polarímetros. -Principio de Hoyghens, aplicaciones.” (Se añaden seis títulos bibliográficos.) (Íd. Pág. 23)

10.- En Física II (nociones de dinámica), obligatoria para Arte Cinético, los objetivos son “Que el estudiante conozca los principios básicos del “movimiento”, para que pueda aplicarlos a sus realizaciones plásticas. (Íd. Pág. 23-24)” En su síntesis programática encontraremos:

“-Movimiento uniformemente rectilíneo: características de este movimiento, su representación en el espacio. -Movimiento uniformemente acelerado (...) su representación en el espacio. - Campo Gravitacional; caída libre de los cuerpos. -Plano inclinado leyes de Galileo. -Giro vertical parabólico y oblicuo. -Movimiento circular, leyes que las gobiernan. -Movimiento oscilatorio: sus leyes. - Leyes de Newton, aplicaciones. -Fuerza centrípeta y centrífuga: características generales. -El movimiento armónico simple, péndulo simple. -El movimiento armónico amortiguado. Dinámica de un fluido: características generales y sus propiedades.” (En la bibliografía se anotan cuatro títulos.) (Íd.)

11.-En Física III (Nociones de Cinemática y estática) obligatoria para Arte Cinético, los objetivos se amplían a que se “conozca los principios básicos que rigen la mecánica, para poder aplicarla en las realizaciones plásticas. (Íd. Pág. 24)”. Contiene los siguientes puntos:

“-Vectores: representación y características. -Componentes y proyecciones de un vector. -Solución de un sistema de vectores: colineales y no colineales. -Momentos: ley de conservación de movimiento, aplicaciones. -Concepto de fuerza: propiedades. -Ley de Hooks: aplicaciones al movimiento oscilatorio. Palancas: características generales. -Centro de gravedad: centro de masas y aplicaciones. -El trabajo y sus unidades: propiedades y características. -Potencia y presión de una masa y de un fluido. - Energía potencial y cinética: Ley de la conservación de la energía. - Fricción de un cuerpo: aplicaciones.” (Se anexa cuatro títulos bibliográficos.) (Íd. Pág. 24-25)

12.- En Física IV (Nociones de electricidad y electrónica) obligatoria para Arte Cinético; como objetivos se busca: “Que el estudiante de las Artes Visuales conozca los principios básicos de la electrónica, para que puedan aplicarlos a sus realizaciones plásticas. (Íd. Pág. 25)”. Encontrándose en su síntesis del programa los siguientes puntos:

“-La electricidad y sus leyes fundamentales: (...). -Campo

eléctrico, potencial eléctrico y resistencia. -Conductores y aislantes: (...). -Máquinas electrónicas: (...). -Medidores de corriente, voltaje y resistencia. -Cálculo de circuitos eléctricos en serie y paralelos. - Propiedades de los imanes: materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos; sus propiedades y aplicaciones. - Generadores, motores y transformadores eléctricos: aplicaciones. – Los rayos catódicos y radiación electromagnética. -Efectos termoiónico y termoelectrónico: sus aplicaciones. – Efecto fotoeléctrico y rayos X: sus aplicaciones. – Transistores y semiconductores. – Circuitos electrónicos: micro-circuito y circuitos integrados, aplicaciones.” (Se anexa seis títulos bibliográficos.) (Íd.)

13.- En la asignatura Teoría e Historia del Arte, para los semestres I y II, se busca como objetivo mostrar una perspectiva general del arte a través de la historia, sus estilos y formas:

“Dar al alumno de primer ingreso una visión general de desenvolvimiento histórico del fenómeno artístico como totalidad, y no únicamente de las artes plásticas. Este curso deberá cubrir los periodos históricos más relevantes y sus correlaciones socio-culturales como fundamento teórico de sus cambios formales. El curso se impartirá prescindiendo de un desarrollo cronológico rígido, tomando en cuenta más los temas teóricos y su libre ejemplificación espacio temporal, que las fechas precisas y las individualidades artísticas.” (Íd. Pág. 10)

La síntesis programática es como sigue:

“-El arte como fenómeno cultural. –Diversos puntos de vista en la integración del fenómenos artístico. –El Paleolítico: (...). –El Neolítico: (...). –La civilización urbana (...). –El pensamiento cristiano: (...). –El pensamiento científico: (...). -El mundo moderno: (...). – Crisis de la culturas burguesa: el pensamiento dialéctico; la revolución socialista; el espacio einsteniano. El movimiento como preocupación artística: crisis de todos los lenguajes artísticos: las nuevas tendencias.” (Se acompaña con 10 títulos bibliográficos.) (Íd.)

14.- En Teoría del Arte para los semestres III y IV, se busca en los objetivos: “Proporcionar al estudiante de las artes visuales una visión sociológica del fenómeno artístico, con fundamento en su explicación y evaluación. (Íd. Pág. 26)” Su síntesis programática contiene los siguientes puntos:

“-La Sociología como ciencia natural; (...). –La relación arte-sociedad a través de la historia. –La función social del arte. El

fenómeno del estilo. –Diseño, técnica y conocimiento como elementos simbólicos. –Los esquemas del pensamiento: los medios de producción y las estructuras sociales como determinantes históricas de la obra de arte. –El fenómeno del consumo, estilo y moda. –Arte y Axiología; el valor circunstancial de la obra de arte: originalidad y eficacia artística. Factores objetivos y subjetivos. El concepto de norma en las conductas artísticas de los grupos humanos. – Diacronía y sincronía en el desarrollo de las formas artísticas; “arte popular y arte culto”; la nueva función del arte en la sociedad actual; sus constantes y tendencias.” (Íd.)

15.- En Teoría del Arte para los semestres V y VI, se busca en los objetivos: “Introducirlo en el campo de las teorías contemporáneas para la explicación del fenómeno artístico, utilizando la historia de las doctrinas estéticas únicamente como apoyo y antecedente. (Íd. Pág. 26-27)” Su síntesis programática comprende los siguientes puntos:

“-La teoría como explicación del fenómeno artístico. El conocimiento filosófico y el científico; relación y diferencias. –Crisis de la estética filosófica. Las ciencias auxiliares del pensamiento teórico: fisiología, sociología, lingüística y lógica. – Los tres momentos del fenómeno artístico: la creación, la materialización y la percepción. – La creatividad: procesos psicofisiológicos de la emotividad, el intelecto, la conciencia y la imaginación. –La materialización de la obra de arte: el arte como oficio; los signos, símbolos y expresiones. El arte como expresión de emociones. –El arte como fenómeno individual y como fenómeno social. – De la Gestalt al estructuralismo; significados explícitos e implícitos. La lógica de la significación artística. Estilo y sintaxis.” (Para la bibliografía remite a la de Historia del Arte y Arte Contemporáneo.) (Íd.)

16.- Teoría de la comunicación para los semestres V y VI. Sus objetivos son “Dotar al estudiante de los conocimientos básicos de la teoría de la comunicación, tanto en su estructura matemática simple, como lingüística, haciendo énfasis en su relación con las manifestaciones artísticas. (Íd. Pág.27)” La síntesis programática comprende:

“-El concepto general de información. – Los sistemas de información. – El concepto de “canal”. –Ruido y mensaje. –Cantidad de información. –El sentido de un mensaje y su comunicabilidad. –El significado. –El comunicado. –Ritmo e información. –Los medios de comunicación. –Medios “fríos” y “calientes”. –El arte como mensaje. –

Signos, señales y símbolos. –Expresiones simbólicas. –Problemas generales de la lingüística. El estructuralismo.” (Acompañado de seis títulos bibliográficos.) (Íd.)

17.- En Historia del Arte Moderno y Contemporáneo para los semestres III y IV, los objetivos son: “Que el alumno adquiriera una visión general de las grandes corrientes artísticas dentro de la civilización occidental, durante los siglos XIX y XX, como antecedentes culturales de lo ocurrido en nuestro país. (Íd.)” Y la síntesis programática es la siguiente:

“La expansión industrial del mundo moderno y el fenómeno del colonialismo. –Cambios en los esquemas intelectuales; las estructuras sociales y los medios de producción. Transformación de las artes. –El romanticismo y la crisis de la cultura burguesa. –El neoclasicismo como síntoma de esta crisis. Aparición del Art Nouveau. –El movimiento impresionista y las escuelas post-impresionistas. –Significado del abstraccionismo. –El cinematógrafo y las artes tecnológicas. –La revolución cibernética. Las artes programadas; importancia de los elementos aleatorios. –El cinetismo y las tendencias contemporáneas en el mundo.” (Sobre la bibliografía indica ver la de Seminario de Arte Contemporáneo en México.) (Íd. Pág. 28)

18.- En Historia del Arte Prehispánico y Colonial para los semestres V y VI, los objetivos propios son: “Situar al estudiante dentro de un marco referencial que le permita el conocimiento las formas artísticas en América. (Íd. Pág. 28-29)” Su síntesis programática es la siguiente:

“-Culturas teocráticas y militares. Relaciones y diferencias entre ellas. –El concepto de “clásico” en el mundo indígena. –Las grandes civilizaciones: Nahca, Maya, Inca. –Las culturas del golfo: Olmecas, totonacas y huastecos. –La región de Oaxaca: zapotecos y mixtecos. –Las culturas del occidente de México. La conquista militar y la evangelización religiosa. Consecuencias del establecimiento de los europeos en América. –La arquitectura del siglo de la conquista. Obras civiles, religiosas y militares. –Los estilos europeos y su trasplante a tierras americanas: romántico, gótico y renacimiento. –El manierismo y el barroco en la pintura, la escultura y la arquitectura. –Regionalismo, nacionalismo y diferencias en las manifestaciones artísticas en América. –Salomonismo, churrigueresco y formas finales del barroco. –La llegada del neoclásico y su relación con las ideas de independencia y modernidad.” (La bibliografía consta de cuatro

títulos.) (Íd.)

19.- En el programa de Escultura Urbana (Investigación Visual) para los últimos semestres VII y VIII, los objetivos son: “Capacitar al alumno para realizar esculturas a escala monumental y en relación con su contexto urbano, tanto en su carácter conceptual como técnico, señalando con claridad las diferencias que ésta tiene con respecto a la escultura de caballete. (Íd. Pág. 30)” Dentro de la Síntesis Programática de la Escultura Urbana, se encuentra lo que sigue:

“-Principios del arte urbano. -La escultura urbana y sus problemas específicos. -Las técnicas y los temas tradicionales. -Las nuevas tendencias. -Realización Práctica: A) El tema. B) Formulación del programa. C) Estudio del contexto urbano y los problemas visuales que éste impone. D) Realización del boceto. E) Realización de la maqueta. F) Análisis constructivo. -Sistema de amplificación. - Estudios de soportes. -Materiales y técnicas específicas: repujado, forja, talla, etc. -Visita a monumentos y análisis de escultura urbana.” (No contiene bibliografía específica.) (Íd.)

Como se expuso en el capítulo anterior la gran motivación en el arte urbano mexicano de esas fechas, fue la creación escultórica monumental de la Ruta de la Amistad con motivo de las Olimpiadas de 1968 que se realizaron en el país y posteriormente en 1979, la construcción del Centro Escultórico que se encuentra en la reserva ecológica de la Ciudad Universitaria de la UNAM (ver foto 22).

20.-En Seminario de Arte Contemporáneo en México, para el semestre VII, se indica como objetivo: “Capacitar al alumno para la discusión y crítica de los fenómenos artísticos que son propios del país, para analizar la realidad en donde habrán de ubicarse. (Íd. Pág. 31-32)” Su síntesis programática es como sigue:

“-Los antecedentes: postulados básicos de los movimientos contemporáneos: Impresionismo; Fauvismo; Dadaísmo; Futurismo; Abstraccionismo; Cubismo, Expresionismo, Surrealismo, Constructivismo, Cinetismo, etc. (crítica de los mismo y debate) – Manifestaciones de estos movimientos en México: características particulares: el muralismo; el estridentismo. –La escuela de pintura al aire libre, etc. –Las expresiones actuales. Análisis y evaluación crítica.” (Se acompaña con una lista bibliográfica de 27 títulos.) (Íd. Pág. 31-32)

21.- En la materia de Seminario de Investigación y Tesis para los semestres VII y VIII, los objetivos son dirigir y asistir al alumno en su investigación para el desarrollo de la tesis:

“Asesorar al alumno en la elaboración de su trabajo de tesis, dentro de la escuela, para facilitar así la obtención del grado de licenciatura en forma inmediata a la terminación de sus estudios, a fin de evitar de esta manera el alto porcentaje de alumnos que en esta escuela no cumplen con dicho requisito.” (Íd. Pág. 33)

La síntesis programática es la siguiente:

“-Investigación del tema de tesis. –Evaluación de la investigación. –Hipótesis del trabajo. –Planteamiento teórico (con base en asesorías). –Desarrollo teórico. –Enfoque y parámetros de trabajo. –Planteamiento del desarrollo físico (a nivel de conjunto, sector, elemento y detalle). –Desarrollo físico (con la respectiva aplicación en los diferentes niveles). –Resultados.” (Se acompaña con una lista bibliográfica de cinco títulos.) (Íd.)

Hay que hacer notar que a pesar de la introducción del Seminario para la Investigación de Tesis en el Plan de Estudio, no se consiguieron resultados notables en el número de estudiantes graduados en dicho plan.

22.-En el Seminario de Arte Urbano: para el semestre VIII los objetivos son introducir y hacer consciente al alumno de la complejidad de los espacios urbanos: “Capacitar al alumno para comprender los fenómenos de la urbe contemporánea y la forma en que el arte urbano se manifiesta. Su significación.” (Íd. Pág. 34) La síntesis programática es como sigue:

“-Teoría General del entorno humano. -Nociones de teoría del urbanismo. -Nociones de historia del urbanismo: a) La ciudad latina, sajona y musulmana como antecedentes. B).Fisonomía de la urbe contemporánea. –Proxémica y dinámica de la urbe. -El instrumental crítico. -La composición y el diseño urbano. -El arte urbano y sus características.” (Se anexan tres títulos bibliográficos) (Íd.)

23.-En la asignatura de Nociones de Cibernética, semestres VII y VIII, enfocadas a las tecnologías computacionales, se busca como objetivos: “Dotar al estudiante de los conocimientos básicos sobre teorías de sistemas, así como adiestrarlos en el uso de las

computadoras, enfocando todo ella hacia las expresiones artísticas que precisan de tales métodos para su realización. (Íd.)” La síntesis programática es la que sigue:

“-La noción general de sistemas de información. –Teoría de conjuntos y lógica formal. –Lógica de sistemas. –Nociones de teoría de grupos. –Acoplamientos. –Representación de sistemas como transformaciones. –Isomorfismos y Homorfismos. – Transmisión de variedad. –El diseño como regulación y control informacional. –Teoría de la decisión. –Nociones básicas sobre computadoras. –Nociones de programación. –Lenguaje de máquina. –hojas de codificación y perforación de tarjetas. –Uso de la computadora.” (La asignatura consta de una bibliografía de seis títulos.) (Íd. Pág. 34-35)

En la misma entrevista con el Mtro. Octavio¹⁶⁰, citada antes, éste indicó que los grupos de alumnos (1975-1979) que podían asistir a dichas clases eran sumamente reducidos pues el equipo de cómputo disponible no era mucho. Esto continuó así hasta los años 90. Hoy en día, la asignatura de nociones de cibernética en sí, ha desaparecido aunque el departamento de cómputo de la ENAP/ UNAM, se ha ido actualizando con equipos de última generación que están a disposición de los alumnos; también se organizan cursos sobre la utilización de los distintos programas.

24.- La materia de Análisis aplicada al diseño en general, se da en los semestres VII y VIII, tiene como objetivos: “Suministrar (...) la metodología necesaria para el análisis de los problemas de diseño, que le ayude a relacionar éste con la síntesis formal de resultados. Se tomarán en cuenta aquellos aspectos lógicos del diseño que se relacionan con la creatividad. (Íd. Pág. 35-36)” El programa consta de:

“Los aspectos lógicos del diseño. –Los términos de la demanda, como: ubicación, destino y economía. –Factores de realización: La función. El ambiente. La expresividad. La estabilidad. La constructividad. –La forma como relación dialéctica entre el uso y la realización. –El método analítico a diversos niveles: Conjunto. Sector. Elemento. Detalle. –Formalización de los factores analíticos. –Áreas semánticas y áreas mudas de la estructura analítica. –El juicio crítico de los resultados.” (Indica cuatro títulos bibliográficos.) (Íd.)

¹⁶⁰ Entrevista personal realizada en el taller de metales Experimentación Plástica del posgrado en Artes Visuales de la ENAP, Octubre 2008

25.-En la asignatura Investigación de Campo para los semestres VII y VIII, los objetivos se centran en: “Proporcionar al alumno un instrumental teórico que le permita realizar trabajos de investigación, así como saber redactar correctamente sus informes. Se tratará de formar un hábito de pensamiento lógico riguroso para la búsqueda de conocimientos. (Íd. Pág. 36)” El programa consta de los siguientes puntos:

“-Definición de términos y enfoque del curso. El sentido y los métodos de la investigación científica. –Investigación documental: clasificación y lectura de textos. La cédula bibliográfica. – Investigación documental. -Investigación de campo. –Las formas de trabajo de divulgación. Exposiciones orales, mesa redonda, congresos, conferencias, etc., exposiciones escritas: artículo, ensayo, tesis, etc. –Nociones de estadísticas. –La población. –Las muestras. – El concepto de norma. –Curva de Gaos. –Parámetros de dispersión. – Parámetros de posición. –Las desviaciones. –Gráficas y tablas de representación. –La ética científica y el problema de la objetividad. – Lógica del procedimiento científico. Análisis y síntesis. –Métodos analíticos, taxonomía. –Hipótesis y prueba de resultados.” (Contiene dos títulos bibliográficos) (Íd. Pág. 37)

26.-En la asignatura Costos y Presupuestos aplicada en el semestre VII, se busca dar al alumno: “(...) las nociones básicas acerca de los materiales más comunes e importantes en la realizaciones plástica, así como, los conocimientos necesarios para que pueda evaluar el costo de los mismos y formular los presupuestos para contratar su producción. (Íd. Pág. 37-38)” Siendo la síntesis programática como sigue:

“-Análisis de los materiales (centros de producción y distribución.) -El papel. -Los plásticos. -La madera. -Los metales. – Los pigmentos, tintas, etc. –Costos. –El capital, recursos y obligaciones. –Nociones acerca de las estructuras financieras. –El balance de una empresa. –Costos de producción. –Costos directos: adquisición de materiales. –Factores de producción. –Factores de mano de obra. –Costos indirectos: depreciación de equipo, pago de impuestos, seguro social, etc. –Manejo y control del producto terminado. Determinación de la actividad bruta. –Aranceles para el cobro de honorarios profesionales. –formulación de presupuestos. – Enumeración de conceptos y procesos de producción (ruta crítica). – El precio unitario. –Asignación de unidades-concepto. –Costos parciales. –costos totales. –Contratos de prestación de servicios profesionales; sus modalidades. –Precio alzado. –Administración. – Supervisión. –Proyecto. –Derechos y obligaciones de las partes

contratantes. –Formatos de presentación.” (Consta de tres títulos bibliográficos.) (Id.)

27.-Entre los Talleres Especiales se encuentran:

A) la Fotografía utilizada también como técnica de apoyo interdisciplinaria en los diferentes talleres que integran la carrera de Artes visuales. Hay que hacer notar en el año 2008 se abrió la maestría en fotografía. Los objetivos son dar al alumno “un panorama general y sintetizado sobre la fotografía en blanco y negro, con objeto de auxiliar a los diferentes talleres que integran la carrera de Artes Visuales. Asimismo, dotar al alumno de una experiencia práctica que pueda ser aprovechada para diferentes fines de expresión plástica. (Íd. Pág. 39)”. En su síntesis programática entre otras cuestiones marca las siguientes: “-La cámara fotográfica (...) –La película. –Laboratorios (...). –La luz (...).-Aplicación de los conocimientos anteriores. El movimiento. Los exteriores. Los interiores. –Aplicación de la fotografía en las artes gráficas: (...) (Íd.)”. No se indica bibliografía.

B) Esmaltes sobre Metales busca que el alumno conozca los materiales y los procesos para su utilización con dicha técnica, en su contenido programático está:

“-Composición en un plano. -Composición con dos dimensiones. -Cortado, martillado, punteado, formado, etc. –Plantilla, esgrafiado, “cloissoné”. -Superficies: cóncavas, convexas, relieves. -Estructuras y volúmenes. -Esmaltes transparentes y opacos, contrastes y matices. -Chapa de cobre y lámina negra. -Estructuras con alambre tensado. -Montaje de superficies esmaltadas.” (Íd. Pág. 40) (No se indica bibliografía.)

C) Y por último entre las asignaturas especiales relacionadas directamente con la escultura, está el taller de Talla en Madera, en donde se señala como objetivo el: “Impartir los conocimientos técnicos que le permitan el análisis y manejo de la composición escultórica característica de la madera.” (Íd. Pág. 39-40). La síntesis programática de la talla en madera consiste en:

“-Ejercicios rápidos en barro y plastilina. -Composición con formas geométricas. -Interpretación de modelos vivos, orgánicos e inorgánicos (el cuerpo humano, flora, fauna y minerales). -Bocetos con tema libre. -Talla directa. Diferentes maderas propias para este

objeto. -Herramientas manuales o eléctricas. -Fabricación de instrumentos y accesorios para la talla en madera. -Concepto moderno de técnicas y tradicionales: Laminado de metales. Estofado. Esgrafiado. Pirograbado, etc. -Aplicación de plásticos, alambres, chapas metálicas, etc.” (Íd.)

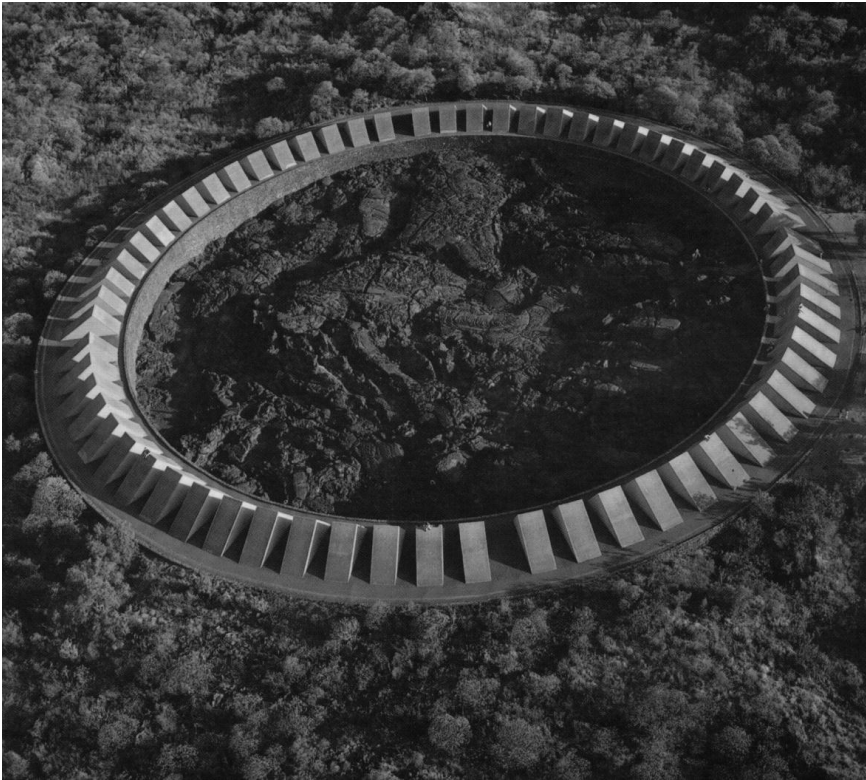
En estos 27 puntos con los distintos programas de asignaturas que se revisaron, se han visto de una manera sintética las materias que se deberían cursar para una especialización en escultura a nivel de licenciatura en Artes Visuales. En esta síntesis de programas de 1973/1974, no aparecen los talleres de escultura como tal referida a metales, ni el de talla en piedra, ni el de cerámica, aunque sí existían como espacios de apoyo técnico. También se dejó a un lado, en la presentación de asignaturas revisadas, los programas referidos a Pintura, Pintura mural, los de Grabado y Diseño Gráfico.

Cinco años después de empezar a aplicarse el plan, en 1979, se celebraba el cincuentenario de la autonomía universitaria “El 11 de febrero comenzaron las celebraciones del cincuentenario de la autonomía universitaria con una sesión solemne en la cual le fueron otorgados doctorados honoris causa a distinguidas personalidades de la ciencia, las humanidades y las artes. (Íd.)”. Ese mismo año la licenciatura de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, se trasladó desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde ya no era posible crecer por falta de espacio, a los terrenos más amplios del actual plantel de Xochimilco; en el edificio de la Antigua Academia de San Carlos quedaron los archivos del Acervo Histórico y la mayor parte de la colección de escayolas, esculturas, grabados, dibujos, monedas, medallas y troqueles que forman parte de su invaluable colección. En el edificio antiguo que se ha ido restaurando en los últimos años, se inauguró recientemente (2010) un museo para acoger la colección que guarda, impartándose desde entonces el Posgrado en Artes Visuales.

En lo que se refiere a la escultura transitable en el país, es importante señalar la intervención de UNAM en la creación del llamado Espacio Escultórico. Esta obra, está considerada por diversos críticos de arte como Juan Acha o Teresa del Conde, como “el conjunto más notable de escultura pública ejecutado bajo propuestas contemporáneas”¹⁶¹. La primera parte del Espacio

¹⁶¹ DEL CONDE, Teresa (1994) en:
<http://www.arts-history.mx/artmex/10.html> 14 de junio 2008

Escultórico de C. U. fue concluida hacia 1979 y fue producto de una propuesta colectiva que resultó del grupo integrado por varios artistas promovidos y reunidos por el entonces coordinador de humanidades doctor Jorge Carpizo y el rector doctor Guillermo Soberón. El proyecto tuvo “su origen en una concepción del arte como investigación, extensión de la cultura y un compromiso con la realidad social”¹⁶²; se realizó dentro de un terreno cubierto por lava volcánica y vegetación de la unidad cultural de Ciudad Universitaria, para lo cual se llevaron “a cabo meticulosos estudios científicos sobre la flora, la fauna y las peculiares características de la lava basáltica que serviría como base y círculo pétreo de la obra escultórica.”¹⁶³

23. *Espacio Escultórico*. 1979. UNAM. Fotografía de anuario UNAM.

¹⁶² P.21 VVAA: *El espacio escultórico*. Museo Universitario de Ciencias y Arte; Centro de Investigación y servicios Museológicos / UNAM, 1980.

¹⁶³ P.8 Idem

El grupo de artistas relacionados de diversas maneras con la Universidad, quedó integrado por Mathias Goeritz, Helen Escobedo, Manuel Felguérez, Hersúa, Federico Silva y Sebastián, asesorados por ingenieros, técnicos y filósofos. Los artistas redactaron un manifiesto en los que expusieron los principios que los guiaron en ese trabajo multidisciplinario de arte urbano: “Una de las condiciones para llegar a propuestas concretas de concepto y de diseño del Espacio Escultórico fue superar las contradicciones inherentes a nuestras muy diversas formaciones culturales y experiencias estéticas. UNAM6. (...)”¹⁶⁴, se transcribe el texto por completo en el ANEXO 82, al final de este trabajo. Hay que apuntar que cada uno de los artistas que intervino en esta obra fue posteriormente invitado a participar con una escultura monumental dentro de la zona cultural donde se encuentra el Espacio Escultórico de la UNAM; otros artistas más fueron incluidos con el tiempo.

III.a.d. Plan de estudios de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la UNAM a partir de 1974

El plan de estudio que se puede encontrar hoy en el 2010, es prácticamente el mismo de 1973, que se reajustó y comenzó a aplicarse al año siguiente tras ser aprobado, “está organizado en ocho semestres con un total de 53 asignaturas, de las cuales 47 son obligatorias y 6 optativas” (Plan ENAP 1973). En su presentación por Internet (2008), aparecen algunas materias que eran nombradas inicialmente, pero que no tenían una síntesis programática en 1973, además de otras que fueron añadiéndose en las diferentes adecuaciones. Entre estas están: Cine, empaques, televisión, redacción, relaciones humanas, relaciones públicas, sonido y movimiento, técnicas audiovisuales, tipografía, y visualización.

Una de estas asignaturas que se anexaron, es la de Cine de 8 y 16 mm. Con la clave 0081 09. Su síntesis programática es como sigue:

“Al término del curso el alumno planeará y realizará un cortometraje empleando el cine como medio de expresión y comunicación. Participando en forma individual y en equipo en la

¹⁶⁴ P.49 Ídem Ver ANEXO 82 con el manifiesto completo.

realización de un filme de 16 mm. En el que expondrá sus conocimientos técnicos y estéticos para comunicar o informar necesidades o ideas.” (Plan de Estudio 1973 ENAP)

Otra materia incluida perteneciente a Diseño, es la de Empaque y Envase I con la clave 0190 09 en la que su síntesis dice: “Al término del curso el alumnos planeará y desarrollará con precisión el diseño y funcionalidad de cualquier tipo de empaque y envase, partiendo desde la estructuración del diseño hasta la aplicación de elementos gráficos que realcen su apariencia y contenido” (Plan de Estudio 1973 ENAP). Por su parte la de Producción de Televisión I, clave 0431 09 indica en su síntesis que “Al término del curso el alumno conocerá y coordinará los elementos técnicos propios del estudio de televisión hacia una correcta comunicación.” (Plan de Estudio).

En el año 2003 se comenzó a realizar una de las últimas Actualizaciones de los Planes de Estudio¹⁶⁵, se analizaron, diagnosticaron y evaluaron diferentes datos del plan y de los programas con el fin de desarrollar y definir los perfiles de ingreso y egreso, así como los objetivos de la Licenciatura en Artes Visuales. En el año 2005 se trabajó en los contenidos de los programas de asignatura en operación dentro de la ENAP.

El Perfil del aspirante a la licenciatura indica actualmente que es conveniente que haya cursado el Área de las Humanidades y de las Artes en el Bachillerato con un promedio superior a ocho. Entre los requerimientos están la “capacidad creativa y observación crítica, habilidad manual, apreciación estética y en general, facilidad no solo para el dibujo que es un elemento fundamental en los estudios, sino para imaginar y elaborar formas, colores y volúmenes (...)”¹⁶⁶ Se deben reunir también conocimientos generales sobre Historia del Arte y de distintas áreas artísticas.

“Es necesario que cuente con disposición para la investigación, así como tenacidad, capacidad autocrítica y de aceptación a una rutina de trabajo personal, ya que una vez incorporado a la práctica profesional, no tendrá un superior que le indique sus obligaciones y supervise su trabajo. Sin embargo, a menudo podrá colaborar en equipos, por lo que desde la Escuela aprenderá a desempeñar

¹⁶⁵ *Boletín semanal* 6, marzo de 2006; “acciones ENAP/UNAM”, México 2006

¹⁶⁶ http://www.enap.unam.mx/xochimilco/lic_artes.htm 13 de noviembre 2008

actividades colectivas. La Licenciatura en Artes Visuales demanda dedicación de tiempo completo para el estudio, así como efectuar inversiones en equipo, materiales y libros -algunos de alto costo-, indispensables para el desarrollo de las actividades que realiza, primero como alumno, y posteriormente como profesionalista.”¹⁶⁷

Por su parte el Perfil del egresado señala que será un profesionalista que trabajará en su obra individual o en colectivas y “en las áreas de pintura, escultura, estampa, dibujo, video, computación, performance o fotografía; o bien en obras multidisciplinarias, optando por alguna o varias de estas prácticas (...)”¹⁶⁸. Para la escultura se indica que se podrá especializar en el trabajo de cerámica, piedra, metal o plástico, además de la escultura urbana. También se incluye la preparación en Investigación y Docencia. “Sus actividades básicamente están enfocadas hacia el desarrollo, la preservación y expresión artística de la realidad sociocultural del país (...)”¹⁶⁹. Otra posibilidad es la del sector público ya que podrá ser “requerido en los departamentos de arte o diseño de secretarías de Estado, empresas paraestatales, organismos descentralizados, o bien, en instituciones educativas. En el sector privado, se desempeña en despachos de arte y diseño, y en la industria editorial.”¹⁷⁰ También queda establecida como salida la posible búsqueda de nuevas formas y materiales en las artes, así como el enfoque hacia la investigación teórica o historiográfica.

A continuación se presenta un esquema del Plan de Estudio que se está aplicando en el año 2011 y que poco ha variado del de 1973/74. A partir de las materias señaladas, se presentará en el próximo punto una revisión de las distintas materias incluidas en la ENAP, tal como aparecen en los programas realizados por los distintos catedráticos y que trabajaron en la última actualización del año 2007.

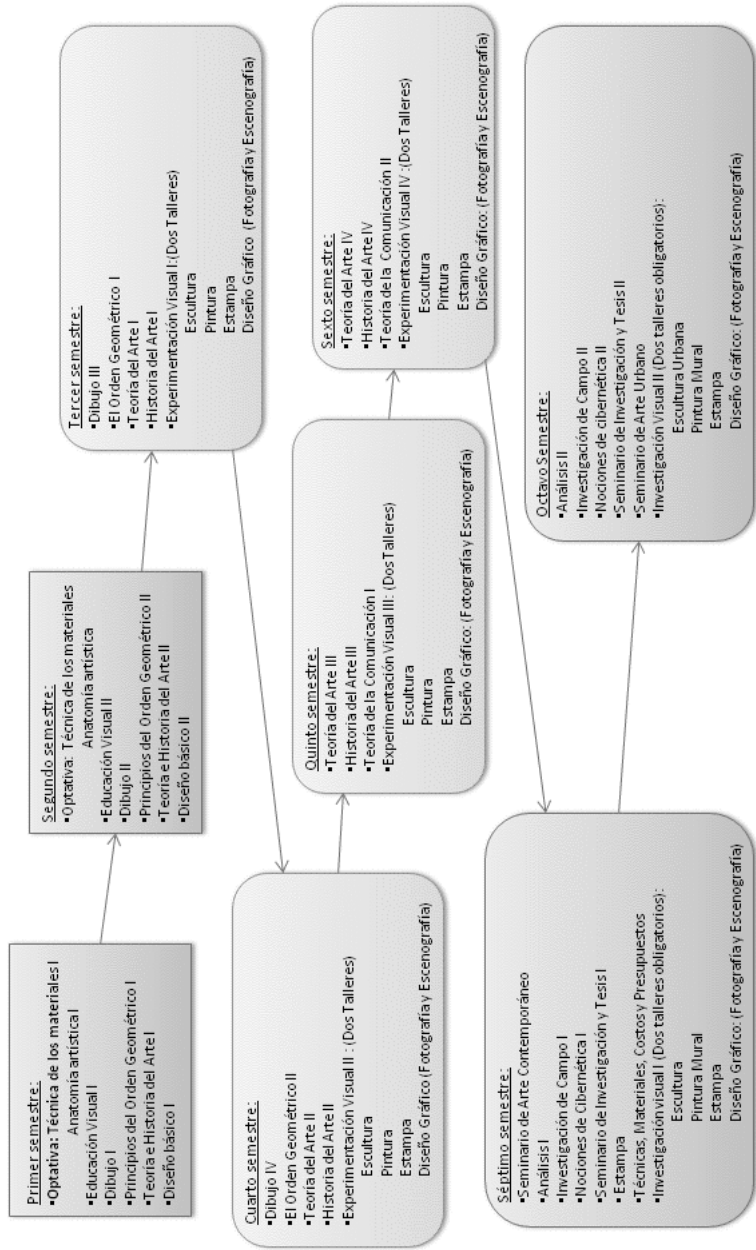
¹⁶⁷ ídem

¹⁶⁸ ídem

¹⁶⁹ ídem

¹⁷⁰ ídem

Universidad Nacional Autónoma de México.
Escuela Nacional de Artes Plásticas. Licenciatura en Artes Visuales
Plan de Estudios Vigente 2011

III.a.e. Programas de asignatura de escultura para la Licenciatura UNAM/ENAP. (Actualización – 2007).

A continuación en este sub-punto se presentaran para su análisis los 15 distintos programas recientemente actualizados, que se están aplicando directamente en los talleres de escultura. Se podrá observar en ellos que ya se incluyen el nombre del catedrático, la fecha de preparación, la descripción general, los objetivos, los contenidos y también se encuentran incorporados, en muchos de ellos, ejemplos de ejercicios a realizar, así como el criterio de evaluación y la bibliografía. Los temas y contenidos de los 15 programas íntegros que se presentan de la licenciatura, serán transcritos en su mayor parte como anexos sucesivos al final del trabajo (ANEXOS 31 al 46), incluyendo la bibliografía total ordenada alfabéticamente que se presenta en ellos.

Estos 15 programas que se revisarán, son en un primer nivel, Experimentación Visual para distintos semestres desde el 3° al 6°: 1. Experimentación visual I, Escultura; 2. y 3. Experimentación Visual II (Enfocados al modelado); 4. Experimentación Visual III (Enfocado a la cerámica); 5. y 6. Experimentación Visual IV. (Enfocado a la cerámica y a la escultura cerámica); 7. Experimentación Visual IV (Enfocado a la cerámica); 8. Experimentación Visual IV (metales). En un segundo nivel, Investigación Visual, para los semestres del 7° al 8°: 9. Experimentación visual III y IV (Enfocado a metales y ensamblajes con tres maestros distintos); 10, 11, 12. Investigación Visual (Escultura en madera); 13. Investigación Visual (Escultura en Piedra); 14 y 15 Arte Urbano (escultura en piedra). Cada materia la da un catedrático distinto, en total son doce catedráticos en la licenciatura y algún programa se desarrolla en dos niveles.

Programas desglosados de escultura de la Licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. 2007

I. El primero presentado es el de Experimentación Visual I. Escultura (Ver ANEXO 31) actualizado en febrero 2007 por el catedrático Manuel I. González Guzmán. Con 20 horas a la semana. Es una materia introductoria del segundo año de la licenciatura para la escultura. Consta de siete temas: 1. Exposición comentada de la materia de estudio. 2. Diagnóstico. 3. Estudio de técnicas, materiales y herramientas. 4. Modelado a planos. 5. Bloque-escultura. 6.

Poliedros-escultura. 7. Proyecto-escultura. En cada uno se indica los objetivos particulares, las actividades de enseñanza, el material didáctico y la verificación del aprendizaje.

El programa está calendarizado (Calendario de Syllabus) en 16 semanas y dos de examen; están puestas las actividades tentativas por días y tres sesiones por semana (lunes, miércoles y viernes) Se sensibiliza y se les enseña a los alumnos a manejar técnicas y materiales con barro, sobre base de madera, a partir de cuerpos geométricos simple a los que se les realiza molde y un vaciado en yeso. Más adelante desarrollan una propuesta de escultura en modelado directo a partir de un proyecto que se analiza. Se tiene contemplado visitar proveedores de materiales. La lista bibliográfica es amplia, 47 títulos, faltando en algunos pocos títulos diferentes datos, como los referidos a las fechas de edición y se encuentran sin orden alfabético. No se muestran acuerdos de evaluación, pero se indica que se evaluarán los trabajos parciales y el cumplimiento e interés mostrado en el semestre.

II. Experimentación Visual II. (Ver ANEXO 32) Mayo 2007. 18 horas a la semana Catedrático Norma Angélica Barragán Gómez. En este programa se indican los objetivos generales: “Entender la construcción formal de la escultura como una forma significativa: A través de un proceso de valoración formal y especulación constructiva, (...)”. Está dividido en tres temas: 1. El volumen: “Entendido como una entidad concreta, una forma que deriva de espacios sociales concretos...”. 2. El espacio: “Entendido como una entidad concreta y temporal que adquiere forma a través de los límites físicos de los volúmenes (...)”. 3. La estructura: Entendida como una totalidad material y espacial (...). Está enfocado principalmente al modelado con arcilla o plastilina.

El Calendario de Syllabus, señala las actividades tres días a la semana, durante 17 semanas y dos de exámenes, en los que se parte del amasado del barro a la elaboración mediante los procedimientos técnicos adecuados de los dos diferentes ejercicios señalados para el semestre. La evaluación está dividida en los temas de Volumen, espacio y estructura, valorando el ejercicio diario en clase, las tareas, la entrega y presentación de los trabajos junto con una bitácora de trabajo del curso. Hay señalados acuerdos de evaluación como el “Seguimiento personalizado del proceso de estudio del alumno. Revisión de volumetrías, piezas en fecha

previamente acordadas. Entrega de bitácora a fin de curso bajo parámetros previamente establecidos. Presentación de tareas”, junto con la “entrega de las piezas finales”. Hay señalados once textos básicos y ocho de apoyo en la bibliografía.

III. Experimentación Visual II. (Ver ANEXO 33). Mayo 2007. 18 horas a la semana Catedrático Juan Martín Vázquez Kanagúsico. En este programa se indica el objetivo general: “(...) significará el proceso reflexivo en la interpretación de la idea plástica y construcción del objeto escultórico. Los temas son cuatro: 1. Construcción de la idea plástica. 2. Proceso escultórico. 3. Interpretación plástica. 4. Modelado de la cerámica. El programa está enfocado al modelado escultórico y cerámico.

El calendario Syllabus marca 17 semanas de clases tres días a la semana en donde se parte del amasado de la pasta cerámica, pasando por la construcción de ejercicios, dos en el semestre, para llegar a la cocción de las piezas a baja y alta temperatura, realizándose pruebas de esmalte. Se contempla una entrega de bitácora de trabajo. La evaluación consta del ejercicio diario en clase, la revisión de los mismos y su entrega junto con la bitácora de trabajo. Los acuerdos de evaluación contemplan el seguimiento del proceso del alumno, la revisión y entrega de los ejercicio acordados, así como de la bitácora, la presentación de tareas y de piezas finales. La bibliografía se señala por temas y consta de 11 títulos básicos y siete de apoyo o consulta.

IV. Experimentación Visual III. (Ver ANEXO 34) Julio 2006. 20 horas a la semana. Catedrático Elena Somonte E. En el contenido se señala el acercamiento teórico-práctico a la cerámica. Se indican distintos temas como: barros y arcilla, color, historia, conceptos escultóricos y técnicas de construcción. Se enfoca hacia el volumen escultórico por medio de ejercicios, desde el modelado cerámico a la cocción en el horno.

V. Experimentación Visual III Escultura cerámica. (Ver ANEXO 35) Febrero 2007. Para 5° semestre. 20 hrs. a la semana. El siguiente programa es de la misma profesora Elena Somonte G. Los objetivos son familiarizar al alumno con los materiales a través de ejercicios, con el fin de que desarrolle su proyecto personal. Están contemplados 5 ejercicios prácticos y reportes sobre ceramistas contemporáneos como investigación. Los temas contemplan: Mezcla

de barro, amasados, técnicas básicas de construcción, uniones, cortes, soportes, etc. realizado por medio de mosaicos en bajo y alto relieve. Se señala la evaluación por medio de la asistencia, reportes y análisis de los ejercicios.

VI. Experimentación Visual IV. Escultura cerámica. (Ver ANEXO 36) Febrero 2007. Para 6° semestre. 20 hrs. a la semana. Prof. Elena Somonte G. El objetivo es que el alumno defina por escrito su proyecto y lo realice. No está calendarizado y se dejan abiertos los tiempos. Se hace énfasis en el proyecto previo y en su desarrollo por medio de los ejercicios, partiendo del boceto hasta su terminación, con análisis y discusión de los mismos. Se marcan actividades extraclases como visitas a exposiciones y reportes sobre ceramistas contemporáneos. La evaluación contempla la asistencia en un 60%, los reportes en un 15% y el análisis y evaluación de la obra terminada en un 25%. La bibliografía consta de un solo libro y fotocopias y apuntes personales.

VII. Experimentación Visual IV (Cerámica). (Ver ANEXO 37) Febrero 2007. Para 6° semestre. 10 hrs. a la semana. Catedrático Soledad Hernández Silva. Como objetivos están la motivación al alumno para la realización de proyectos teniendo en cuenta el contenido: “la forma, el material y la técnica” y la investigación experimentación sobre “materiales de cubierta cerámica” para reforzar proyectos escultóricos. Está dividido en tres temas: 1. Los engobes. 2. Los esmaltes. 3 Axonometría.

La evaluación se dará por la revisión del resultado de los proyectos y la “congruencia con la cubierta cerámica”, así como por la participación en “actividades en equipo y en la carga, descarga y cuidado del horno.” 10%; la entrega de reportes de investigación un 10%; por el trabajo escultórico un 70% y un escrito sin definir 10%. La bibliografía consta de 11 títulos a los que le falta el año de edición y están sin orden alfabético. El programa contiene la calendarización por días, semanas y meses, con la explicación del proceso a seguir en el trabajo (amasado, preparación de engobes con caolín, fundentes y óxidos colorantes, explicaciones y asesoría, pruebas de color, esmaltes, quemadas y trabajo en el taller).

VIII. Experimentación Visual IV (metales). (Ver ANEXO 38) Febrero 2007. 30 hrs. a la semana. Catedrático Margarito Leyva Reyes. Sus objetivos son la aplicación de conceptos teóricos a la

práctica, aplicándolo a un proyecto de escultura sonora.” Los temas marcados son cuatro: 1. “Posibilidades constructivas para crear una escultura sonora. 2. “Elementos primarios del sonido.” 3. Propiedades del acero como materia. 4. Investigación y desarrollo de un proyecto. El proyecto se preparará por medio de maquetas, bocetos, plantillas, corte armado, desbaste y acabados. Se les enseñará el uso correcto de las máquinas del taller. La calendarización será variable de acuerdo a la complejidad de los proyectos y está calendarizado por sesiones, semanas y meses con una propuesta para el desarrollo de dos proyectos escultóricos sonoros. La bibliografía consta de siete títulos en los que falta el autor. La evaluación depende de la asistencia y de la entrega a tiempo de los ejercicios.

MATERIAS DE ESCULTURA DEL 2º NIVEL DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

A continuación para la misma asignatura de Experimentación Visual de la licenciatura, correspondiente al segundo nivel, a partir del séptimo semestre, se muestra el Programa de Escultura aplicable en los semestres V y VI, de la licenciatura, correspondiente al periodo semestral 2009-1, referido al taller de escultura en metal y ensamblaje que dirigen los maestros: Pablo Esteve Kubli, Jesús Mayagoitia y Margarito Leiva en el plantel de Xochimilco:

IX.- PROGRAMA DE ESCULTURA SEGUNDO NIVEL. Taller de Experimentación Visual III y IV (claves 0180 y 0181) (metales y ensamblajes en dos semestres). (Ver ANEXO 39) Profesores: Pablo Esteve Kubli, Jesús Mayagoitia y Margarito Leiva. Contiene una descripción de la materia:

“Proyectos escultóricos conceptuales en volumen y espacio. Comprensión del espacio lleno y vacío por adhesión y sustracción de la forma. Sustentando el modelo en el concepto o tema previamente determinado. Conocimiento de materiales duros y blandos, así como su manejo, aplicación y ensamble: Láminas de metal: aluminio, acero al carbón, latón y cobre; varillas, plásticos, vidrios, madera, PVC, arcilla y objetos encontrados, fotografía y vídeo, etc.”

Entre sus objetivos generales están el formar al alumno conceptual y técnicamente “para que realicen esculturas en diversos materiales (...)”, desarrollar en el alumno capacidades para “estructurar y formar piezas conceptuales, manejando procesos de

construcción, deconstrucción y ensamble mediante diferentes materiales y su combinación.” Desarrollando en el alumno “su propio discurso plástico.” El programa marca también objetivos específicos que el alumno debe lograr, como son el desarrollo de los conceptos y los temas para los proyectos con modelos y bocetos, la “comprensión del espacio, volumen y elementos formales”, el conocimiento de materiales alternativos y el manejo adecuado de las herramientas, así como desarrollar la capacidad para “decidir la técnica y los materiales adecuados.”

Este programa señalan como contenido del curso cuatro puntos basados en teoría y técnica: “1. Revisión histórica de la escultura contemporánea. 2. Elementos formales: punto, línea, plano, (...) 3. Metodología del arte conceptual y 4. Reproducción serial.” El programa continua exponiendo un ejemplo de material (acero al carbón) con sus características industriales y artísticas, el siguiente punto del programa trata sobre la técnica para el trabajo del metal: corte, (tijera, segueta, autógena, disco de corte, etc.), soldadura, desbaste, acabados, etc. Otro punto señalado es el planteamiento de un ejercicio conceptual determinado marcando distintos temas como: Espacio, tiempo, materia, energía; materiales como: ramas de árbol, alambre, mallas metálicas, etc.; y bocetos y maquetas como: dibujos, textos personales, objetivos, etc. La Evaluación se basa en el desarrollo de: los conceptos por medio de dibujos, bocetos y maquetas 40%; la ejecución de dos objetos tridimensionales ensamblados 40% y la asistencia 20 %. La bibliografía que acompaña este programa consta de 15 títulos.

En una entrevista al Mtro. Pablo Estévez Kubli se le preguntó de su experiencia como escultor y catedrático en la ENAP y defendió la construcción como el área de su preferencia:

Pág. 48-49 ¿Cómo ha sido tu experiencia como escultor en la ENAP? (Escuela Nacional de Artes Plásticas de México) “En la escuela hay tres grandes áreas para aprender escultura: el modelado, el desbaste y el área de la construcción. Yo siempre me incliné hacia ésta a través del metal y otros materiales. Para mi es fundamental construir espacios, desplazar el volumen a través de planos con elementos industriales constructivos. Creo firmemente que el área de construcción es la más importante de la escultura. (...) En la posmodernidad el término escultura es una categoría un poco obsoleta. Se ha venido abajo desde la época de los 50 y ahora se habla más de conceptos de tridimensionalidad y están mezcladas la

idea de arte objeto, la instalación y el término escultura. Actualmente ya no se entiende la palabra escultura en el sentido que tenía antes sino, por ejemplo, se habla de construcción, de emplazamientos, intervención del espacio...”¹⁷¹ (Pablo Kubli, entrevistado por Ángel Suárez Sierra. 1989)

Los programas de los talleres en los dos últimos semestres de la carrera, se llaman Investigación Visual, ya que están enfocados hacia la investigación en diferentes sentidos y desde la perspectiva de la talla, ya sea en madera como en piedra.

X. Investigación Visual I (Escultura en Madera). (Ver ANEXO 40). Elaboración 1° de agosto del 2008. Semestre 7°. 2009-1. 10 horas a la semana. Catedrático: Mtra. Ma. Eugenia Gamiño Cruz. El objetivo es “conformar una visión panorámica de las propiedades estructurales y del lenguaje propio de la madera (...) bajo la comprensión del proceso creativo personal (...)” Está dividido en seis unidades o temas: 1. Revisando aspectos teóricos de la madera en la historia del arte, las propiedades físicas y las características del material, su naturaleza y su utilización desde las antiguas culturas. 2. La técnica, las herramientas, la conservación del material y los acabados. 3. El trabajo por medio de la talla, la construcción y el ensamble. 4. El tema: figuración, síntesis, motivación. 5. El discurso plástico. La no figuración, la forma, etc. 6. El proceso creativo: motivación, proyecto, factores formales y de composición, recursos técnicos y materiales, lo escultórico, el proceso de realización.

Entre los objetivos particulares señalados están los de: “formar una visión panorámica de la presencia de la madera, así como la utilización” por parte de distintos artistas para formar las bases y las posibilidades del uso escultórico de la madera, diferenciando sus propiedades particulares y manejando con eficacia los recursos técnicos experimentando con la talla, la construcción y el ensamblaje. El programa señala diferentes actividades de la enseñanza: exposiciones orales, el desarrollo técnico, el análisis de los proyectos, la crítica y la autocrítica. Se señala también diferente material didáctico: imágenes, piezas escultóricas, catálogos de exposiciones, etc. El alumno debe presentar propuestas plásticas, sustentarlas y realizarlas como objeto escultórico y presentando un ensayo teórico. Se indican actividades extra clases como visita a

¹⁷¹ VVAA: Catálogo; *12 escultores finimilenaristas en México*; 16 de julio al 4 de octubre 1998; Museo de Arte Moderno, Edt. La Sociedad Mexicana de Arte Moderno; México, 1998.

exposiciones de escultura, entrega de reportes, visitas a talleres de escultores, recolección de material para el taller y participación en exposiciones del taller.

Este programa contiene más de 20 títulos bibliográficos correctamente ordenado y con los datos completos. La calendarización está desglosada por meses, semanas y días conteniendo el desarrollo del curso por temas y contemplando sesiones colectivas de análisis grupal de los proyectos, dándose orientación, supervisión y asesoría para la realización de las obras, se contempla el desbaste, la talla y la construcción o ensamblaje de la madera. Se solicita la presentación de una carpeta de proyectos realizados durante el semestre. En la evaluación se tiene en cuenta la asistencia del 80%; la entrega de los proyectos ante grupo 20%; la entrega de reportes de visitas a exposiciones, la visita a un taller de escultor, la práctica de recolección de troncos y material para el taller y la participación en exposición 10%; la entrega de un examen escrito 20%; la entrega de la escultura terminada 50%.

XI. Investigación Visual II (Escultura en Madera). (Ver ANEXO 41) Elaboración 1° de agosto del 2008. Semestre 8° 2009-1. 10 horas a la semana. Catedrático: Ma. Eugenia Gamiño Cruz. Este programa se aplica en el último semestre como continuación del 7°. Entre sus objetivos principales están el desarrollo de obra escultórica en madera bajo una sustentación teórica para aplicar sus conocimientos en la investigación y la producción. Los temas presentados son dos: 1. Estructuración del objeto escultórico, dividido a su vez en distintos subtemas: sustentación teórica, estructuración de las propuestas, solución de formato en contexto (objetual, proyecto urbano, transitable, o instalación de sitio), análisis y aprobación de la propuesta. Entre los objetivos particulares esta la sustentación teórica del proyecto personal. 2. Realización del objeto escultórico: con los subtemas: selección del material, trabajo y desarrollo técnico, acabados.

El programa está enfocado al desarrollo del objeto escultórico y su afirmación conceptual. La evaluación consta de: asistencia mínima del 80%, participación y presentación de proyecto 20%, vista a exposiciones señaladas y entrega de reportes 20% y entrega de la escultura 50%.

En el programa hay 20 títulos bibliográficos señalados con

todos los datos completos; también está calendarizado por días, con el desarrollo por temas expuestos sintéticamente, como por ejemplo lo señalado para el día miércoles, que dice lo siguiente:

“Presentación de proyectos individuales para su análisis. Sesión de trabajo grupal de análisis colectivo. Explicación durante el análisis grupal, de los factores estructurales del objeto escultórico, dimensiones, materiales y acabados, temática, composición, lenguaje de material, concepto, entre otros.”

En el mismo programa se contempla como metodología de enseñanza, la asesoría y la supervisión técnica de las distintas actividades como son: el desbaste, la talla en madera o el ensamblaje, posteriormente el lijado o texturizado de las piezas escultóricas, y finalmente el entintado o quemado de la madera, el acabado natural al aceite o a la cera, acabado piano con lama mate, semimate o brillante. Se pide en el curso la entrega de una carpeta de proyectos realizados durante el semestre en donde se presente el proceso creativo.

XII. Investigación Visual II (Escultura en Madera). (Ver ANEXO 42) Elaboración 1° de agosto del 2008. Semestre 8° 2007-1. 10 horas a la semana. Catedrático: Gastón González Cesar. Los objetivos son “que el alumno conozca y aplique elementos de composición en la escultura en madera. Entre los temas que señala están la conceptualización de las ideas, los valores formales en la escultura en madera. El volumen y el espacio. Los objetivos particulares: desarrollo del concepto, aprender la valoración estructural del volumen y reflexionar sobre las propuestas personales. Las actividades de enseñanza se enfocan en la revisión y análisis por parte de alumnos y profesor de los bocetos presentados. Señala material didáctico conformado por revistas, catálogos y audiovisuales. Como actividades extraclases se marcan la visita a escultores, fotografías de espacios urbanos e interiores de obras escultóricas. Se dan 18 títulos bibliográficos sobre estética y escultura. La evaluación está basada en el análisis de proyectos por el grupo 15%, reporte de lecturas 15%, análisis de obras de escultores 30% y reporte de escultura urbana 40%.

El programa está calendarizado por días, señalando los correspondientes para la presentación y el análisis de bocetos, el desarrollo del trabajo con la asesoría técnica para abordar el material y el uso de herramientas, así como los días de revisión y supervisión

del trabajo durante el proceso. Los trabajos se califican en grupo. Los títulos bibliográficos están sin algunos de sus datos, como son la editorial, y la fecha de edición.

XIII. Investigación Visual I (Escultura en Piedra). (Ver ANEXO 43) Elaboración 1° de agosto del 2008. Semestre 7° 2007-1. 10 horas a la semana. Catedrático: Lilia Lemoine Roldán. Señala las características para el ingreso al taller entre las que se encuentra “haber cursado talleres de modelado y construcción” en los semestres anteriores y comprometerse con las actividades individuales y grupales. Entre los objetivos generales se encuentran “el desarrollo conceptual y técnico del alumno. Incrementar una actitud analítica respecto a sus propuestas (...)”. Las unidades temáticas son cinco: 1. Materiales. 2. Concepto de la piedra en la historia de la escultura. 3. Los bocetos para la talla. 4. La talla directa (procedimiento, opciones, herramientas, equipo, desarrollo) 5. Acabados y montajes. En el programa se indican los objetivos particulares entre los que se anotan: el conocimiento de diferentes tipos de rocas, conocer lugares (canteras, procesamiento y adquisición), entender el proceso de la talla directa, “participar en el proceso de factura de los cinceles”, terminar completamente una obra y su montaje. Entre las actividades se indican clases en donde se revisarán distintos puntos como la escultura en piedra y en la historia, definición de conceptos, los bocetos, maquetas y modelos, equipo de seguridad y herramientas, visita de taller de herrero. Como práctica escolar se marca *La Ruta del Ónix*, el ejercicio de la talla en clase y la presentación final de la obra. Para la evaluación “se considera la asistencia y la participación en todas las actividades realizadas dentro y fuera del taller.” La terminación de la pieza desarrollada y su presentación. Se indica evaluación grupal o “en el ámbito de la o las exposiciones que se lleven a cabo con la obra de los alumnos”. La bibliografía consta de 10 títulos.

XIV. Investigación Visual II (Arte Urbano) Escultura en piedra. (Ver ANEXO 44). Elaboración 10 de febrero del 2007. Semestre II 8° 2007-1. 20 horas a la semana. Catedrático: Lilia Lemoine Roldán. Objetivos: Como continuidad del semestre anterior de talla en piedra, este está enfocado preferiblemente a la escultura y arte urbano, continuando el desarrollo conceptual y técnico del alumno con respecto a su propia obra, capacitándolo para realizar propuestas claras y rigurosas. Los temas que se tratan son cinco: Ensamblaje, abarcamiento espacial, interespacios y talla directa. Los objetivos

particulares señalados son el “mayor aprovechamiento de los materiales” por medio del ensamblaje, manejar un discurso escultórico en base a relaciones espaciales y la utilización de diferentes bloques, logrando eficazmente un acoplamiento de piezas irregulares. Entre las actividades señalan la selección de materiales, la realización de plantillas, cortes rectos o en ángulos con máquina, desbastes de piezas, acoplamiento y rectificado, acabados y montajes para exposición. Se indica algún material didáctico como: bibliografía, pizarrón, demostraciones prácticas, presentaciones en Power Point, etc. Se pide una bitácora de trabajo con cédula y fotografía de la obra. Se marcan como actividades extraclase la visita a talleres, exposiciones y a sitios con escultura pública. La Evaluación consiste en: “síntesis, comentarios y dudas de lecturas/ ensamblaje 20%; una pieza terminada 20%, Boceto, modelo o plantilla y proceso 20%, Montaje in situ 10% y presentación de la obra con cédula y etc. 10%. Se apunta que el proceso puede ser tardado por complejo y se restarán puntos por no cumplimiento con las entregas.

Se presenta una lista de 10 libros y la calendarización está desglosada por sesiones, como por ejemplo: “Comenzar a utilizar equipo eléctrico y/o neumático” o “Definir concepto”, Terminar plantillas y comenzar cortes con esmeriladora”, Terminar modelo en yeso o en espuma de poliestireno”, “Terminar y fotografiar piezas montadas”, etc. En este segundo semestre y último en sus estudios que corresponde al 8°, se señala que se “motivará (al alumno) para que aplique, en lo posible diferentes procedimientos, inclusive creando un acercamiento a nuevos recursos tecnológicos”

XV. Investigación Visual II (Escultura Urbana). (Ver ANEXO 45) Elaboración 10 de febrero del 2007. Semestre II 8° 2007-2. 20 horas a la semana. Catedrático: Kiyoto Ota Okuzwa. Objetivos: “el alumno realizará un proyecto de investigación sobre escultura pública, en base al objetivo de la Investigación Visual (Talla en Piedra) que es: realización de una o más esculturas en piedra, expresando el CONCEPTO de cada alumno.” Los Temas son tres: 1. (3 semanas) escultura pública en general, análisis y explicación del carácter público, como actividades señalan investigación con fotografías, mesa de discusión para analizar esculturas públicas nacional e internacional. Material didáctico: por medio de libros, revistas, fotografías, Internet, etc. verificándose el aprendizaje por las exposiciones de los alumnos y la mesa de discusión. Se realizarán

visitas a lugares con escultura pública. 2. (6 semanas) maqueta de escultura pública en piedra con elaboración de maqueta para un proyecto de escultura pública, adaptación a la piedra y a un lugar específico, por medio de fotografía y computadora. Se dará asesoría por parte del profesor. 3. evaluación del proyecto (2 semanas) evaluación con participación de todos los alumnos, analizándose la funcionalidad de cada maqueta de escultura pública en el espacio seleccionado. La bibliografía indica tres títulos y diferentes páginas de Internet. La evaluación consta de lo siguiente: Mesa de discusión en la 1ª etapa 25%. Realización de la maqueta 25%. Investigación en trabajo de campo 25%. Fotomontaje de la maqueta 25%

Bibliografía recopilada de los programas de la Licenciatura en Artes Visuales. Programas de los talleres de escultura: Se presenta como ANEXO 46 la lista bibliográfica, completa, reunida y ordenada alfabéticamente de los diferentes 15 programas de talleres de escultura vigentes presentados antes. La bibliografía consta de un total de 164 títulos, junto con algunas direcciones de Internet y de revistas especializadas, así como apuntes personales de algunos de los maestros. En algunos títulos presentados en los distintos programas, falta el nombre del autor, en otros el año de edición y la editorial. Salvo en un par de excepciones los títulos en los programas de asignatura no están ordenados alfabéticamente. Los temas que se encuentran son de tipo: técnico, monografías, historia del arte, estética, catálogos, metodologías, procesos, sociología, filosofía, etc. dependiendo de cada uno de los maestros.

III.a.f. Modalidades de titulación para la Licenciatura ENAP:

Una innovación importante para la licenciatura en Artes Visuales de la ENAP, fue la implementación de nuevas modalidades de titulación. Con ello se pretendió lograr un incremento de alumnos titulados al término de sus estudios, ya que el porcentaje general de los últimos años había sido muy bajo. En el 17 de Junio del 2004 bajo la dirección de la Dra. Luz del Carmen Vilchis Esquivel, se aprobaron por el H. Consejo Técnico de la Escuela, once distintas opciones en la titulación para la licenciatura en Artes Visuales, que se transcriben en el ANEXO 78 y que de alguna manera han hecho más eficiente la titulación del alumno, ya que anteriormente era exclusivamente por defensa de tesis. Quedando ahora la titulación

con distintas opciones, se favorece el aumento del porcentaje de titulados, estas comprenden entre otras las siguientes: por medio de tesis o tesinas, investigación, seminarios, examen general, por créditos y alto nivel académico, por actividades de apoyo a la docencia, por trabajo profesional, por continuidad en estudios de posgrado, por servicio social, etc. No obstante en ello se refleja el que algunos alumnos no tengan la metodología de investigación adecuada para realizar una tesis escrita cuando llegan al posgrado.

III.b. El Posgrado en Artes Visuales ENAP/UNAM:

La Maestría en Artes Visuales como se expuso antes, tiene sus antecedentes con la puesta en marcha del programa de posgrado de la ENAP en 1968, con una modificación en 1971, la misma que hasta la actualidad funciona, salvo por la extensión de los estudios a cuatro semestres hecha en 1995, con el propósito de que los alumnos dispusieran de más tiempo para llevar a cabo sus estudios. Cabe señalar que dicho plan fue el resultado de un proyecto encabezado por las autoridades de la Academia, con el propósito de adecuar los estudios con los lineamientos generales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El Reglamento General de Estudios de Posgrado fue aprobado por el H. Consejo Universitario el 11 de septiembre de 1986, como el marco legal que regula los estudios de posgrado de la ENAP/UNAM, este fue derogado en 1996, a fin de crear un nuevo Reglamento, modificado acorde con las necesidades más recientes. El nuevo Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue aprobado por el Consejo Universitario en su sesión del 14 de diciembre de 1995 y publicado en la Gaceta UNAM del 11 de enero de 1996 y se conformó con 55 artículos y 8 transitorios, distribuidos los primeros en seis Títulos y sus correspondientes Capítulos.

En dicho Reglamento se establecen las características y organización de los estudios de maestría y doctorado.

“Para la Universidad contemporánea, los estudios de posgrado representan la cúspide del proceso educativo. En el posgrado se articulan y conjugan, en su más acabada expresión, la enseñanza y la

investigación; a él acuden quienes desean alcanzar grados superiores de cultura, de perfeccionamiento y profundización en sus conocimientos profesionales y, particularmente, quienes desean orientarse en el camino de la creación intelectual. Por su importancia en la formación de profesores e investigadores, el posgrado es factor esencial para la actualización, el crecimiento y la reproducción de la propia Universidad, dentro de un proceso siempre renovado que mantiene viva la creatividad y la propia academia.” (ENAP/UNAM Reglamento General de Estudios de Posgrado; México, 1997)

El plan de 1971 que comprendía dos semestres fue vigente hasta 1995. Con las adecuaciones de 1998 se incorporaron dos instituciones de la UNAM al posgrado, Maestría y Doctorado en Artes Visuales, quedando conformado por: -Escuela Nacional de Artes Plásticas –Instituto de Investigaciones Estéticas y –Facultad de Arquitectura. Y también se firmó un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia, Facultad de Bellas Artes, (San Carlos), para promover el doctorado en Bellas Artes de la UPV entre la planta docente de la ENAP, y crearlo en las Artes Visuales de la UNAM.

Las Vertientes de Investigación en el posgrado son aplicadas a las cinco ramas de las Artes Visuales de la ENAP:- Pintura - Gráfica - Escultura - Arte Urbano - Comunicación y Diseño Gráfico (a partir del 2008/9 se incluye la fotografía)

Aunque en las distintas áreas señaladas de las artes visuales se comparten los mismos objetivos generales del programa, los diferentes campos de conocimiento abordan problemáticas específicas en cada caso, siendo los señalados en el caso de la escultura, además de las técnicas tradicionales, los nuevos conceptos y propuestas alternativas y contemporáneas del manejo del espacio.

La Maestría en Artes Visuales comprende materias como talleres de experimentación plástica, seminarios, cursos monográficos y cursos con temas selectos. En los talleres se fomenta la actividad teórico-práctica; solucionando problemas o realidades concretas. Los cursos monográficos permiten analizar con profundidad temas específicos del campo de las artes visuales. Los cursos de temas selectos, complementan y actualizan la formación de los estudiantes; estos pueden ser intercambiados por los de otros programas académicos a partir del tercer semestre. Las asignaturas pueden ser obligatorias y optativas; las primeras forman el eje básico

de la formación del estudiante y las segundas fortalecen el enfoque disciplinario que eligen los alumnos.

De acuerdo al *Análisis técnico de los Planes de estudio de Maestría en Artes Visuales en Escuela Nacional de Artes Plásticas*, (2002) realizado por la ENAP y por la Dirección General de Evaluación Educativa. UNAM/ENAP, que será revisado más adelante, la mayoría de los Programas de la maestría de la ENAP contienen el título, el objetivo general, temario, bibliografía, método de enseñanza y aprendizaje, y procedimiento de evaluación.

Los talleres de experimentación plástica del posgrado y por consiguiente los de escultura: Talla en madera, labra en piedra, metales y construcción, modelado en cera para fundición, textiles, esmalte en metal, a los que se les ha añadido recientemente el de cerámica, contemplan la realización de proyectos para generar productos concretos con base en una investigación, que busca la vinculación conceptual-práctica. Como optativos desde el 2008, están el de medios alternativos no convencionales, contemplando la instalación. En gran parte de ellos, se establece como método de enseñanza la asesoría, la exposición y la discusión grupal.

“Para la evaluación, se establecen diversos criterios y procedimientos como la participación, la calidad y la asistencia; así como la auto evaluación, la presentación de trabajos finales y carpetas. A través de los talleres se fomenta la actividad teórico práctica para que los estudiantes se sitúen ante problemas o realidades concretas a las cuales dar solución.”¹⁷²

Los objetivos, el perfil de ingreso y egreso, así como la estructura curricular y los programas de las distintas asignaturas están definidos como veremos más adelante.

Maestría en Artes Visuales Escultura - ENAP/UNAM: El estudio de este campo es de suma importancia por la generación de propuestas alternativas, como las ambientaciones e instalaciones; además de que el programa del posgrado incluye tres modos fundamentales de producción escultórica: a. la talla directa o desbaste, b. el modelado paralelo con la fundición y c. la

¹⁷² Dirección General de Evaluación Educativa. Escuela Nacional de Artes Plásticas. Análisis técnico de los planes de estudio. Licenciatura en Artes Visuales. Maestría en Artes Visuales; México, 2002.

construcción o ensamblaje. También se abordan los procedimientos alternativos que derivan de la evolución de los materiales, así como se contempla el uso de nuevas herramientas mecánicas y eléctricas.

La escultura en la maestría se contempla como una de las áreas de conocimiento fundamentales dentro de las Artes Visuales:

“(…) arte cuya vasta tradición ha dado ejemplos sobresalientes a escala universal. Actualmente en la ENAP se cuenta con varios talleres de escultura incluyendo el de talla directa en piedra y madera, el de metales, cerámica y el que podríamos llamar constructivo, en los cuales se generan constantemente propuestas alternativas, entre las que se cuentan las ambientaciones e instalaciones, géneros de entorno apegados a un enfoque eminentemente contemporáneo, al cual se abre la ENAP.” (Página de Internet del posgrado en Artes Visuales de la ENAP/UNAM (2007))

Según el Artículo 13° del Reglamento de Posgrado, los estudios de maestría formarán alumnos para la investigación universitaria, la docencia de alto nivel o la producción profesional:

“(…) proporcionarán al alumno una formación amplia y sólida en la disciplina y tendrán al menos uno de los siguientes objetivos: iniciarlo en la investigación; formarlo para el ejercicio de la docencia de alto nivel; o desarrollar en ellos una alta capacidad para el ejercicio académico o profesional.” (ENAP/UNAM: *Reglamento General de Estudios de Posgrado*; México, 1997)

Los Objetivos Generales señalados en la Escuela Nacional de Artes Plásticas (2007) para el posgrado (Ver ANEXO 79) son entre otros puntos los siguientes: Preparar académicos formados en y para la investigación, que repercutan en “la producción, distribución y consumo de las artes visuales,” así como en la vinculación de la investigación y la docencia en universidades.

Como podemos ver en las líneas anteriores los objetivos del posgrado están dirigidos principalmente hacia la investigación de calidad, relacionada con las artes visuales en las universidades tanto nacionales como extranjeras, así como en la formación de académicos capacitados para estudiar y vincular la docencia y la investigación con el ámbito social y cultural del país. Desarrollar y formar profesionales capaces de vincular también la teoría y la práctica de las artes visuales, fundamentando con rigor la crítica y la

producción artística.

III.b.b. La Investigación en la ENAP.

Esta es una de las vertientes más importantes en la UNAM y en México, a pesar de los bajos presupuestos que dentro de la investigación general se destinan al arte. En la ENAP encontramos distintas orientaciones en la investigación como son por ejemplo: el estudio, clasificación y conservación del acervo de la Antigua Academia de San Carlos, que realiza el departamento de curaduría y que sirve como apoyo fundamental para llevar a cabo esta tarea, para su ampliación se edificó un nuevo edificio anexo en la misma calle Academia n° 32 con talleres y laboratorios de restauración y conservación:

“La Escuela Nacional de Artes Plásticas es poseedora de una colección de grabados originales europeos. Los hay del siglo XVI al XIX e incluye las escuelas española, francesa, inglesa, italiana, alemana, flamenca y holandesa. Tiene también la nutrida colección de escayolas, medallas y troqueles, así como los dibujos originales de Maestros y alumnos de finales del siglo XVIII a principios del XX. De igual modo, se cuenta con planchas y grabados del XIX. Con todo este material se ha llegado a proyectar el Museo Universitario de la Academia, en el local de las antiguas galerías que actualmente se encuentran en restauración. (...) Estas instalaciones han permitido el rescate de importantes obras y su función es permanente.” (Página de Internet del posgrado en Artes Visuales de la ENAP/UNAM (2005)

Como ya se indicó antes, durante el año 2010 se inauguró con motivos de los cien años de la UNAM el Museo: San Carlos Centro Cultural (SCCC).

Además de esta labor basada en el estudio y conservación del acervo de la Antigua Academia, los estudiantes de la maestría llevan a cabo investigaciones en todas las cuestiones referidas a las artes visuales (museología, historia, semiótica, estética, sociología del arte, procesos técnicos, etc.), ya sea desde los distintos talleres (escultura, pintura, grabado, fotografía, etc.), o desde la óptica teórica apoyada por las asignaturas enfocadas en distintos aspectos del arte (seminarios de arte contemporáneo, de análisis de la forma, de

investigación visual, sobre diseño gráfico, de arte urbano y de tesis.) o por medio de nuevas tecnologías como el centro de cómputo, uno de sus fines importantes de la Maestría en Artes Visuales es la realización de la tesis.

“En el aspecto teórico, existen materias que busca dar rigor a los proyectos de investigación: (...) así como cursos monográficos enfocados a tópicos de apoyo (...).el actual programa de estudios de posgrado tiene contemplada la culminación de la Maestría en dos años, al término de los cuales el alumno presenta una tesis teórica o una teórico-práctica; en este último caso, todo estudiante tiene la oportunidad de solicitar una sala de las siete que actualmente dispone el posgrado, para mostrar el trabajo producido a lo largo de los dos años que duran sus estudios. (...)” (Ídem)

Sin duda la investigación dentro del área de las artes a nivel universitario es importante en una sociedad, ya sea a nivel teórico-práctico, fundamentadas en la práctica experimental acompañada de una reflexión teórica, a la que está íntimamente unida; o bien, desde su expresión como los *lenguajes* o los *procesos*, entendiendo los lenguajes como las diversas maneras de combinar o codificar los elementos específicos de las artes plásticas (las técnicas, los materiales, los lenguajes y los procesos). La investigación puramente plástica pertenece a un campo fundamental libre, que no tiene límite ni en la elección de temas ni en el método elegido para desarrollarlo. El acercamiento teórico a la escultura en la universidad se da principalmente en las investigaciones destinadas a la elaboración de las tesis de licenciatura, maestría y con mucho más rigor en las doctorales.

Muy importante para el desarrollo de la tesis es el apoyo que reciben los estudiantes de los tutores académicos, que sirven de guía en el complejo proceso de investigar y escribir el documento. Desde una perspectiva humanista se pretende formar al estudiante, con un sentido ético y de servicio social, de acuerdo a las necesidades actuales del país. Se busca también que los egresados puedan ejercer la producción artística profesional dentro de diferentes campos: Empresas de publicidad, en centros de producción multimedia, en medios televisivos, en instituciones culturales como museos, fundaciones y universidades, etc. De la ENAP han salido destacados artistas en diferentes generaciones que incluso han sido docentes en la misma institución, u obtuvieron becas nacionales o internacionales:

“Todo el proceso por el que pasa el estudiante, es supervisado por un tutor académico, el cual funge como guía y mediador entre los procesos escolarizados y la producción personal, permitiendo con esto que cada alumno pueda tener una visión crítica de su desempeño, así como un interlocutor permanente que se ha de dar a la tarea de detectar los aciertos y errores tanto en la reflexión teórica como en el trabajo práctico de su tutelo.

Actualmente, la Escuela Nacional de Artes Plásticas pretende dar a su posgrado a través de sus recursos humanos y de infraestructura, un enfoque educativo eminentemente humanista, formando profesionales de las artes visuales y del diseño gráfico con un perfil ético que responda a las necesidades actuales de la sociedad. Este fin sin duda se ha visto reflejado en la participación de sus egresados en los distintos campos de las actividades cotidianas, generando bienes culturales que día con día van teniendo fuerte incidencia en la toma de consciencia de los individuos, hecho que permite reconsiderar la labor de los artistas visuales como fundamental.” (Ídem, 2005)

Una adecuación importante se dio en 1999 cuando los estudios de Maestría se modificaron y se preparó un nuevo reglamento de posgrado, para que otras instituciones se vincularan con el Posgrado de la ENAP (La Facultad de Arquitectura y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM) y se pudieran aplicar convenios con otras universidades tanto nacionales como extranjeras, como por ejemplo con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, con lo que se fortaleció la investigación de alto nivel, buscándose desde entonces la creación de un Doctorado en Artes Visuales:

“(…) Con esta vinculación se han reforzado las vertientes de investigación que tocan el quehacer arquitectónico espectros historiográficos, así como todo tipo de análisis alrededor del fenómeno artístico, esto ha dado mayor rigor y riqueza a los documentos que surgen de las investigaciones.

Uno de los puntos más importantes de la actividad del posgrado es el intercambio académico con otras instituciones, nacionales y extranjeras. Por ejemplo, actualmente se tienen vínculos con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, España, con quien llevamos a cabo un intenso programa de exposiciones, además de un Doctorado en el que se prepara al cuerpo docente que dirigirá el próximo Doctorado en Artes Visuales, que habrá de impartirse en nuestra institución. Cabe precisar que ya se cuenta con una lista de Doctores de esta Institución que

participarán en el sistema tutorial. Por su lado, se han entablado actividades con universidades de Estados Unidos y Canadá. En resumen, el posgrado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas pretende reafirmarse académicamente como una de las instituciones educativas dentro del campo de las artes visuales con mayor tradición en el Continente Americano, a la que podrán seguir llegando estudiantes nacionales y de múltiples países, haciendo de sus talleres y sus aulas un enclave de la Universidad, donde se formen los productores visuales que requiere la sociedad actual.” (Ídem)

En la presentación del Posgrado ENAP, que aparecía en Internet en el 2003, se podía leer su vocación enfocada a la formación de especialistas en el campo de las Artes Visuales:

“Hoy más que nunca es necesario que el profesional de las artes -y de manera precisa el profesional de las artes visuales-, tenga acceso a una preparación que le permita dar rigor a su labor con el fin de que ésta pueda seguir ocupando un lugar relevante en el concierto de las disciplinas humanas.” (Ídem, 2005)

-Las Vertientes de Investigación en el Posgrado de Artes Visuales de la ENAP/UNAM, señaladas en la página de Internet 2005, son las 25 que siguen, aunque se continúan ampliando:

“El siguiente listado registra sólo algunas de las establecidas formalmente:

- Teoría, análisis y crítica en las artes visuales el diseño y la comunicación visual
- Experimentación técnica y en materiales
- Discurso museográfico y dinámicas museológicas
- Nuevas tecnologías aplicadas a las artes visuales
- Didáctica de las artes visuales, el diseño y la comunicación visual
- Métodos y sistemas en el diseño y la comunicación visual
- Tecnología para el diseño y la comunicación visual
- Enfoques historiográficos de las artes visuales, el diseño y la comunicación visual
- Enfoques formales, semióticos y perceptuales de las artes visuales, el diseño y la comunicación visual
- Teoría y análisis del proceso creativo
- Estudio de la cultura a partir de las manifestaciones visuales
- Documentación y conservación del acervo artístico de la Antigua Academia de San Carlos
- Documentación y conservación de la biblioteca de la Antigua

Academia de San Carlos

• Medios no convencionales en las artes visuales, el diseño y la comunicación visual.”

Las líneas de Investigación desarrolladas en la Facultad de Arquitectura para las Artes Visuales de la ENAP, son las siguientes:

- “Análisis, Teoría e Historia de la Arquitectura
- Enseñanza de la Arquitectura
- Historia y presente de la Ciudad de México
- Vanguardia en la Arquitectura Nacional e Internacional
- Diseño asistido por computadora
- Diseño y Medio Ambiente
- Arquitectura y Sociedad
- Nuevas tendencias en la Arquitectura
- Restauración Histórica
- Teoría y Crítica de la Restauración
- Patrimonio Cultural y Calidad de Vida.” (Ídem)

La investigación en Arte es problemática y despierta desconfianza:

“(…) surge como conflicto cuanto se pretende que la creación, sin cuestionarse si lo es o no, se identifica con la investigación.

Son tantos los que se ocupan del Arte y son tan numerosos los que pretenden tener algo que decir al respecto, (críticos, galerías, museos, artistas, coleccionista, políticos, publico, en general...) que tratar de precisar lo que es, o debe ser, o puede ser la investigación en este campo que aparece como una pretensión y levanta polémica inmediata.”¹⁷³

Las tesis de Maestría en Artes Visuales de la ENAP

Desde 1980 al 2010 hay registradas en la biblioteca del Posgrado en Artes Visuales de la ENAP, un total de 56 tesis relacionadas directamente con la escultura (VER ANEXO 83). Estas (48 tesis hasta el 2009) abordan muy diferentes temas y fueron desarrolladas a lo largo de 29 años como sigue:

¹⁷³ P.57-58 José Luis Tolosa: “Modelos de investigación en Bellas Artes” pp.57-86; en: VVAA: *La Investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones a un debate*; Grupo Editorial Universitario; España, 1998

Año	Tesis Maestría ENAP	otras
1980	1	
1982	1	
1989	2	
1990	1	
1991	2	
1992	1	
1993	1	
1994	4	
1995	2	
1996	2	
1997	1	
1998	1	
1999	1	1 Lc. U. del Claustro Sor Juana
2000	2	
2001	4	
2002	3	
2003	2	
2004	5	
2005	3	
2006	1	1 arte urbano UNAM/ENAP
2007	3	
2008	2	1 Doctoral U. A. de Zacatecas
2009	3	
2010	5	
Totales	53	3

III.b.c. Programas de talleres de escultura del Posgrado ENAP/UNAM

En este subpunto se revisarán y analizarán los programas que se aplican en los distintos talleres del posgrado en Artes Visuales de la ENAP. Primero serán presentados cuatro programas generales, a modo de síntesis, estos primeros son los correspondientes a los cuatro semestres de los estudios de maestría; a partir de los cuales los distintos catedráticos elaboran los propios de manera individual, y son los que presentan adaptados a partir de la experiencia personal. La información de este subpunto fue solicitada a la Secretaría del

Posgrado en Artes Visuales del Plantel Antigua Academia de San Carlos. (Ver ANEXO 47)

“Los programas de los talleres contemplan la realización de proyectos para generar productos concretos con base en una investigación, buscando la vinculación conceptual-práctica. Asimismo, en gran parte de ellos, se establece como método de enseñanza la asesoría, la exposición y la discusión grupal. En cuanto a la evaluación, se establecen diversos criterios y procedimientos como la participación, la calidad y la asistencia; así como la autoevaluación, la presentación de trabajos finales y carpetas.”¹⁷⁴

A continuación se presenta la síntesis programática general de los programas del posgrado en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, referidos a los talleres obligatorios de escultura Experimentación Plástica.

Cada una de las materias equivale a 9 créditos.

Los cuatro programas del posgrado Experimentación Plástica (I, II, III y IV) que se muestran en el ANEXO 47, están estructurados de manera desglosada, señalando primero los Objetivos generales entre los que se encuentran: el “desarrollo de proyectos escultóricos” “relacionados con la investigación personal” de los mismos “por medio de los diferentes medios y procesos técnicos” de cada taller, así como el “desarrollo de la idea y el concepto”. Se indica también que se le proporcionará al alumno los medios adecuados para la realización de los proyectos, aunque esto no siempre es así debido a las limitaciones de los mismos talleres del posgrado. Se marca dentro de los objetivos, la revisión de la escultura en el contexto urbano y arquitectónico, por último se marca también el desarrollo de “estrategias de investigación y experimentación orientadas a la intervención de un espacio urbano.

Se presenta también de manera sintética en el temario general, que contempla calendarizado en grupos de semanas, diferentes puntos como: el *Proyecto* “planteamiento del problema de investigación, referencias y preparación de bocetos”, materiales y herramientas; el *Proceso* que contempla el desarrollo técnico, el registro y la terminación; y la *Carpetas* como entrega final con

¹⁷⁴ ENAP/UNAM: *Proceso de evaluación y actualización del Plan de Estudios del Programa de Posgrado en Artes Visuales*; Dirección General de Evaluación Educativa; México, 2004

requisitos específicos, estos puntos son prácticamente los mismos en los dos primeros semestres con variaciones en los objetivos generales. Para el tercer y cuarto semestre el temario se divide en *Proyectos*, *Procedimiento* (se marca la realización de bocetos y prototipos como una maqueta definitiva) y *Carpeta final* (se indica por último la utilización de la fotografía para el registro y un escrito a máquina con la explicación del desarrollo de la propuesta.)

Se presenta también en los programas de Experimentación Plástica el método de enseñanza y aprendizaje, esto se describe para los dos primeros semestres como la “búsqueda de referencias propias, desarrollo crítico de los proyectos de investigación (...) asesoría técnica y conceptual durante el proceso escultórico, revisión de la escultura en la historia del arte, vistas a exposiciones,” etc. Para el tercer semestre se indica: la revisión de bibliografía y catálogos, el análisis y la síntesis de la investigación personal por medio de la observación y la exposición de temas, junto con la aplicación de la técnica adecuada en el proceso escultórico. Y para el cuarto semestre se anota la “individualización de la enseñanza mediante el análisis crítico de los proyectos personales (...) en relación al espacio urbano”, junto con la realización de una maqueta definitiva.

En los cuatro modelos de programas de Experimentación Plástica del Posgrado se marcan los procedimientos de evaluación, teniendo en cuenta la participación y asistencia, la presentación del plan de trabajo, los bocetos y maquetas, así como el desarrollo completo de los procesos escultóricos y la presentación final de una carpeta con el registro y un texto explicativo.

En total los cuatro programas contienen 21 libros y 5 catálogos (Ver ANEXO 48) que están señalados como la bibliografía básica de los talleres de Experimentación Plástica del Posgrado en Artes Visuales, independientemente de la bibliografía específica que se da en los programas personalizados por los distintos maestros que se verán más adelante..

III.b.d. Programas de escultura vigentes en el semestre 2009-2 del Posgrado en Artes Visuales de la ENAP/UNAM.

Experimentación Plástica I, II, III y IV; y los talleres Optativos de escultura en la Maestría en Artes Visuales de la ENAP.

Es común que los catedráticos de escultura tengan dos grupos de alumnos, unos para experimentación y los otros en el taller optativo. Los grupos de alumnos suelen ser pequeños ya que la población que ingresa a dicha área es de las más bajas en la maestría junto con la de Arte Urbano. Estos programas son los que están vigentes en el día de hoy (marzo 2009) aunque lógicamente, están en continua revisión en el colegio de escultura, aunque tendremos que señalar que algunos de ellos no se han modificado, en su esencia, desde hace muchos años.

I.- MAESTRIA EN ARTES VISUALES. 2008/2009. - PROPUESTA PARA EL TALLER DE MULTIDISCIPLINA PARA LA MAESTRIA EN ARTES VISUALES EN LA ACADEMIA DE SAN CARLOS. Catedrático: Juan Manuel Marentes Cruz (Ver ANEXO 49) Este programa requiere para su aplicación que los alumnos dispongan de una computadora personal y algunos programas específicos de animación tridimensional para figura humana y modelado 3D, así como restiradores y caballetes para trabajos.

Como Objetivo general están el que los alumnos experimenten y comprendan “los procesos análogos y digitales para proyectar tridimensionalmente ideas que permitan comunicarse con otros profesionales” (...) para la “realización de proyectos artísticos.” En su Temario General calendarizado se indican la planeación y la investigación, la concreción de ideas, el bocetaje tradicional, la construcción tridimensional análoga y digital, la elaboración del proyecto y la carpeta final de entrega. Como Método de Enseñanza está indicando la revisión de las propuestas y del proceso, la definición y el análisis de las mismas y el desarrollo conceptual bien fundamentado que sirva para la comunicación multidisciplinaria. Como bibliografía señala seis títulos. La evaluación comprende la asistencia, la participación, el proceso proyectual y la presentación de una carpeta.

Hay que señalar que el Mtro. Juan Manuel Marentes Cruz ha

tenido experiencia profesional en el teatro y en el diseño de escenografía teatral y su incorporación a la planta docente es relativamente reciente, en el año 2008.

II.- TALLER DE EXPERIMENTACIÓN PLÁSTICA II (comunicación multidisciplinaria) Campo de conocimiento: Escultura. Catedrático: Mtro. Juan Manuel Marentes Cruz, (Ver ANEXO 50) Como Objetivo General está el que “el alumno comprenda y experimente el trabajo de interrelación con otros profesionales (...) para general propuestas unificadas (...) multidisciplinarias.” En el Temario General contiene el “establecimiento de equipos de trabajos, el diálogo profesional, el bocetaje tradicional y presentación de ideas, (...) [la] elaboración de proyectos [y] la carpeta final.” Contiene la misma bibliografía que el anterior programa y el Método de enseñanza aprendizaje señala el “establecimiento de procesos creativos y dinámicas de diálogo” con varios profesionales, el “desarrollo de propuestas” claras y fundamentadas conceptualmente, para que sirvan en la comunicación interdisciplinarias y la “definición, análisis y presentación” de los proyectos. En la evaluación se contempla los mismos puntos que en el anterior programa.

III.- EXPERIMENTACIÓN PLÁSTICA I. (TALLA EN MADERA) Semestre 2008-1. Profesor: María Leticia Moreno Buenrostro. 9 horas de clase a la semana. Lunes y viernes de 16:30 a 21 hrs. (Ver ANEXO 51) El programa de talla en madera que se presenta a continuación está calendarizado por semanas y temas, tiene señalado los objetivos principales y está dividido en 11 temas. No expresa un sistema de evaluación. En el programa se indica la importancia del desarrollo del alumno en áreas como la investigación y la experimentación, reafirmando al alumno la vocación hacia la escultura. También se inculca el sentido de orden y limpieza dentro del taller y se le da importancia a la realización de algunas herramientas y su conservación.

La Mtra. Leticia Moreno se retiró de sus labores docentes en el 2009, y en la actualidad (2011) la sustituye en su cátedra el Mtro. Ignacio Granados, quien da las materias de Experimentación Plástica I y II, y también un taller escultura enfocado a instalaciones, como materia optativa. (Ver ANEXOS 51 B y C)

Los objetivos marcados son el desarrollo de habilidades y del proceso creativo y técnico en el taller, bajo los principios de la

composición y valoración de los volúmenes escultóricos, fomentando la investigación y la experimentación. Se marcan otras cuestiones como la limpieza, el orden, la conservación de materiales y de herramientas. Se indica también el autoaprendizaje. En el Método de enseñanza señala la estimulación del espíritu crítico y la autoevaluación, aunque se contempla la asesoría moderada del maestro para lograr un “mayor aprovechamiento y una mejor producción artística.” Entre los temas y subtemas están las: 1. *Pruebas de exploración* con “la libre expresión para conocer la actitud” y las capacidades de cada alumno; 2. La Composición de formas primarias geoméricamente definidas con modelado rápido y talla en madera con gubias y mazo (...) realización de bocetos y maquetas. 3. interpretación de modelos naturales, orgánicos e inorgánicos humanos, flora, fauna y minerales con la “búsqueda de modelos simplificados o estilizados, (...) modelado y crítica. 6. bocetos con tema libre; 7. Práctica de color en la madera, pátinas y acabados; 8. Técnicas de pintura, grabado, esgrafiado y pirograbado en la madera, 9. La escultura en madera en combinación con otro materiales (...); 10. Ampliación cultural y 11. La relación con la arquitectura. Las actividades de enseñanza señaladas son pláticas sobre la anatomía de la madera, sobre cómo tratar la madera y como aprovecharla. La verificación del aprendizaje será por medio de los dibujos de bocetos y de modelado, entre las actividades extraclase está la búsqueda de herramienta y materiales. La bibliografía señala cinco títulos básicos.

En la crítica al programa de escultura (Talla en madera) que la maestra Leticia realizó a su programa, señalaba algunos objetivos básicos fundamentales que desarrolló a lo largo de los años de docencia, estos se exponen a continuación:

“Uno de los objetivos que me ha motivado en mi desarrollo profesional como Maestra y como Productora Plástica, es el investigar sobre la riqueza de nuestros bosques y su gran variedad de materiales “Maderas” que en ellas se encuentra y las mismas representan un gran soporte, para la expresión de los artistas investigadores y de manera muy especial para los escultores. (...) he reunido información sobre las características estructurales de las maderas, las cuales he recolectado en diferentes sitios de nuestro país y algunas del extranjero. Lo anterior me ha permitido hacer un programa de trabajo, en donde los alumnos no solo participan en su quehacer como productores, sino desarrollan una actividad de investigación alternativa.” (Mtra. Leticia Moreno, *Programa de*

taller)

En el mismo escrito señalaba también tres áreas prioritarias para su programa, que considera que favorecen el proceso de la enseñanza-aprendizaje de los alumnos:

“(...) analizar los principales centros de maderas (...). La segunda parte es el trabajo de clasificación (...) considerando su aplicación en la escultura y algunas posibilidades, tanto arquitectónicas y ornamentales, la última etapa es el diseño de materiales didácticos bajo mi responsabilidad, en donde no solo me concreto a una simple talla sino a una concepción escultórica.”

La Mtra. Leticia comentaba al respecto de su obra personal que “todo es educar la observación y la sensibilidad”:

“...y me dicen pero porqué, si en la escultura las medidas (son) exactas, pero es intuitivo, jamás utilizo un compás una escuadra, una regla, nunca, todo es educar la observación, la sensibilidad y considero, puedo estar equivocada, pero creo que el arte es así...”
(Vídeo: Leticia Moreno 50 años; realización Ana Leticia Reyes, México, D.F. 2009)

IV.- (ESCUPTURA EN METALES) TALLER DE EXPERIMENTACIÓN PLÁSTICA I Y II. Semestre 2008-2/ 2009-1 (mayo 16 del 2008). Profesor: Luis Octavio Gómez Herrera (Ver ANEXO 52) Los Objetivos marcados son “generar profesionales capacitados en la producción e investigación” en beneficio de la sociedad y con un estándar internacional, aplicando y desarrollando nuevas tecnologías y aprovechando los recursos. Proporcionar modelos metodológicos “para la producción e investigación en el desarrollo de la obra escultórica.” En el temario general se indica el “análisis de las diferentes propuestas y modelos”, (...) la interpretación del modelo adecuado” y la elección del método de realización preferible al proyecto escultórico. La metodología de enseñanza-aprendizaje es “a través de rutas críticas de producción para optimizar tiempos” y recursos, aprovechando la infraestructura (equipo, herramienta y materiales). El Procedimiento de evaluación contempla la libreta de bocetos, los bocetos originales y el avance del proyecto. Se apuntan ocho títulos bibliográficos.

V.- METALES (OPTATIVA) “A” Prof.: Luis Octavio Gómez Herrera (Ver ANEXO 52 bis) Objetivo General: “Apoyar al alumno a

seleccionar la mejor metodología en la resolución de problemas específicos que se presentan en materias teóricas o de talleres de experimentación.” La interdisciplina. En el temario general señala la utilización de la “metodología del diseño, para generar modelos gráficos y volumétricos.” Con el fin de proponer un método de producción. La enseñanza-aprendizaje es la misma que el programa de experimentación, lo mismo para la evaluación y la bibliografía.

En los programas de taller de metal no se indican porcentajes en el sistema de evaluación y a la bibliografía le faltan datos y orden. No hay una distinción clara entre los distintos niveles de los talleres de Experimentación Plástica I y II, y el taller Optativo. No presenta programación de fechas.

VI.- PROGRAMA TALLER TEXTILES (OPTATIVA). Mtra. Leticia Arroyo Ortiz Semestre 2009-1. (Mayo 20 del 2008) (Ver ANEXO 53.) Entre los objetivos señalados en el programa (Escultura textil-optativa “B”), anterior en fecha (agosto 1995- semestre 1996-1), la misma maestra Leticia Arroyo, señalaba que buscaba: “Estimular la creatividad de los alumnos, adiestrándolos en técnicas mixtas de tejido en telar y fuera del telar, para utilizarlas como medio alternativo de expresión plástica.” En el programa se desarrolla la práctica y la “experimentación que se ajusta a los intereses de cada alumno.” Otro objetivo es el “aprendizaje y la comprensión de las técnicas del tejido” para su aplicación a la escultura por medio de la experimentación y la práctica “en el ámbito textil vinculado con su proyecto de tesis.” El Temario está dividido en ocho puntos: 1. Historia del tapiz en el mundo y en México, 2. los materiales naturales y sintéticos, 3. las técnicas, 4. el lenguaje textil, 5. el color, 6. diseño individual vinculado al proyecto de tesis; 7. la elaboración de una propuesta individual definitiva, combinando las técnicas de tapicería y cestería (...) y 8. Desarrollo y terminación de su pieza. La organización del curso previene el desarrollo de un muestrario con la técnica de tapicería y cestería, exposición de un tema vinculado con el proyecto de investigación personal relacionado con su investigación y el taller con apoyo bibliográfico. Se realizará una visita al Jardín Botánico de la UNAM, para documentarse sobre fibras y tintes naturales. La evaluación se basa en el trabajo del semestre y en la presentación de un trabajo final que contenga muestrario de tejido, el proyecto final tejido y el trabajo de investigación sobre fibras. Está desglosado por sesiones en las que se indican las horas teóricas, la visita al jardín botánico, las prácticas de tejido en telar, la

revisión de bocetos, las sesiones de teñido, el terminado y la entrega final con evaluación. La Bibliografía contiene 13 títulos.

El siguiente programa no está actualizado, carece de fecha aunque es de alrededor de 1996, no contiene un título específico, aunque está planteado en función del modelado en cera, moldes y fundición en bronce. No contiene bibliografía, ni está calendarizado.

VII.- PROGRAMA EDUCATIVO. Dra. Alfia Leiva del Valle. (Ver ANEXO 54.) Modelado en cera para fundición. Contiene un temario teórico y otro práctico dividido por puntos que comprenden 1. La revisión de proyectos y maquetas en el que se sustentará teóricamente el trabajo, se analizarán las obras y los objetivos de producción. También se modelará un proyecto y se trazará la ruta crítica del trabajo y un cronograma. 2. Antecedentes teóricos, revisión en la historia de la fundición artística. 3. Reglamentación de seguridad. 4. Funcionamiento de la maquinaria de una fundición artística. En el temario práctico se contempla el proceso a seguir en el semestre desde el proyecto de bocetos a la realización, fundición y terminación. Como actividades complementarias se contempla la visita a fundiciones artísticas, una exposición anual, trabajo en equipo, publicación de artículos, etc. Las metas son la realización de varias piezas en una fundición artística.

En otro documento dirigido al Jefe de la División de Estudios de Posgrado de la ENAP, en esas fechas el Mtro. Eduardo Chávez, Septiembre 10 de 1996, la entonces Mtra. Alfia Leiva del Valle, presentaba una explicación del funcionamiento del taller que dirige y tocando puntos como la reproducción de piezas por medio de moldes, este documento se transcribe a continuación parcialmente:

“(…) le informo a usted que en el taller modelado en cera para fundición que tengo a mi cargo, principalmente se trabaja con orientación a que el alumno conozca perfectamente bien la técnica de la fundición en bronce a la cera perdida. Para esto el alumno debe obtener del modelado de sus esculturas matrices para la reproducción de las piezas, dentro de las técnicas para obtener moldes se realizan: en yeso, yeso perdido, látex y silicón 330, 480 y 533. Una vez obtenido los moldes el programa del taller indica que se hagan las reproducciones en cera para fundir. Puesto que el alumno ya tiene forma de obtener más copias de sus piezas, generalmente se obtiene además de las ceras reproducciones en yeso cerámico, cemento y materiales plásticos con diferentes cargas para mencionar algunos

ejemplos, polvo de alabastro, polvo de mármol, etc. Una vez que el alumno tiene su pieza en cera para fundición, tiene la opción de pagar la quema de su cera para trabajar el metal en el taller, esto es esmerilar, limpiar y patinar su pieza ya en bronce. Aunado a esto algunos alumnos para proyecto de tesis requieren de orientación para montajes especiales, ensambles de metal con otros materiales etcétera, dándoles apoyo para resolver este tipo de problemas. (...)" (Firma: Mtra. Alfia Leiva del Valle. Septiembre 10, 1996)

El siguiente programa de escultura no contiene el nombre del profesor ni fecha específica, aunque se encuentra como taller de Experimentación Plástica IV del posgrado (presentado al principio de este subpuntos) en los archivos de la secretaría académica del posgrado en Artes Visuales 2008.

VIII.- Experimentación Plástica IV (escultura) (Catedrático: Francisco Moyao Pérez (sic.) (Ver ANEXO 55.) (El catedrático Francisco Moyao falleció en enero del 2008) Como Objetivo general se indica que "el alumno desarrollará estrategias de investigación y experimentación, así como nuevos procedimientos analíticos fenomenológicos del proceso creativo." El Temario general contiene siete puntos: 1. La intención, idea y concepto. 2. El signo y el símbolo como forma de concreción de la realidad. 3. Concepto histórico cultural de la ideología dominante. 4. Memoria visual para encontrar similitudes entre artefactos (...). 5. Comprensión de las relaciones sociales (creencias y valores). 6. Enfoque evolutivo del arte y las habilidades tecnológicas, y 7. El cambio social (lo conservador y lo progresista). El método de enseñanza-aprendizaje contempla la individualización de la enseñanza y la auto instrucción. Como sistema de evaluación el plan de trabajo debe ser cubierto cabalmente y se entregarán reportes parciales y totales. La producción de objetos debe estar comprometida cumpliendo con los puntos descritos en el programa. La Bibliografía básica contempla tres títulos.

El siguiente programa se aplicó como escultura no convencional, variando y adecuándose a las necesidades de los alumnos durante dos semestres diferenciados. El profesor que llevaba la asignatura se incorporó a la especialidad de Arte Urbano, dejando el área de escultura en el semestre 2009-1.

IX.- Experimentación III y IV (Escultura) Profesor: Eloy Tarcisio López Cortés. Semestre 2008-2 (Ver ANEXO 56.) La presentación

del programa es una explicación sobre la escultura contemporánea, su contexto y función y “el curso está diseñado para incursionar (...) en el concepto de arte para sitio específico en contexto determinado por valores culturales, tomando en cuenta función, vialidad y calidad.” El Plan de trabajo se divide en Experimentación Plástica III y IV; marcando como objetivos para la Exp. Plástica III la escultura en el arte contemporáneo y sus valores de tiempo, investigación/experimentación sobre aspectos de la escultura contemporánea a través de proyectos. Como objetivos particulares están la “revisión de los valores de la escultura y el arte a través de los proyectos personales (...)” el temario para Exp. Plástica III consta de cinco puntos: 1. Escultura y multi-lenguajes, 2. contexto, 3. lo efímero, 4. la Inter disciplina y 5 Sitio específico.

Para Experimentación Plástica IV el objetivo general es experimentar /investigar con medios materiales no convencionales los valores de contexto y tiempo. El objetivo particular experimentar/investigar con la producción del proyecto y la realización de “obra con énfasis en los valores del arte hoy.” El temario general incluye 1. Ensayo sobre el contexto, 2. Ejercicio de escultura en contexto, 3. Definición de escultura hoy y revisión de escultura en contexto alrededor de la Academia de San Carlos y 4. Producción de obra escultórica en contexto que supla la revisada en el punto último. El Desarrollo contempla el arte de contexto en sitio específico y su función contextual, la Metodología es la poética, la investigación, la estadística y la de campo. Para la evaluación se toma en cuenta la asistencia, la presentación de ensayos sobre trabajos a realizar, la revisión de procesos, maquetas y bocetos, escultura y conclusiones.

Como conclusiones del programa se indica que: “al término del curso los alumnos experimentaron lo que es escultura contemporánea en ámbitos del arte de contexto y para sitio específico, desarrollan su propuesta de tesis inexperiencia de su tiempo. (...)”

El programa anexa una lista bibliográfica básica de tres títulos y los requerimientos para la adecuación del taller, en la lista se pide herramientas y equipo para formar un espacio adecuado para la práctica de taller. Hay que hacer notar que el espacio de trabajo es un aula de clase provisional con distinto equipo y aún en formación como taller. El programa no está calendarizado ni fechado aunque fue aplicado en el semestre 2008-2. Este profesor dejó

posteriormente el área de escultura para ejercer en el de Arte Urbano, actualmente (2009) es el director de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado.

Se presentarán ahora los cuatro programas correspondientes a Experimentación Plástica I, II, III y IV, que se aplican en el taller de talla directa en piedra del posgrado en Artes Visuales (Ver ANEXOS 57, 58, 59 y 60) y el Taller Optativo A de Talla en piedra: (Ver ANEXO 61) Catedrático: Francisco Javier Tous Olagorta. Semestre 2009-1. 9 horas a la semana. Lunes y viernes de 16:30 a 21:00 hrs.

XI- . Experimentación Plástica I Semestre 2009-1 (Escultura. Talla en piedra) (Ver ANEXO 57) Este programa contempla como objetivos el desarrollo del proceso creativo y técnico en relación directa al proyecto de investigación personal del alumno. Las líneas de investigación que se proponen son la instalación a partir de materiales tradicionales, las interrelaciones entre materiales diferentes, la relación con la base y el entorno, la textura y el color anexado y el uso de nuevos materiales para la talla. Los temas se dividen en 1. Proyectos: modelos y bocetos en donde se contempla la crítica constructiva durante la preparación y definición de la obra a realizar, su funcionalidad y posibilidades en tiempo. 2. El Proceso contempla el desarrollo con las herramientas apropiadas desde la etapa del desbaste hasta su terminación y 3. La Carpeta, que consiste en una entrega final con el registro del proceso, las reflexiones al respecto y los reportes específicos que se piden durante el semestre. Cada punto está subdividido conteniendo los objetivos particulares, las actividades de enseñanza, el material didáctico necesario, la verificación del aprendizaje y las actividades extraclase.

La evaluación contempla la asistencia y los comentarios de visitas a exposiciones señaladas al inicio del curso, la participación en el taller (como por ejemplo la limpieza del mismo o la participación en el movimiento de pesos), el desarrollo de los bocetos y maqueta, así como del proceso total del proyecto escultórico. El programa está calendarizado y contiene una lista de 33 títulos bibliográficos.

XII.- Taller de Experimentación Plástica II. (Escultura. Talla en piedra) Catedrático: Francisco Javier Tous Olagorta. (Ver ANEXO 58) los objetivos señalados son los mismos que el anterior y la revisión de la escultura en el arte contemporáneo, así como el desarrollo de

la idea y el concepto del alumno por medio de dos trabajos. Se pide un proyecto original al que se le realizará crítica individual. Como propuesta de investigación se sugiere el ensamble, la combinación de materiales y la interrelación de la forma escultórica con su base. Los temas también están divididos en tres puntos: los proyectos, el proceso y la carpeta final. Se le solicita al alumno una exposición de tema durante el semestre y el correcto desarrollo del proceso escultórico por medio de un proyecto llevado desde el desbaste a la terminación. En la carpeta se solicita el registro del proceso, los reportes de las visitas a exposiciones específicas semestrales y una explicación del proyecto. La evaluación es semejante a la del programa anterior. Se anexan 11 títulos bibliográficos.

XIII.- Experimentación Plástica III Escultura. (Taller de talla en piedra) Catedrático: Francisco Javier Tous Olagorta (Ver ANEXO 59) Entre los objetivos se encuentran el desarrollo del proceso creativo y técnico relacionado directamente con el proyecto de investigación personal, se revisará la escultura en el contexto urbano y se planteará un proyecto original a partir del desarrollo de maquetas. La propuesta de investigación semestral contempla en ensamblaje y la combinación de materiales escultóricos y la interrelación de la forma escultórica personal en un contexto de espacio arquitectónico determinado. Los temas están divididos en tres puntos: el Proyecto, el Procedimiento y la Presentación, en cada uno de ellos se definen los objetivos particulares, las actividades de enseñanza, el material didáctico, la verificación del aprendizaje, la metodología de trabajo y las actividades extraclases al igual que en los dos programas anteriores, aunque con las particularidades específicas de cada nivel. En la evaluación en la que se tienen en cuenta los mismos puntos de los otros programas existen algunos acuerdos como una asistencia general del 80%, el desarrollo del proceso escultórico en su totalidad y la exposición de un tema de investigación de tesis relacionado con la producción escultórica.

XIV.- Experimentación Plástica IV. Escultura. (Taller de talla en piedra) Catedrático: Francisco Javier Tous Olagorta. (Ver ANEXO 60) Los objetivos señalan la investigación sobre la escultura en el contexto urbano con un proyecto para sitio específico, así como el desarrollo de la idea y del concepto por medio de la maqueta a escala. Al igual que el anterior los temas son tres: 1. El proyecto escultórico transitable con la elección de un sitio específico para preparar por medio de dibujos y bocetos una maqueta. 2. El

desarrollo del mismo (por medio de la maqueta a escala y el estudio/investigación del entorno específico asignado) y la realización de una talla escultórica en el taller que pueda estar relacionada con el proyecto. 3. La presentación del proyecto ubicada en un entorno urbano (por medio maqueta y fotomontaje) y del trabajo escultórico de talla terminado en el taller. La evaluación contempla los mismos puntos que los anteriores programas (visita y reporte, el proceso de labra y acabados en el taller, asistencia, puntualidad y haciendo énfasis en la carpeta/memoria. Contiene 28 títulos bibliográficos.

Los cuatro programas de Experimentación Plástica del taller de talla en piedra que se terminan de presentar, contemplan como parte importante de la investigación escultórica, el estudio a partir de la creación objetual de las formas tridimensionales entendidas a partir de la talla aplicándola a diferentes opciones, sin negar el campo amplio de lo que se entiende por escultura.

XV.- TALLER OPTATIVO DE ESCULTURA "A" (TALLA EN PIEDRA) Catedrático: Mtro. Francisco Javier Tous Olagorta. Semestre 2009-1 Fecha elaboración: abril 2008. 6 hrs. a la semana. (Ver ANEXO 61) el objetivo principal es el desarrollo de proyectos escultóricos como apoyo a la investigación de tesis, así como la idea y el concepto personal del alumno con respecto a la escultura actual. Como propuesta de investigación está la talla y su proceso como concepto, interrelacionándolo con otros materiales, las texturas y el color anexado. Los temas se dividen en 1. Proyectos y bocetos: en donde se procede a planear el trabajo del curso y se elige un proyecto para desarrollar. 2. El proceso: en donde con el adecuado uso de herramientas y el aprovechamiento de los materiales pétreos, se diseña, desbasta, clarifica, pule y se termina un trabajo de talla en piedra. Durante el proceso se tiene planeado realizar alguna visita a exposiciones/museos y la revisión de bibliografía especializada. 3. La Carpeta final: con ella se realiza la entrega de la memoria y de los resultados del curso y es objeto de evaluación junto con la asistencia y puntualidad, la participación y la visita comentada a exposición/museo; y el proceso escultórico terminado en el taller. La bibliografía contiene 14 títulos. Y el programa está calendarizado por semanas y sesiones.

Conclusiones de los programas de escultura en la maestría aplicados en la ENAP:

En todos los programa de la maestría en Artes Visuales de la ENAP, que se acaban de mostrar, aparece señalado entre en los objetivos generales, el desarrollo de la investigación relacionada con el proyecto de tesis de cada alumno; así mismo en la mayoría de los talleres se busca la realización de uno o más proyectos escultóricos, entendidos estos dentro de la especialización de cada taller específico, siendo esto parte importante del curso, junto al concepto, el manejo de ideas y propuestas sobre el tema y la práctica de la escultura. En forma sintética se puede decir que en los talleres se da primero un proceso de reflexión en el planteamiento y la preparación del proyecto a realizar, por medio de bocetos y maquetas de calidad, sobre los que desde un primer momento se plantea una crítica constructiva, para observar pros y contras, así como su viabilidad en los espacios de taller. Se busca acrecentar y reafirmar los conceptos personales de los alumnos, conectándolos directamente a la problemática de su tesis y a la realidad social y cultural del país. Los programas en general son flexibles en cuanto a la admisión de las distintas propuestas personales de los alumnos entre los que se encuentran las nuevas tendencias como la instalación, obra para sitio específico, y lo interdisciplinar como podría ser por ejemplo la animación y el sonido, o la interacción entre los distintos talleres disponibles.

ACTUALIZACIONES RECIENTES DE LOS PLANES DE ESTUDIO:

En el *Boletín semanal de marzo de 2006*, nº 6 la Escuela Nacional de Artes Plásticas se informaba de las acciones que se habían llevado a cabo para la actualización de los planes de estudios. Entre las etapas del proceso que se llevaban desde el año 2002 destacaban las siguientes:

1. 2003 “Análisis técnico de los planes de licenciatura en Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual y Maestría en Artes Visuales por la dirección General de Evaluación Educativa (DGEE).” El Análisis realizado en el año 2002 produjo un documento de diagnóstico que se revisará más adelante.

2. 2004 Se realizaron encuestas a distintos profesores y alumnos de licenciatura y posgrado, entre otras cuestiones se trabajó por medio de seminarios “para definir perfiles de ingreso y egreso, objetivos y mapas curriculares”, puntos estos, señalados como

faltantes o deficientes en los resultados del análisis y diagnóstico de los planes de estudio.

3. 2005 Se recopilaron los programas de asignatura en operación, con la intención señalada de actualizarlos, no de reformarlos. En este mismo año se pretendía elaborar también programas de nuevas asignaturas y desarrollar estructuras metodológicas en los mismos.

4. 2006 en el boletín nº 6 de marzo se señala que se distribuirá la información “entre la comunidad y llevar a cabo una consulta para ajuste y revisión formal.”

Modalidades de titulación: Ya se señaló antes, tras la presentación de los programas de licenciatura, el boletín del 17 de junio de 2004, donde expone la propuesta aceptada en sesión ordinaria del mismo día, celebrada por el H. Consejo Técnico de la ENAP, con la aprobación por unanimidad de 11 distintas modalidades de titulación, para la licenciatura (Ver ANEXO 78). En el mismo documento se señala que “las menciones honoríficas sólo se reservan para la titulación por tesis y examen profesional de los numerales 1 y 2. Cada modalidad tendrá un procedimiento específico por lo que solo operarán por el momento las que sean viables.”

III.c. Análisis de los Planes de Estudio realizados por la Dirección General de Evaluación Educativa (DGEE):¹⁷⁵

Por su parte, la Dirección General de Evaluación Educativa, a quien la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) solicitó en octubre de 2002, asesoría y orientación para “identificar la problemática en sus planes de estudio”, tras su trabajo, presentó unas indicaciones precisas en el documento intitulado: *Análisis técnico de los planes de estudio. Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en diseño y Comunicación Visual. Maestría en Artes Visuales*; Ciudad Universitaria, diciembre 2002. De ese estudio y análisis externo, contenido en 30 páginas, se extraerán a continuación, para este subpuntos, los datos más significativos y pertinentes a las Artes Visuales en la ENAP.

¹⁷⁵ Dirección General de Evaluación Educativa: “Análisis técnico de los planes de estudio de la ENAP”; UNAM, Ciudad Universitaria, México, diciembre 2002.

“Para responder a la solicitud de la ENAP, la DGEE realizó un análisis externo de los planes de estudio mencionados que se basa en una revisión cualitativa de los objetivos, ejes académicos y contenidos del plan de estudios, así como de sus interrelaciones y consistencia académica.”¹⁷⁶

De la Licenciatura en Artes Visuales (pp. 2 a 8) el estudio parte de los antecedentes y características generales del plan de estudio, de ahí señala que se comienza por un curso común en donde el estudiante recibe una información panorámica “En el nivel de iniciación (referido a los dos semestres del primer año), por lo mismo, todas las materias son obligatorias, excepto Matemáticas, Anatomía y las diversas técnicas de materiales que son optativas.” Del tercer al sexto semestre, señala el que los distintos talleres de Pintura, Escultura, Estampa, Arte Cinético, y Diseño Gráfico, funcionan a modo de Experimentación Visual, además de que el alumno puede asistir a talleres especiales como los de Esmalte en metales y Talla en Madera.

El análisis identifica como principio rectores de la carrera en la búsqueda nueva, a partir de las disciplinas propias como son la pintura, la escultura y el grabado, afirmando que todo ello “se ubica y va surgiendo en medio de la reiteración del pasado”. Aclara que “se obtienen conocimientos de las diversas técnicas y materiales del quehacer artístico-visual para la expresión individual o colectiva” en los distintos campos de: “Pintura, Escultura, Pintura mural, Escenografía, Estampa, Estampa digital, Dibujo y Fotografía”. Por lo tanto el egresado de las Artes Visuales conoce y domina los métodos técnicos, convirtiéndose por medio del análisis de su entorno y su propia vivencia en productor de obra, participando en la creación plástica contemporánea “exhibiendo su trabajo en diversos foros”.

Tras exponer la estructura del plan de estudio de la licenciatura en los ocho semestres, se centra el análisis en los componentes de dicho plan, señalando que “los objetivos no se encuentran especificados explícitamente en ninguno de los documentos”, pero que se pueden deducir de algunos de los textos que acompañan el plan, entre ellos están los de “Formación de artistas plásticos, dotados de los conocimientos y adiestramientos necesarios que los ubiquen dentro de la realidad-sociocultural de nuestro país.”¹⁷⁷

¹⁷⁶ Ídem Introducción p.1

¹⁷⁷ Plan de estudios y síntesis de programas de la Licenciatura de Artes Visuales, 1974. p. 2.

Continúa indicando que “Básicamente su quehacer, se orienta hacia la creación, el desarrollo, la preservación y la difusión artística de la realidad sociocultural del país, influyendo directamente en el público receptor de su obra.”¹⁷⁸

En cuanto al Perfil de Ingreso, este no existe en el documento de 1974. En lo referido al Perfil de Egreso encuentra que se indica que el egresado es un Profesional que trabajará “en la ejecución de su obra individual o en obras colectivas” en sus diferentes áreas (pintura, escultura, estampa, dibujo o fotografía; o en obras multidisciplinarias); aunque ello no constituye propiamente un perfil de egreso ya que no se indica explícitamente “los conocimientos, habilidades y actitudes que debe dominar un alumno al concluir su proyecto educativo.”¹⁷⁹

En un siguiente punto del *análisis técnico de los planes de estudio de la ENAP*, referido a los programas de las asignaturas revisados (treinta y seis cursos obligatorios, 12 obligatorias-optativas y 2 optativas), hace notar que en general “los objetivos de la mayoría de los programas de los cursos y talleres especifican con claridad qué es lo que se espera que aprenda el alumno”. También señala al respecto de los programas que “la mayoría (70%) de los talleres que se incluyen en el documento cuentan con elementos básicos de un programa de asignatura (objetivos general y particulares, metodología didáctica, mecanismos de evaluación y bibliografía.)”¹⁸⁰ Entre sus deficiencias se encuentran el que no se incluyen en ninguno de los cursos “las especificaciones para orientar la evaluación del aprendizaje”; así como que la bibliografía señalada en ellos en su gran mayoría está incompleta en sus datos como por ejemplo el año de publicación de la obra.

Del programa general se indica que hay una limitación muy reducida en cuanto a materias optativas, aunque resulta interesante “que los profesores puedan introducir varios temas en los talleres lo que permite una cierta flexibilidad para satisfacer las necesidades de conocimientos y formación de los alumnos.”¹⁸¹

¹⁷⁸ Folleto “Esquema curricular”, Licenciatura en Artes Visuales. Descripción de la carrera p. 8

¹⁷⁹ Dirección General de Evaluación Educativa: “Análisis técnico de los planes de estudio de la ENAP”; UNAM, Ciudad Universitaria, México, diciembre 2002. P. 4

¹⁸⁰ Ídem p. 7

¹⁸¹ Ídem p. 7-8

Entre las observaciones apuntadas en el documento de análisis para la Licenciatura en Artes Visuales, se encuentran a modo de sugerencias y señalamientos 14 puntos que se transcriben completos en el (ANEXO 80). Ahí se indica algunas cuestiones como son el que se debe definir el perfil de ingreso y de egreso, indicando “los conocimientos, habilidades y actitudes”; se recomienda que los programas de los cursos y talleres tengan los mismos criterios para su elaboración como la “metodología didáctica, (y) mecanismos de evaluación” ya que algunos carecían de ellos; indican además que “la orientación de los contenidos está orientada hacia la aplicación del arte o entrenamiento técnico”, descuidando otros aspectos importantes como “la formación de profesionales con habilidades creativas y con capacidad crítica”; también que en los programas no hay “suficientes elementos humanísticos” ni se menciona el desarrollo tecnológico; comentan también que “no existen metodologías de vanguardias para la enseñanza”; señalan que parece que en los talleres solo son para la enseñanza y aprendizaje de técnicas en lugar de “ser laboratorios de creatividad e innovación”.

Hay que señalar que tras la evaluación por parte de la DGEE los programas se adecuaron y actualizaron en formatos homogéneos, corrigiéndose la mayor parte de los señalamientos que se hicieron.

Para la Maestría en Artes Visuales se realizó también por parte de la DGEE, el mismo ejercicio analítico de los planes y sus programas¹⁸². Se hizo una revisión a partir de la aprobación de los estudios de maestría en 1968, pasando por las reformas de 1971 que fueron vigentes hasta 1995, año en que se modificaron al ampliarse a cuatro semestres los estudios. Entre los principios rectores señalados para la maestría en Artes Visuales están el dirigir al alumnado hacia su preparación como especialistas para la investigación y la docencia, fortaleciendo y vinculando ambos principios. Además como finalidad está el “apoyar la producción visual mediante la formación de profesionales con los elementos teóricos y técnicos necesarios para llevar a cabo una práctica que responda a las necesidades estéticas, de comunicación visual y de producción artística de la sociedad actual.”¹⁸³ Por lo mismo “los ejes que orientan la formación de este programa son la docencia, la

¹⁸² Ídem. DGEE: Análisis de la “Maestría en Artes Visuales”. Pp. 23-29

¹⁸³ Ídem p.23

investigación y la producción artística, (...)”¹⁸⁴.

La estructura de la maestría en Artes Visuales, como ya se indicó anteriormente comprende cinco campos de conocimiento (Ver punto III.b.) En lo que respecta al campo de la escultura, se indican las técnicas y procedimientos disponibles y su importancia:

“En este programa se abordan los procedimientos alternativos que derivan de la evolución de los materiales, así como del uso de nuevas herramientas mecánicas y eléctricas. El estudio de este campo es de suma importancia por la generación de propuestas alternativas como las *ambientaciones e instalaciones*.”¹⁸⁵

El análisis señala que el programa de maestría tiene los siguientes cuatro objetivos generales bien marcados (formar artistas visuales profesionales, vinculación de la teoría con la práctica, formar profesionales de la enseñanza de las Artes Visuales y la formación de investigadores de alto nivel), estos se exponen íntegros a continuación:

- “Formar profesionales de alto nivel capaces de responder de manera adecuada a las demandas de la sociedad, con el carácter preponderantemente humanístico que debe tener el trabajo del artista visual.
- Desarrollar en los estudiantes la capacidad de vincular la teoría y la práctica, sin sustraer el enfoque de las ciencias, pero ponderando el papel de las disciplinas humanísticas.
- Formar profesionales que se dediquen de manera primordial a la enseñanza de las artes visuales en instituciones de educación superior, fundamentalmente en el nivel de posgrado, a través de la oferta de los conocimientos y el desarrollo de habilidades propios de la docencia de acuerdo con los paradigmas empleados en la actualidad.
- Formar investigadores del más alto nivel, cuyo objeto de estudio sea la producción artística en las artes visuales desde variadas perspectivas, tales como la historia del arte, la sociología, la antropología, la psicología, la educación y las teorías de la comunicación, entre otras disciplinas que también se ocupan del fenómeno artístico.”¹⁸⁶

¹⁸⁴ ídem

¹⁸⁵ Ídem p. 24

¹⁸⁶ Ídem p.25

En el plan del posgrado de 1995 analizado, no existe un perfil de ingreso definido y en cuanto al perfil de egreso tampoco está definido como tal, aunque dentro de los objetivos generales se menciona “que se forma al estudiante para que sea capaz de vincular la teoría y la práctica, así como para desempeñarse en la docencia y en la investigación.¹⁸⁷” En el punto correspondiente a la estructura curricular, indica que el plan de estudio organizado en torno a los cinco campos de conocimiento ya mencionados, planea sus actividades en torno a cuatro modalidades: Taller, curso, seminario, y cursos de temas selectos:

“A través de los talleres se fomenta la actividad teórico-práctica para que los estudiantes se sitúen ante problemas o realidades concretas a las cuales den solución. Por su parte, los seminarios se centran en la investigación que realizan los estudiantes. En ellos, los alumnos presentan avances de su trabajo de forma oral y escrita, lo que propicia la discusión y la retroalimentación, así como el desarrollo del juicio crítico, la creatividad y el desarrollo de estrategias para estudiar diversos problemas. Los cursos son de carácter monográfico y tienen el propósito de permitir el análisis profundo de temas específicos dentro del campo de las artes visuales. Por último, los cursos de temas selectos tienen la finalidad de complementar y actualizar la formación del estudiante. Estos pueden ser intercambiados por los de otro programa académico y se cursan a partir del tercer semestre.”¹⁸⁸

En el plan vigente existen 30 asignatura obligatorias y 62 optativas, las primeras tienen mayor número de créditos; siendo el total de créditos necesarios para terminar el programa de 102. En cuanto a los programas de asignaturas, la mayoría de ellos “contienen los siguientes elementos: título de la asignatura, objetivo general, temario, bibliografía básica, método de enseñanza-aprendizaje y procedimiento de evaluación.”¹⁸⁹ En lo referido a los programas que se aplican en los talleres, estos tienen las siguientes características generales: “realización de proyectos para generar productos concretos con base en una investigación” (Ídem) vinculando el concepto con la práctica; como método de enseñanza está la asesoría, la exposición y la discusión grupal. “En cuanto a la evaluación se establecen diversos criterios y procedimientos como la participación, la calidad y la asistencia; así como la autoevaluación,

¹⁸⁷ Ídem

¹⁸⁸ Ídem. P. 26

¹⁸⁹ ídem

la presentación de trabajos finales y carpetas.”¹⁹⁰

En el análisis por parte de la DGEE, del *Proyecto de adecuación de programas de maestría en artes visuales* (1999), se destacan las siguientes observaciones para el plan de la maestría, indicando en los nueve puntos y siete subpuntos, que se exponen completos en el (ANEXO 81). En dichas observaciones se indican cuestiones como: que apenas hay asignaturas que preparen para la investigación y mucho menos para la docencia; a pesar de que un objetivo importante es la enseñanza, “los programas de estudios están dirigidos principalmente a la producción artística”; falta solidez en “la formación básica del estudiante en las humanidades”; carece el programa de los perfiles de ingreso y egreso; indica que no se definen los criterios básicos y “elementales que un alumno debe saber y saber hacer en cada uno de los campos de conocimiento”; en algunos programas de asignatura los contenidos se confunden “pues describen actividades de enseñanza o evaluación como temario sin especificar qué es lo que se abordará para alcanzar el objetivo planteado. (...)”; critican también que en algunos programas falta claridad y son ambiguos en la redacción de los objetivos de aprendizaje, el propósito de la asignatura, etc.;

Por último tras el estudio y análisis de los planes de Artes Visuales de la ENAP la DGEE señala unas observaciones generales, entre ellas están las de “carecer de un planteamiento de objetivos claros, salvo el de la Maestría (...)”¹⁹¹; otra de ellas es que tanto en la Licenciatura como en la Maestría no se especifican “los conocimientos, las habilidades y las actitudes que deben caracterizar a los aspirantes a cada uno de ellos, ni contienen la descripción de los perfiles de egreso.”¹⁹² Se insiste en “la falta de un paradigma claro del profesional o especialista que se quiere formar, (...)”¹⁹³ para ser reconocido como egresado de la ENAP. Se indica que existe la necesidad de relacionar la formación del proyecto y de los alumnos con el entorno social “más ligado a las grandes colectividades que a las elites.”¹⁹⁴ También señala que se debe revisar el empleo de la tecnología y las bases humanistas que se indican, pues lo que se dice en los planes “no asegura una formación humanista amplia y

¹⁹⁰ ídem

¹⁹¹ Ídem p. 30

¹⁹² Íd.

¹⁹³ Íd.

¹⁹⁴ Íd.

profunda.”¹⁹⁵ Sobre los talleres se señala que “no se percibe que éstos estén operando como laboratorios de creatividad e innovación, ingrediente indispensable de la formación de los profesionales y especialistas” de la Escuela. Terminan las observaciones de la DGEE, señalando que en contraste con planes y tendencia curriculares internacionales, los de la ENAP “son más bien rígidos, que el desarrollo de habilidades metadisciplinarias no está considerado con suficiencia, que el cuerpo de contenidos optativos es limitado, que las interrelaciones con otras áreas académicas son incipientes”¹⁹⁶ y que hay un faltante de puentes hacia las organizaciones sociales que ofrezcan a los alumnos “desafíos profesionales”

Tras los señalamientos de la DGEE, la mayoría de las indicaciones se corrigieron y se tuvieron en cuenta para la elaboración de los programas de asignaturas y señalamientos de objetivos.

III.d.- Plan de Estudios y Programas de escultura de la Licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado (ENPEG). La Esmeralda

Se analiza y presentan ahora en este subpuntos los planes de estudio y los programas de asignatura de talleres de escultura de la ENPEG, “La Esmeralda”, esta escuela de arte es la segunda opción en importancia para aprender las bellas artes en el país, su sede principal se encuentra en la capital bajo el nombre de:

Centro Nacional de las Artes: Av. Río Churubusco No. 79 esq. Calzada de Tlalpan, colonia Country Club Coyoacán, 04220 México D.F. Tel. 4155 0000 ext. 1402 y 1412

La Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado perteneciente al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), popularmente conocida como “La Esmeralda”, cuenta en el 2010 con 67 años de vida y en 1994 se trasladó al nuevo plantel en Río Churubusco. Esta escuela que tuvo su origen, como ya se vio en el capítulo anterior, en la Escuela de Talla Directa fundada en 1927 por

¹⁹⁵ Íd.

¹⁹⁶ Íd.

el escultor Guillermo Ruiz Reyes, en el ex Convento de la Merced y tuvo como primer director, al pintor Antonio M. Ruiz "El Corzo". Se conformó en 1942, siendo un año después, en 1943, cuando registró el primer plan de estudios.

En este próximo punto se utilizará información obtenida directamente de sus páginas de internet, de visita a sus instalaciones, de entrevistas personales a profesores y algunas citas de periódico en donde se critica la institución y su desempeño.

Reconocimiento oficial de los Planes de Estudio de 1983:

Será en el *Diario Oficial de la Federación* cuando el 25 de enero de 1983, se reconoce la facultad de impartir la licenciatura en Artes Visuales, en las carreras de (Pintura, Escultura y Grabado): Acuerdo nº 90 por el que se aprueban los Planes de Estudio de: La Escuela Nacional de Pintura y Escultura la Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de enero de 1983, y con Rúbrica del Secretario *Fernando Solana* el 26 de noviembre de 1982

"Considerando: Que en los términos de la Ley que lo crea, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura está facultado para organizar y desarrollar la educación en todas las ramas de las artes: Que dentro de este objetivo general se encuentra la impartición a nivel de licenciatura de estudios de pintura, escultura y grabado; Que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Escuela nacional de Pintura y Escultura "La Esmeralda", está en condiciones de impartir enseñanza de este tipo en forma sistematizada y de conformidad con los planes de estudio que se aprueben al efecto, y que el Consejo Nacional Técnico de la Educación, por oficio No. 3098, de fecha 29 de enero de 1982, emitió dictamen favorable respecto de los planes de estudio propuestos para las carreras de Pintor, Escultor y Grabador, he tenido a bien expedir el siguiente Acuerdo Artículo 1º.- Se autoriza para ser aplicado por la Escuela Nacional de Pintura y Escultura "La Esmeralda" del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, los siguientes planes de estudio: Pintura, Escultura y Grabado"¹⁹⁷

El primer programa preparado en 1982, para la carrera de escultor (Ver ANEXO 62) contemplada en cinco años, contenía en su

¹⁹⁷ <http://sic.conaculta.gob.mx/infraestructura/ficha.php3?j=2®=2551&x=4&y=13>
07/07/2005

Plan General el siguiente currículo de materias:

Dibujo I, II, III, IV y V; Pintura I, II, III y IV; Escultura I, II, III, IV y V; Escultura Monumental (en 5° año); Experimentación Plástica (en 5° año). Grabado I; Composición Plástica I, II y III; Anatomía; Historia del Arte en México; Historia del Arte Universal I y II; Sociología II (5° año); Estética (5° año); Metodología de la Investigación Plástica (3er. año); Arte y Urbanismo (4° año); Filosofía (4° año); Geometría (1er. año); Idioma, Esmaltes y Fotografía optativos; Laboratorio de Técnicas e Investigación de los materiales Plásticos I y II; Talleres complementarios: (Moldes y Vaciados I, II y III; Cerámica, Soldadura y Forja; Fundición (4° y 5° año); Talla: en Madera y Talla en Piedra (4° y 5° año);) Taller de Maquetas (5° año)

El Plan de estudios está definido en esas fechas de un modo general, por las asignaturas de talleres obligatorias y las asignaturas teóricas, correspondientes los cinco años que dura la licenciatura, observándose un mayor interés hacia los talleres prácticos en horas, que hacia las materias teóricas. La escultura se practica desde el primer año a diferencia de la ENAP.

Leticia León Mejía en su colaboración publicada en el libro del crítico Juan Acha: *Educación artística...*, comenta al respecto del sistema del (CONACULTA), que no introdujo auténticas reformas para actualizar la enseñanza:

“Según el Consejo, en las artes sólo existen los artistas, y en las enseñanzas, únicamente los maestros, aunque en el Sistema Nacional de Educación se incluye la investigación científica de las artes y las actividades educativas del INAH, que no son de producción artística. Los críticos, teóricos e historiadores de las artes son considerados de poca importancia como también los pedagogos y los teóricos de la educación artística. La experiencia además, ha venido comprobando hasta el hartazgo que el mayor obstáculo de toda modernización educativa o artística son los maestros y artistas. Ellos son competentes en reformas menores, superficiales y contables, mas nunca en las conceptuales que necesitamos con urgencia” (pág. 193-194 LEÓN Mejía, Leticia: “La educación artística en México”, en: ACHA, Juan: *Educación artística escolar y profesional*; Edt. Trillas, México, 2001)

Algunas críticas en el Periódico Reforma de México, D.F. al respecto de la Esmeralda y el sistema de enseñanza del arte:

El 16 de agosto del 2000 en el periódico *Reforma*, se publicó un artículo titulado “El Ojo Breve/ Arte y educación: transición y trance” en donde uno de los maestros de pintura, Abraham Cruzvillegas critica la falta de ideas y el estancamiento, además de dar a conocer en dicho artículo las nuevas tendencias que están entrando en la educación y la transición hacia los nuevos tiempos, a causa de la caducidad de las viejas academias:

“De ser escuela de artes y oficios –como su nombre arcaico todavía lo indica-, La Esmeralda se está convirtiendo en una escuela de arte. Con la permanente transformación de los contenidos, la planta docente y los planes y programas se abren de manera franca – sin ingenuidad ni arrogancia- a prácticas artísticas como el arte digital, el video, el performance o la instalación. (...)

Ya no es posible formar artistas que sean especialistas en una sola área, la diversidad de campos que se cruzan y confunden en la práctica misma hacen imposible para un artista ninguno reconocerse experto en un terreno con fronteras acotadas. (...)

La obsolescencia de las academias de oficios se han hecho evidente, aun cuando en la cotidianidad del arte contemporáneo las áreas de la producción sean tangentes y sus barreras difusas, se ha pretendido neciamente seguir educando artistas faltos de visión periférica. La idea de hacer de los alumnos seguidores de estilos, corrientes o amaneramientos “geniales” ha entorpecido la conformación de un panorama artístico sobresaliente, ya que la autocomplacencia de docentes y discípulos en la unicidad de lenguajes ha derivado en una carencia casi absoluta de ideas. La pura autorreferencialidad limita y crea tribus de artistas, con mitos, manías y rituales, dignos objetos de estudio de la más rigurosa etnografía contemporánea. (...)

Al igual que la ciencia, el arte es una plataforma de conocimiento que ha de caracterizar en su devenir a los pueblos, a las culturas. Cuando la atención a la educación es poca o nula, se puede testificar el retroceso de un país, ya que deja de generar lenguajes científicos y tecnológicos; también artísticos. La educación es una prioridad de cualquier nación que se llame decente.”¹⁹⁸

El ex director de la Esmeralda, el pintor Rolando Arjona el 18 de junio del 2003, en un artículo también publicado en el periódico *Reforma*, pedía “rescatar el inmueble original” con motivo de una conferencia por el cumplimiento de 60 años como escuela. Indica en

¹⁹⁸ <http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx>
05/03/2011

dicho escrito que tras el traslado a las nuevas instalaciones, el viejo edificio, ubicado en la Colonia Guerrero, está siendo mal utilizado por el INBA: “es una vergüenza que al mudarse al Centro Nacional de las Artes (CNA) los responsables hayan permitido que se perdiera este inmueble que actualmente se encuentra lleno de cubículos del INBA y es un espacio de talleres de danza y música.”¹⁹⁹ Asegura ahí mismo que debería rescatarse y utilizarse para la División de Estudios del Posgrado de La Esmeralda. Por su parte el director de la escuela Arturo Rodríguez Doring en el mismo artículo (2003), comentaba que se debería recuperar el edificio para convertirlo en un centro de formación de pintura, escultura y grabado, ya que la actual escuela no cubre ya estas necesidades pues “ahora es un foro donde lo que más se impulsa es el espacio para la reflexión teórica del arte, así como la posibilidad de desarrollar, principalmente, las propuestas más vanguardistas.”²⁰⁰ Por lo mismo indica sin dudas que en la escuela se ha perdido en el (2003) las tradiciones de la enseñanza en pintura, escultura y grabado: “La Esmeralda no cubre ya estas necesidades; antes, esta escuela permitía el aprendizaje de oficios tradicionales, es decir, realmente formaba pintores, escultores y grabadores, (...)”²⁰¹

Uno de los principales problemas que han sufrido las escuelas de arte en México es la falta de profesionalización, discusión planteada desde hace más de 60 años y que sigue vigente aún. La discusión sobre la vigencia o no de los planes continuó durante varios años. En el artículo de Cruzvillegas, también indicaba sobre las nuevas tendencias incorporadas al arte (digital, video, performance o instalación), y se critica la falta de atención por parte del gobierno mexicano hacia la educación artística, científica y tecnológica del país:

“(…) Con la permanente transformación de los contenidos, la planta docente y los planes y programas se abren de manera franca – sin ingenuidad ni arrogancia- a prácticas artísticas como el arte digital, el video, el performance o la instalación. (...)”

Ya no es posible formar artistas que sean especialistas en unas sola área, la diversidad de campos que se cruzan y confunden en la

¹⁹⁹“Pide Arjona rescatar el inmueble original” Periódico *Reforma*, México, D.F. 18 de junio 2003 En:

<http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.aspx>
05/03/2011

²⁰⁰ ídem

²⁰¹ ídem

práctica misma hacen imposible para artista ninguno reconocerse experto en un terreno con fronteras acotadas. (...)

Cuando la atención a la educación es poca o nula, se puede testificar el retroceso de un país, ya que deja de generar lenguajes científicos y tecnológicos; también artísticos. La educación es una prioridad de cualquier nación que se llame decente.”²⁰²

Por todas las críticas que se fueron dando, el Plan de estudios de 1994, fue revisado a fin de encontrar sus deficiencias y solucionarlas actualizándolo, el diagnóstico quedó incluido en la presentación actual de la Escuela en sus páginas de Internet y se transcribe a continuación ya que es muy representativo de una problemática común en los centros de enseñanza superior del país:

“Profesores, estudiantes y directivos de “La Esmeralda” han expresado, en diversos momentos y a través de la realización de foros e intercambios colegiados, su preocupación y puntos de vista acerca de la necesidad de una reordenación académico administrativa, a fin de superar las carencias, limitaciones y problemas que presentaba el Plan de estudios 1994, entre las que se destacan: • Una desarticulación entre asignaturas teóricas y prácticas; • Prácticas educativas que propiciaron el ausentismo; • Una descripción tan general de sus contenidos, que no permitió seguir una línea clara de articulación entre las diferentes asignaturas que lo conforman, dejando la mayor parte de los contenidos a la interpretación personal del docente. • Falta de seguimiento de programas académicos y de instrumentos para evaluar el desempeño docente. • Falta de participación por parte de los docentes en la vida académica de los órganos colegiados. • Prácticas burocráticas en las acciones académico administrativas implementadas para la operación del Plan de estudios.”²⁰³

Estas deficiencias del Plan 1994, señaladas en el informe, hasta la fecha parecen darse en las escuelas de arte de carácter oficial, por lo mismo se están revisando, los planes, buscando soluciones prácticas. La Esmeralda ha contado con dos Planes de estudio de Licenciatura en Artes Visuales, el primero de 1984 y el segundo de 1994, ambos con una duración de cinco años en su

²⁰² ídem

²⁰³ P. 4 Instituto Nacional de Bellas Artes. Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas. Dirección de Asuntos Académicos. Programas de escultura de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. 2008 extraído de:
http://www.esmeralda.edu.mx/PDFS/Plan_de_estudios_2007_ENPEG_La_Esmeralda_1_.pdf

estructura curricular. El que se aplica a partir del año 2008, se pudo encontrar en la siguiente página de Internet (fecha 15 de Noviembre 2008):

http://www.esmeralda.edu.mx/PDFS/Plan_de_estudios_2007_ENPEG_La_Esmeralda_1_.pdf

El Plan actual de la Esmeralda (2008) está organizado en ocho semestres, con un total de 40 asignaturas equivalentes a 322,5 créditos. Está claramente diferenciado en tres etapas de aprendizaje, la *inicial*, de cuatro semestres que prepara al alumno en cuestiones básicas y comunes; la de *flexibilidad* de tres semestres de duración, en la que el alumno arma su currícula de acuerdo a sus intereses y las distintas opciones que ofrece la escuela, dentro y fuera de sus muros, y la *final* de un semestre, en donde consolida su concepto y oficio:

“(...) la primera, denominada Inicial con una duración de cuatro semestres, en la cual se busca dotar al alumno de conocimientos básicos que respalden su formación en los ámbitos de la teoría y la praxis del profesional del arte; la segunda, llamada de Flexibilidad curricular, consta de tres semestres, en los que el alumno diseñará su tira curricular de acuerdo con los intereses de su formación particular, para ello la escuela le proporcionará una oferta de talleres de producción y seminarios de instrucción teórica que le permita sustentar los diversos proyectos de producción visual que desarrolle en dicha etapa. Es conveniente señalar que en esta segunda etapa el alumno podrá cursar asignaturas en otras instituciones educativas de diversas disciplinas que permitan enriquecer su formación, lo que propiciará que la escuela establezca diversos convenios de colaboración académica en el ámbito nacional e internacional. La etapa Final que consta de un semestre de duración, consolida la formación profesional del alumno al realizar un proyecto de producción final que le permita cuidar los aspectos formales y conceptuales de su discurso visual.”²⁰⁴

En el plan (2008) encontramos por supuesto información sobre distintos aspectos de la carrera, como son los objetivos generales:

“Formar profesionales en la producción de las artes plásticas y visuales con capacidad para desarrollar un lenguaje con sustento conceptual acorde a su momento histórico y cultural, el cual les permita integrarse a circuitos de formación, difusión y circulación de

²⁰⁴ P. 10-11 ídem

las artes plásticas y visuales.”²⁰⁵

Los perfiles de ingreso y egreso también se encuentran en la presentación de internet y se transcriben a continuación:

“Perfil de Ingreso: El alumno de nuevo ingreso deberá reunir las siguientes características: • Tener interés por las manifestaciones artísticas, particularmente por las artes plásticas y visuales; • Contar con vocación, capacidad y habilidad para la expresión plástica y poseer cualidades creativas y sensitivas; • Ser capaz de analizar, manejar conceptos y expresar ideas, en función de su desarrollo académico-profesional; • Ser crítico y autocrítico, con capacidad de tomar decisiones que favorezcan el proceso de formación y producción plástica.

(...) Perfil de Egreso: El egresado de la licenciatura será un productor visual que desarrolle un discurso que en su construcción vincule con elocuencia la investigación teórico conceptual con las habilidades del manejo plástico-visuales. Partiendo del ejercicio de la producción visual como parte fundamental de su formación profesional, nuestro egresado contará con las herramientas teóricas y prácticas que le permitan incursionar en el campo profesional, confrontándolo ante los diversos circuitos de circulación del arte, así como en la continuidad con estudios superiores ligados a las artes plásticas y visuales.”²⁰⁶

Los lineamientos generales de los programas de asignaturas son los que siguen, referidos a la escultura: Etapa Inicial (cuatro semestres): (Tridimensión I, II y III) y Desarrollos de Proyectos; Etapa de Flexibilidad curricular (tres semestres): Taller de producción A y B; Taller de artista invitado y Optativa; Etapa Final (un semestre): Módulo de producción final que consta de Taller de producción y un Seminario de reflexión conceptual. Es interesante anotar que la palabra escultura no se menciona como tal, siendo sustituida por tridimensión.

Se revisarán a continuación los distintos programas generales, sintetizados y referidos a la experimentación I y tridimensión I, II y III:

²⁰⁵ P. 3 Instituto Nacional de Bellas Artes. Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas. Dirección de Asuntos Académicos. Programas de escultura de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. 2008 extraído de: http://www.esmeralda.edu.mx/PDFS/Plan_de_estudios_2007_ENPEG_La_Esmeralda_1_.pdf

²⁰⁶ P.23 ídem

CONACULTA. INBA
Programas de Escultura 2008

Instituto Nacional de Bellas Artes. Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas. Dirección de Asuntos Académicos. Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”

Carrera Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales.

I.- TRIDIMENSIÓN I. (Ver ANEXO 63) Aplicable en el 1er. semestre, tiene por objetivos:

1. “Conocer y entender el lenguaje plástico visual (...) del orden tridimensional.”
2. (...) desarrollar la sensibilidad háptica.
3. (...) la capacidad de observación (...).
4. Vincular cuerpo y espacio.
5. (acercamiento) a las problemáticas (...) de la teoría de la percepción.
6. Conocer y manejar diversos medios en la tridimensión.”

El programa destinado a Taller está dividido en Temas y subtemas como: La cualidad háptica (lo táctil, la sensibilidad cinestética, etc.) y la Tridimensión como formato. En Actividades de aprendizaje, señalando que será una parte bajo “conducción docente” (ejercicios propuestos, revisión de autores y obras...) y otra “independiente” (ejercicios de taller sin presencia del maestro, visitas a museos, galerías, (...)). Se indican los criterios y los procedimientos de evaluación teniendo en cuenta que será una evaluación (constante, sistemática a través de revisiones periódicas, con la participación del alumno en el taller, las actividades con y sin docente y la asistencia.) La Bibliografía consta de 15 títulos.

II.- TALLER DE EXPERIMENTACIÓN ESCULTÓRICA II.
(Ver ANEXO 64) 2° año. Categoría Juvenil/Adultos. Escultura. (Clave PJUE0103 y PADE0103). 3 horas. Los contenidos de los objetivos generales son:

(Desarrollar en el alumno) “la capacidad de elegir un material y un procedimiento (...) a partir de una propuesta personal, (conocer y experimentar con distintos) “materiales, herramientas y procedimientos. (Realizará ejercicios en base al) conocimiento y destrezas adquiridas, (...) nociones básicas de volumen, objetualidad y extensión. (Desarrollo en el alumno de) sensibilidad, la fantasía y

lo imaginario vinculado a la noción básica de “lo escultórico”. Refinará la psicomotricidad y la apreciación.”

El contenido marcados en tres puntos con subpuntos: 1. la expresión básica (personas, objetos, plantas, etc.); 2. la sensibilización hacia lo “escultórico” (volumen, objetualidad, extensión, etc.) 3. diversificación de las posibilidades (materiales, procedimientos). La Bibliografía contiene tres títulos.

III.- TRIDIMENSIÓN II.

Segundo semestre. Clave PVTRo209. 10 créditos. 8 horas prácticas a la semana. (Ver ANEXO 65) Los Objetivos señalados son: “conocer y manejar diversos medios en la tridimensión”, reconocimiento del “cuerpo, el objeto y el espacio como herramientas, material o soportes. Conocer el espacio físico a través de la tridimensionalidad” (estructura, articulación sintáctica y sus relaciones espaciales). “Aprender el manejo de lenguajes formales. Construir y transformar objetos y espacio.” Los Temas y subtemas contemplan: “el espacio físico. Gramática (punto, línea, plano, volumen y espacio). Sintaxis (forma, tamaño, proporción, textura, luz, color, cualidades físicas y materiales). Composición (posición, dirección, contraste, tensión, ritmo, equilibrio, gravedad, escala, fuerza).

En este programa se indican Actividades de aprendizaje, dirigidas por el docente como ejercicios propuestos (revisión de autores, medios y formas artísticas de la tridimensión en relación con la problemática del espacio). Otras son independientes como ejercicios de taller sin el maestro. También en el programa se marcan los criterios y procedimientos de evaluación Iguales que el programa anterior, “Los criterios de evaluación deberán ser expuestos al estudiante al inicio del semestre”. La Bibliografía consta de cinco títulos.

IV.- TRIDIMENSIÓN III.

(Ver ANEXO 66) Tercer semestre. Clave. PVTR0315. Créditos 10. Total de horas prácticas por semana 8. Los Objetivos “integrar experiencias plásticas y sociales, integrar capacidades técnicas, sensibles e intelectivas” en la “producción tridimensional en distintos medios. Trabajar la significación en la producción”. Los Temas y

subtemas contemplan las siguientes expresiones:

“Significación; realidad y representación; construcción de sentido y significado; representación; los marcos históricos e ideológicos de los conceptos y de lo visible (...) representación del espacio: empírico, social, teórico. Expresión; forma y contenido; lo vivencial (...)”

Las actividades de aprendizaje también incluyen las que son bajo la conducción docente y las independientes. Los criterios de evaluación son semejantes a los anteriores. La Bibliografía indica 13 títulos.

En el caso de Tridimensión I de « La Esmeralda » el programas de asignatura aplicado por la escultora y Mtra. Carmen Hernández Cortes (2008/2010), ha sido adaptado a las necesidades particulares de la misma profesora. Entre los objetivos presentados están: “-. Sensibilizar acerca del impacto de la tridimensionalidad a través de los sentidos -. Concientizar acerca de la importancia del espacio, tiempo y con ello el movimiento en la obra (...) Comprender la expresión y entender la función de los materiales (...) (y) Conocer y practicar técnicas”²⁰⁷ Por su parte los temas y subtemas contienen preguntas como: ¿Qué es la tridimensión? ¿Cómo y con que se realiza la tridimensión?, haciendo hincapié en los sentidos y elementos materiales utilizados en la “escultura”, palabra ésta, que no es utilizada en el programa.

Entre las actividades señaladas en el programa específico están las de presentar audiovisuales como apoyo a los temas, debatir acerca de distintos objetos tridimensionales, concientizar en relación al espacio y el tiempo con respecto a los sentidos, realizar visitas a museos, ejercicios, etc. Entre los criterios de evaluación señalados está la asistencia de un 80%, participación de los alumnos, las prácticas y los reportes que hagan. En la bibliografía se añaden tres títulos que no aparecen en el programa modelo, estos son: Alfonso Maso: *Qué puede ser una escultura*, de la Universidad de Granada, 2002; el de Herbert Read: *El arte de la escultura*; y el de Rudolf Wittkower: *La escultura procesos y principios*, de Alianza Editorial, 1962.

²⁰⁷ Carmen Hernández Cortés, “Asignatura Tridimensión I”, La Esmeralda. 2008

V.- En el cuarto semestre con la clave PVDP0419, con 10 horas semanales de prácticas y 12.5 créditos, está la materia DESARROLLO DE PROYECTO. Esta materia se aplica de acuerdo a las necesidades particulares del alumno y tiene como objetivo y temas lo siguiente puntos:

“Objetivos Generales: Realizar un proyecto de producción en el ámbito de las artes plásticas y visuales, el cual le permitirá al alumno ejercitar los contenidos de las asignaturas de los semestres precedentes. La construcción del proyecto involucrará una intención creativa y reflexiva en los terrenos de la teoría y la praxis. Temas y subtemas: Elementos del proyecto personal. Plan de trabajo o bitácora sobre el desarrollo del proyecto. Carpeta del proyecto (boceto, maquetas). Documentación del proceso de investigación aplicado al desarrollo del proyecto del alumno.”²⁰⁸

En cuanto a las actividades de aprendizaje se indican los mismos puntos que en los anteriores de Escultura I, II y III, junto con “las que establezca el alumno para el logro de sus objetivos.” Para la bibliografía se apunta que (será establecida de acuerdo a los proyectos personales)

VI.- Para la 2ª etapa llamada de Flexibilidad curricular está el TALLER DE PRODUCCIÓN (A, B, C, D, E, F) con 10 horas a la semana de prácticas cada uno, ubicados a dos por semestres, del 5º al 7º semestre y con un valor en créditos de 12.5. (Ver ANEXO_67)

Este taller se adapta a las necesidades particulares de cada alumno y tiene por objetivos, entre otros, el desarrollo de proyectos personales, con la argumentación teórica, conceptual y técnica. Como temas y subtemas están las indicaciones del proyecto individual, el plan de trabajo/bitácora del proceso, la carpeta con bocetos y maqueta junto con la documentación del desarrollo del proyecto. Se marcan las actividades bajo la conducción docente incluyendo ejercicios grupales e individuales, lecturas analíticas y con discusión de textos específicos. Entre las actividades independientes están entre otras la visita a museos y a talleres de artistas, la investigación de “ideas y textos de artistas. La evaluación en ella se

²⁰⁸ P. 70-71 Instituto Nacional de Bellas Artes. Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas. Dirección de Asuntos Académicos. Programas de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. 2008 extraído de la página de: http://www.esmeralda.edu.mx/PDFS/Plan_de_estudios_2007_ENPEG_La_Esmeralda_1_.pdf

hace hincapié en “la calidad y capacidad en la solución del proyecto o ejercicio, la calidad y creatividad de la propuesta plástica-visual, la participación en la difusión grupal, la solución técnica y formal, el desarrollo del concepto” y en la presentación de la carpeta “en donde se refleje el proceso de producción, de investigación y el resultado.” Para la Bibliografía de la asignatura se apunta que será específica, según los intereses del alumno y sus necesidades particulares.

VII.- Una materia más de la Etapa de Flexibilidad curricular del 7° semestre es la llamada TALLER DE ARTISTA INVITADO, con la clave PVTA-01, de tipo teórico - práctico cuatro horas a la semana y con un valor de 5 créditos. (Ver ANEXO 68)

La síntesis curricular de esta materia se refiere en sus objetivos, a la invitación de “artistas, curadores, teóricos y personas cercanas al arte, de reconocida trayectoria” con experiencia docente. Se pretende contactar al alumno con diversos conocimientos del arte actual a través de artistas específico propiciando “la relación profesional del arte con el espacio escolar”. Los temas y subtemas serán los propuestos por el invitado con los requerimientos académicos de taller y curso con una “duración de 20 horas, en sesiones de dos a cuatro horas.

VII.- En el último semestre (8°) se da la materia llamada MÓDULO DE PRODUCCIÓN FINAL, con la clave PVMP0835, un total de horas por semana de 16 (4 teóricas y 12 prácticas) y un valor de 20 créditos. (Ver ANEXO 69)

La materia teórico práctica tiene por Objetivos los siguientes intereses: “Consolidar la formación profesional del alumno al realizar un proyecto de producción fina (...) Realizar la investigación teórica y práctica que sustente el alcance de su proyecto (...) final.” Entre los temas y subtemas están marcados: el desarrollo del proyecto final y de la investigación “que sustente la producción final” en la teoría y en la práctica; la resolución de “problemas de representación plástico-visual y argumentos y sustentos conceptuales”. Hay actividades de aprendizaje bajo la dirección docente e independiente al igual que el anterior programa. La evaluación será constante y a partir del contenido del taller y de un Seminario de reflexión conceptual, la evaluación se indica también que será un trabajo colegiado de los profesores que formen el módulo.

Para el programa de la carrera de licenciatura en La Esmeralda, en cuanto a materias teóricas y otras más, que se complementan en conjunto con los talleres de “tridimensión”, se ofrecen las siguientes asignaturas para cada uno de los semestres:

1. Para el 1er semestre: Dibujo I, Bidimensión I, Teoría I, Historia de la cultura y el arte I, fotografía.

2. Para el 2° semestre: Dibujo II, Bidimensión II, Video, Historia de la cultura y el arte II y Teoría II.

3. Para el 3er. semestre: Dibujo III, Bidimensión III, Gráfica, Historia de la cultura y el arte III y Teoría III.

4. El 4° semestre además de Desarrollo de proyecto que se describió antes, están: Multimedia, historia de la cultura y el arte IV y Teoría IV.

5. Para el 5° semestre además de las materias de Taller de producción A y B, están Seminario de historia I, Seminario de teoría I e Introducción a la especialización Teoría y crítica del arte.

6. El 6° semestre contiene a parte del Taller de producción C y D, las siguientes materias: Seminario de historia II, Seminario de teoría II e Introducción a la especialización de Promoción de las artes plásticas y visuales.

7. El 7° semestre por su parte además de los talleres de producción E y F y el Taller de artista invitado contiene: Seminario de historia III, Seminario de teoría III, Introducción a la especialización de Docencia de las artes plásticas y visuales, y una materia Optativa.

8. Por último el 8° semestre contiene la materia de Módulo de producción final que ya describimos arriba.

Los llamados talleres de producción, abarcan las siguientes posibilidades: Dibujo, Gráfica, Pintura, Escultura, Fotografía, Video, Multimedia y Multidisciplinaria; entre los años 1974 y 1995 existió una fundición de bronce artístico, desarrollada por el profesor Mario Aguirre Roa.²⁰⁹ Se indica que son talleres que pueden ser modificados según las necesidades de la escuela y de los alumnos. En cuanto a las materias optativas son las que “le permitirá al alumno seleccionarla dentro de la institución o fuera de ella con objeto de complementar su formación en las artes plásticas y visuales (...)”²¹⁰

²⁰⁹ Información extraída de la entrevista personal realizada al Escultor y profesor de la *Esmeralda* Faustino Peñaloza Martínez el 21 de Septiembre del 2009

²¹⁰ P. 16 Ídem

“Los Talleres de producción serán los espacios del desarrollo de la creatividad por excelencia, en donde el alumno se enfrente al ejercicio profesional aportando nuevas soluciones que fortalezcan su interés por el arte y la construcción de su discurso visual. La oferta de talleres de producción estará en función del perfil del docente, de los programas de trabajo y de su enfoque disciplinar. Es conveniente señalar la presencia de los siguientes talleres disciplinares en esta etapa que consolidan la formación plástica y visual: Dibujo, Gráfica, Pintura, Escultura, Fotografía, Video, Multimedia y Multidisciplinarios. Estos talleres permitirán enriquecer la oferta en el futuro con base en la propia evolución de las artes.”²¹¹

Los seminarios están presentados de modo teórico e histórico y vinculados al proceso y los contenidos artísticos, además indican que se irán actualizando semestralmente. Algunas asignaturas son obligatorias.

Sobre el área de escultura en entrevista personal con la Mtra. Carmen Hernández (marzo 2010) comentaba de forma crítica que falta aplicar presupuesto para el mantenimiento y equipamiento de los talleres de escultura tradicional, ya que muchas herramientas eléctricas, están descompuestas y no se les ha dado mantenimiento, también indica el alejamiento de los alumnos de los talleres tradicionales (talla en piedra, madera y modelado para fundición), ya que algunos profesores favorecen la no asistencia de los alumnos en favor de la intelectualidad de la escultura y otras modalidades del manejo del espacio, como el performance, las instalaciones, montajes con materiales encontrados y el video-arte.

III.e. Otras cinco universidades mexicanas.²¹²

A continuación y solo como referencia a nivel nacional, comparativa y periférica con respecto a las instituciones de la capital, ya analizadas en subpuntos anteriores, y que son las que marcan la pauta en el país, se revisarán otros cinco importantes centros mexicanos actuales: La Universidad de Guanajuato, la Universidad del Estado de México, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Baja California. Estas

²¹¹ P. 15-16 ídem

²¹² En México en el 2011 podemos encontrar un total de 20 universidades que ofrecen la licenciatura en Artes Visuales. (Ver ANEXO 97)

otras opciones de enseñanza superior en provincia, tienen más o menos historia como instituciones, para las que se crearon en tiempos recientes los planes generales y los programas de las materias destinados a las artes plásticas.

La carrera en Artes Visuales que se ofrece en otras universidades mexicanas,²¹³ también se plantea dividida por ciclos, agrupando de diferentes maneras sus planes de estudios y programas, de acuerdo a la ideología de cada una de estas. De ellas su historia, sus planes y programas no serán revisadas exhaustivamente en este trabajo, únicamente de la Universidad de Guanajuato se exponen los programas de asignaturas que tienen que ver con la escultura y de la del Estado de México se mencionará solamente algunas cuestiones significativas de los programas.

III.e.a. Programas de asignaturas de escultura de la Universidad de Guanajuato.

La Universidad de Guanajuato está ubicada en la calle Lascuráin de Retana n°5 Centro. Guanajuato, Estado de Gto. México. Teléfono +52 (473) 732 00 06 y con la siguiente dirección de correo electrónico:

<http://www.ugto.mx./sitog/espanol/unidades/unidadesacademicas.asp>

Historia: La fundación de la Escuela de Artes Plásticas se dio “en Marzo de 1952 bajo la dirección del maestro Jesús Gallardo Carrillo con un alumnado heterogéneo compuesto de profesionistas, empleados, estudiantes y aficionados.” En 1953 “se inicia el Taller de Dibujo con Modelo”, en 1962 inicia el Taller de Grabado y se convierte en especialidad. En 1969 Se establece la carrera de grabado a nivel medio y se implementa el programa de estudios, con una duración de 3 años. En Mayo de 1990 se hace la “Propuesta de la Licenciatura en Artes Plásticas (Grabado)”. En el 2000 se modifica la currícula del plan con un sistema integral de créditos. La Escuela en si es joven y recientemente incorporó la escultura como parte de

²¹³ En México actualmente pueden encontrarse hasta 20 opciones distintas para la licenciatura en Artes Visuales, incluyendo las instituciones tratadas en la presente investigación.

su Licenciatura en Artes Plásticas, a continuación expondremos los programas de los talleres referidos ello.

Al final de este subpunto se indicarán las materias generales del Plan de estudios. La información sobre los programas específicos de escultura fue solicitada directamente y recibida por correo electrónico, en la comunicación de agosto del 2008, de parte del Dr. en BBA Pedro del Villar Quiñones, catedrático de la Universidad de Guanajuato, quien adjuntó los diferentes programas de asignatura para los talleres I, II, III, IV y V que se presentan a continuación:

“(…) Los profesores de escultura elaboramos los documentos y tenemos como propósito revisar y actualizar los programas cada semestre. Las materias Escultura I y II son básicas y les siguen los talleres especializados para la carrera de artes visuales.”²¹⁴

I.- Unidad de aprendizaje: ESCULTURA I. (Obligatorio)
Fecha de elaboración 26 de abril del 2007.
(Ver ANEXO 70)

Materia obligatoria que tiene por objetivos: “(…) reconocer las características de cada uno de los materiales, herramientas y equipo utilizado en el modelado y aplicar sus conocimientos a la realización de piezas creadas en base a la información técnica y práctica. Hacer una elección en el campo de las artes plásticas y aplicadas.”

En el programa se señala la contribución de esta unidad (Escultura I) al perfil de egreso en la siguiente forma: “La materia de ESCULTURA I es la primera fase de la escultura, que implica un empleo simultáneo de varias técnicas plásticas: modelar, sustraer y añadir; siempre en busca de la obra estética tridimensional.”²¹⁵ La asignatura contiene las siguientes unidades: 1. Introducción al Modelado, 2. El diseño de la idea escultórica, 3. El relieve y 4. La forma geométrica y la forma orgánica. Cada una de las unidades está subdividida con sus objetivos terminales, con la producción de aprendizaje, las actividades y los insumos informativos como la bibliografía básica. En el programa se indica con claridad la evaluación, por medio de tres exámenes y por la participación.

²¹⁴ Dr. Pedro del Villar Quiñones (villar@quijote.ugto.mx) jueves, 21 de agosto de 2008
Universidad de Guanajuato.

²¹⁵ Programa de Escultura I

II.- TALLER DE ESCULTURA I - PIEDRA (Obligatorio) (Ver ANEXO 71)

Entre sus objetivos señala ofrecer al alumno conocimientos en la aplicación de procesos escultóricos para el desarrollo de la capacidad espacial, “incorporando técnicas de otras disciplinas” (pintura, fotografía, video). Aprendizaje de “metodología y procedimientos técnicos” aplicado a la producción de obra escultórica en piedra. Las unidades señaladas son: 1. Introducción a los materiales, a las máquinas y herramientas. 2. Métodos escultóricos, 3. La experimentación escultórica y 3. Trabajo de campo y documentación en escultura. Cada unidad contiene subpuntos como en los señalados en el anterior. El sistema de evaluación contempla la revisión y la asesoría del profesor.

III.- ESCULTURA II (Obligatoria) (Ver ANEXO 72)

Los objetivos son la comprensión y relación de conceptos fundamentales de la escultura y establecer fundamentos compositivos plásticos, para plantear el desarrollo de proyectos con materiales básicos. Las unidades son: 1. Fundamentos de la escultura (con modelado en barro y cocción) 2. Relaciones espaciales (con moldes y vaciados en yeso) 3. Estructura y masa escultórica (análisis de obra modelada y moldes). En la Evaluación se contemplan los ejercicios terminados, la entrega y revisión de los trabajos terminados en yeso. Se indica bibliografía.

IV.- TALLER DE ESCULTURA II MADERA (obligatoria) (Ver ANEXO 73)

Objetivos: conocimiento en las aplicaciones de procesos escultóricos en propuestas plásticas que desarrollen la capacidad espacial del alumno y la experimentación con materiales (madera) incorporando otras técnicas artísticas (fotografía, pintura, video). Las unidades son: 1. materiales y uso de herramientas y máquinas, la seguridad en el taller referido a la madera (cortes, perforaciones, ensambles). 2. Métodos escultóricos (azar, metáfora, intervalo) desarrollar tres esculturas en madera pequeñas, etc. 3. Experimentación escultórica, combinación de materiales, nuevos temas... 4. Trabajo de campo y documentación en escultura, revisión de trabajos escultóricos... y ensayo corto. La evaluación a partir de la “revisión y asesoría del profesor”. La Bibliografía señalada comprende 35 títulos.

V.- TALLER DE ESCULTURA III METAL (Obligatoria) (Ver ANEXO 73)

Los Objetivos marcados son: los mismos señalados en el anterior programa pero aplicando el conocimiento a los metales. Las unidades señaladas son: 1. Introducción a los materiales y el uso de máquinas y herramientas específicas de la escultura en metal, la seguridad en el taller, el análisis de las propiedades del material, etc. 2. Los métodos escultóricos (constructivista, serie, repetición, acumulación) desarrollo de tres pequeñas esculturas...3. La experimentación escultórica (combinación de materiales, nuevas herramientas, temas, elaboración de escultura con otros materiales integrados, etc. 4. Trabajo de campo y documentación en escultura y ensayo. La evaluación contempla la presentación de esculturas y ejercicio, la asistencia a clase y la asesoría y revisión del profesor.

VI. TALLER DE ESCULTURA EN RESINA. (26 de abril 2007) (Ver ANEXO 74)

Como prerrequisito está el haber cursado y aprobado Escultura II, y entre sus objetivos: “El objetivo es que el alumno aprenda los comportamientos de la resina y las formas de trabajar el poliéster, así como la creación de moldes de alginato y caucho siliconado, (...)” con el fin de desarrollar proyectos artísticos con la metodología propia. Contribuyendo así al “conocimientos y manejo de la resina poliéster y su proceso” en la escultura. Las Unidades son cuatro: 1. Fundamentos (¿qué es la resina plástica?, el endurecedor, polimerización, función del acelerador, precauciones, etc.) 2. Modelado con alginato (moldes de caucho siliconado, problemas en el desmolde, etc. 3. Vaciado en resina (proporciones de la resina/endurecedor, acelerador, contracción, etc.) 4. Positivo de látex resina poliéster y moldes positivos en fibra de vidrio. La bibliografía será específica y de Internet.

El Plan de Estudios de la Universidad de Guanajuato contiene, además de los ocho talleres de escultura especializados que se exponen arriba, distintas materias teóricas y prácticas que complementan cada una de las distintas especialidades de la Licenciatura (Grabado, Pintura, Escultura) estas materias en el 2007, son las siguientes: Técnicas Auxiliares de Computación, Computación, Desarrollo Artístico de la Prehistoria a Roma, Desarrollo Artístico Edad Media a Barroco, Desarrollo Artístico México Prehispánico a Virreinal, Desarrollo Artístico del S. XIX y XX, Desarrollo Artístico de México S. XX y tendencia actuales,

Fundamentos del dibujo, Dibujo del Natural y Geometría, Dibujo del Desnudo, Composición, Apreciación Estética, Introducción a la Creatividad, Estética, Redacción y Técnicas de Investigación, Desarrollo de Proyectos, Taller de materiales y Procedimientos, Taller de Técnicas Mixtas y de Experimentación, Comunicación de Arte en la Sociedad, Presentación de Obra y Diseño de Portafolios, Optativa Formativa I, II, III y IV, Optativa disciplinaria I y II, Fotografía en blanco y negro, Filmación y Vídeo, Reportaje Fotográfico, Museografía y Diseño de Exhibiciones y Crítica de la Obra Artística.²¹⁶

De las siguientes universidades mexicanas revisadas, se consiguieron los programas particulares de la del Estado de México que se comentarán brevemente; sobre las otras tres, la Veracruzana, la de Guadalajara y la de Baja California se presentará únicamente una idea general de sus planes de estudios a partir de la información que se puede conseguir por sus páginas de Internet, junto a las asignaturas que se agrupan en cursos semestrales o módulos.

III.e.b. Universidad Autónoma del Estado de México.

Otro ejemplo de una “joven universidad mexicana” que creó recientemente la licenciatura de Artes Plásticas, se puede encontrar en la capital del Estado de México. La Escuela de Arte situada en el Cerro de Coatepec, de la Ciudad Universitaria, surgirá en el seno de la Universidad Autónoma del Estado de México, que se había creado como tal en 1956 a partir de la transformación del antiguo Instituto Científico y Literario establecido en la ciudad de Toluca.

En su dirección de Internet: <http://www.dep.uaemex.mx/mapas/> se puede encontrar su actual plan de estudio que tiene por objetivo general “(...) formar profesionales de las artes plásticas, en congruencia con la complejidad del contexto de relatividad cultural a la que nos enfrentamos en nuestro momento histórico, (...)”, en este Plan de Estudios se indican los objetivos de la carrera y el perfil de egreso de los estudiantes, que se muestran a continuación:

²¹⁶ <http://usic13.ugto.mx/artesplasticas/contenido/planestudio.htm> 16/11/ 2008

“Objetivos de la carrera: La profesión de artista plástico es entendida por este plan de estudios como el ejercicio profesional que atiende a las diversas maneras que una cultura, en su tradición, ha venido construyendo a través del tiempo para abordar la imagen, con la expansión de códigos al respecto. Como resultado, el ejercicio profesional para este campo se ha diversificado, por lo que hace necesario un enfoque macro sistemático de los sistemas artísticos, con una lógica cursiva, dialógica y hologramática. (...)

Perfil de egreso: Será un profesional con la capacidad de insertarse en los espacios de cultura visuales de la sociedad, pues tendrá un dominio de los métodos, procesos y técnicas que permiten la confección de imágenes de todo tipo, tanto aquellas que se manifiestan espacialmente, como aquellas que además de hacerlo en el espacio, lo hacen en el tiempo. Asimismo se familiarizará con las ideas que generan y han generado una cultura de la imagen y de los procesos sociales que permiten a un profesional de este tipo acceder a espacios de reconocimiento y legalización de su propuesta personal.”²¹⁷

Las asignaturas del plan de estudios están divididas en tres diferentes Núcleos de Formación (Básico, Sustantivo e Integral), existiendo a su vez materias Obligatorias y Optativas, pudiendo el alumno optar por lo que se llama Línea de Acentuación a modo de cuatro especialidades (pintura, escultura, gráfica y arte de concepto):

- Entre las que se llaman de Núcleo Básico, están las Obligatorias que agrupan a 13 materias de distintas áreas, algunas seriadas: Introducción a la pintura I y II, Introducción a la Escultura I y II, Introducción a la Gráfica I y II, Introducción al arte de concepto I y II, Seminario sintáctico I y II, Dibujo y realidad, Seminario Semántico I y II, Taller de investigación I y II, Historia del Arte I y II, Seminario Pragmático I y II, Dibujo imagen, Dibujo diagrama, y Dibujo metáfora.
- Núcleo Sustantivo Son un total de 13 materias de distintas áreas, algunas seriadas: Seminario sintáctico III, IV, V y VI, Seminario semántico III, IV, V y VI, Fenomenología, Filosofía y epistemología del arte, Teoría del signo y semiótica, Historia del Arte III, IV, V, y VI, Arte y lenguaje, Seminario pragmático III, IV, V y VI, Taller de investigación III, IV, V y VI, Arte y sociedad, Arte y psique, Arte y lenguaje, y Seminario transdisciplinario I y II.

²¹⁷ Pág. 2 em: <http://www.dep.uaemex.mx/mapas/> Noviembre 2008

- Como materias Optativas: en este grupo se encuentra el Dibujo con tres opciones Dibujo icónico I y II, Dibujo indexal I y II, y Dibujo simbólico I y II.
- Las materias que corresponden a las Líneas de Acentuación, corresponden a cuatro áreas: Pintura, Escultura, Gráfica y Arte de concepto; siendo las correspondientes a Escultura: Taller Básico de Escultura I y II, y Taller Específico de Escultura I y II.
- De las materias correspondientes al Núcleo Integral, las Obligatorias son 12, algunas seriadas: Seminario sintáctico VII y VIII. Seminario semántico VII y VIII, Seminario pragmático VII y VIII, Taller de investigación VII, VIII, IX y X, Seminario sintáctico IX y X en lengua extranjera, Seminario semántico IX y X en lengua extranjera, Arte y sistema de reconocimiento, Arte y sistema de legalización, Seminario pragmático IX y X en lengua extranjera, Taller de investigación IX y X, Seminario transdisciplinario III, IV, V y VI.
- Otras materias Optativas: Historia especializada (Arte prehispánico, Arte colonial e Historia del arte mexicano posmoderno); Historia de las disciplinas (Historia del dibujo, Historia de la escultura, Historia de la pintura, Historia de la estampa, Historia del arte de concepto)
 - Dibujo: Dibujo Icónico III, Dibujo Indexal III, Dibujo Simbólico III, Dibujo Experimental I, II y III.
 - En la Línea de Acentuación Escultura están también: Seminario de especialidad en escultura I, II, III y IV.

En general, en esta licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de México, se favorece y potencia en la actualidad, de acuerdo a la opinión de algunos (dos) alumnos y (tres) maestros de escultura consultados, a las materias de carácter teórico, por lo mismo, sus talleres están enfocados principalmente hacia la argumentación de las ideas y el arte conceptual con las últimas tendencias (arte efímero, instalaciones, etc.) [sic.]. En el 2009 hay cuatro profesores en el área de escultura, (Philip Zarkin Churh, José Luis Morales Jurado, José Luis Venegas Martínez y Tomás Isidro Rivera Moreno) tres están encargados de las prácticas en el taller único y el cuarto está enfocado a historia de la escultura; cada uno de ellos tiene un programa propio, desglosado por temas y unidades, señalando los objetivos generales y de las unidades, actividades sugeridas, tiempos estimados para el desarrollo, referencias bibliográficas y sistema de evaluación.

Los talleres básicos para el primer semestre, están orientados

en escultura a que los alumnos “conozcan y manejen las técnicas básicas tradicionales” así como los materiales y herramientas a partir del modelado, la elaboración de estructuras, moldes y vaciados, se indican temas específicos como: trabajo de investigación, bodegón, naturaleza muerta, y figura humana. Todo ello se complementa con proyecciones de diapositivas y películas, muestras de materiales y herramientas diversas, visitas a museos y conferencias. El programa está desglosado por objetivos, temas, actividades sugeridas y referencias bibliográficas, se indica el sistema de evaluación basado entre otras cuestiones en los puntos de: concepto, bocetaje, trabajo técnico, factura y resultado final.²¹⁸

Para el taller básico de segundo semestre (clave AP 1205 febrero 1999), de la misma profesora Lic. Virginia Ayala, los objetivos son similares pero abordando temas diferentes como el “desnudo y el retrato”, se indican técnicas básicas de escultura en resina, talla en madera y en piedra artificial. Se pretende que el alumno aborde la talla y conceptos como: claroscuro, forma abierta, cerrada, cóncavo, convexo, positivo, negativo,... fraguar, gelar, etc. Acompaña el programa nueve títulos bibliográficos.

También encontraremos un taller Optativo Básico I y II, de escultura aplicado a 5° y 6° semestres, elaborado por el Lic. José Luis Venegas Martínez junto con la Lic. Virginia Ayala. En él (1507 Taller Optativo Básico I) se refuerza la idea de la realización de un proyecto teórico-práctico en coordinación con el Seminario de proyectos artísticos I. Señalan las técnicas de Modelado, cerámica, moldes y vaciado, así como la fundición artística. Se refuerza la idea del tema de la figura humana así como la disciplina y el trabajo de taller. Las unidades describen distintos procesos y técnicas, la última unidad IV indica la realización de un proyecto, una bitácora y una reseña fotográfica. Se indican normas del curso en cuanto a cumplimiento y seguridad. En el segundo taller optativo (1606 Taller optativo básico II) se pide no repetir tema y se señalan las siguientes técnicas: Ensamble de madera o piedra, o éstas combinadas (solicitándose 5 obras de formato mediano como mínimo), Talla en piedra (con 4 obras de formato mediano, y Talla en madera (con 4 obras de formato mediano). Se insiste en modelado de figura humana a lo largo del semestre y vaciadas en un material definitivo.

²¹⁸ Información obtenida del Programa de estudio AP1150 elaborado por Lic. Virginia Ayala Almaza (julio 1999), Universidad Autónoma del Estado de México.

En la materia de Taller Optativo Avanzado I (1706), el programa de 1999, señalada como obligatoria, aplicado al 7° semestre, los objetivos están enfocados en la producción artística aplicada a los metales y su técnica: Ensamble de metales con remaches, con tornillos a la vista y con soldadura eléctrica y autógena. También se indica que “no debe descuidar en ningún momento el modelado con figura humana” y debe fomentar en el alumno el interés hacia la investigación “con el fin de que desarrolle una capacidad analítica y crítica acerca de su propio trabajo y que esta le permita articular una visión personal para encontrar un camino metodológico y práctico de expresión plástica.” Sugiere distintas actividades y la creación de bocetos y maquetas, está dividido en cuatro unidades compuestas por módulos, en donde se señalan distintos ejercicios para desarrollar con metales, como son: ensambles con tornillos y remaches, modelado de figura humana, módulos, estructuras complejas con soldadura autógena, hasta llegar a la realización de un proyecto, una bitácora y una reseña fotográfica. Se añade una lista de 14 títulos bibliográficos.

El Taller de Producción Optativo I aplicado al semestre 9° fechado en agosto 2000, y elaborado por el Mtro. Alvarado Villalobos Herrera y la Lic. Virginia Ayala Almanza, señalada como obligatoria, indica que “el alumno debe realizar proyectos que involucren técnicas y teorías de la escultura tradicional, con el propósito de llegar a las diversas manifestaciones del arte contemporáneo.” El programa se enfoca principalmente al arte objeto y arte concepto, indicándose que el alumno abordará “el arte de concepto” y ejecutará un proyecto personal. Está dividido en cuatro unidades (I. Antecedentes del arte de concepto, II. El arte de concepto: Representación, III. El arte de concepto presentación y IV. Realización del proyecto), están subdivididos en diferentes temas como Futurismo, dada, surrealismo, constructivismo... Arte Povera y Funk Art, Arte objeto, ambientación, instalación, Happening, realización de proyecto, bitácora y reseña fotográfica. Se indica que conocerá los conceptos fundamentales de las distintas corrientes artísticas y aplicará los conocimientos “en la realización de una obra con características conceptuales”. Se señalan 27 títulos bibliográficos.

Por último se revisa el programa (1114) Taller de producción optativo II de carácter obligatorio aplicado en 10° semestre, febrero 2001 y elaborado por los mismos catedráticos del anterior. Como objetivos señalan que el alumno desarrollará “un proyecto plástico

propositivo que surja de sus propias motivaciones e intereses, enlazado con un conocimiento profundo de su contexto sociocultural integrado a su Seminario de Proyecto Terminal (...)²¹⁹ El programa trata de que el alumno desarrolle sus propias propuestas escultóricas a modo de proyecto terminal, intensificará la investigación y el desarrollo de la “capacidad analítica y crítica acerca de su propio trabajo (...) articulando una visión personal (...)” (ídem) El programa como los anteriores está dividido en cuatro unidades subdivididas en temas y desglosados como por ejemplo: Motivos de selección de temas y técnicas a trabajar, realización de bocetos, análisis de costos y presupuestos, realización por escrito del Proyecto Terminal, modelado de la figura humana y evaluación final. Contiene 41 títulos bibliográficos

Los diferentes programas fueron solicitados al Mtro. José L. Morales quien me los hizo llegar personalmente y es quien dirige dos talleres Básicos I y II, (2010), basados en los anteriores que se presentaron como modelos. El programa de Estudios por Competencias (Taller Básico de Escultura) está estructurado de acuerdo a un formato institucional de la U.A. del Estado de México en donde se indican debidamente los objetivos, lineamientos, evaluación, apoyo bibliográfico, etc. En el taller Básico II la experiencia del alumno se dirige hacia otros materiales y técnicas como son la talla en madera y piedra, (Morales Jurado, José Luis. Programa de Estudios por Competencias. Taller Básico II de escultura. Universidad Autónoma del Estado de México. Junio 2010)

III.e.c. La Universidad Veracruzana

Fundada en 1944 es la institución pública de educación superior que según indica en su página de Internet es la “más importante de Veracruz, con la mayor desconcentración geográfica y de la mayor diversificación en su oferta educativa de cuantas existen en el interior del país.”²²⁰ Esta Universidad en su campo de Xalapa ofrece la licenciatura en Artes Visuales, y en la actualidad mantiene un convenio con la UNAM/ENAP para crear y fortalecer su Maestría

²¹⁹ Información obtenida del programa 1114 de Taller de producción optativo II de la U. Autónoma del Estado de México. Licenciatura en Artes Plásticas. Toluca, Edo. Méx. 2001.

²²⁰ <http://www.uv.mx/oferta/programas/creditos.aspx?Programa=AVIS-07-E-CR&Nivel=LC&Mod=CREDITOS&SWITCH=1&visible=1>

en Artes Visuales. La Facultad de Artes Plásticas que se encuentra en la calle Belisario Domínguez, n° 25, Colonia Centro, Xalapa, Veracruz, teléfono (01228) 817 31 20 y fue fundada en 1974.

Tiene un Plan de Estudios en Artes visuales que cuenta con cinco opciones “que fortalecen la apropiación de valores humanos, sociales, culturales, artísticos, institucionales y ambientales, además de un pensamiento lógico, crítico y creativo con tolerancia y respeto a la diversidad cultural, (...)” (ídem) Las opciones profesionales que ofrecen son en pintura, estampa, cerámica, escultura y fotografía. “La estructura de esta propuesta se basa en áreas de formación: Área Básica y de Iniciación a la Disciplina. El Área de Formación Disciplinar y el área de Formación Terminal, con materias educativas Obligatorias, Optativas y de Elección Libre en todas las áreas.” (ídem)

En dicho Plan está indicado el objetivo, el perfil de ingreso y de egreso:

“Objetivos del programa: Realizar propuestas personales a partir del dominio de la disciplina y las técnicas aprendidas. Manejar técnicas básicas de investigación para asumir estéticamente un estilo propio. Contribuir a la formación de nuevas generaciones de profesionales capaces de integrarse al desarrollo de las expresiones artísticas.

Su campo de trabajo: Industrias del diseño, artes gráficas y artesanales. Compañías periodísticas y medios de comunicación. Participación y asesoría a organismos del sector público y privado. Creador independiente.” (www.uv.mx 2005/2011)

Presentan en el Plan de Estudios un Ciclo Pre Universitario en dos semestres, como sigue:

Primer semestre:

Historia del Arte I
Composición I
Teoría del Color I
Geometría Descriptiva I
Dibujo Básico I

Segundo semestre:

Historia del Arte II
Composición II
Teoría del Color II
Geometría Descriptiva I
Dibujo Básico II
Modelado

La Licenciatura en Artes Plásticas ofrece la opción de Cerámica y Escultura, entre otras más como: Fotografía, pintura y gráfica.

Las materias del Plan 2007/2010 para escultura están agrupadas en cuatro áreas:

- Área de formación Básica General con las siguientes cinco materias: Computación básica, Habilidades del pensamiento crítico y creativo, Ingles I y II, Lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo.
- Área de Iniciación a la Disciplina, con las 12 siguientes materias: Análisis de las vanguardias, Análisis del arte mexicano, Análisis del arte contemporáneo, Análisis del arte latinoamericano, Educación Visual I y II, Semiótica, Dibujo básico, Dibujo de representación, Teoría y aplicación del color, Dibujo I y II.
- Área de Formación Disciplinaria con las 12 siguientes materias: Animación, Curaduría, Función social del arte, Introducción a las artes visuales, Mercado del arte, Métodos de investigación, Práctica bi-tridimensional, Proceso de las artes visuales, Proyectos de artes visuales, Taller de arte contemporáneo, Taller experimental y Teorías estéticas y artísticas.
- Área de Formación Terminal con las tres siguientes materias: Realización de proyectos artísticos, Servicio social y Experiencia recepcional.

El Plan de Estudios para la Carrera Opción Escultura presenta el siguiente rumbo tras los dos semestres Pre Universitarios que se presentaron arriba:

Primer semestre

Cerámica I
Escultura I
Dibujo I
Estética I
Historia del Arte I

Segundo semestre

Cerámica II
Escultura II
Dibujo II
Estética II
Historia del Arte II

Tercer semestre

Terracota I
Talla en Madera I
Dibujo III
Historia del Arte III

Cuarto semestre

Terracota II
Talla en Madera II
Dibujo IV
Historia del Arte IV

Quinto semestre

Talla en Piedra I

Sexto semestre

Talla en Piedra II

Dibujo V
Taller de Gráfica I

Dibujo VI
Taller de Gráfica II

Séptimo semestre
Escultura en Metal I
Taller de Gráfica II
Seminario de Tesis I

Octavo semestre
Escultura en Metal II
Taller de Gráfica III
Seminario de Tesis II

Los talleres contemplados para la escultura en la Universidad Veracruzana son cinco: de talla en madera, escultura en metal, terracota, modelado y cerámica. Contiene como asignatura troncal Escultura I y II para dicha opción de especialidad. En el 2005 presentaba en su página de Internet, un plan de estudio en ocho semestres: con un ciclo pre-universitario de dos semestres y la carrera de escultura y cerámica se da en ocho más. (Ver ANEXO 76). En el ciclo 2011-2 desaparece la división por áreas.

III.e.d. La Universidad de Guadalajara

Con “una tradición educativa de más de 200 años”²²¹ y acabados de cumplir más de 77 años de su etapa moderna²²², ofrece también desde hace años la Licenciatura en Artes Visuales para la expresión plástica, con salida a Técnico Superior Universitario en Artes Visuales para la Expresión Plástica. Esta licenciatura se imparte en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, Belén nº 120, Centro Histórico, Exclaustro de Santa María de Gracia, Guadalajara, Jalisco. El sitio de Internet es: www.cuaad.udg.mx En su plan de estudio (Ver ANEXO 77) se expone el perfil del aspirante y del egresado, de este último se refieren a que es un profesional creativo e innovador, capaz de comunicarse a través de la práctica artística especializada:

“(…) productor de bienes artísticos-culturales que sinteticen la teoría y la práctica de las artes de su elección; posee un gran desarrollo sensitivo-intelectivo integral; posee una fuerte vinculación con su entorno social y es capaz de reflexionar sobre éste,

²²¹http://www.udg.mx/content.php?id_categoria=29 15/01/09 [El 3 de noviembre de 1792, víspera de la fiesta onomástica del rey Carlos IV, se inauguró solemnemente la Real Universidad de Guadalajara]

²²²Idem (el restablecimiento de la Universidad se dio por la Ley Orgánica del 9 de noviembre de 1937)

interpretándolo y transformándolo artística y estéticamente.”²²³

Se define también en el Plan, el campo de desempeño profesional que tendrá el egresado como productor plástico, afirmando que podrá llegar a exponer a cualquier nivel, “desarrollando obra de gran formato, mural, gráfica o de ilustración. Podrá desempeñarse en el ámbito de la investigación, de la comunicación en la promoción y difusión del arte ya sea en empresas públicas o privadas.”²²⁴ Haciendo hincapié también en que podrá ejercer la docencia a nivel de licenciatura.

La Licenciatura en Artes Visuales (2008) consta de un mínimo de 424 créditos para optar por el título y se divide en cuatro áreas como sigue: 1. Área de Formación Básica Común Obligatoria, 2. Área de Formación Básica particular selectiva, 3. Área de formación especializada selectiva y 4. Área de formación optativa abierta. Por su parte el título de Técnico Superior Universitario en Artes Visuales para la Expresión Plástica necesita un mínimo de 239 créditos para la titulación.

A continuación se presentan las asignaturas agrupadas en tres áreas con sus módulos y materias:

- Del Área de formación básica común obligatoria con 6 materias, algunas seriadas: Creatividad en la expresión artística, Expresión y comunicación en el arte, Propiedad intelectual I y II, Proyectos artísticos I, II, III, IV, V y VI, Historia general de las culturas e Historia contemporánea de las artes visuales.

- Área de formación básica particular selectiva con siete módulos:

- a.- Módulo: Investigación histórico-social de la cultura son ocho: Definición estética del objeto artístico, Teorías contemporáneas del arte, Arte y religión, Arte y ciencia, Arte y sociedad, Arte y mitos, Realidad y representación y Arte y psique.

- b.- Módulo: Análisis de la obra artística, su producción y distribución son cuatro: Crítica autoral, Políticas y administración de la cultura, Análisis conceptual de la obra artística y Análisis conceptual formal del diseño.

- c.- Módulo: Fundamentos del lenguaje artístico son nueve: Anatomía dinámica y expresiva, Diseño de la forma en el espacio

²²³ Información extraída de su página de Internet en Diciembre 2008

²²⁴ Idem: http://www.udg.mx/content.php?id_categoria=76#artisticas

estructural, diseño de la forma en el espacio bidimensional, Diseño de la forma en el espacio tridimensional, Elementos conceptuales de la luz, Elementos conceptuales del color, Elaboración y diseño de dossier artístico, Geometría artística y Perspectiva para el arte.

d.- Módulo: Medios alternativos y experimentales son 8, con una seriada: Arte digital animado, Arte digital bidimensional, Arte digital tridimensional, Laboratorio de experimentación conceptual, Laboratorio de experimentación visual, Medios alternativos para la creación artística, Narrativa audiovisual I y II y Sistemas análogos digitales en el arte.

e.- Módulo: Fotografía básica son cuatro: (...)

f.- Módulo: Principios de producción escénica son cinco: (...)

g.- Módulo: Técnicas para el dibujo artístico son siete: (...) Con un total de 84 créditos, 12 por materia. De este módulo el alumno deberá cursar un mínimo de 60 créditos, exclusivamente para la licenciatura.

- Área de formación optativa abierta cuenta con un total de 31 materias: Actuación de cine, radio y televisión, Desarrollo personal, Bailes de salón, Carpintería para bastidores y marcos, Conservación de la obra fotográfica, Conservación de la obra plástica, Danzas de carácter, Herramientas para escultura, Herramientas para estampa, Herramientas y elementos para dibujo, Herramientas y elementos para pintura, Elaboración de máscaras decorativas, Elaboración y animación de muñecos teatrales, Enmarcado de obra, Expresión fotográfica, Fabricación de papel, Técnica cerámica rakú, Matrices y moldes cerámicos, Técnicas básicas de la cerámica, Lecturas y entrevistas a la obra artística, Luminotecnia fotográfica, Manejo de zancos y coturnos, Máscaras teatrales, Metodología de la danza, Performance, Prevención y cuidados de lesiones, Talleres de dramaturgia, Talleres de títeres, Teatro de sombras, Esmaltado en baja temperatura y Utilería teatral.

- Área de formación especializada selectiva con cuatro módulos:

a.- Módulo: Técnicas de pintura son ocho: (...)

b.- Módulo: Técnicas de restauración son seis: (...)

c.- Módulo: Técnicas de estampa son siete: (...)

Por último dentro de la formación especializada selectiva, destacamos el Módulo de Escultura como sigue:

d.- Módulo: Técnicas de escultura con diez materias: Escultura

experimental, Modelado con conglomerados naturales, Modelado con conglomerados sintéticos, Talla en madera, Modelado y vaciado con materiales naturales, Modelado y vaciado con materiales sintéticos, Escultura con cuerpos laminares y filamentosos, Forja de metales, Talla de rocas ígneas y sedimentarias y Talla de rocas metamórficas. Este último módulo de escultura tiene un valor total en créditos de 180 [sic.], (18 créditos por materia).

Para la escultura en su página de Internet www.udg.mx el 22 de julio del 2005 apuntaba:

“Escultura. Adquirirá las habilidades fundamentales de la expresión escultórica y desarrollará sus posibilidades creativas por medio de la ejercitación y de los sustentos teóricos y prácticos básicos. Adquirirá conocimientos y prácticas de las técnicas básicas a aplicarse en lo tridimensional, utilizando materiales diversos con la intencionalidad de realizar propuestas creativas y expresivas. El profesional técnico de esta carrera podrá coadyuvar al desarrollo de estas disciplinas al incorporar nuevas tecnologías que les permitan un mejor desarrollo del oficio a la vez que desarrollar la promoción y difusión del arte. Dará la capacitación enfocada a la formación de profesionales que estén habilitados para incorporarse al campo de la producción en el medio publicitario de las artes gráficas y del diseño gráfico.”

Se hace la indicación de que el alumno deberá cursar un mínimo de 48 créditos en uno de los cuatro módulos de formación especializada selectiva, y los 36 restantes se podrán cursar en cualquier otro módulo de esta área, ello es referido exclusivamente para la licenciatura.

III.e.e. Universidad Autónoma de Baja California:

Esta institución ofrece desde el ciclo escolar 2003-2, la Licenciatura en Artes Plásticas en las ciudades de Mexicali y Tijuana. Su “antecedente inmediato fue el Departamento de Actividades Culturales, que desde 1979 ofrecía a la comunidad Cursos y Talleres Culturales en las áreas de Música, Danza, Artes Plásticas y Teatro.”²²⁵ En su presentación de la licenciatura muestran el perfil de ingreso y de egreso, de este último indican lo

²²⁵ Página de Internet: <http://www.uabc.mx/artes> 15/01/2009

siguiente en su página de Internet:

“-Generar su propio discurso plástico, a partir del dominio y uso de las teorías y técnicas de las artes plásticas para impulsar su desarrollo y reconocimiento a nivel nacional e internacional. -Difundir las artes plásticas en la comunidad, por medio de la elaboración y participación en programas y proyectos para promover el desarrollo de las distintas disciplinas y aumentar la participación social en programas de arte. -Aplicar los conocimientos básicos de la investigación en proyectos interdisciplinarios para documentar y consolidar la práctica de las artes plásticas. -Formar, capacitar y actualizar recursos humanos en el campo de las artes plásticas, a través de estrategias educativas creativas para formar profesionales de calidad y excelencia académica. -Emitir juicios de valor en el campo de las artes plásticas, a fin de enriquecer la capacidad crítica de los grupos o individuos dedicados a la creación artística.”²²⁶

Por otro lado las 44 materias que conforman su licenciatura están divididas también en tres Etapas (1. Básica, 2. Disciplinaria y 3. Terminal) y las materias para cada una de ellas son las que siguen:

- Etapa básica: 10 materias, algunas seriadas (total de créditos en esta etapa 132): Historia del arte I, II y III, Dibujo I, II y III, Diseño I y II, Apreciación del arte I, Grabado I y II, Teoría del color I y II, Fotografía I, Escultura I y II, Pintura I, II y III, Optativa I y II.

- Etapa Disciplinaria: 18 materias, con unas seriadas (Total de créditos en esta etapa 165): Historia del arte IV, Análisis de la plástica en México, Análisis de la plástica del noroeste, Diseño y evaluación de proyectos, Dibujo IV, Informática para las artes visuales I, Metodología de la investigación, Conservación y restauración, Fotografía II, Vídeo, Administración y gestión cultural I, Grabado II, Crítica del arte I, Estética I y II, Análisis sobre nuevas tendencias I y II, Didáctica de las artes plásticas I y II, Escultura III, Optativa I, II, III, IV y V

- Etapa Terminal: siete materias, con una seriada (Total de créditos en esta etapa 84): Ética, Tópicos selectos en grabado, Tópicos selectos en escultura, Tópicos selectos en pintura, Tópicos selectos en nuevas tendencias, Seminario de titulación y Optativa I y II.

²²⁶<http://www.uabc.mx/artes> 6 de enero 2009

III.f. Los espacios de trabajo

Las primeras academias de arte disponían más o menos de espacios adecuados para la enseñanza y la práctica de sus estudios “Las Academias en Europa tenían, en promedio, seis salones para el ejercicio de las diferentes artes”²²⁷, en México, hace más de 200 años, la Antigua Academia de San Carlos tenía tres salas para asuntos generales, 17 mesas de trabajo y 44 taburetes; 12 mesas más pequeñas, 10 bancos y 6 taburetes; en las paredes habían colgadas pinturas y grabados. Estaban Organizados con una sala de pintura, un salón de vaciado en yeso y escultura, junto con casilleros para secar yesos; un salón para dibujo de modelos vivos, Sala del natural dividida en cuatro secciones con pedestal; además salones para Geometría y Arquitectura y bodega de materiales²²⁸.

También disponían para las clases nocturnas de iluminación, primero de aceite y luego de gas. Una noticia destacada en la Revista Científica y Literaria; México, año 1845-1846. T. 1. P. 312, es la de “Iluminación con gas en la Academia de Bellas Artes de San Carlos”, de enero 8 de 1846. De esa noticia importante que anunciaba las mejoras, en el primer edificio público de la ciudad de México, en cuanto a la iluminación con gas, de las distintas salas utilizadas para las clases de dibujo y modelado, se transcriben algunos párrafos:

“Deseosa la Junta Directiva de este establecimiento de reemplazar el pésimo alumbrado que con aceite o sebo se había mantenido por muchos años en la Academia, con otro que produjese la buena luz que se requiere para dibujar, particularmente al copiar del yeso y del natural se decidió por el gas, así por la claridad de su luz como por su economía; y he tenido ya el gusto de ver el patio y las salas todas de enseñanza perfectamente alumbradas, sin los inconvenientes que presentaba la iluminación anterior.(...) Como ha sido el primer establecimiento público que se ha iluminado de esta manera en la capital, se temieron, por algunos señores, accidentes funestos en el edificio, y se desconfió por otros del buen éxito; pero la

²²⁷ Citado en: Nikolaus Pevsner: *Las Academias de Arte. Pasado y presente*; Cátedra; Madrid, 1982

²²⁸ P. 102 BROWN, Thomas A.; *La Academia de San Carlos de la Nueva España*; SEP; México, 1976. También puede encontrarse una muy completa información sobre la infraestructura académica de la Antigua Academia en BÁEZ (2009)

construcción del aparato se ha hecho con todas las precauciones debida y el resultado ha correspondido a lo que la Junta Directiva se proponía.(...) para que a la llegada de los profesores que ya están en esta capital venidos de Roma se contase con luz conveniente. Ahora se hacen otras obras en el edificio para mejorar también la distribución y proporcionar la cantidad y dirección de la luz natural, y la reparación de estudios, galerías y modelos, que son indispensables en una escuela de bellas artes.” J. V. de L. México, enero 8 de 1846 (Citado por Rodríguez. T. I. p. 183 -184)

Los talleres y laboratorios de escultura actuales:

Cuestión importante para la enseñanza de la escultura en las universidades de hoy en día, es el espacio de trabajo, así pues el taller o “laboratorio” puede ser desde una simple mesa o un restirador de arquitecto, donde poder desarrollar las maquetas; mejor aún será una habitación para obras pequeñas o de mediano formato, o un espacio industrial, bien equipada y adecuado para obras de gran formato. El área disponible para trabajar condiciona el tipo de obra y las proporciones de manera real, en la escultura el volumen y el peso es auténtico y varían según el material y el tamaño de cada proyecto. Hay que ser consciente de lo que se pretende realizar, pues una obra fuera de las posibilidades de espacio y medios técnicos disponibles no será factible, en ocasiones será el maestro que coordina el taller quien tendrá que evaluar si se apoya, encauza o reprime un proyecto concreto.

Cada persona y cada grupo nuevo de alumnos que pasan por los talleres universitarios son distintos y por lo general no cuentan con la experiencia necesaria para desarrollar sus ideas con total eficacia y libertad, ni suelen tener los mismos intereses que la generación precedente.

Se puede entender el taller de escultura como el lugar y espacio donde se realiza la transformación de la idea en forma palpable; esto es comparable a un crisol de alquimista en donde se transmutan las ideas en objetos valiosos, este aspecto cuasi-mágico, se refiere al hecho físico del trabajo manual o mecánico-técnico aplicado con eficiencia disciplinada sobre diferentes materiales. No cabe duda de que el aspecto práctico del proceso creativo es de suma importancia en el desarrollo del estudiante de Artes Visuales; este aprendizaje relacionado directamente con los tiempos dedicados al taller durante la carrera supone el mejor conocimiento de los

medios y los materiales disponibles, así como el entendimiento de la practicar con las herramientas especializadas que pudieran utilizarse en dicho proceso.

La práctica en el taller no puede suplirse con el conocimiento intelectual y conceptual, asunto nada despreciable pero distinto al aspecto productivo. Para acercarse desde los talleres a la escultura, se encuentran distintas opciones, muchas de ellas referidas a los materiales diferentes que podemos encontrar en la en la naturaleza y en la industria (madera, hueso, piedra, barro, plastilina, yeso, metales, plásticos, resinas, vidrios, cemento, etc.) y pasando por el enfoque técnico que se le dé (modelado, talla, labra, metales, vaciado, fundición, construcción con módulos, pequeño, mediano y gran formato) o los distintos enfoques u opciones teóricas, desde la más clásica, tradicionales o académica con modelos, a la más posmoderna como instalaciones, materiales efímeros, multimedia, etc.

Tras esta reflexión inicial sobre el espacio de trabajo adecuado a la escultura, la técnica y los materiales, nos preguntaremos ¿cómo debe ser este lugar?

P. 16-17 “A la hora de diseñar un estudio o un lugar de trabajo, es muy importante tener en cuenta la luz (tanto natural como artificial), disponer de una buena ventilación para la salida de gases y humos, contar con una amplia superficie para trabajar, así como disfrutar del mayor espacio libre posible para la talla de piezas de gran tamaño y en aras de la libertad de movimientos y de la seguridad. Es de vital importancia la existencia de una pila con agua corriente al alcance de la mano, así como de grandes cubos de basura. También es importante disponer de abundantes armarios y estanterías. Hay que intentar mantener el estudio lo más limpio posible, aun cuando el trabajo escultórico produce gran cantidad de residuos. Así mismo es importante mantener apartados unos de otros los diversos materiales (...) Las herramientas siempre tienen que estar ordenadas y limpias para que no se estropeen. También han de tenerse en cuenta las medidas de seguridad que varían según el material empleado, pero siempre es conveniente tener a mano un buen extintor de incendios.”²²⁹

²²⁹ MIDGLEY, Barry (coord.): *Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales*; (*The Complete Guide to Sculpture, Modeling and Ceramics. Techniques and Materials*; Traducido por Mari-Carmen Ruiz de Elvira hidalgo; Phaidon Press Limited; Oxford.) Herman Blume Ediciones; Madrid; 1982

Es coincidente el señalar que en los talleres de esculturas se necesita tener una buena iluminación, ventilación, espacios adecuados para el trabajo y para guardar las herramientas, además de contar con agua corriente, suelos resistentes, tomas eléctricas, etc. sin olvidar por supuesto las medidas de seguridad pertinentes al tipo de trabajo a realizar como extintores de incendio o extractores de gases o polvo. El taller de escultura por supuesto debería estar situado en la planta baja de cualquier edificio y sin desniveles, a nivel de la calle para facilitar el movimiento de grandes pesos “con grandes puertas que permitieran un fácil acceso, con suelo fuerte y sólido y dotado de un equipo para levantar y mover materiales pesados.” (Midgley. P.17) Hay que tener presente que algunos de los procesos escultóricos producen polvo fino, gases, limadura de metales, chispas, virutas de madera o tasquiles de piedra, escurrimientos de yeso, amontonamientos de diversos materiales, etc. y no conviene que se mezclen algunos de ellos, como por ejemplo el barro limpio para modelar con el yeso o con pedazos de piedra, por lo mismo deben poder ser almacenados con los cuidados necesarios que cada uno de ellos requiera, “la madera y el yeso, por ejemplo, pueden estropearse con la humedad, mientras que la arcilla húmeda tiene que conservarse húmeda” (Midgley. P.17)

“(…) debe estar bien ventilado cualquiera que sea el tipo de obra que en él se realice, pero algunos materiales, como la resina de fibra de vidrio, despiden vapores extremadamente desagradables [y peligrosos] que hacen esencial la instalación de un buen extractor. (...) Un cable alargador es un accesorio útil, pero su presencia por el suelo de la habitación constituye un peligro, por lo que debe ser recogido cuando no se esté utilizando.” (Midgley. P.17)

Los bancos fijos fuertes y las mesas de trabajo sólidas con alturas ergonómicamente adecuadas son necesarios y muy útiles para poder realizar los distintos trabajos, pueden ser de madera, metal o cubiertas de plástico según el tipo de trabajo que se ejecutará, en ocasiones será necesario una plataforma de trabajo para modelar o un caballete giratorio de escultor, también es muy útil ganchos en el techo de donde poder colgar estructuras pesadas, así como grúas aéreas de carril, polipastos, carretillas elevadoras de peso, etc.. Habrá talleres amplios en donde se tendrán separaciones por cada tipo de material y técnica que se utilice, u otros especializados en un material y técnica concreta, en definitiva “(…) cualquier taller, debería ser funcional, luminoso, seguro y acogedor

para que, al encontrarnos a gusto, nos cunda el trabajo (...)"²³⁰

III.f.a. Los talleres de escultura de la ENAP

Licenciatura. Plantel Xochimilco

En general la Escuela Nacional de Artes Plásticas, para su licenciatura, cuenta con diferentes talleres de escultura adecuados a las necesidades de la carrera, en principio están bien equipados en cuanto a iluminación e instalación eléctrica, agua corriente, armarios, herramientas y equipo de seguridad, aunque en ocasiones dependiendo del número de alumnos que asisten por cada generación y especialidad del taller, se quedan cortos en su espacio útil destinado al trabajo práctico, por ejemplo en una visita realizada en diciembre del 2008, se pudo observar que el taller de cerámica cuenta con poco espacio para la cantidad de caballetes disponibles y de alumnos que llegan a pasar por el mismo.

Por su parte el taller destinado a metales necesitaría un lugar anexo adecuado para la soldadura y el trabajo ruidoso con esmeriladoras ya que en muchas ocasiones se hace necesario trabajar en el exterior, fuera de sus puertas, con el consiguiente peligro para el resto de la población estudiantil; el taller de madera por su parte necesitaría un anexo para almacenar adecuadamente los materiales, ya que su espacio se ha saturado. Por otro lado el taller de talla en piedra de la licenciatura fue remodelado y ampliado en el año 2006, mejorando notablemente su espacio de trabajo e instalaciones, siendo en estos momentos un modelo universitario en su área y en México. Sin duda los lugares de trabajo para la escultura en la ENAP, están necesitados de mayor presupuesto para incorporar tecnología, mejoras y ampliaciones de nuevos espacios que los adecuen a los tiempos actuales.

Sería importante para el área de escultura, que desde el primer semestre los alumnos de nuevo ingreso se incorporaran a la dinámica de estos talleres, ya que en la actualidad esto no sucede y han de esperar hasta el tercer semestre para acercarse a ellos. Sería

²³⁰ P. 50 CAMÍ y Santamera.; CAMÍ y SANTAMERA. *Escultura en piedra. La técnica y el arte de la escultura en piedra explicado con rigor y claridad*; Ed. Parramón, colección artes y oficios; Barcelona, 2005

interesante para este fin, un área común para las diversas técnicas básicas, separadas cada una en su espacio y atendido por técnicos especializados.

A continuación se presenta una breve selección de fotografías de los distintos lugares destinados a la escultura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, donde por supuesto no quedan expuestas todas sus virtudes ni deficiencias, pero que nos dará una aproximación y registro de dichos espacios.

Talleres de Licenciatura del Plantel Xochimilco:

Son cinco talleres de escultura, uno mixto en donde se puede plantear casi cualquier tipo de obra y material, uno de modelado escultórico y moldes en yeso, uno destinado a construcción con metales, uno de talla en madera y uno de talla en piedra. En general son espacios bien iluminados y equipados, pequeños de 10 X 15 metros a excepción del de piedra que fue reconstruido y ampliado recientemente, dividiéndose en dos espacios amplios. Alguno de los talleres como por ejemplo el de madera, está ocupado en su mayor parte por materiales almacenados, siendo el área de trabajo muy reducida.

Del escultor Federico Silva es lo siguiente: “Para el estudiante de escultura empezar a trabajar en barro es tan necesario e importante como para el pintor adiestrarse en el dibujo. El modelado es la forma primera de trabajar, con él aprendemos a poner y quitar lo necesario. Podemos modelar con plastilina, barro o aun con papel despedazado y humedecido en agua (...)” (SILVA, Federico; *La escultura y otros menesteres*. UNAM, México, 1987. P. 119)

24. Taller de escultura mixto. Licenciatura ENAP. Foto de J. Tous

25. Taller de Modelado. Licenciatura ENAP

26. Taller de modelado. Licenciatura ENAP. Foto de J. Tous

27. Taller de escultura cerámica. Licenciatura ENAP. Foto de J. Tous

28. Taller de escultura cerámica, attillo. Foto de J. Tous

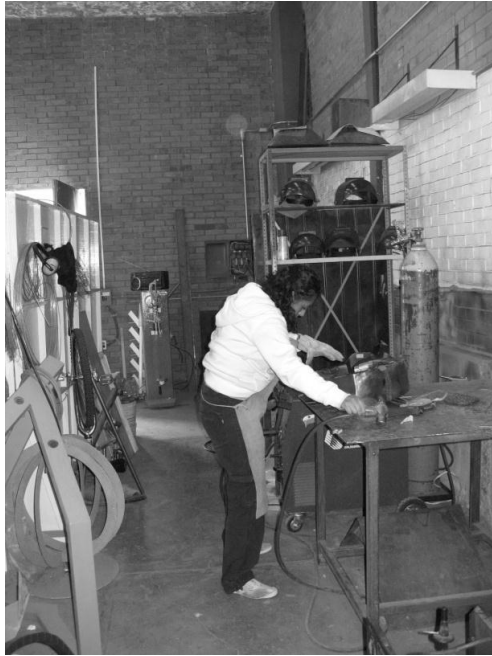
29. Taller de cerámica. Foto J.Tous

En una entrevista personal al Mtro. Jesús Mayagoitia, catedrático de licenciatura²³¹, éste indicó que los talleres de escultura del plantel Xochimilco, destinados a la licenciatura en Artes Visuales de la ENAP, en general están mejor equipados y son más adecuados a las necesidades de la escultura que los de la maestría, debido a que estos últimos están situados en el edificio histórico de la Antigua Academia de San Carlos que ha ido adaptando los mismos espacios sin poderse ampliar. En lo que se refiere al taller de escultura en metales de la licenciatura, expresó que las necesidades de herramientas están cubiertas entre un 85% y un 90%, faltando alguna herramienta especial como por ejemplo para corte de plasma (en el 2010 se obtuvo el equipo para corte de plasma) una roladora y una dobladora de metales; en cuanto al espacio ocupado, este se queda pequeño en ocasiones, además de que se tiene necesidad de un lugar apartado del resto del taller que disponga de las medidas de seguridad adecuadas para el esmerilado y la soldadura por tratarse de un taller de alto riesgo.

30. Taller de metales. Licenciatura ENAP. Foto de J. Tous

²³¹ Entrevista realizada en diciembre 2 del 2008 en la ENAP de Xochimilco.

31. Taller de metales, área de soldadura. Foto de J. Tous

32. Talla en madera. Licenciatura ENAP. Foto de J. Tous

33. Talla en piedra. Licenciatura ENAP. Foto de J. Tous

Talleres del posgrado en Artes Visuales de la ENAP

Por su parte los talleres actuales del posgrado se encuentran en el edificio histórico de la Antigua Academia, por lo que en principio han sido adaptados con los años y no son muy adecuados a su función, principalmente por la falta de equipamiento y espacios más amplios.

El taller de talla en madera (foto 34) del posgrado, situado en la planta baja tiene cinco mesas/bancos de trabajo y un armario de seguridad para guardar herramientas. Es también un taller de Educación Continua por lo que casi siempre llega a estar saturado y algunos alumnos deben trabajar en bancos/mesas exteriores.

34. Talla en madera. Posgrado ENAP. Fotografía de J. Tous

35. Taller de modelado en cera para fundición. Posgrado ENAP
Situado en la parte alta del edificio de San Carlos

Este lugar (foto 35) a partir del 2007 ha sido destinado al departamento de mantenimiento de la Antigua Academia, habiendo pasado el taller de modelado en cera para fundición, que ahí se impartía, a otro espacio más pequeño en el tercer piso y en el mismo edificio.

Remodelado durante el año 2008, el taller de posgrado en Artes Visuales de talla en piedra (foto 36) está situado en el área del estacionamiento de un edificio anexo, se ha mejorado la iluminación, las tomas de corriente eléctrica y aire comprimido y el espacio disponible para realizar los trabajos y almacenar materiales, la compresora de aire se ha ubicado en un espacio aislado; cuenta con un estudio/cubículo cerrado con un armario de seguridad para las herramientas.

36. Taller de talla directa en piedra. Posgrado ENAP. Foto de J. Tous

37. Taller de escultura en metales. Posgrado ENAP. Fotografía J. Tous

El taller de metales del posgrado en Artes Visuales (foto37), al encontrarse en el edificio histórico de la Antigua Academia se ha adaptado en un espacio cerrado de techos altos, cuenta con extractores de aire, con dos grandes mesas de trabajo, tiene un lugar apartado destinado a la soldadura eléctrica. Tiene armarios de seguridad para las herramientas y algunas estanterías que resultan insuficientes. En el 2010 se restauró y remodelaron tanto el de metales como el que se muestra a continuación (foto 38)

El espacio destinado a taller de escultura (foto 38) fue remodelado al haber fallecido su titular el Mtro. Francisco Moyao Pérez en enero del 2008. En dicho lugar se recibió a los candidatos de escultura para la nueva generación del posgrado 2009-1, en la actualidad está nuevamente en uso como taller de Experimentación Plástica con medios alternativos.

38. Taller de escultura de la Antigua Academia. Fotografía J. Tous

En la Antigua Academia estaba situado también el taller optativo de Escultura para Anatomía Artística, taller que desapareció tras el fallecimiento del maestro titular en el año 2006, sin que hasta la fecha se haya incorporado oficialmente un nuevo catedrático para ocuparse de la materia.

Por último, el taller de textiles del Posgrado, situado en el segundo piso, puede incluirse también dentro del área de escultura.

39. Taller de textiles del Posgrado. Foto J.Tous

III.f.b. Talleres de escultura de “La Esmeralda” Escuela Nacional de Pintura, Escultura, y Grabado.

A continuación se presentan seis fotografías de algunos espacios para talleres de “La Esmeralda” destinados a la escultura. Dichas fotografías fueron tomadas por la Mtra. de escultura de dicha institución Carmen Hernández.

40. Taller de modelado. Fotografía de Carmen Hernández

41. Taller exterior bajo toldo utilizado para la talla directa en piedra. La Esmeralda. Fotografía de Carmen Hernández.

42. Taller de escultura. Fotografía de Carmen Hernández

43. Taller de metales. Fotografía de Carmen Hernández

44. Taller de cerámica. Fotografía de Carmen Hernández

45 Taller de escultura monumental. Fotografía de Carmen Hernández

III.f.c. Taller de escultura de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ciudad de Toluca.

Ejemplo de taller único destinado a escultura para la carrera de Artes Visuales de la Universidad Autónoma del Estado de México (foto 46). Esta Universidad tiene también un taller para dibujo y diseño, otro para grabado y pintura.

46. Taller destinado a escultura (2006), principalmente trabajo modelado y con yeso, aunque cuentan con equipo para soldadura y herramienta y maquinaria para carpintería. Tienen una pileta con agua corriente. Fotos de Tomás Rivera

En este único espacio interior se desarrollan los distintos talleres de la carrera, utilizándolo las diferentes herramientas y materiales en horarios y profesores distintos según el curso. Tiene un cuarto cerrado para guardar las herramientas (foto 47

47. Cuarto de herramientas. Foto Tomás Rivera

48. Herramienta de corte para madera en el taller de escultura.
Foto Tomás Rivera

III.f.d. Taller de escultura de la Universidad de Guanajuato.

Perteneciente al Departamento de Artes Visuales de la División de Arquitectura, Arte y Diseño, Campus Guanajuato. De un modo parecido a la Universidad del Estado de México en la Universidad de Guanajuato (2009) se cuenta con un solo espacio amplio y techado, en donde se imparten en distintos horarios las diferentes materias de la licenciatura en artes, según el año y el nivel:

49. Taller de escultura interior. Fotografía Pedro del Villar

“Solo contamos con un taller, y en diferentes horarios se ofrecen las asignaturas de talleres de escultura I, II, III, IV y V, mismos que en general corresponden al manejo de máquinas y herramientas para trabajar los siguientes materiales: barro, yeso, resinas, piedra, madera, metal y sus combinaciones en diferentes formatos y con temas variados que se desarrollan en los programas.”

²³²

²³² Dr. Pedro del Villar Quiñones (villar@quijote.ugto.mx) miércoles 2 de Septiembre del 2009 Universidad de Guanajuato.

El taller cuenta también con un espacio cerrado bajo techo. Está equipado con diferente maquinaria y herramientas para trabajar los distintos materiales y técnicas como el modelado, la talla y construcción en madera, la talla en piedra, metales y cerámica ya que dispone de horno eléctrico. Actualmente (2011) se está construyendo un edificio nuevo para albergar las carreras de artes; Danza, Música y Artes Visuales

50. Taller de escultura al exterior. Foto Pedro del Villar

Conclusiones del capítulo:

En el caso de México el “proyecto escultórico” como materia queda incluido directamente y de forma general en los distintos programas de los talleres de escultura, que están enfocados más bien a la producción de ejercicios determinados, en base a los materiales y espacios destinados a los talleres especializados, consistiendo el proyecto en el diseño y la preparación de bosquejos, bocetos, maquetas y crítica de los distintos trabajos a realizar. Otras cuestiones que se pueden echar en falta, si realizamos una comparación con universidades españolas, es la falta de algunas materias especializadas o de tipo optativo en el área de la escultura,

como por ejemplo: el retrato escultórico, medallas y monedas, reproducción de esculturas, fundición de metales, diseño de jardines u otras que se integraran en el área de la multimedia.

De los talleres o laboratorios, se puede anotar que las escuelas universitarias del D.F., esto es la ENAP y la Esmeralda cuentan con distintos espacios más o menos aptos y adecuados para cada una de las especialidades (modelado, moldes en yeso, cerámica, metales, talla en madera, talla en piedra y medios no convencionales), aunque estos espacios son mejores a los que se encuentran en la provincia, en ocasiones se quedan pequeños o sin equipamiento adecuado para el número de alumnos que ingresan en el área de escultura, tienen en general una infraestructura suficiente pero mejorable, para las necesidades de las distintas técnicas que se ofrecen en los talleres y se puede echar en falta diferentes herramientas y equipamiento tecnológico especializado por ejemplo carretillas elevadoras, grúas y polipastos para movimiento de pesos o un taller especializado en fundición de metales.

En cuanto a las otras universidades del país, estas cuentan con espacios en ocasiones únicos para todos los alumnos y catedráticos que tienen que turnarse dependiendo de los horarios, son pequeños o medianos aunque bien adecuados y con equipo, en lo general escaso o como mucho suficiente, para las necesidades concretas de los alumnos. Estos espacios son áreas comunes de taller y áreas especializadas separadas entre ellas por el lugar que ocupan.

En lo correspondiente a la investigación en el área de la escultura dentro de las escuelas de arte, esta es joven en años y no cuenta por el momento con una organización e infraestructura, pues está en pleno proceso de formación y maduración. Uno de los objetivos a corto plazo en la ENAP, es la instauración del doctorado en Artes Visuales, fortaleciendo entre otras cuestiones la gestión y formación de un cuerpo docente especializado en la investigación desde los distintos aspectos de las artes y en las tutorías de alto nivel que trabajen en la formación de los alumnos.

IV

Tres Facultades de Bellas Artes españolas en el S. XXI

Tres Facultades de Bellas Artes españolas en el S. XXI

En España los estudios de las Bellas Artes se desarrollan en la Licenciatura aunque actualmente (2011) se está transformando en el Grado de BBAA (Pintura, Escultura y Dibujo) para adecuarlo a la Comunidad Europea. Para ello podemos encontrar 13 Universidades con sus respectivas Facultades de Bellas Artes:

1. Universidad del País Vasco. Facultad de BBAA de Bilbao
2. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de BBAA de Complutense de Madrid
3. Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de BBAA de Cuenca
4. Universidad de La Laguna. Facultad de BBAA de La Laguna
5. Universidad de Granada. Facultad de BBAA de Granada
6. Universidad de Salamanca. Facultad de BBAA de Murcia
7. Universidad de Sevilla. Facultad de BBAA de Salamanca
8. Universidad de Barcelona. Facultad de BBAA de Barcelona
9. Universidad Miguel Hernández. Facultad de BBAA de Altea (Alicante)
10. Universidad Politécnica de València. Facultad de BBAA de Valencia
11. Universidad de Vigo. Facultad de BBAA de Vigo
12. Universidad de Sevilla. Facultad de BBAA de Sevilla
13. Universidad Europea de Madrid. Facultad de BBAA

En contradicción o semejanza a los anteriores puntos y subpuntos presentados sobre las universidades mexicanas en el capítulo anterior y a fin de realizar un comparativo crítico y referencial que cierre el círculo en esta investigación ayudando a distinguir aciertos y faltas de la enseñanza de las Artes Visuales en México, se revisan a continuación, tres ejemplos notables de instituciones modernas españolas en donde se puede cursar la licenciatura universitaria en Bellas Artes. De los tres ejemplos (la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Valencia), se presentarán sus planes de estudios, desglosando de las dos últimas los programas de asignatura que se dan en los dos primeros ciclos de la licenciatura, mostrando con dicha presentación: los objetivos, tipo de actividades,

bibliografía y los talleres a modo de registro fotográfico.

Por Internet se pudo disponer de la información general y los planes de estudio de licenciatura (B.O.E. 29-09-1993), de diferentes Facultades de Bellas Artes en España (2005-2008), aunque hoy en día (2010-2011) se ha cambiado (B.O.E. 03-07-2006), con lo cual desaparece la Licenciatura para convertirse en Grado.

La licenciatura en Bellas Artes en España cuenta con asignaturas llamadas Troncales, Obligatorias y Optativas; las llamadas asignaturas tróncales son las que contienen los conocimientos básicos y necesarios para homogenizar los contenidos entre todas las universidades del Estado español y son fundamentales. Hay también las asignaturas obligatorias que tienen el mismo carácter que las tróncales a las que complementan los conocimientos, pero adscritas en cada centro y variando en cada uno de ellos en número y contenido. Las materias optativas existen en un número elevado para adecuarlas a los perfiles personalizados.

IV.a. Facultad de BBAA San Fernando Universidad Complutense de Madrid (UC)

En la capital ibérica, la que fue la Antigua Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, fue absorbida por la Universidad Complutense de Madrid en 1978. “año en el que queda constituida como Facultad de Bellas Artes de Madrid por Real Decreto 988/78 de 14 de abril (BOE 12 de mayo de 1978)”²³³ trasladando su domicilio a la ciudad universitaria. La ley de Reforma Universitaria en España se aprobó en 1983 y se comienza a aplicar en el curso 1993/1994.

“Históricamente, la Escuela Superior estuvo vinculada a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, separándose de ella en dos ocasiones (1857 y 1892) en las que pasó a depender del Rectorado Universitario. Desde 1752 hasta 1774, la escuela y la Academia de Bellas Artes tuvo su sede en la “Casa de la Panadería” en la Plaza Mayor de Madrid, trasladándose en 1774 al nº 2 de la calle Alcalá, actual sede de la Real Academia de Bellas Artes. (...) Los estudios del tercer ciclo quedan regulados por Real Decreto de enero 185/85 (B.O.E. 16 de febrero) y en marzo de 1985 tiene lugar la

²³³ <http://www.ucm.es>

defensa pública de las primeras tesis doctorales, correspondiendo las primeras leídas en la Facultad al Departamento de Escultura” (<http://www.ucm.es> 2005)

En la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, el área de Escultura se concentra en un Departamento al igual que en las otras universidades españolas, en Madrid se cuenta en el año 2008, con un Director y un Secretario Docente, así como diferente personal académico, todos con doctorado (siendo 10 doctoras y el resto 27 doctores) reunidos como sigue: Catedráticos hay cuatro; Titulares hay ocho; como Asociados son diez; como Titulares E.U. son dos; como Profesor Contratado Doctor tres; Ayudantes (LOU) hay dos; Profesor interino uno; Personal de Administración y Servicios (PAS) cuatro; Becarios de Investigación dos y por último un Becario de Colaboración. En total suman 39 personas dentro del Departamento de Escultura, según aparece en su página de Internet que se indica a continuación:
<http://www.ucm.es/info/escultur/> extraído el 22 de diciembre 2008.

La enseñanza de las Bellas Artes (en el año 2005), está distribuida en diferentes ciclos, los dos primeros corresponden a la licenciatura, el “tercer ciclo” es para el posgrado, comprendiendo Máster y Doctorado. En la Licenciatura se refuerza y trata sobre todo los procesos escultóricos, su técnica, así como el concepto y la idea. Del primer ciclo mostrado a continuación la información fue obtenida en:

<http://www.ucm.es/info/escultur/masinfo02.htm> 30/07/ 2005.

Dentro del plan de estudios, presentado en la página de Internet, referido a la escultura se anotan algunas asignaturas de primer ciclo troncales y otras optativas, estas van encauzando al alumno de lo general a modo de introducción, a otras más específicas referidas a los materiales y a los procesos técnicos, o al desarrollo de conceptos como el modelado de estatuas; otras asignaturas a diferencia de lo que se puede encontrar en los planes de estudio mexicanos están destinadas a desarrollar el proyecto escultórico en sí mismo, la idea y el concepto a través del proceso. En el segundo ciclo claramente especializado contiene también diversas materias opcionales destinadas a formar un perfil más profesional y variado. A continuación se presentan las materias de escultura en cada ciclo:

“Introducción escultórica, asignatura 1º troncal. Busca la configuración tridimensional de la forma (espacio y volumen) así como Tratamiento de las distintas propiedades de los materiales y Ordenamientos de la forma.

Técnicas escultóricas y materiales: 1º Troncal. Materiales y procesos técnicos de la escultura.

Escultura I: 2º Troncal. Procesos y proyectos escultóricos.

Escultura II: Optativa 1er. Ciclo. Modelado de estatua. Análisis, desarrollo y construcción del volumen escultórico.

Creación y técnicas escultóricas: Opcional 1er. Ciclo. Técnica de talla. Manipulación de materiales.

Idea, Concepto y Proceso: 4º Troncal. Investigación de los lenguajes estéticos en general y en especial, el nivel compositivo. La adecuación de los medios técnicos y materiales plásticos a los fines estéticos planteados.

Proyectos I: 4º Troncal y Proyecto II: 5º Troncal.

Los puntos de partida de la creación artística varían según las necesidades e intereses, del mismo modo que los medios de expresión artística y la forma de abordarlos configurando resultados diversos que inciden directamente en la conservación y posible restauración de los mismos. Así pues, atendiendo a las posibilidades de especialización de este campo, así como en su carácter abierto a los distintos procesos de creación, en este segundo ciclo habrá de profundizarse en los proyectos y sus métodos procesuales y tecnológicos, permitiendo particularizar un lenguaje apropiado en cada caso.

Procesos Técnicos Escultóricos: Opcional 2º ciclo. Proceso en la realización escultórica.

Lenguaje escultórico: Opcional 2º ciclo. Idea y concepto y materia escultórica.

Medallas I, y Medallas II: Opcional 2º ciclo. Técnica y proceso de reproducción.”²³⁴

En la información académica obtenida de la página de Internet de la institución que se muestra abajo; se obtienen los planes de estudios de 1994 y 2000:

<http://www.ucm.es/info/ucmp/pags.php?tp=Licenciatura%20en%20Bellas%20Artes&a=estudios&d=muestratit4.php&idt=7> 16/12/2008

El campo de la docencia en escultura según la WWW de la

²³⁴ <http://www.ucm.es/info/escultur/masinfo02.htm> 30/07/2005

Facultad de Bellas Artes San Fernando, Universidad Complutense de Madrid, (UCM) 2005 se ve reflejada en las diferentes asignaturas. La carrera como se indicó está dividida en dos ciclos, ocupando el 1º tres cursos y el 2º los dos últimos. Las materias que incluyendo las específicas de escultura, se presentan a continuación, indican el dibujo, la escultura, la pintura, la teoría e historia del arte y alguna otra materia como asignaturas troncales de primer orden para el ciclo inicial:

Primer ciclo (2005):

- El primer curso consta de cinco materias Troncales (Dibujo del natural I, Introducción escultórica, Introducción al color, Teoría del Arte y Sistemas de análisis geométrico de la forma y de la representación I) y tres materias Obligatorias (Bases didácticas de las artes visuales, Técnicas pictóricas y materiales, y Técnicas escultóricas y materiales) en total 66 créditos.

- El segundo curso consta también de cinco materias Troncales con valor de 48 créditos por sí mismas (Escultura I, Pintura I, Dibujo del natural II, Sistemas de análisis geométrico de la forma y la representación II y Teoría e Historia del Arte II), así como distintas materias Optativas con valor de 12 créditos, y otras más que pueden configurarse libremente con valor de 6 créditos; hay señaladas 15 materias optativas distintas para el primer ciclo, que se encontrarán también disponibles para el tercero.

- En el tercer curso hay una única materia Troncal con valor de 12 créditos, ésta es Dibujo del natural III, con valor de 12 créditos; para las materias optativas se otorgan 36 créditos y para las de libre configuración 18 créditos más.

- Para las Asignaturas Optativas se indica que "(...) constan de 6 y 12 créditos, el número de asignaturas a cursar dependerá de la elección del estudiante. Las de 6 créditos serán cuatrimestrales y las de 12 anuales." La elección está distribuida entre las siguientes: (Teoría de la comunicación, Mitos del arte, El clasicismo en el arte, Estética, Creatividad y Educación artística, Fundamentos de la plástica, Anatomía morfológica aplicada, Grabado y técnica de estampación, Fotografía I, Diseño e introducción a las tecnologías digitales, Escultura II, Creación y técnica escultóricas, Pintura II, Introducción a la conservación restauración de pintura y escultura y Evolución de los criterios y técnicas de restauración.) Se señala en el plan que se ofertarán anualmente únicamente las que estén disponibles para ser impartidas.

En el segundo ciclo (2005):

Se indica que, para cursarlo, no se deben “tener pendientes de aprobación más de tres asignaturas troncales u obligatorias que en conjunto no superen los 24 créditos”

- El cuarto curso contiene dos Asignaturas Troncales con valor de 36 créditos, éstas son: Idea, concepto y proceso en la creación artística, y Proyectos I y se señalan también de una lista de 39, las posibles Materias Optativas, con valor de 30 créditos.

- El quinto curso contiene una única asignatura troncal, Proyectos II, con valor de 18 créditos; las Optativas que son las mismas posibles que en el curso anterior suman 42 créditos y otras más de Libre Configuración con valor de 9 créditos.

- Las Asignaturas Optativas son variadas como: Sociología de la comunicación, sociedad y cultura contemporánea, Últimas tendencias en el arte, Artistas, sociedad y educación, Grabado en hueco I, Grabado en hueco II, Grabado en relieve, Técnica planográfica, Técnicas permeográficas, Diseño gráfico I, Fotografía II, Audiovisuales, Imagen digital, Fotografía III, Diseño Objetual I, Diseño Escenográfico I, Diseño gráfico II, Diseño Objetual II, Diseño escenográfico II, Proyecto y realización audiovisual, Espacio, Arte y acción, Medallas I, Medallas II, Lenguaje escultórico, Procesos técnicos escultóricos, Pintura mural, Procedimientos y técnicas pictóricas, Investigación plástica, Teoría de la conservación y restauración, Química y física aplicada a la conservación-restauración, Estudio de los materiales aplicados a la conservación-restauración, Métodos científicos de análisis, Conservación-restauración de obras de arte I, Conservación-restauración de obras de arte II, Conservación-restauración de pintura mural, Conservación-restauración de pintura contemporánea, Conservación-restauración de escultura contemporánea, Museología y museografía, y Nuevos medios en las Artes Plásticas.)

En la oferta académica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense encontramos también, seis áreas generales diferenciadas como Especialidades Intracurriculares, cada una de ellas consta de 60 créditos lectivos, estas son las siguientes:

- Conservación y restauración de obras de arte.
- Diseño.
- Artes de la imagen.

- Área de Dibujo.
- Área de Escultura (que consta de las siguientes asignaturas especializadas con valor de 12 créditos cada una: Medallas I, Medallas II, Lenguaje escultórico y Procesos técnicos escultóricos)
- Área de Pintura

Otra característica interesante de las Facultades de Bellas Artes Españolas, en la que México se diferencia, es que incluyen la Conservación y restauración de obras de arte como una especialidad integrada a la carrera; lo mismo ocurre con el Diseño, referido este a: Diseño Gráfico, objetual y escenográfico; en cuanto a la Especialidad de Artes de la Imagen, esta se refiere además de la Fotografía, a los Audiovisuales, la Imagen digital y a lo que llaman “Espacio, arte y acción”

Sobre el nuevo Plan de Estudios que se aplicará el 2011 y que transforma la Licenciatura en BBAA de cinco años, a Grado en BBAA en cuatro años. Veremos que las distintas materias se adecuan con equivalencias como sigue:

Licenciatura en Bellas Artes	Grado en Bellas Artes
Introducción al Color Técnicas Pictóricas y Materiales	Fundamentos de Pintura
Dibujo del Natural I	Fundamentos de dibujo
Introducción Escultórica Técnicas Escultóricas y Materiales	Fundamentos de Escultura
Sistema de Análisis Geométrico de la Forma y Representación	Dibujo Técnico
Bases didácticas de las Artes Visuales	Bases Didácticas para la Educación Artística
Teoría e Historia del Arte I	Historia del Arte
Escultura I	Procesos y Procedimientos de la Escultura Construcción y Representación Escultórica
Teoría e Historia del Arte II	Historia del Arte
Sistema de Análisis Geométrico de la Forma y Representación II	Dibujo Técnico
Idea, Concepto y Proceso en la Creación Artística	Producción Artística. Escultura

Introducción Escultórica Técnicas Escultóricas	Fundamentos de Escultura
Proyectos I	Proyectos Escultura
Proyectos II	Proyectos Escultura
Nuevos Medios en las Artes Plásticas	Propuestas Pluridisciplinarias
Fundamentos de la Plástica	Análisis de la Forma
Anatomía Morfología Aplicada	Anatomía Morfología Aplicada
Escultura II	Modelado del Natural
Creación y Técnicas Escultóricas	Técnicas y Procedimientos
Medallas I	Pequeños Formatos en Esculturas: Técnicas de Edición y Seriación
Lenguaje Escultórico	Creación y Materiales
Procesos Técnicos Escultóricos	Técnicas y Procedimientos
Teoría de la Comunicación	Sociología del Arte
Sociología de la Comunicación	Sociología de la Comunicación y de la Cultura
Sociedad y Cultura Contemporánea	Sociología del Arte
Mitos del Arte	Teorías del Arte Contemporáneo
Clasicismo en el Arte	Teorías del Arte Contemporáneo
Estética	Teorías del Arte Contemporáneo
Últimas Tendencias en el Arte	Últimas Tendencias Artísticas
Artista, Sociedad y Educación	Artista, Creatividad y Educación
Fotografía I	Fundamentos de la Imagen Fotográfica
Diseño e Introducción a las Tecnologías Digitales	Media Art. Tecnologías Digitales

La información mostrada en la tabla de equivalencias fue obtenida del documento PDF 18410 de la WWW de la Universidad Complutense en Marzo 2011. Otras materias correspondientes a Dibujo, Pintura, Grabado y Tecnología Digital también tienen sus propias equivalencias con cambio de nombre en algunos casos.

La misma Universidad desarrolla también un Master Universitario en Investigación, en Arte y Creación en la Facultad de BBAA posterior al Grado con valor de 60 créditos, así como estudios de doctorado.

IV.b. Facultad de BBAA Sant Jordi Universidad de Barcelona

En la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, también se da (en el 2008) la organización por departamentos; el de Escultura en este caso suma un total de 40 integrantes, esto es, un Director de departamento y una Secretaria, así como 38 Catedráticos doctores (10 mujeres y 28 hombres), esta información general puede encontrarse en su página de Internet (2008):

<http://directori.ub.edu/dir/?accio=SRCH&unitat=50542> 21/12/2008

Plan de estudios 2001: La información general referida a los Planes de Estudios de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, se consiguió de la página de Internet de la Facultad de BBAA (Sant Jordi):

<http://www.ub.es/bellesarts/bbaa/plaestudis.htm> 16/12/2008

La carrera de Bellas Artes está dividida en dos ciclos, el primero (154,5 créditos) y el segundo de (159,5 créditos), a continuación se presentan las distintas materias divididas por ciclos y cursos:

Primer Ciclo:

- 1er. Curso: 78 créditos. Con las siguientes Asignaturas Obligatorias: Dibujo I, Pintura I, Escultura I, Análisis Gráfico y representación geométrica, Diseño, Teoría del Arte y Fotografía I.
- 2º Curso: 76,5 créditos. Con las Asignaturas Obligatorias (40,5 créditos): Dibujo II, Pintura II, Escultura II, Historia del Arte I, Pedagogía del Arte, Diseño II, y Vídeo. Más las Asignaturas Optativas por un valor de 24 créditos, y las Asignaturas de Libre Elección por 12 créditos que se mostrarán más adelante.

Segundo ciclo:

- 3er. Curso: 73,5 créditos. Asignaturas Obligatorias (37,5 créditos): Técnicas y tecnología de las artes, Lenguajes del arte e Historia del Arte II. Asignaturas Optativas (36 créditos)
- 4º Curso: 66 créditos. Asignaturas Obligatorias (36 créditos): Procesos de creación artísticos, Proyectos e Historia del Arte III. Asignaturas Optativas (30 créditos)
- Para completar el segundo ciclo se deben cursar 20 créditos en Asignaturas de Libre Elección entre el tercero y cuarto curso.

Cuando el alumno quiera realizar un itinerario curricular especializado, tendrá que cursar 36 créditos en asignaturas /materias optativas del segundo ciclo, referidas específicamente al itinerario escogido. Los créditos faltantes serán de asignaturas optativas del segundo ciclo.

En el Plan de Estudios de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, se indica como posibilidad la Carrera de Docente:

Las treinta y cuatro materias seriadas que se enuncian a continuación, se encuentran señaladas como prerrequisito para cursar las que les siguen: Dibujo analítico de la figura humana I y II; Dibujo de movimiento I y II; Dibujo de animación I y II; La imagen tecnológica contemporánea I y II; Simbolismo I y II; Presencia de la pintura y Pintura: concepto y sentido; Pintura: mirada e identidad; Taller experimental de pintura (materia); Desplazamiento de los conceptos pictóricos; Taller experimental de pintura (materia); El territorio pictórico y extensiones: presentación y representación; Taller experimental de pintura (materia); Introducción a la animación y Animación I; Videografía I y II; Introducción al lenguaje audiovisual; Seminario de análisis de Films y videos; Cinema y video documental; Animación II; Fotografía I y II; El estudio fotográfico; Fotografía digital; Técnicas de copiado en blanco y negro; Introducción a la conservación-restauración I; Introducción a la química-física aplicada a la restauración; Conservación-restauración de bienes muebles (materia); Sistemas de representación en conservación-restauración (materia); Ciencias experimentales aplicadas a la conservación-restauración (materia); Reintegración pictórica I y II; Métodos de análisis y examen I y II; Teorías de la educación artística; Desarrollo y aprendizaje en la educación artística; Proyectos de educación artística; Currículum y escuela en la educación artística; Educación artística en los museos y centros de arte; Practica de educación artística.

Aparte se señalan distintas incompatibilidades entre las ocho siguientes materias: Procesos de producción industrial y Diseño y medio ambiente; Estrategias de comunicación y difusión; Diseño de envases y embalajes; Diseño de montajes efímeros; Teoría de la educación artística; Historia de la educación artística; Educación artística en la promoción cultural; Educación artística en los museos y centros de arte.

Además de la opción de la Carrera como Docente, se indican como posibilidades, diferentes Itinerarios especializados, entre los que se encuentran: Dibujo; Pintura; Escultura; Imagen; Diseño; Grabado; Conservación-restauración; y Educación artística (como dibujo).

El itinerario que nos interesa en este trabajo es el de la escultura, marcados como “Grupos E” (E1 ó E2), y ahí se indican las siguientes directrices para los dos ciclos:

“Los alumnos que quieran realizar este itinerario, tendrán que cursar un mínimo de 36 créditos entre cualquiera de las asignaturas y de las materias optativa del 2º ciclo que se especifican:
Comportamientos escultóricos: del natural y de la estatuaría;
Comportamientos escultóricos: Espacio y pensamiento; y
Comportamientos escultóricos: Actitudes interdisciplinarias.

Itinerario de ESCULTURA:

1er. Ciclo:

- Comportamientos escultóricos fundamentales: Materia e idea: percepción del entorno; Materia y conocimiento: Interrelación del entorno; Escultura y espacio urbano; Arte público en el espacio urbano.

- Temas de comportamientos escultóricos: Iniciación al paisaje: el observatorio de las naturalezas.

- Temas de procedimientos escultóricos: Introducción a las maquetas y a los moldes; Talla escultórica I; Retrato escultórico.

- Comportamientos escultóricos: Del natural y de la estatuaría: Morfología de la figura humana; Modelado de la figura humana; Talla escultórica II; Composición escultórica.

- Comportamientos escultóricos: Espacio y pensamiento: Espacio escultórico: Estructura del espacio y la forma. Espacio escultórico: Estructura del paisaje y el entorno. Espacio Escultórico: Estructura de imagen y pensamiento.

- Comportamientos escultóricos: Actitudes interdisciplinarias: Actitudes interdisciplinarias I y II

- Temas de poética, forma y espacio escultórico: Laboratorio del caos.

Temas de procesos y técnicas escultóricas: Modelos y maquetas; Fundición I y II.” (<http://www.ub.edu/escultura/>)

En la misma página de Internet de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, pueden encontrarse los Planes de estudios de las materias indicadas arriba, con sus particularidades y

modificaciones, estos son los correspondientes al plan de 1982 (extinguido); el de 1996 (extinguido) y el Plan 2001 que es el que se presenta en este trabajo. También se pudo encontrar el nombre de casi todos los catedráticos responsables y los Planes Docentes (Programas de Asignatura) que se aplican en esta dirección (2008) es la siguiente:²³⁵ dep-escultura@ub.edu

PROGRAMAS DE ESCULTURA UB (2006-2008)

A continuación se presentarán la mayoría de los programas de escultura que se dieron en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona (UB) durante el curso 2006/2007; extraídos de la página de Internet²³⁶ y traducidos del catalán. De los mismos se pudieron obtener los correspondientes a las asignaturas Troncales de 1º y 2º ciclo, así como los de algunas de las materias Optativas y son los siguientes: Escultura I; Escultura II; Talla Escultórica I; Tratamiento del Espacio en el diseño de Jardines; Espacio Escultórico: estructura del espacio y forma; Proyectos; Actitudes Interdisciplinarias II; Técnicas y Tecnologías de las artes; Procesos en la Creación Artística I y II; Composición Escultórica; Lenguajes del Arte; y Retrato Escultórico.

De algunos de los programas, existen diferentes propuestas personalizadas, de acuerdo a cada uno de los profesores asignados como se muestra a continuación:

Asignaturas troncales del 1er. ciclo

1. ESCULTURA I. ²³⁷ (Ver ANEXO 84)

De este programa general de Escultura I, que se pudo recopilar y traducir de la Página de Internet ya señalada, hay siete distintas propuestas desarrolladas por diferentes profesores. Hay 13

²³⁵ Esta información se obtuvo directamente del Departamento de Escultura cuando se solicitó por correo electrónico a la dirección dep-escultura@ub.edu el 2008/9/30. En el correo se indicaba que estaban pendientes de la actualización de los programas para el curso 2008-2009 y que podría darse alguna variación, aunque señalaban que en lo que se refería a las asignaturas troncales no se efectuaría ninguna.

²³⁶ <http://www.ub.edu/escultura/> 28/09/2008 (docència/ensenyament de grau/primer cicle/programa)

²³⁷ Casi todos los programas de la Facultad de BBAA de la UB se encuentran en el idioma catalán, Escultura I fue traducidos por Francisco Javier Tous Olagorta.

catedráticos doctores incluidos (Antonio Asensio, Ramón Casanova, Josep Cerdà, Jordi Dalmau, Francesc Fajula, Matilde Grau, Eulàlia Grau, Salvador Juanpere, Efraïm Rodríguez, Albert Valera, Jordi Vila, Àngels Viladomiu y Joan Valle) en esta Asignatura Obligatoria anual, Troncal de 1er. y 2º semestre, con 362.5 horas totales de trabajo por alumno.

En los objetivos se señalan 9 puntos para iniciarse en las distintas problemáticas que conlleva la escultura, como por ejemplo: “Desarrollar la actitud perceptiva a través del entorno, (...) la capacidad analítica a través de la forma, (...) la actitud reflexiva a través del arte.” Es un curso de iniciación: al modelado, a la construcción de estructuras, a la talla por sustracción y a los procedimientos de reproducción. También abarca el desarrollo de la capacidad de creatividad, el proyecto, el proceso y las estrategias de presentación de los trabajos.

El programa general presenta a continuación la metodología por la que se intenta sumergir al alumno en el proceso de la creación artística, conceptualmente y en los procesos, intentando desarrollar las “capacidades creativas, reflexivas y productivas.” Se indica que cada profesor adecuará la metodología y las actividades según sus intereses de libre cátedra, destacando por ejemplo las siguientes actividades: capacitación perceptiva y analítica, introducción metodológica, lectura y documentación, técnicas procesales, síntesis, interrelación conceptual, exposición colectiva, etc.

La evaluación se indica que es continua y a través de la programación de distintas actividades, a las que se le dará seguimiento y corrección. Se diferencian tres tipos de actividades: “iniciales de contenido, formativas de madurez y sumativas de cualificación”. Los criterios de valoración para la evaluación contienen cinco puntos que se presentan a continuación:

- “1. Los niveles de comprensión y asimilación de los contenidos.
2. Los niveles de resolución y los contenidos aplicados: habilidades y procedimientos.
3. Las actitudes experimentales, de receta, de conocimiento metodológico, creativo, etc.
4. El nivel de integración en la dinámica del curso o la capacidad personal de generar alternativas y actitud participativa.
5. El seguimiento de las normas de funcionamiento del aula-taller y de las medidas de seguridad y prevención.”

Los bloques temáticos son siete: 1. La percepción fenomenológica óptica y visual (...) 2. La forma (análisis de la forma, de la estructura, del espacio) 3. El lenguaje artístico, 4. Los procedimientos de formalización (modelado, construcción, sustracción, reproducción) 5. Los tratamientos del espacio, 6. El proyecto escultórico y el proceso creativo (etapas y metodología) y 7. La obra y su presentación pública.

Como un anexo se presenta también la Programación de actividades de enseñanza y aprendizaje: Grupos de actividades de intercambio y de activación docente; en él se marcan las que organizan el funcionamiento y la programación temporal por horas, señalándose los siguientes puntos:

a. Presentación de la asignatura: en donde se designan las actividades que se desarrollarán, las tutorías y el seguimiento durante el curso, la presentación del profesorado, los criterios de evaluación, etc.

b. Interacción: Se harán propuestas de actividades que vinculen dinámicas de trabajo transversales entre grupos y profesores distintos, entre temas y métodos, técnicas y procedimientos, etc. Entre los objetivos están:

“Establecer diálogos temáticos con otros artistas y docentes para generar interferencias y superposiciones metodológicas y procesales que diversifiquen las respuestas plásticas hacia la investigación individual del propio lenguaje artístico”.

c. En este punto se señalan diferentes actividades con títulos propios: de intersección (*Del material y alguna cosa más; Reinterpretar paisajes*), de yuxtaposición (*De la mano a la pared*) y de interferencia técnica (*Repeticiones de fuego; Ida y vuelta: en el espacio y la fotografía; “Ensamblaje”: representación y realidad y Cera y gesto.*) Cada una de estas actividades mostradas en *cursiva* están a su vez desarrolladas a modo de pequeño programa en donde se indican las actividades a realizar (tiempo, enunciado, materiales) la metodología aplicada y los objetivos para el alumno. También se señalan los criterios de evaluación.

d. Conducción de la programación y tutoría del grupo clase: Con un solo profesor responsable del grupo-clase que coordinará las actividades de interacción y que llevará a término el Plan Docente. Indicará también los periodos y tiempos de cada actividad, así como

los lugares, aulas, laboratorios, talleres específicos o espacios externos a la facultad. Indicará también los tipos de presentaciones o entregas que se harán según la planificación anunciada (Propuestas, proyectos, exposición de obras, presentaciones públicas en power point, etc.) Entre las Actividades señaladas están: metodología de la creación, talleres especiales, iniciación a la investigación, reflexión y seguimiento procesal y presentación pública y exposición. Los objetivos señalados son: “Practicar diferentes metodologías procesales y de ideación para su aplicación a la obra propia. Producir obra plástica para ser presentada en un contexto expositivo o público, a fin de conocer los límites comunicativos de esta según los contextos.”

Como se indicó arriba en el punto (b) interacción, varios o cada uno de los profesores que plantean las distintas actividades, desarrollan su programa específico en distintos campos (intersección, yuxtaposición y el de interferencia técnica)

Los programas individuales de Escultura I, (del 2005-06 y 2006-2007) están enfocados como se ha dicho, de acuerdo a la formación y los propósitos de cada catedrático titular, en algunos casos hay un solo titular, en otros el programa está compartido por dos o más catedráticos, dividido por semestre 1º y 2º. A continuación serán revisados cinco (de siete) de estos programas para detectar los puntos de interés de cada uno de ellos, los temas y objetivos:

ESCULTURA I.

1ª Escultura I. Para el primer y segundo semestre 2006-2007, estaba como titular el Profesor tutor: Francesc Fajula; junto a los Profesores de intercambio: Efraïm Rodríguez, Joan Valle, Salvador Juanpere, Ramon Casanova y Jordi Vila.

(Ver ANEXO 84 b) Su programa de Escultura I, tiene por tema de interés el estudio de la figura humana y está presentado en cuatro bloques como sigue: 1. La forma humana y su estructura, 2. La forma humana y sus proporciones, 3. La relación forma-materia en el modelado de la figura humana y 4. Complementarios o alternativos. Los Objetivos de cada uno de los bloques están señalados, como por ejemplo: “desarrollar una capacidad sintética (...) un sentido constructivo del trabajo (...) Analizar y ejecutar el modelado de la figura humana en vivo (...); y también sus contenidos como:

Escorzos, secciones del cuerpo humano, la proporción, adecuación de la técnica a la relación forma-materia, etc.

En el programa están referidas las distintas actividades de enseñanza y aprendizaje, así como los grupos de actividades de intercambio con otros docentes y sus programas específicos (señalados en el bloque 3), indicándose los objetivos y los criterios de evaluación.

1. b.²³⁸ ESCULTURA I:

Profesora tutora: Matilde Grau i Armengol junto con los profesores de intercambio: Joan Valle, Jordi Vila, Eulalia Grau, Salvador Juanpere y Efraïm Rodríguez. Esta materia fue impartida el año 2005-06.

(Ver ANEXO 84 c) Los bloques, son cinco, en ellos se encuentran los contenidos y objetivos para un primer y segundo semestres. Son como siguen: 1. “Describir objetos. (Estudio de la forma, de la estructura inherente a los objetos, escala, simetría, proporciones, composición, estructura, materiales) 2. Rastros de fuego. Idea narrativa de los objetos en el espacio (Ocupación, desocupación, construcción, destrucción, reconstrucción, etc.) 3. Incidentes. (De accidentes, de literatura. Arte y lenguaje) “Reflexionar sobre los cambios comprendidos en los conceptos escultóricos (...)” 4. Diálogos (Entre los objetos y entre las palabras) objetivos: debatir con los modelos y referentes culturales para la formalización escultórica, etc. y 5. Alternativos. (Contenidos móviles)

Las actividades de enseñanza y aprendizaje junto con las diferentes actividades, metodología y criterios de evaluación están debidamente señaladas en el anexo correspondiente del mismo programa, aunque no se transcriben aquí.

1. c.²³⁹ ESCULTURA I.

Profesor: Josep Cerdà i Ferrè. Segundo semestre curso 2006-1

(Ver ANEXO 84 d) Los Bloques temáticos señalados son cuatro: 1. El lenguaje de la forma tridimensional. 2. El cuerpo humano

²³⁸ Traducido del catalán por Francisco Javier Tous Olagorta

²³⁹ Trad. del catalán por Fco. Tous

como paradigma de la modernidad. 3. Estructura del espacio y la forma. 4. Intervenciones escultóricas en el entorno.

Este programa expuesto que se aplicaba en el 2º semestre, incluye como antecedente el del 1er. semestre, dado por otro catedrático el profesor tutor: Toni Asensio, así como los profesores de intercambio: Joan Valle, Jordi Vila, Matilde Grau, Salvador Juanpere y Efraim Rodríguez. Para el 1er. semestre contienen los siguientes bloques: "Repeticiones: 1. Desde la arquitectura. 2. Desde la geometría. 3. Desde el discurso. 4. Desde el objeto." Y "Actividades de intercambio y de activación docente" en donde distintos catedráticos aplican los distintos cursos señalados en el programa general.

En sus contenidos están los siguientes puntos:

"La percepción del espacio y los espacios para la contemplación. Espacios de comunicación: los patrones arquitectónicos. Espacios y construcción: los patrones geométricos. La percepción del espacio y la memoria de lugar. El objeto y su repetición múltiple o variable. La Comunicación del arte público con el entorno arquitectónico. Nuevas tendencias artísticas en el espacio público."

Los Objetivos en este primer semestre son los que siguen:

"Experimentar relaciones espaciales en el entorno construido. Entender desde el espacio arquitectónico y desde la misma geometrización del espacio. Explicar con los materiales discursos predeterminados. Introducir el objeto en relación al concepto de paisaje en la naturaleza artificial. Breve introducción al tratamiento del arte en el espacio público cuando comienza un nuevo siglo. Análisis del paisaje en la ciudad moderna."

Como todos los programas revisados incluyen la programación de las actividades y de aprendizaje, así como los grupos de actividades de intercambio y de activación docente con los otros profesores, también se expone la metodología a seguir y los criterios de evaluación.

Existen otros dos programas de Escultura I que son muy parecidos al anterior por lo que no serán mayormente comentados ni revisados: 1.d. ESCULTURA I. Profesor tutor: Eulàlia Grau. Primer

semestre: Año 2005-6 y 1.e. ESCULTURA I. Profesor tutor: Albert Valera. Primer semestre año 2005-6.

1.d.²⁴⁰. ESCULTURA I.

Profesor tutor: Jordi Vila. Primer semestre año 2006-07.
Profesores de intercambio: Joan Valle, Albert Valera, Efraim Rodríguez, Jordi Dalmau.

(Ver ANEXO 84 e) Títulos de los bloques: 1. La línea. 2. El plano. 3. El volumen. 4. Escultura y espacio. 5. Escultura y fotografía. 6. Complementarios o alternativos. Entre y objetivos están por ejemplo los siguientes: “conocer y desarrollar la línea como un recurso técnico y poético en su concepto escultórico. Conocer y desarrollar el plano (...) desarrollar metodologías de construcción (...)” etc. en el programa se indican diferentes fuentes de información. Como en los anteriores programas, se incluyen: la programación de las actividades de aprendizaje, así como los grupos de actividades de intercambio y de activación docente con los otros profesores, también se expone la metodología a seguir y los criterios de evaluación.

1.e.²⁴¹ ESCULTURA I.

Profesor tutor: Jordi Dalmau. Primer semestre año 2006-7.
Profesores de intercambio: Ramón Casanova, Joan Valle, Jordi Vila, Eulalia Grau, Salvador Juanpere, Albert Valera, Toni Asensio, Francesc Fajula. Segundo Semestre profesores: Ramón Casanova y Jordi Dalmau.

(Ver ANEXO 84 f) Este programa contiene 12 bloques con objetivos y un contenido muy variado como son: 1. Coincidencias formales y analogías por conceptos, 2. Valoración, continuidad y asimilación tridimensional, 3. Configuraciones y disposiciones espaciales y sus elementos de realización de concepto, 4. Autorretrato, 5. Análisis forma blanda, 6. Dibujo de modelo, 7. La impronta, 8. Germinación, 9. Orgánica-cos, 10. El módulo, 11. Silencio y 12. Intervención en la naturaleza. Como en los anteriores

²⁴⁰ Trad. del catalán por Fco. Tous

²⁴¹ ídem

se incluyen: la programación de las actividades, de aprendizaje, así como los grupos de actividades de intercambio y de activación docente con los otros profesores, también se expone la metodología a seguir, los criterios de evaluación y bibliografía específica para cada bloque.

El programa de Escultura II curso 2006-2007 es de carácter obligatorio a modo de materia troncal en el segundo año y se presenta como una continuación seriada de Escultura I revisados antes, pretendiendo reforzar distintos aspectos específicos:

2. ESCULTURA II. (2006-2007)

OBLIGATORIA: (2º año) Primer semestre (2005-2006).
Profesores: Jordi Dalmau, Joan valle, Javier Lozano, Josep Cerdà, Jorge Egea, Núria Ricart.

Esta asignatura es una continuación para reafirmar los conceptos y metodologías adquiridos en Escultura I del primer año y se concentra más en reafirmar las capacidades analíticas y procesales adquiridas en los talleres.

“OBJETIVOS: Desarrollar la actitud perceptiva a través del entorno. (...) la capacidad analítica a través de la forma. (...) la actitud reflexiva a través del arte. Desarrollarse en los procedimientos de formalización aplicando las normas de seguridad y las medidas preventivas pertinentes: Modelado. Construcción de estructuras. Procedimientos de sustracción. Procedimientos de sustracción. (...) en los tratamientos del espacio. (...) la capacidad creativa, el hábito de la investigación y la actitud lúdica en la actividad artística. (...) en diferentes estrategias de concreción de proyectos: Maduración de ideas. Adecuación de proyectos. Resolución de proyectos. Valoración crítica. (...) las capacidades que permitan plantear diferentes estrategias de presentación y exposición de trabajos. (...) las capacidades de lectura del lenguaje artístico.”

Los demás puntos: Metodología, evaluación, bloques temáticos, son los mismos señalados en ESCULTURA I

3. MATERIAS OPATIVAS DE ESCULTURA.

A continuación se presentan tres asignaturas OPTATIVAS del 1er. ciclo de la Universidad de Barcelona referidas a la escultura que se dan en el segundo año:

3.a TALLA ESCULTÓRICA I.²⁴²

(Ver ANEXO 85) Asignatura desarrollada por el Dr. Jaume Córdoba i Benedicto, aplicada semestralmente como optativa en el 1er. ciclo (2º. curso) 2006/2007. Lunes de 10 a 14 horas.

Los objetivos contemplan cuatro puntos 1. El conocimiento de las posibilidades y las respuestas de los materiales de talla escultórica, 2. (...) metodologías de la talla de materiales escultóricos. 3. control y rendimiento máximo de las herramientas especiales y las máquinas y 4. Desarrollo de las capacidades de innovación artística/conceptual. Se señala como metodología diferentes prácticas para ejecutar.

Entre los contenidos se encuentran los siguientes: El acercamiento y la apropiación de la materia por el escultor. Análisis de materiales y su naturaleza. El conocimiento de metodologías de proyectos, maquetas, modelos y dibujos. La talla directa desde su desbaste hasta los acabados definitivos de la obra. El conocimiento de las técnicas de percusión y abrasión en la talla. Los procesos de reproducción de modelos escultóricos para la talla. Los conocimientos de procesos técnicos de herramientas y su ejecución. Los objetivos específicos señalados son: “El conocimiento del objeto y de la materia y su estudio preparatoria antes de la ejecución escultórica. La capacidad para componer y ejecutar proyectos escultóricos de talla sin métodos reproductivos.” Así como conocer y elaborar proyectos escultóricos de talla en piedra natural; “el conocimiento de elaboración de proyectos escultóricos en madera” y “el conocimiento de la talla como proceso escultórico intermedio para otros destinos”. En el programa se señalan diferentes actividades para los alumnos como son: “Teoría y referencias, Idea en el proyecto de talla escultórica, tratamiento de material, la talla como un proceso intermedio para la fundición y el encofrado.”

²⁴² Traducido del catalán por Francisco Javier Tous Olagorta

3.b TRATAMIENTO DEL ESPACIO EN EL DISEÑO DE JARDINES.

(Ver ANEXO 86) Profesor: Dr. Manuel Aramendía Zuazu. Materia Optativa Semestral. 1er. semestre. 1er. Ciclo. 2º Curso. Castellano.

Entre los objetivos están el estudio del concepto plástico del paisaje en un contexto multidisciplinar y definición de los límites entre lo artificial y lo natural. Iniciar en el estudio de los valores escultóricos del lugar y reflexionar sobre el uso expresivo del medio natural. La metodología es teórica práctica, dividida entre el estudio del jardín en diferentes medios culturales y la realización de una serie de ejercicios prácticos con la temática del jardín y el paisaje. La evaluación estará basada en el cumplimiento de los objetivos planteados en el curso, la asimilación de conceptos teóricos, la experiencia asumida en los trabajos planteados al alumno, la asistencia y colaboración, la calidad plástica de los trabajos y su presentación en un dossier final. Se indica bibliografía específica. Y los bloques temáticos son cuatro: 1. Orígenes del concepto de espacio en la cultura occidental, 2. El jardín oriental, 3. Land Art y 4. Contenidos variables. En ellos se indican objetivos particulares y diversos contenidos.

El programa contiene una serie de Actividades que habrá de desarrollar el alumno y que por ejemplo contempla los siguientes puntos: “búsqueda de documentación, selección de lugar, diseño formal, recopilación de elementos, instalación de elementos, reportaje fotográfico, realización de un modelo a escala, construcción de formas “in situ”, etc.” se aclaran también la metodología a utilizar y los criterios de evaluación.

3.c. RETRATO ESCULTÓRICO.²⁴³ (2006-2007)

(Ver ANEXO 87) Profesor: Dr. Sergi Oliva i Torres. 1er. Ciclo 2º curso. Semestral. Materia Optativa.

Como Objetivos “conocer a fondo la estructura y la forma del cráneo humano como una base material y primera de todo retrato, Relacionar el conocimiento con la morfopsicología (...) La metodología consistirá en presentar los esquemas constructivos

²⁴³ Traducido por F. Tous

morfológicos para realizarlos después en la práctica que tratará del dibujo-modelado de modelo vivo. La evaluación se basará primordialmente en la cualidad conseguida en la realización del retrato, se hará de manera continuada basada en el “nivel de asimilación, concepción, concreción, resolución y expresión de los contenidos de la asignatura”. Los bloques temáticos son tres: 1. El retrato a través de la historia, 2. Morfología general del cráneo y el rostro humano y 3. Alternativas o contenidos móviles. Para la bibliografía se indican seis títulos específicos y visitas a exposiciones, ferias del arte, congresos, etc.

Como en los otros programas presentados se encuentran indicados las actividades, la metodología, las horas y los criterios de evaluación.

MATERIAS DE 2º CICLO TRONCALES DE LA UB.

A continuación se presentarán cuatro materias troncales y tres optativas, relacionadas con la escultura perteneciente al 2º ciclo.

4. PROYECTOS.²⁴⁴ (2006-2007)

(Ver ANEXO 88) Profesores: Dr. Miquel Planas Rosselló y Dr. Manuel Aramendía Zuazu. Materia: Troncal. Anual. 2º ciclo. 4º curso.

Es una asignatura teórico-práctica. Los objetivos generales se enfocan en el desarrollo y consolidación de la creatividad, estimulando “a los alumnos a desarrollar un trabajo enmarcado en estructuras concretas (metodológicas y procesales)”, se busca la realización de un trabajo profesional y de calidad en respuesta a problemáticas y exigencias concretas. Iniciando al alumno en distintas técnicas como fotografía, maquetación, edición, logrando conocimientos para “alcanzar el nivel adecuado para la presentación de proyectos escultóricos complejos.”

La metodología se basará en el desarrollo de “un trabajo de creación escultórica con temática específica, centrado en un espacio definido por el profesor, (...)”, será un trabajo tutelado por el profesor, combinado con otras actividades autónomas optativas y

²⁴⁴ Traducido del catalán por F. Tous

complementarias bajo el propio criterio del alumno. Se señala en la evaluación la relación con los objetivos, la asistencia obligatoria, participación, calidad artística y profesional, etc.

Los bloques temáticos son cinco e incluyen objetivos particulares y contenidos: 1. Documentar el espacio, (Relación objeto-sujeto, el lugar específico, el concepto del proyecto, la influencia del espacio) 2. Metodología en el proyecto creativo, (Bases gramaticales, materiales del lugar, metodologías personales, materiales transferidos, las interferencias) 3. Etapas y herramientas en la materialización del proyecto, (El concepto del proyecto, técnicas de proyección, temática) 4. La construcción y presentación del proyecto, (Técnicas y herramientas de exposición, presentación y defensa de proyectos) y 5. Contenidos variables. Se indica bibliografía general y catálogos con un total de 62 títulos. El programa presenta como los anteriores las actividades de los alumnos, sus objetivos específicos, la metodología a utilizar, las horas destinadas y los criterios de evaluación que se utilizarán.

En México no existe una materia específica en la carrera de Artes Visuales que corresponda a la de Proyectos que se da en España.

5. TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS DE LAS ARTES.²⁴⁵ (2006-2007)

(Ver ANEXO 89) Profesor: Dr. E. Serra Subirà. Materia: Troncal. Anual. 2º ciclo. 3º curso.

Los objetivos generales: “dar a conocer los materiales susceptibles de ser utilizados en una obra escultórica, así como las tecnologías que permiten su manipulación.” (...) se aclara que es una aproximación que no aspira a un conocimiento completo. Se indica en la metodología que la clase tendrá un carácter teórico, aplicados en función a las obras de cada alumno. Se señala como se evaluará a partir de una prueba escrita, una prueba oral y prácticas en material libre y definitivo. No se contempla examen final pero puede ser optativo si se solicita.

Los bloques temáticos son cuatro: 1. Los materiales como elementos fundamentales en la obra tridimensional. 2. Las

²⁴⁵ Traducido del catalán por F. Tous

herramientas del escultor en el campo de la creación escultórica, 3. Las técnicas escultóricas: Seguridad y medio ambiente, y 4. Anteproyecto de una obra escultórica: idea, técnica y desarrollo. Bibliografía general de técnicas y tecnologías de las artes: 38 títulos de técnicas (Hormigón, madera, yeso y moldes, materiales y técnicas, metales, plásticos y piedra), y cuatro sobre el proyecto.

Como en otros programas presentados se encuentran indicados las actividades, la metodología, las horas y los criterios de evaluación.

6. PROCESOS EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA.²⁴⁶ (2006-2007)

(Ver ANEXO 90) Profesor: Dr. Josep Maria Jori i Gomila y Dr. Salvador Juanpere Huguet. Materia: Troncal. Anual. 2º ciclo. 4º curso.

Los Objetivos generales marcados son entre otros los siguientes: “Detectar y definir un proceso personal que se ajuste a la propia identidad y a los márgenes de interés de cada estudiante”, y entre los específicos encontraremos por ejemplo: Entre los procesos de creación experimental, identificar el que sea más adecuado al pensamiento estético del alumno. En la metodología se indica que esta asignatura se lleva coordinada y supeditada con la de proyectos, “Este planteamiento pretende que el estudiante reciba herramientas conceptuales y procedimientos para un desarrollo de sus capacidades creativas, reflexivas y productivas.” La asignatura contempla el desarrollo de proyectos en un entorno concreto y definido por el profesor, “aplicando unas estructuras procesales establecidas.” La bibliografía específica contempla 11 títulos.

En la evaluación se contempla la autocrítica y la autoevaluación, considerando “la correlación entre el proyecto inicial, todos los procesos puestos en juego y los resultados obtenidos por sí mismo, (...)” El profesor tendrá en cuenta bajo su responsabilidad los aspectos de la asistencia, participación y colaboración del alumno. El cuidado en la elaboración de las presentaciones y elaboraciones junto con el nivel de calidad artística y profesional. etc.

Los bloques temáticos son cinco: 1. Aproximación

²⁴⁶ Traducido del catalán por F.J.Tous

fenomenológica a la creación, 2. Estados de conciencia: cuerpo y entorno, 3. Estados de procesamiento: memorias conceptuales y morfología del espacio, 4. Estado de creación: El arte presencial y el arte invisible y 5. Contenidos variables. Los bloques contienen objetivos particulares y diferentes contenidos.

Por su parte el profesor Dr. José María Jori i Gomila presenta una variante para los mismos bloques temáticos del programa anual, de PROCESO DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA referido a los contenidos y objetivos que son incluidos en el (ANEXO 90 bis) pero que no comentaremos.

Como en los otros programas presentados se encuentran indicados las actividades, la metodología, las horas y los criterios de evaluación.

7. LENGUAJES DEL ARTE.²⁴⁷ (2006-2007)

(Ver ANEXO 91) Profesor: Dra. Asunción García y Dr. Antoni Remesar. 296Materia Troncal. Anual. 3 er. Curso. 2º ciclo.

Entre los Objetivos se marcan: Adquisición de conocimientos relacionados con el lenguaje de la escultura referida tanto al Arte público como a propuestas para museos y galerías. Desarrollar habilidades como “las destrezas necesarias para poder expresarse medianamente.” Se resolverá un proyecto con su “proceso de trabajo que comporte el poder plantear estructuralmente un proyecto, entendiendo la diferencia entre proceso y proyecto”, incluyendo una maqueta a escala que permita su presentación a terceros.

La metodología contempla sesiones teóricas y de taller de proyecto, el estudio de campo e investigación “on-line” de la documentación complementaria a modo de fuentes secundarias. “Se priorizará el análisis de obras artísticas sobre el terreno y el contexto real (...) La evaluación contempla ser continua e individualizada, desde el anteproyecto con la maqueta a escala, a la presentación de la investigación. Los bloques temáticos son cinco: 1. El agua y la escultura, 2. El territorio y la escultura, 3. La luz, el color y la palabra en la escultura, 4. La memoria y la escultura y 5. Refuerzo y ampliación. La bibliografía consta de 54 títulos.

²⁴⁷ Traducción del catalán por J. Tous

Como en los otros programas presentados se encuentran indicados las actividades, la metodología, las horas y los criterios de evaluación.

MATERIAS 2º CICLO OPTATIVAS DE LA UB:

En el segundo ciclo, a partir del tercer año de la licenciatura, se dan también una serie de materias optativas relacionadas con la escultura, estas materias ofrecen un abanico que pretende abarcar distintos intereses, tanto de los alumnos como de los catedráticos que las imparten. Se presentan a continuación tres programas:

1. ESPACIO ESCULTÓRICO:

Estructura del espacio y la forma²⁴⁸

(Ver ANEXO 92) Profesor: Ramón Casanova Fernández.
Materia Optativa Semestral. 2º ciclo. 3º y 4º Curso.

Los Objetivos Generales son de iniciación hacia diversos aspectos como: “Iniciarse en las características y cualidades de las materias básicas de la naturaleza, mediante su observación y experimentación” (...) la luz y el color dentro del mundo del espacio y la forma, su comprensión “mediante la observación directa como fundamento del proceso creativo.” (...) “a caballo entre el arte y la ciencia.” La metodología consistirá en “provocar la inmersión del alumnado en el proceso de la creación artística” dando al estudiante herramientas conceptuales y procesales, mediante clases teóricas y propuestas de trabajos que se desarrollarán y presentarán. Se realizarán trabajos de campo. Se indica cómo se evaluarán en cada uno de las actividades teniendo en cuenta por ejemplo: “el sentido creativo, la constancia, la permanencia, la metodología y el orden”, en la presentación gráfica y narrativa se tendrá en cuenta “la adaptación al medio, el tratamiento bidimensional del espacio y la capacidad de formalizar y articular un discurso poético y/o visual.” Se señalan criterios de valoración para la evaluación: niveles de comprensión y asimilación de los contenidos, la resolución y las actitudes experimentales y de investigación, etc.

Los bloques temáticos son cinco y se presentan junto a contenidos y objetivos específicos (ver anexo 91): 1. Los estados de

²⁴⁸ Trad. del catalán por F. Tous

la mirada, 2. Los estados de la materia, 3. Los estados del espacio, 4. Los estados de la forma y 5. Los estados del cuerpo. Para la bibliografía se señala una dirección de Internet.

El programa desarrolla a continuación las actividades de los alumnos, sus objetivos específicos, la metodología a utilizar, las horas destinadas a clase y los criterios de evaluación que se utilizarán.

2. ACTITUDES INTERDISCIPLINARIAS I Y II.²⁴⁹ (2006-2007)

(Ver ANEXO 93) Profesor: Dr. Albert Valera y Dr. Salvador Juanpere. 2º ciclo. 3er. ó 4º curso Materia Optativa.

Los objetivos generales son “impulsar una reflexión sobre la escultura, sus relaciones e interacción con otras disciplinas” y realizar diferentes prácticas. La metodología apuntada indica clases teóricas y elaboración de proyectos de instalación para el espacio, exposición y presentación de las instalaciones. La evaluación será en relación con el logro de los objetivos, su adecuación de cada proyecto específico, las referencias proporcionadas, la capacidad de maduración, identidad y desarrollo de un lenguaje personal, etc. Los bloques temáticos señalados son tres, en ellos se indican también los objetivos: 1. Espacio y comportamientos escultóricos, 2. Actitudes interdisciplinarias: Artistas, y 3. Instalaciones: Lecturas de espacio. En el programa se anexan seis títulos bibliográficos específicos y como en los anteriores programas, se desarrollan actividades con objetivos específicos, junto con la metodología a utilizar, las horas destinadas a clase y los criterios de evaluación.

3. COMPOSICIÓN ESCULTÓRICA.²⁵⁰ (2006-2007)

(Ver ANEXO 94) Profesor: Dr. Jorge Egea. 2º ciclo, 3º y 4º curso. Materia Optativa

Los objetivos son los siguientes: El modelado de la figura humana a partir de modelo vivo es el eje, teniendo en cuenta la composición en el espacio, facilitándose nuevas tecnologías. La metodología se “fundamenta en la integración y coincidencia entre el

²⁴⁹ Traducido del catalán por J. Tous

²⁵⁰ Traducido del catalán por J. Tous

estudio y la experimentación práctica de la figura humana en modelo vivo (...). La evaluación será de forma continua “sobre la base de nivel de asimilación, concreción, resolución y expresión de los contenidos de la asignatura” expresados en el trabajo realizado y su adecuación a los objetivos de la asignatura. Los bloques temáticos son cuatro y presentan como en los anteriores programas los contenidos y objetivos: 1. Definición y principios básicos de la composición escultórica, 2. Agentes dinamizadores de la composición, 3. Recursos compositivos al modelado de la figura humana y 4. Recursos complementarios.

Como en los otros programas se señala también las actividades de los alumnos, por ejemplo: “Ejercicio de modelado de la figura humana”, la metodología a utilizar: “Asistencia y participación en la materialización de los contenidos prácticos del bloque temático”, la tipología: “Presentación y actividades prácticas dirigidas por el profesor”, los objetivos: “Aprender a valorar el cuerpo humano como un conjunto de relaciones y gruesos –magnitudes, con un marcado componente geométrico, como las condiciones previas para el estudio escultórico de la figura humana y la interrelación de sus diferentes partes”, los tiempos y los criterios de evaluación: “Adecuación, madurez y asumido de los contenidos procesales y conceptuales, así como el nivel de concreción y resolución formal”.

Los distintos programas de materias que acabamos de revisar, en el 2010, han cambiado en algunos casos su nombre para adaptarlas a los nuevos planes de Grado en BBAA con valor de 240 créditos en cuatro años y que eliminará próximamente la licenciatura de cinco años. Los objetivos generales del Grado en Bellas Artes según la página WWW de la Facultad son:

“Adquirir conocimientos teóricos, históricos, sociales y técnicos desde la posición activa de la creación, vinculada a una reflexión crítica de los mismos procesos de trabajo y de una contextualización en el mundo cultural, con la voluntad de situar al alumnado en primera línea de la creación dentro de los nuevos discursos contemporáneos y de convertirlo en profesional del sector artístico, polivalente e innovador delante de los retos visuales del mundo contemporáneo.”

Acabada la carrera se señala que hay la posibilidad de iniciarse en la formación de doctorado o posgrado que se ofrecen en la misma Facultad de Bellas Artes.

IV.c. Facultad de BBAA San Carlos Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

La actual Facultad de Bellas Artes San Carlos, dejó de ser Escuela y se incorporó a la Universidad Politécnica de Valencia en 1979, transformándose así en Facultad. Ello significó una revisión no solo de sus funciones educativas, sino también de las cualidades en este nuevo contexto. Hoy en día es una institución activa que en sus instalaciones de Camí de Vera, s/n. C. P. 46022, imparte la licenciatura en Bellas Artes y estudios de Doctorado, su organización académica está también formada por distintos departamentos.

Del interesante documento “Proyecto Docente e Investigador” (2001) presentado por la Dra. Maribel Domènech Ibáñez, catedrática de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, se extraerá alguna información para este apartado, que tratará sobre los Planes y programas de asignatura, en él se revisará como se fue desarrollando el Plan de Estudios, entendido desde el Departamento de Escultura, a partir de 1986:

“La Facultad de Bellas Artes dentro de la concepción de Universidad que hemos definido, ha de devenir una facultad del conocimiento, es decir una institución dedicada a fomentar el conocimiento en las áreas y en los medios que le son propios. Este fenómeno implica desde una transmisión de saberes hasta una producción de los mismos ofreciendo alternativas a la comunidad a la que pertenece, pasando por una profunda reflexión de las aptitudes humanas que se ponen en juego, del análisis experimental de los propios medios y de la búsqueda de nuevos lenguajes y discursos del arte” (Domènech. P. 20)

Los Objetivos fundamentales planteados para el Nuevo Plan de Estudios en Bellas Artes, señalan entre otras cuestiones el formar artistas plásticos, profesionales y adaptados a la realidad social, fomentando la interdisciplina y las nuevas tecnologías:

“-La formación integral de artistas plásticos, como núcleo fundamental de experimentación e innovación. -La formación integral de profesionales capaces de adaptarse a las múltiples salidas que ofrece la licenciatura. -Adaptarse continuamente a la realidad social

revisando la demanda y la oferta de programas. –Fomentar la interdisciplinariedad presente en el mundo de la plástica contemporánea y acorde con el carácter fundamental de este nuevo Plan. –Facilitar al alumno el diseño de su propio currículum, aportando perfiles profesionales nuevos, preparando a los alumnos en ámbitos correspondientes a asignaturas inexistentes hasta ahora. Apoyando esto en la aparición de la figura del Profesor-Tutor que informa y orienta al alumno. –Proponer una enseñanza fundamentalmente práctica y basada en una metodología individualizada, que ayude a resolver las problemáticas que el alumno se encontrará en su vida profesional. –Proporcionar al alumno contenidos nuevos, a través de métodos de aprendizaje creativos y acordes con el desarrollo de la plástica contemporánea. –Fomentar la reflexión teórico-estética sobre el arte y la sociedad. Potenciar el aprendizaje de habilidades y la utilización de tecnología especializada. –Fomentar las aplicaciones en el terreno artístico e industrial de las últimas tecnologías de generación y manipulación de la imagen.” (Doménech. 2001. p. 29)

La Facultad de Bellas Artes tiene claro como entidad, que no puede ser solamente un lugar donde se aprenden ciertas habilidades manuales y metodológicas referidas tanto a técnicas tradicionales como modernas, acompañadas de un discurso intelectual, por lo mismo se replantea desde el Plan de estudios de 1982 y los subsiguientes, algunos cambios estructurales y adecuaciones importantes, destacando a partir de 1986 la creación de los distintos Departamentos agrupados por distintas áreas de conocimiento (dibujo, pintura, escultura, gráfica, audiovisual, diseño industrial, historia del arte y restauración) siendo estos los encargados de impartir docencia e investigar:

“...se establecieron nuevas denominaciones para algunas asignaturas y se realizaron algunos cambios estructurales como la creación de departamentos y áreas de conocimientos”... “en 1986 se eliminaron las áreas de conocimiento específicas de los estudios de Bellas Artes y se crean los departamentos encargados de investigar e impartir la docencia de dichas áreas. Se constituyen los departamentos de Escultura, Pintura, Dibujo, e Historia del Arte, subdividida en el Departamento de Comunicación Audiovisual y de Documentación e Historia del Arte, y el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.” (Ídem. Pp. 24-25)

Desde la misma Universidad, en el Departamento de Escultura

se define al Escultor (2001) como el intelectual que trabaja ideas y conceptos procesadas e intervenidas en el campo tridimensional, utilizando para ello materiales y tecnología apropiados para su manipulación:

“-El resultado de estos procesos serán siempre construcciones tridimensionales cuya función principal -pero no necesariamente la única- sea la de satisfacer necesidades estéticas entre los posibles usuarios, a través de la generación de todas las posibilidades poéticas.” (Ídem. P. 35)

El Departamento de Escultura de la Universidad Politécnica de Valencia, creó un “documento 0”, a modo de manifiesto que fue aprobado en 1989, en el que aparecen los objetivos del proyecto educativo e investigador del área. A continuación se expone un fragmento de la introducción a dicho documento, en él se indica una nueva forma de aproximarse a la escultura desde la enseñanza universitaria:

“La interdisciplinaridad, los nuevos soportes de la comunicación artística, fruto de las nuevas tecnologías, la reflexión y el debate en el nuevo contexto intelectual y la ampliación de los límites del concepto de escultura tradicional, son conceptos fundamentales que debemos considerar. Nuestro programa debe ser flexible y plural. Su objetivo, proporcionar a los alumnos la suficiente formación y sentido crítico para enfrentarse a los retos que le ofrece la sociedad actual.” (Ídem. Citando la presentación de los programas docentes y de tercer ciclo 1990. P.31)

Resulta importante definir y determinar los objetivos educativos del Departamento de Escultura, ya que así se señalan claramente los perfiles y el fin del trabajo docente que se busca, para ello se indica que hay que: “(...) adecuar la docencia que imparte a las necesidades del alumno de Bellas Artes, de manera que le permita su incorporación a la sociedad actual con los conocimientos suficientes para afrontar los retos que el futuro le depare.” (Ídem P. 33). Se señala en el documento la amplitud de horizontes que la escultura ha tenido en los últimos tiempos “(...) convirtiéndose en un campo híbrido de tecnologías y suma de distintas disciplinas; (...)” (Ídem).

A partir del primer “documento cero” ya mencionado se formularon las características del concepto de escultura, de escultor

y de la formación del mismo. Entre otras cuestiones y posicionamientos amplios señalan sobre la escultura y el escultor que:

“(…) la escultura es una reflexión, una intervención en el espacio en donde se conjugan y confluyen, entre otras cosas, aspectos físicos, conceptuales, sensoriales, perceptivos, azarosos, poéticos... No se trata, por tanto, de buscar entre los abismos y profundidades la “raison d’être” verdadera que nos explique y de pie al hecho escultórico, al contrario, preferimos trabajar en la duda, andar a tientas, investigando, inquiriendo, tratando de aprender de las contradicciones. (...)” (ídem p. 34)

También se desprenden los objetivos generales de la formación del escultor en la Universidad y se definen en varios puntos señalados en el mismo documento: “Hacer escultura, reproducir esculturas, analizar escultura, expresarse gráficamente y transmitir sus conocimientos.” (Ídem. P.36) Para ello cuentan con diferentes laboratorios y talleres en donde se aplican distintas tecnologías como: Cerámica, Madera, Soldadura y Construcción, Fundición y Forja, Plásticos, Talla en Piedra, Hormigón, Audiovisuales e Imagen Digital. Desarrollándose también distintas áreas de investigación para la escultura como se indicó antes.

Al referirse a la docencia y a la investigación en la Universidad Politécnica de Valencia, la catedrática Maribel Domènech hace notar la importancia, tanto del aprendizaje técnico como la reflexión teórica que debe adquirir el joven para desarrollar la creatividad y la capacidad de adaptación al futuro tecnológico y artístico en un mundo globalizado y en continuo cambio. La investigación desde los distintos departamentos se intensifica en el ciclo de doctorado.

A semejanza de Madrid y Barcelona, en Valencia el Plan de Estudios de la licenciatura (2005) que analizaremos a continuación, está contemplado en dos ciclos, el primero dura tres años de enseñanza integrada del saber y del saber-hacer y el segundo ciclo son dos años de asignaturas tróncales y optativas que el alumno, en el mejor de los casos, puede ir escogiendo para completar su currículo personal y así ir especializándose en el campo que más le convenga. Se abolieron las especialidades como tales y se trata de desarrollar la interdisciplinidad con un currículo más personalizado. En la actualidad (año 2011), los estudios se ha adecuado al resto de Europa, creándose en lugar de la licenciatura el Grado en Artes.

El Plan de Estudios se estructura en base a “dos niveles fundamentales: un nivel formativo, en el que se contemplan asignaturas troncales²⁵¹ y obligatorias²⁵² del primer ciclo, junto a las optativas²⁵³, y un segundo nivel, con dos asignaturas troncales de Proyectos,” (Domenèch. 2001. P. 27.); estas últimas pueden ser escogidas entre los diferentes Departamentos, junto con otras de tipo optativo. Además de las asignaturas troncales de carácter obligatorio y de las asignaturas optativas, existe también lo que se llama programa de profesores invitados²⁵⁴, quienes complementan y amplían la oferta educativa de los alumnos con talleres, seminarios o conferencias específicas en un momento dado.

En el año 2001 se podían encontrar las siguientes asignaturas optativas para el primer y las troncales y obligatorias, así como las optativas del segundo ciclo:

“Primer ciclo:

Asignaturas Optativas: (...) Hay tres líneas o bloques definidos como prioritarios para la Optatividad.

Asignaturas optativas de procedimientos y técnicas: Se agrupan en este bloque, asignaturas que amplían y profundizan sobre los procesos y técnicas consideradas importantes para reforzar las asignaturas troncales. (...) “Talla I”, “Procedimientos Escultóricos II” y

²⁵¹ “Las asignaturas Troncales son las que aportan los conocimientos básicos y necesarios para homogenizar los contenidos de esta titulación en todo el Estado. Son fundamentales y vienen adscritas desde el Ministerio a cada una de las Áreas de Conocimientos según una distribución igualitaria. Estas asignaturas son cursadas por todos los alumnos.” (Doménech. 2001. p. 27)

²⁵² “Las asignaturas Obligatorias tienen el mismo carácter que las troncales, pero están adscritas en cada centro variando en cada uno de ellos en número y contenido. Su función es la de contemplar los conocimientos de la troncalidad y su cantidad determina el grado de optatividad.” (Doménech. Ídem)

²⁵³ “Las asignaturas Optativas constituyen una gran novedad en este Plan de Estudio, dado que existe un elevado número de asignaturas de carácter opcional que se ofertan desde el Centro, en la medida en que existe una demanda de estos perfiles.” (ídem).

²⁵⁴ “(...) parte del convencimiento de que la enseñanza del arte en la actualidad debe fundamentarse en el intercambio de experiencias entre artistas, teóricos de arte, e intelectuales de distintas procedencias, que contribuyan a ampliar la visión del arte contemporáneo, más allá de las inevitables limitaciones que los planes de estudio permiten. Incluyen talleres de profesionales de reconocido prestigio, tanto nacionales como internacionales, seminarios específicos sobre las distintas disciplinas artísticas y ciclos de conferencias. (Domenech. P. 32)

“Representación escultórica del cuerpo humano I”.

Asignaturas optativas interdisciplinarias. En esta línea se amplía el campo de los conocimientos, procesos y técnicas contenidos en las asignaturas troncales, incluyendo aquellas prácticas que podrían pertenecer específicamente a otras áreas del conocimiento, pero que se relacionan con la escultura contemporánea. (...) “La escultura: Apropiación de técnicas interdisciplinarias I”, “Técnicas de reproducción escultórica I” y “Escultura y medios audiovisuales I”.

Asignaturas optativas teóricas: En este apartado se refuerza la reflexión teórica, los discursos y análisis que inciden en el proceso creativo de la escultura contemporánea. Se incluye en este apartado la asignatura: “Teoría de la escultura contemporánea I”

Segundo Ciclo:

Asignaturas troncales y obligatorias. Son dos “Proyectos I” y Proyectos II” (...) se proponen desarrollar la capacidad de proyectar un proceso de trabajo creativo en el campo de la escultura contemporánea. (...) se trata de configurar estructuras de pensamiento y modos de acción que promuevan la materialización de proyectos artísticos (...) que desarrollen una línea de investigación personal.

Las asignaturas optativas se organizan siguiendo los bloques definidos en el primer ciclo:

Asignaturas de técnicas, procedimientos y procesos: “Cerámica II”, “Procedimientos escultóricos III”, “Procedimientos escultóricos IV”, “Representación escultórica del cuerpo humano II”, “Retrato escultórico II”, “Talla II” y “Taller de fundición.”

Asignaturas Interdisciplinarias: “Escenografía”, “Escultura y medios audiovisuales II”, “Diseño asistido por ordenador: Escultura digital” y “Nuevas experiencias artísticas”.

Asignaturas optativas teóricas: “Escultura y crítica de arte” y “Teoría de la escultura contemporánea”. (Ídem. Pp.39-40)

De la página de Internet que se indica a continuación fueron extraídos para ser consultados los Programas de Asignatura aplicados en el curso 2006-2007:

http://www.upv.es/entidades/BBAA/menu_691221c.html

Entre todos los programas que se ofrecen en Bellas Artes, más de treinta materias están referidas a la línea de intensificación²⁵⁵ de

²⁵⁵ Línea de intensificación: ESCULTURA. Se centra en la especialización del alumno hacia el conocimiento de las técnicas, procedimientos, materiales y conceptos que son propio de la expresión y la comunicación a través de la configuración tridimensional de la forma y su relación con el espacio. (ídem . p. 28)

la Escultura. Entre las Troncales encontramos las siguientes: Análisis de la Forma; Escultura I y Escultura II; Fundamentos de la forma; Proyectos I –Escultura y Proyectos II –Escultura; Fundamentos de teoría y de la Historia del Arte.

La lista de Asignaturas Optativas para el área de escultura es muy amplia, estando señaladas, como:

- Optativas Generales del Primer Ciclo las siguientes nueve: Escultura y Medios Audiovisuales; Filosofía y Escultura en el siglo XX (I) (Visiones alternativas a la ciudad contemporánea). La Escultura: Apropiación de Técnicas Interdisciplinarias I; Procedimientos Escultóricos I (procesos cerámicos) y II (Procesos constructivos y mecánicos); Representación escultórica del cuerpo humano I; Retrato Escultórico I; Talla I y Teoría de la Escultura Contemporánea I Arte y Política.
- Y en el Segundo Ciclo dieciséis: Escultura y naturaleza; Mecanismos de registro y difusión de la escultura I y II; Diseño Asistido por Ordenador – Escultura Digital; Diseño tridimensional del objeto funcional: Maquetas y Prototipos II; Escenografía; Escultura y Entorno Urbano II; Escultura y Medios Audiovisuales II; Instalaciones II: Instalaciones interactivas y redes; La Escultura como comportamiento II (Performance); Nuevas experiencias artísticas; Procedimientos escultóricos -Procesos de Transformación III; Representación escultórica del cuerpo humano II; Talla II; Taller de Fundición y Forja; Teoría de la Escultura Contemporánea -Arte y Política II; Técnicas de reproducción escultórica.

El Plan de Estudios para la licenciatura (2005/2006) que estaba dividido en cinco años, en las últimas fechas (2008), para adecuarse al resto de las escuelas de artes de la Comunidad Europea se redujo, a cuatro años, quedando como sigue:

1er. año:

Cinco Asignaturas Troncales: Análisis de la forma; Color I; Dibujo Básico; Escultura I; Fundamentos de Teoría y de la Historia del Arte. Una Asignaturas Obligatorias: Sistema de Análisis de la Forma y Representación.

2º año:

Tres Asignaturas Troncales: Escultura II; Fundamentos de la Forma y Fundamentos de la Pintura. Tres Asignaturas Obligatorias:

Color II; Introducción a la Teoría del Arte y Volumen.

4º año:

Seis Asignaturas Troncales: Proyectos I: -Conservación y Restauración; -Dibujo; -Escultura; -Pintura; -Escultura, DCADHA. Una Obligatoria: El Arte en el mundo contemporáneo.

5º año:

Seis Asignaturas Troncales: Proyectos II: -Conservación y Restauración; -Dibujo; -Escultura; -Pintura; -Pintura-Dibujo

A continuación se presentarán (Ver el ANEXO 95, y ANEXO 96) del 1er. y 2º ciclo, las diferentes asignaturas Optativas del área de escultura que se pueden encontrar en la carrera de Bellas Artes de la UPV, junto con la descripción general de cada una de ellas, aunque algunas no presentan dicha información. Lo siguiente fue extraído a través de las páginas de Internet de la UPV:

http://www.upv.es/entidades/BBA/menu_691221c.html (2008)

Casi todas las asignaturas contienen una descripción general y sus objetivos, que se muestran en el anexo correspondiente.

Asignaturas Optativas del 1er. ciclo de Bellas Artes de la UPV.
Nueve (Ver ANEXO 95)

1. Escultura y medios audiovisuales I. Asignatura Optativa, anual. 18 créditos. Lengua: castellano. Dpto. Escultura. Profesora: Gema Hoyas Frontera. “Se centra en las experiencias artísticas que investigan la interrelación de los lenguajes (escultura-cuerpo-palabra-sonido-luz e imagen técnica)”

2. Filosofía y escultura en el siglo XX (I) visiones alternativas de la ciudad contemporánea. Esta asignatura es del Departamento de Escultura y tiene un carácter anual. Posee 9 créditos y está impartida por el profesor José Miguel García Cortés en castellano. “Se trata de analizar las características de la ciudad contemporánea (...)”

3. La escultura. Apropiación de técnicas interdisciplinares I. Asignatura Optativa, anual. 18 créditos. Lengua: castellano. Dpto. Escultura. Profesora: Gema Hoyas Frontera. Sus objetivos son similares al nº 1: Escultura y medios audiovisuales.

4. Procedimientos Escultóricos I Procesos cerámicos. A partir de materiales dúctiles aportar conocimientos básicos para la elaboración de formas, desde una visión plural y experimental de la escultura contemporánea.

5. Procedimientos Escultóricos II Procesos constructivos y mecánicos: Contenido no disponible

6. Representación del cuerpo Humano I. A partir de materiales dúctiles, modelado y moldes se analiza experimentalmente la forma, el movimiento, el volumen, etc., (...) con la figura humana como referente principal.

7. Retrato escultórico I. (...) Esculturas, basadas en los valores expresivos (...) de la realidad humana (el rostro) , por medio del modelado en barro.

8. Talla I. Introducción a la técnica de la talla como método extractivo y su historia en la escultura.

9. Teoría de la escultura contemporánea y arte y política. Profesor responsable: Juan Vicente Aliaga Espert. Departamento de Escultura. Asignatura anual, optativa, de 9 créditos. Se imparte en castellano. Analiza las relaciones del arte con la política en la primera mitad del siglo XX (ideología, poder, autoridad, norma, democracia, etc.)

Trece Asignaturas Optativas de 2º ciclo de la Facultad de Bellas Artes de la UPV (Ver ANEXO 96)

1. Diseño Asistido por Ordenador - Escultura Digital. Es una asignatura enfocada en el aprendizaje de técnicas digitales de manejo de la forma tridimensional y la animación por ordenador.

2. Diseño Tridimensional del Objeto Funcional: Maquetas y Prototipos – II. Pretende aportar conocimientos de procesos de diseño industrial aplicado a la fabricación de objetos. Realización de prototipos y maquetas.

3. Escenografía. Conocimientos generales en el desarrollo de formas y manejo del espacio teatral como recurso expresivo de la forma plástica. La experiencia interdisciplinaria como la instalación y el performance.

4. Escultura y Entorno Urbano II. Introducir al alumno en el desenvolvimiento y análisis de la escultura en el medio urbano y su proceso constructivo.

5. Escultura y Medios Audiovisuales II. “formar creativos en el ámbito audiovisual y de las nuevas tecnologías” (...) especialmente Arte Sonoro y Videoarte. Poner en juego lo escultórico y los diferentes medios audiovisuales.

6. Instalaciones - II: Instalación Interactiva y Redes. Pretende capacitar al alumno en los modelos de intervención/interacción

espacial online y offline, dentro del binomio arte y nuevas tecnologías.

7. La Escultura como Comportamiento II – Performance. “tiene en cuenta los enlaces y puntos de unión entre la práctica del arte y otros ejercicios artísticos” de la vanguardia histórica, es una asignatura teórico-práctica.

8. Nueva experiencias artísticas: Contenido no disponible.

9. Procedimientos Escultóricos III: Procesos de Transformación. Se pretende conjugar el proceso técnico con los materiales (en este caso a partir de la madera) para conseguir una expresión creativa determinada: escultura, mueble, objetos o construcciones arquitectónicas.

10. Representación escultórica del cuerpo humano III: Contenido no disponible.

11. Talla II. A modo de especialización específica en el método de sustracción a partir de un volumen-espacio inicial. Desarrollar esculturas.

12. Taller de Fundición y Forja. Adquisición de la técnica especializada junto con el área conceptual y reflexiva en torno a la escultura. Capacitar para el trabajo en equipo.

13. Teoría de la Escultura Contemporánea II: Arte y Política II. Profesores: Juan Vicente Aliaga Espert y José Miguel G. Cortes. Departamento de Escultura. Asignatura anual, optativa, de 9 créditos. Se imparte en castellano. Señala dos objetivos centrales, el Arte y la crítica, en la segunda mitad del siglo XX y el Control social.

Otro aspecto importante dentro de la información que se puede encontrar en las páginas de la WWW del Departamento, es lo que se refiere a las medidas de seguridad para los trabajos en los talleres y laboratorios de la Facultad de Bellas Artes. En Valencia su Departamento de Escultura presenta en la página de Internet un manual con gran cantidad de información sobre la seguridad, que también hay que tener presente a la hora de la enseñanza ejercida a alumnos jóvenes, esta medidas tienen que ver con las condiciones del entorno de trabajo, la iluminación, el manejo de cargas, el ruido, la señalización, orden y limpieza, etc.:

“SEGURIDAD

Las operaciones que se llevan a cabo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia comportan riesgos de la más variada naturaleza, que deben ser bien conocidos por profesores, técnicos y alumnos. De este conocimiento debe derivarse la prevención de tales riesgos, en aras de evitar los daños a la salud

que puedan dimanar de la exposición a ellos. La utilización de productos químicos peligrosos, la manipulación de máquinas y equipos de trabajo diversos, el manejo de herramientas manuales y máquinas portátiles, y la soldadura son algunos ejemplos característicos de las operaciones y actividades que se realizan en el citado centro.²⁵⁶

Se reitera aquí para terminar este punto, lo importante que está siendo la utilización del Internet para transmitir y recibir información de todo tipo. En este caso particular lo referido a la enseñanza de las artes y de la escultura a través de los planes de estudios y materias con sus objetivos en diversas universidades muy alejadas en la distancia pero unidas en el ciberespacio, como es el caso de una de las páginas del departamento de escultura de la UPV: <http://www.es/laboluz/revista/>

IV.e. Talleres de escultura de tres Facultades de Bellas Artes españolas

En este subpunto se mostrarán los distintos espacios destinados a talleres y laboratorios de escultura de las tres facultades revisadas antes, en general están bien equipados y disponen de una infraestructura muy adecuada a las labores que ahí se realizan.

IV.e.a. Talleres de la Facultad de BBA de la Universidad Complutense (UC), Madrid

A continuación se presentan algunas fotografías de los talleres de la Facultad de BBA de la Universidad Complutense de Madrid, España, esta información fotográfica, fue requerida y recibida del Dr. Rodolfo Zárate Bustamante, quien se graduó recientemente (enero 2011) en dicha universidad. Al respecto de los espacios destinados para taller el Dr. Rodolfo Zárate, indica lo siguiente:

“Los talleres de escultura están en un edificio separado del edificio principal repartidos en dos plantas de 90x35 metros cuadrados aproximadamente. En la planta baja, a nivel de

²⁵⁶ © Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UPV. www.upv.es 2005

estacionamiento, están los talleres de metales, piedra y madera y, un par de salones para modelado con barro. Asimismo, en esta planta baja, dentro del área de metales, tienen acondicionado un espacio para vaciar metales y para fabricar moldes. Las áreas de metales, piedra y madera sí están separadas, pero tan solo por cancelas. Parte de los trabajos en piedra se realizan en el interior del edificio y otra parte al aire libre con lonas que protegen contra la lluvia y el sol en un área aproximada de 20 x 15 metros cuadrados. En la segunda planta hay alrededor de seis salones para modelado en los cuales se fabrican moldes con frecuencia; en esta planta tienen yesos que sirven de modelo para los estudiantes y yesos originales antiguos realizados para (concurrir por) los estudios en Roma. Además dentro del edificio principal de la Facultad existe un salón expresamente dedicado a la fabricación de moldes y algunos otros salones donde se practica el modelado del natural.²⁵⁷ (Respecto al edificio principal): El espacio para moldes es de 20x20 metros aproximadamente y los salones de modelado son similares a los del anexo (sólo conozco un salón, no sé si hay más).²⁵⁸

51. Pasillo de yesos. Foto. R. Zárate

²⁵⁷ ZÁRATE Bustamante, Rodolfo: correo electrónico personal con fecha 27/12/2008

²⁵⁸ Ídem con fecha 13 de enero del 2009

52. Salón de dibujo de yesos. Fotografía de Karime Aguirre

53. Taller de modelado y vaciado en yeso. Foto de Karime Aguirre

54. Taller de modelado y vaciado en yeso. Foto de Karime Aguirre

55. Taller de modelado en arcilla y vaciado en yeso. Foto de R. Zárate

56. Vista general de talleres. Fotografía de Karime Aguirre

57. Talla en piedra. Fotografía de R. Zárate Bustamante

58. Escalera y espacio del taller de piedra. Foto. R. Zárate

59. Talla en madera. Fotografía de R. Zárate Bustamante

60. Taller de madera. Fotografía de R. Zárate Bustamante

61. Taller de madera. Fotografía R. Zárate

62. Vista general taller de metales. Fotografía R. Zárate

63. Taller de metales. Fotografía de R. Zárate Bustamante

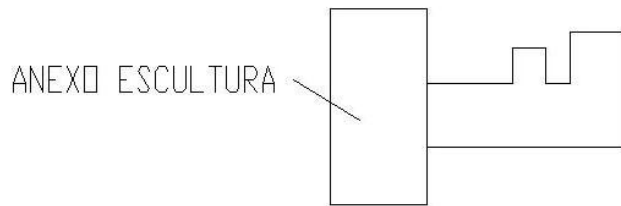
64. Taller de metales, fundición. Foto R. Zárate

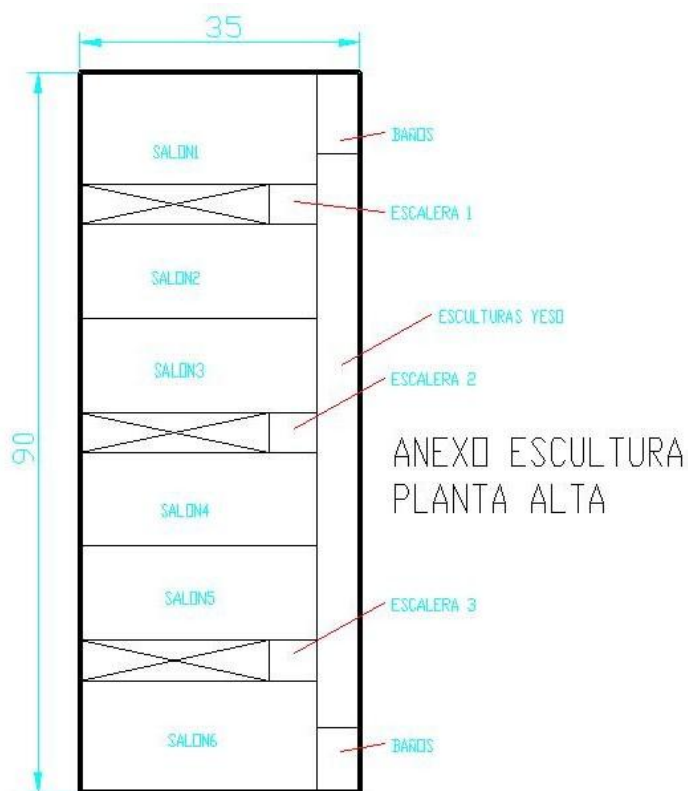
65. Taller de fundición y coladas. Fotografía de R. Zárate Bustamante

66. Pasillo de máquinas. Foto R. Zárate

67. Plano general del edificio principal y el anexo de escultura

69. Planta alta del anexo de escultura

IV.e.b. Talleres de escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona (UB).

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, dispone de amplios espacios para los diferentes talleres. Alguno de ellos como el de talla en piedra es exterior, otros se distribuyen en espacios comunes dentro de un área de tipo industrial con techos altos y con separaciones bien delimitadas para el trabajo de la madera, los metales y el yeso, se encuentra distribuida suficiente señalización y equipo de seguridad como botiquines, extractores y extintores de incendio. El área destinada a la escultura se encuentra en un ala separada del edificio principal, y en un edificio anexo. Los

espacios están situados principalmente en dos plantas, en la planta baja se encuentran la mayoría de los talleres de trabajo pesado y en la segunda los de modelado. Faltan en estas fotografías los talleres de modelado de figura humana que se encuentran situados en el segundo piso de la Facultad.

70. Taller exterior bajo un domo. Talla en piedra. Foto J. Tous

71. Taller interior de talla en madera. Fotografía J. Tous

72. Taller interior de metales. Fotografía J. Tous

73. Taller anexo

74. Taller de yeso. Fotografía J. Tous

75. Área de reunión en los talleres comunes. Fotografía J. Tous

Siguen a continuación varias fotografías de otros espacios del edificio anexo de la misma Facultad de BBAA de Barcelona, en donde se combinan áreas para el diseño de proyectos escultóricos, junto con otras zonas donde se ubican herramientas especiales y adecuadas a la realización de los mismos. Incluyen en dichos espacios equipo y áreas para fundición de metales, así como diversa maquinaria útil para ejecutar muy diferentes trabajos con los distintos materiales.

76 Taller con área de proyectos y diseño. Fotografía J. Tous

77. Taller de proyectos y diseño. Fotografía J. Tous

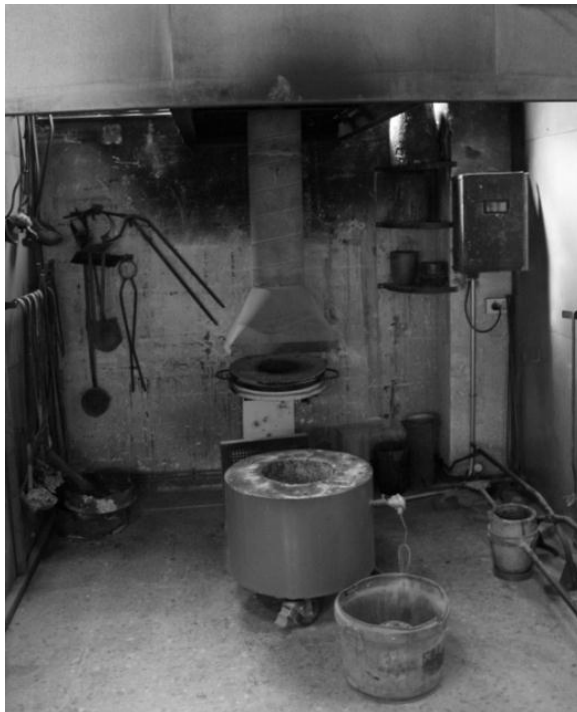
78. Taller de proyectos y diseño. Fotografía J. Tous

79. Taller de fundición. Foto J.Tous

80. Área de fundición. Foto J. Tous

81. Área de fundición. Foto J. Tous

IV.e.c. Talleres de la Facultad de BBAA de la Universidad Politécnica de Valencia

La Facultad de Bellas Artes de la UPV, dispone de distintos espacios destinados a los talleres de escultura que han sido contruidos recientemente y muy bien equipados. Dispone de techos altos, buena iluminación y se contemplan diferentes medidas de seguridad. La alumna de maestría en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Lic. Ariadna Gómez Martínez, estando de intercambio académico con la Universidad Politécnica de Valencia tomó las siguientes fotografías y me las hizo llegar por correo electrónico.

82. Vista general del área de los talleres de escultura. Foto Ariadna Gómez

83. y 84. Taller de escultura en madera con diferente equipo. Foto Ariadna Gómez

85. Taller de madera. Foto Ariadna Gómez

86. Taller de fundición. Área de moldeado y modelado en cera. Foto Ariadna Gómez

“(...) fotos del taller de fundición, (...) tiene varias áreas: moldeado, modelado o trabajo en cera, secado de moldes, zona de colada, horno para microfusión y para descerar.”
(Ariadna Gómez. Correo electrónico. Marzo 15 del 2011)

87. Hornos en el taller de fundición. Foto Ariadna Gómez

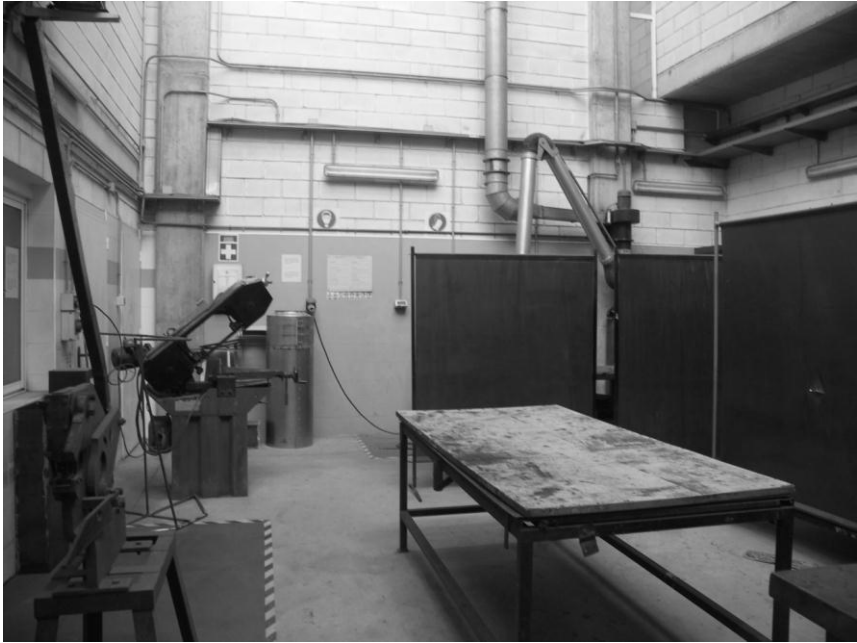

88. Taller de fundición. Foto Ariadna Gómez

89. y 90. Taller de metales fragua y soldadura. Foto Ariadna Gómez

91. y 92. Taller de metales. Foto Ariadna Gómez

93. y 94. Taller de modelado. Foto Ariadna Gómez

95. y 96. Zona de Torno del taller de cerámica y horno. Foto Ariadna Gómez

97. Grúa de carril del taller de talla en piedra. Foto Ariadna Gómez

98. Taller de piedra, carretilla elevadora. Foto Ariadna Gómez

99. Taller de talla en piedra. Fotos de Ariadna Gómez

100. Taller de talla en piedra. Fotos de Ariadna Gómez

Conclusiones del capítulo

Como características específicas de España inmersa en la Comunidad Europea, encontramos en la licenciatura la división en dos ciclos, en el primero de dos años el alumno se introduce al arte y su problemática desde distintos aspectos, tanto teóricos como prácticos para que pasando al segundo ciclo se especialice y afine un currículo en alguna área específica de acuerdo a sus gustos y necesidades particulares.

Destacan las materias llamadas troncales como básicas y unificadoras entre las distintas universidades españolas y por otro lado, dependiendo de los intereses particulares de la ciudad/Facultad/catedráticos, se ofrecen distintas materias optativas que ayudan al alumno a situarse y adentrarse en problemas concretos referido a sus gustos pudiendo especializarse en una amplia diversidad de puntos, estas materias optativas se abren de acuerdo al número de alumnos y disponibilidades de la universidad.

Una materia importante que se da en las Facultades de Bellas Artes españolas y que no se encuentra como tal en los planes de estudios de las Artes Visuales en México, es la de proyectos, esta asignatura Troncal para la escultura, prepara al alumno en diversos asuntos (como planear por medio de prototipos, maquetas o estudios del entorno los distintos proyectos escultóricos, como pueden ser monumentos tradicionales, las intervenciones urbanas, o las exposiciones, etc.) Otra carencia para los planes de estudio mexicanos (2010), es la gran oferta de materias optativas especializadas que se ofrecen en España, como por ejemplo el retrato escultórico, estatuas, diseño de jardines, espacio escultórico, composición escultórica, actitudes interdisciplinarias, lenguajes del arte, conservación-restauración, etc.

Como se indicó antes, los planes de estudio (B.O.E. 29-09-1993) de la Licenciatura de las Bellas Artes en España, en cinco años, se están transformando, actualmente (B.O.E. 03-07-2006)) para adaptarse al resto de la Comunidad Europea, la titulación que se ofrece en las universidades españolas revisadas están divididas en niveles, lo que sustituye a la anterior licenciatura que desaparece, es el Grado en Bellas Artes contemplado en cuatro años, a lo que sigue el Master Universitario en Producción Artística en el caso de Valencia, el de Diseño en el caso de la Universidad de Barcelona o el

Master Universitario en Investigación, en Arte y Creación de la Universidad Complutense de Madrid. Por último se ofrece el doctorado en BBAA, en el caso de Valencia es el Programa de Doctorado en Arte: Producción e Investigación.

CONCLUSIONES

Conclusiones:

Tras la revisión y análisis del desarrollo de los planes de estudios y de los programas destinados especialmente a la enseñanza del arte y de la escultura a partir de la Antigua Academia de San Carlos, que fue en donde se formaron la mayoría de los artistas nacionales, a partir de las influencias europeas, se pudo ver que se fue forjando un arte nacionalista de características propias al servicio del estado, que expresó los sentimientos y el parecer de la nación mexicana; para que una vez alcanzada su identidad, se fuera poco a poco, a partir de la segunda mitad del siglo XX, internacionalizando su sentir en un mundo cada vez más comunicado, interrelacionado y globalizado en cuestiones culturales.

Se revisó y analizó lo referido a la “escultura”, término este, cuyo significado, como se vio, se ha ampliado enormemente en los últimos tiempos, aunque en su enseñanza profesional continua, por lo menos en México, siendo muy tradicional, aunque poco a poco se van incorporando los nuevos modos de ver y hacer, que incluyen nuevos materiales y tecnologías, lo interdisciplinar, los medios no convencionales, lo multifacético o lo intercultural, etc.

Cuando se es estudiante de Bellas Artes se descubre, casi siempre, el valor incalculable que tiene para la sociedad y su cultura, la historia y las instituciones en donde se imparten las artes, entendiendo la importancia del dibujo, la pintura y la escultura clásica y actual. Se aprenden algunas de las diferentes técnicas tradicionales y se acepta que el saber es fundamental para comprender, desde una perspectiva más amplia y completa, el significado de la creación artística dentro de la sociedad.

Durante los años de formación y aprendizaje como estudiante, aparecen junto al proceso creativo, otras “materias” (historia y crítica del arte, pedagogía, psicología, antropología, geometría descriptiva, química, grabado, etc.), que se anexan en mayor o menor medida a la currícula de los planes de estudio, para actualizarlos y preparar mejor a los estudiantes, adecuándolos para que en su momento histórico puedan incorporarse con mejores herramientas profesionales al mercado laboral de la sociedad. Por ello en esta tesis se estudió y analizó a través de la historia del arte y de la escultura cómo se desarrolló esto en las academias y universidades,

ello sin duda sirve para ubicarnos en el presente educativo del siglo XXI.

Como profesional sumergido en este asunto, considero que hay que tener en cuenta, desde la experiencia particular, que es fundamental para la apreciación del arte en todas sus opciones plásticas, que mejoren las condiciones económicas del país y se inviertan más recursos en la educación superior; ya que los distintos grados de desarrollo económico implican también diferentes modos de inversión, apreciación y consumo del producto artístico, incluido éste, dentro del mercantilismo imperante en nuestra sociedad. El desarrollo profesional artístico de calidad y el consumo de esos bienes no se dará adecuadamente si no hay estabilidad social y bonanza económica en un país; como decía un catedrático escultor de la Universidad de Barcelona: “*la escultura entra por el estómago*” (Jaume Coll, entrevista personal. 1984).

En el devenir del tiempo estamos inmersos en una ciudad, bastante alejada de la naturaleza, aunque ésta se hace notar con la lluvia, el Sol, la luna, el día y la noche, con los árboles que florecen en primavera y que pierden las hojas en invierno. Nuestra existencia transcurre en su mayor parte en el medio urbano y social, sumergidos en la gran metrópolis que nos forma o deforma según sea el caso. Es justo pensar que el artista o profesional que se instruye en la universidad hoy en día, debería aspirar a poder vivir y participar activamente con su trabajo en el contexto social contemporáneo.

¿Cómo se enseña la escultura hoy en las universidades?

De Juan José Arreola es la siguiente cita extraída de sus escritos sobre *La palabra educación* (1973): “EL PROBLEMA del arte consiste en untar el espíritu a la materia, en tratar de detenerlo. Si el espíritu no se alojara en la materia, no existiría el archivo de la humanidad” (Arreola. 2003. p. 149)²⁵⁹

Un ideal universitario es la integración con la sociedad, para de algún modo poder ofrecer soluciones, alternativa o resultados que

²⁵⁹ Juan José Arreola Zúñiga (Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, Jalisco, 1918 – Guadalajara, 2001) fue catedrático en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, escritor y editor.

hagan más productiva y de mejor calidad la existencia del ser humano en el país al que pertenece; esa junto con la docencia es una de las razones que justifica la existencia de la investigación en las artes visuales, y en este trabajo principalmente se investigó lo que ocurre con la educación artística y la escultura en México.

La enseñanza de las artes comienza con los niños desde la primaria, pasando por los distintos niveles de la educación media y terminando en la educación superior, esto es fundamental para el desarrollo de diferentes habilidades y otros aspectos importantes del ser humano ya que mejora en la niñez el desarrollo psicomotriz fino, la creatividad, la percepción de sí mismo y de su entorno, la sociabilidad, la comunicación, la originalidad y la expresión individual; también hay que dar su lugar a las distintas artes. Es una manera orgullosa y clara de mostrarse al mundo como sociedad y país, con un nivel de cultura nacional acorde con la historia propia.

La misión fundamental de una institución superior, es transmitir los conocimientos humanísticos y científicos acumulados a lo largo de la historia, para que puedan ser aplicados en la vida cotidiana por los jóvenes, que de alguna manera en el caso de la práctica del arte, se formarán idealmente como: profesionales, artistas, docentes, maestros, o doctores investigadores dentro de las Artes Visuales integradas en la sociedad.

Como se mostró en este trabajo, uno de los instrumentos principales utilizados en la educación para la enseñanza superior, son los planes de estudios que definirán y marcarán las pautas, los objetivos, los puntos generales y la metodología específica a seguir, teniendo en cuenta las necesidades cambiantes de la sociedad y del país. Por supuesto, para ello se crean y actualizan regularmente las diferentes currícula y plan de estudio de cada área y materia, o por lo menos sería lo aconsejable. Para las artes junto con el aprendizaje teórico especializado, hay que desarrollar la práctica con herramientas y materiales propios en los talleres o laboratorios de experimentación.

En el siglo XXI, los espacios universitarios destinados a los talleres de las diferentes artes, son fundamentales para la transmisión de las técnicas tradicionales y el desarrollo de las actuales. En ellos la experimentación y la investigación se puede llegar a confundir algunas veces en los espacios donde se ponen en

práctica las diversas técnicas de diseño y creación artística, como son: el dibujo, el modelado, la talla, o la construcción con diversos materiales duraderos o efímeros. Es muy importante el desarrollo de la investigación especializada a nivel universitario de las Bellas Artes o en Artes Visuales, entendiéndola también como la creación productiva en los talleres y laboratorios; esto es así especialmente en los estudios de posgrado y doctorado de cada universidad, donde se prioriza la investigación escrita y la reflexión dirigida a la realización de una tesis y su publicación.

“El objetivo de la enseñanza es aportar los recursos necesarios que permitan un auto-perfeccionamiento continuo y garantizar el aprendizaje.(...) Por aspiración un iversitaria, Bellas Artes tiene que ser un centro de creación, de producción científica y de investigación” (ALDÁZ. (1998).

La enseñanza superior que está especializada en el proceso escultórico comprende, los distintos aspectos de la historia del arte y de la crítica, también el dibujo, el proyecto escultórico de pequeño, mediano, o de gran formato destinado al amueblamiento urbano, las distintas técnicas de los procesos de producción, los espacios de trabajo y las herramientas industriales disponibles, todo ello fue en sí mismo, el origen de la reflexión y la motivación principal para el desarrollo de este proyecto de investigación.

La enseñanza de las artes dentro de la educación en todos sus niveles, es algo más que un transmitir distintas técnicas de producción, tanto tradicional como contemporánea, es también preservar la historia por medio de las obras y objetos realizados por hombres y mujeres que han participado de diversos modos en la sociedad del momento en que se han dado. Es aprender a valorar el pasado y analizar el presente de cada momento histórico, dejando un legado afortunado a las futuras generaciones.

¿Cuál es la experiencia como profesor de escultura?

Un caso particular: El contacto inicial con la educación artística tras terminar la licenciatura en Bellas Artes con especialización en escultura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona en 1985, se dio primero durante unos pocos meses en una escuela particular de la Ciudad de México²⁶⁰, ejerciendo como

²⁶⁰ Colegio Hispanoamericano en la colonia Polanco D.F.

profesor sustituto de modelado a un grupo de tercero de secundaria. Poco después en el Estado de México, en otra escuela privada²⁶¹, fue en la secundaria y en la preparatoria donde se enseñaban algunas técnicas básicas, como modelado con plastilina, moldes y vaciados sencillos de yeso cerámico extraídos de relieves en barro de Oaxaca y talla directa a partir de bloques de yeso cerámico o pedazos de jabón. En esas mismas fechas por las tardes se enseñaba dibujo del natural con modelo y un taller de principios de escultura, con estudiantes de la licenciatura en Diseño Gráfico e Industrial de una universidad privada.

A lo largo de casi diez años se trabajó en una realidad educativa y particular de México, siendo éstas escuelas y la universidad instituciones privadas, se permitían tener diferentes actividades de educación artística, estas eran la escultura junto con otras materias como música (flauta), pintura, fotografía o teatro. Esta actividad como docente en educación artística, fue complementaria durante algún tiempo al trabajo profesional como escultor, en donde presentaba obra en diversas galerías de la Ciudad de México. Poco a poco la docencia se convirtió en la principal fuente de ingresos siendo esto último, según parece, algo común para los egresados de las Artes Visuales.

Experiencia en la escuela particular: Las clases en la preparatoria con grupos de veinte alumnos, consistían generalmente en proponer ejercicios programados para realizarse, cada uno durante unas pocas sesiones, modelado en plastilina con las manos y algunas herramientas sencillas como estiques; los temas abarcaban desde la experimentación de texturas y formas geométricas simples hasta figurativas, incluyendo vegetales, animales, objetos industriales y la figura humana parcial (la cara, la cabeza o las manos) y el cuerpo entero, ejecutados como ejercicios sucesivos, de menor a mayor complejidad compositiva a lo largo de todo el año escolar.

El profesor asesoraba, corregía, y se calificaban los ejercicios según se hubieran seguido las indicaciones y se terminaban con más o menos limpieza. Las prácticas comprendían desde relieves, a pequeñas figuras de bulto que antes habían sido dibujadas y abocetadas; en otra serie de trabajos los alumnos modelaban un relieve con arcilla (barro de Oaxaca) haciendo un molde con yeso

²⁶¹ Colegio Albatros, en Huixquilucan, Estado de México, cerrado en el año 2007.

cerámico, que se enjabonaba para el desmolde y al que se le vaciaba yeso, para extraer la figura que posteriormente se policromaba. Por último a partir de un pequeño bloque realizado con yeso cerámico en una caja, se hacía una talla con herramientas no peligrosas, como seguetas, limas y rascadores. En alguna ocasión específica se llegaba a fundir plomo en un cucharón, con un soplete (supervisado por el maestro) en el patio al aire libre, para vaciarlo en pequeños moldes sacados de relieves y hechos de yeso y ladrillo molido (Chamota). Normalmente los trabajos de modelado se realizaban sobre pequeñas tablas en el mismo salón de clases sobre mesas o bancas, en donde se daban otras materias, y para los ejercicios con yeso se disponía de un salón o taller más o menos adecuado, con bancos, agua corriente y estanterías donde se podía dejar guardados los trabajos durante el proceso.

De esa experiencia con los adolescentes en la escuela surgieron distintas conclusiones:

1. Comenzando con la importancia de la motivación, que encauzada de forma adecuada, provoca que se puede contar con el entusiasmo y satisfacción del alumno por periodos de tiempo no muy largos, normalmente en reuniones de treinta o cuarenta minutos como mucho.
2. Es importante que se consigan resultados en cada una de las sesiones.
3. Puede ser difícil mantener la continuidad de un proceso complejo durante varias sesiones que son necesarias para desarrollar un ejercicio más complejo.
4. El obtener resultados definitivos en materiales resistentes como yeso, terracota o plomo fundido, hace que se valore mucho más el trabajo creativo y se acrecienta la autoestima.
5. Las clases de escultura favorecen las relaciones sociales entre los mismos alumnos.
6. La percepción de las formas, las texturas y los distintos materiales aumentan el sentido real de su entorno y la creatividad del niño.
7. Con los logros particulares de cada alumno se deben organizar exposiciones escolares que revalorice el gusto por el arte, la motivación y autoestima.

Experiencia personal en la Universidad particular: En la universidad particular donde se impartían las licenciaturas de Diseño

Gráfico e Industrial, los cursos semestrales se desarrollaban en sesiones de dos horas a la semana cada una; consistían en una materia optativa de dibujo de figura humana del natural con modelo, para diseño gráfico y un taller de escultura también optativo, para los entre quince y veinte alumnos de la carrera de Diseño Industrial, donde se modelaba, se tallaba y se construían con diversos materiales industriales formas libres, propuestas por los mismos alumnos, abarcando desde lo abstracto a lo figurativo según los distintos intereses personales.

El espacio disponible no era el más adecuado como taller, ya que se compartía con otras materias y debía recogerse y limpiarse al terminar cada sesión sin poder dejar los trabajos durante el proceso, por lo que estaban condicionados a realizar proyectos de pequeño formato; se disponía de barro de Oaxaca para modelar, yeso cerámico para hacer moldes y vaciados así como para fabricar bloques macizos para tallar; también se disponía en algunas ocasiones como material novedoso de uso industrial, espuma de poliuretano rígido, donado por una casa de productos farmacéuticos, este material se podía tallar muy fácilmente con herramientas simples. Se tenía en el salón agua corriente y mesas normales más adecuadas para dibujo que para trabajos escultóricos.

A lo largo del semestre en la clase de escultura se realizaba una o dos formas modeladas de concepción libre, de pequeñas dimensiones, se planteaba el trabajo como un proyecto inicial para posteriormente sacarle un molde, vaciarlo en yeso y terminarlo lijado y pulido; en segundo lugar se realizaba un bloque de yeso de pequeñas dimensiones, de no más de 20 x 20 x 20 cm. y se tallaban diversas formas propuestas como proyecto, con herramientas punzocortantes apropiadas y acabando con lija. Se continuaba con la fabricación de bloques de espuma de poliuretano de alta densidad, mezclando sus dos componentes básicos y llenando con su expansión cajas de cartón de diferentes tamaños para tallar y darle diferentes recubrimientos y texturas. Por último, si los tiempos eran adecuados, se pasaba a construir con elementos encontrados, fabricados o reciclados (cartón, plásticos, madera, metales, textiles, etc.) una composición libre a modo de collage, relieve mural o de móviles para colgar.

De esta experiencia en la universidad privada²⁶² se pueden extraer algunas conclusiones particulares:

1. La mayoría de los alumnos tenían los suficientes medios económicos para conseguir material y herramientas sin ningún tipo de restricción.

2. Como materias optativas en Diseño Industrial, las clases eran muy relajadas y no siempre los alumnos le dedicaban la suficiente atención y seriedad, ni le daban mucha importancia a la regularidad en el trabajo.

3. Al ser alumnos de Diseño Industrial que manejaban una amplia información visual, los ejercicios en general se convertían en reinterpretaciones (o plagios), de obras artísticas extraídas de libros y revistas de arte o de diseño. Salvo algunos casos excepcionales.

4. Generalmente un porcentaje pequeño de alumnos de cada grupo era original con sus trabajos, esforzándose en terminarlos con alta calidad y presentarlos con profesionalismo de excelencia (de un 10 a un 20%).

5. En general la impresión que causaban los alumnos, era que estaban más interesados en encontrar una utilidad económica en el producto ideado que en valorar los objetos diseñados desde el punto de vista de los valores estéticos o artísticos.

Experiencia personal y reflexiones con respecto a la ENAP/ UNAM: Para actualizarse o continuar con los estudios superiores en Artes Visuales, se puede realizar una maestría en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde existen varios talleres de escultura. El contacto con la universidad pública más importante del país y sus académicos es una gran motivación personal que infunde nuevos ánimos como profesional, al poder conectarse con estudiantes, artistas pintores, escultores, grabadores, fotógrafos y litógrafos, etc., todos ellos alumnos, profesionales o maestros en el ámbito universitario de las Artes Visuales.

El taller de escultura de labra en piedra en el plantel de la Antigua Academia de San Carlos, situada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, había dejado de funcionar en 1979 tras el traslado de la licenciatura al nuevo plantel de la ENAP en Xochimilco, por lo

²⁶² La Universidad del Nuevo Mundo del Estado de México al igual que la Escuela Albatros, tras 25 años de existencia cerró sus puertas en el 2007.

mismo fue reabierto primero como taller libre en el área de Educación Continua, donde empecé a dar clases a un grupo reducido de alumnos.

En el plantel de Academia de la ENAP, actualmente en la División de Educación Continua, existen varios talleres libres de escultura, dos de modelado, otro de talla en madera y otro de talla directa en piedra, los alumnos de ambos sexos inscritos en esta modalidad no necesitan ser profesionales ni estudiantes de Artes Visuales para asistir, además pueden ser de distintas edades, objetivos, intereses y son de formación muy variada: unos artistas autodidactas que quieren ampliar sus conocimientos; otros, personas creativas con intereses particulares en conocer diferentes técnicas artísticas, pueden ser también hijos profesionistas o de familias de artesanos como canteros o carpinteros que quieren acercarse al arte; igualmente se encuentran personas mayores retiradas, madres de familia y señoras con tiempo de sobras, de medio o alto nivel económico que desean, ya sea por esnobismo o gusto hacia las artes, conocer técnicas escultóricas y producir algunas obras de manera personal; otros pueden ser también futuros alumnos de la Licenciatura en Artes Visuales interesados en cursar cursos propedéuticos de escultura, siendo también común el contar con exalumnos de licenciatura o posgrado en Artes Visuales que no llevaron un taller específico y que desean ampliar conocimientos en alguna área o técnica..., etc. Generalizando, algunos alumnos son muy hábiles, comprometidos y muy disciplinados, otros son menos hábiles en la práctica o poco constantes y estos talleres de Educación Continua pueden verse en parte como una labor social importante que ofrece la Universidad Nacional Autónoma.

Normalmente estos cursos de educación continua duran un semestre y pueden repetirse varias veces; se dan en sesiones de tres o cuatro horas, dos o tres veces por semana, dependiendo del tipo de taller. El alumno consigue sus herramientas básicas y el material; se le enseña el manejo de cada técnica, las características propias de los materiales y se desarrolla generalmente un ejercicio escultórico sencillo, en relieve o de bulto redondo, planteado como proyecto desde el dibujo bocetado y realizando un modelo de pequeño formato, modelado o tallado; pasándose a continuación a la ejecución con el material definitivo hasta terminarlo. En estos grupos de Educación Continua se favorece poco el uso de herramientas eléctricas o neumáticas, aunque se dan excepciones. El profesor

asesora en la técnica a seguir durante el proceso, también realiza crítica y ofrece apoyo teórico con bibliografía, exponiendo algunos temas concretos referidos a la escultura y al arte.

Por otro lado los talleres de escultura en el posgrado (siete) están dirigidos, como se ha mostrado, de acuerdo a las distintas especialidades y tendencias de los catedráticos titulares (modelado para fundición, metal, piedra, madera, textiles, esmaltes y otros que podríamos llamar mixtos). En el caso de la talla en piedra, a los alumnos se les ofrece un programa (presentado en el capítulo anterior) en el que se hace énfasis en el desarrollo del proyecto/concepto y en el proceso consistente en el manejo adecuado y eficaz de las herramientas y los materiales, proponiendo un trabajo de acuerdo a sus intereses personales. Este se desarrolla planteando varios bocetos en dibujo, seguido por la realización de una maqueta en volumen de pequeño formato y se pasa adecuándolo al material definitivo para llegar a la terminación de la obra. En estos proyectos se investigan entre otras cuestiones: sobre la interrelación de diferentes materiales, las perforaciones, el ensamble, la policromía tanto de materiales como de pintura incorporada, la relación con espacios arquitectónicos y urbanos o en lo que se refiere al desarrollo de la investigación de tesis.

Durante más de 17 años como docente, he podido observar lo que a mi parecer son algunas de las características generales más notables de los estudiantes de las Artes Visuales de la ENAP:

1. Hay que destacar que la mayor parte de la información que manejan los jóvenes mexicanos estudiantes de arte, supera en cantidad enorme, a la que hace unos años se daba en los diversos medios de comunicación.

2. Esta abundancia desbordante de imágenes percibidas en los actuales medios electrónicos, dentro de su entorno generalmente urbano, se origina a partir de la televisión, las revistas, los anuncios espectaculares, el cine y la Internet, siendo en su mayor parte bidimensionales.

3. La lectura directa de libros y autores diversos, es en nuestro país ocasional, el contacto directo sensible y táctil con la naturaleza es raro, la realidad se ha convertido en una mezcla de imagen virtual

y conocimientos visuales sin la experimentación directa con el entorno y los materiales.

4. No obstante el ser humano parece necesitar, como siempre, hacer cosas con sus manos sensibles y tocar objetos, no solo botones y palancas.

5. Inicialmente esto en los alumnos, puede reflejarse en la poca experiencia con algunos de los materiales y herramientas más comunes utilizadas para dibujar o crear las formas tridimensionales (lápices, arcillas y plastilina escultórica, yesos, tintas, gubias, cinceles, etc.) pues su práctica está más cercana a otro tipo de elementos no convencionales, más industrializados y comunes como: papeles, plásticos, pegamentos, alambres, cartones, telas, plastilina, bolígrafos, rotuladores, etc.

6. Estos nuevos materiales, muchos de ellos más efímeros, han cambiado los conceptos y se han incorporado al arte durante el siglo pasado, llegando a desplazar en muchos casos los “antiguos” sin sustituirlos completamente en el ámbito profesional, más bien complementándolos como experiencia alterna.

7. Las nuevas tecnologías o la interdisciplina, tan en boga hoy en día dentro de las carreras de arte, no siempre están disponibles o pueden ser utilizadas o aplicadas, a causa de la falta material de presupuestos e infraestructura adecuada para ello.

8. Por su parte el estudio y el diseño con la fotografía y las herramientas electrónicas ha originado un alejamiento del proceso escultórico que se daba en el taller tradicional, pues se puede llegar a (idear) diseñar una forma tridimensional por computadora, basada en modelos matemáticos, que puede convertirse en una realidad virtual o formal, sin el contacto directo con los materiales.

9. Al mismo tiempo como ya se apuntó, la gran cantidad de información visual disponible favorece el tomar y asumir los descubrimientos ajenos como propios, muchas veces sin ni siquiera reconocerlo; esto como se ha dicho antes se llama falsificación si el interés está en engañar para negociar con una obra haciéndola pasar por un trabajo original de otra persona; o se llama plagio si el trabajo de otro se hace pasar como propio estando muy cerca en el tiempo de las originales,... esta problemática no extraña en las aulas va

diluyéndose como copia o “reinterpretación” a medida que se aleja en el tiempo hacia el pasado; aunque como estudiante y aprendiz estas libertades “copistas”, desde la posmodernidad son vistas de forma indulgente y se convierten en válidas dentro de un proceso de aprendizaje, aunque chocan con la verdadera innovación de un artista original y profesional. Algo parecido sucedía con los aprendices siglos atrás cuando el método académico de aprendizaje se basaba en la copia a partir de plantillas, estampas y dibujos de grandes maestros, aunque en esos casos se creaban más estereotipos de formas, al estilo de los grandes maestros, que de alguna manera coartaban la libertad creativa de los aprendices.

10. En ocasiones algunos alumnos de la licenciatura y más en la maestría de Artes Visuales que se da en la Universidad Nacional Autónoma de México, se encuentran limitados para cumplir con sus obligaciones de estudiante, ya sea por la falta de una beca y de medios económicos, o por responsabilidades familiares que les impide cubrir con holgura sus necesidades académicas de material y tiempo, o porque teniendo que trabajar, dentro de ese contexto cumplen como pueden; en ocasiones alargando más de la cuenta sus estudios o incluso abandonándolos sin terminarlos.

11. Las nuevas generaciones de estudiantes que entran a las universidades, para formarse como profesionales de las Artes Visuales, llegan en general con una formación poco sólida o nula en el campo de la historia del arte y con una idea muy utópica o idealizada de lo que es la profesión, tienen además un conocimiento fragmentado y adquirido a través de los medios de comunicación de lo que es el arte actual, y manejan de forma muy general o deficiente las diferentes técnicas artísticas tradicionales.

El problema de la enseñanza del arte se complica en la escultura con su volumen y peso, ya que generalmente el modelo o la idea que en el pasado académico se aprendió a partir de estampas y plantillas, es hoy también al igual que entonces, una imagen bidimensional extraída de los medios de comunicación existentes, reinterpretada sin asumir realmente el volumen y convirtiéndose en un modelo estereotipado, surgiendo la idea con el mínimo esfuerzo de comprensión de la forma y sin un verdadero estudio de sus dimensiones y texturas propias; muchas veces incluso llegando al resultado final sin realizar bocetos o maquetas que solucionen, a priori, lo que la imagen no muestra del lado oculto de la forma.

Cuando los jóvenes se enfrentan a los materiales y a las herramientas tradicionales y al lento proceso escultórico en el taller, generalmente desean resultados inmediatos, por ello, es por lo que algunas técnicas laboriosas como la talla en materiales duros son olvidadas y despreciadas, sin entender que generalmente cualquier procedimiento escultórico de calidad realizado con profesionalismo representa un gran esfuerzo físico y mental.

La velocidad y los tiempos de trabajo de cada técnica y material requieren normalmente de un aprendizaje práctico y artesanal especializado, así como tiempos distintos durante su proceso de elaboración, ya sea modelar arcilla o plastilina, tallar madera o materiales blandos, labrar la piedra, modelar o tallar yeso, realizar moldes y vaciados, la cera para fundición, la forja del hierro y soldadura para la construcción con metales, etc. a esta lista podemos anexarle los plásticos y las resinas, el hormigón armado, el vidrio y los materiales de reciclaje más diversos.

El alumno puede confundir el desarrollo profesional del proceso técnico, mecánico y físico del taller con la disponibilidad de herramientas de última generación creyéndolo garantía de un resultado de “calidad” para cualquier cosa realizada con ellas, siendo estas en realidad, únicamente un medio más junto a las manos, herramientas útiles para llegar a un fin, que se ha ido reiterando en espiral y de muy diversas maneras a lo largo de la historia.

Por lo mismo, a los jóvenes “aprendices” hay que enseñarles mesura en la utilización de las nuevas tecnologías, pues en su afán de experimentar con nuevas herramientas y procedimientos descuidan la calidad de la forma y el concepto. En lo personal considero que lo más importante es, lograr resolver manualmente un boceto y una maqueta en pequeño formato, al modo de obra definitiva en cualquier material, ser constante y disciplinado en los tiempos de trabajo del taller, aprendiendo a conocer los materiales y uno mismo, siendo más autocrítico dentro de un contexto histórico contemporáneo y criticable: ello es mejor y más útil que disponer de herramienta eléctrica, neumática, aceros especiales o equipo electrónico como computadoras y programas especiales de diseño, ya que estas no son garantía de un mejor trabajo, de más calidad, aunque sí origina mayor costo y condicionamientos; la herramienta y la tecnología definitivamente no hace la escultura por sí misma...

aunque claro está que sí ayuda a una buena idea.

Se podría asegurar que la educación, en este caso, deberá basarse principalmente en las técnicas y los procedimientos que se utilizan para la creación, también en la historia de las obras y de los artistas en su entorno social, así como en los diferentes problemas filosóficos, estéticos y conceptuales que han surgido al respecto con los diferentes estilos y modas, todo ello será lo que permitirán al aprendiz o estudiante universitario comprenderse y llegar a profesionalizarse en el conocimiento de las técnicas y los procesos, a analizar, disertar y escribir una tesis sobre problemas específicos de su profesión.

Una inquietud entre otras, compartida con algunos profesores, maestros o catedráticos universitarios al respecto de las nuevas tecnologías aplicadas en el arte, es ¿hasta qué punto en el aspecto creativo artístico, están desplazando estas tecnologías a las técnicas más tradicionales? (modelado, talla, fundición, forja y construcción), sobre todo en la producción de imágenes luminosas, bidimensionales y con movimiento, utilizadas en la enseñanza de modo virtual, alejado en cierto modo de la realidad física de los materiales, de la experiencia directa y del proceso manual.

Tras esta exposición de una experiencia personal en la educación con distintos grupos de alumnos a lo largo de 25 años, se desprende también alguna conclusión más, como el que el contacto con todos los alumnos y jóvenes, ha sido una fuente constante de motivación y retroalimentación para el trabajo personal, como escultor y como profesor, dedicado a ese tema específico de la enseñanza y de la creación dirigida hacia la escultura y la defensa de los métodos tradicionales integrados en la universidad actual y como parte de la historia actual.

Así pues, queda como constancia que la escultura abarca conceptos y técnicas, que van desde los métodos tradicionales y académicos, hasta los más actuales del siglo XXI (lo fragmentado, multifacético, multidisciplinario, multicultural, multimedia, etc.), y que comprenden un amplio espectro de ideas, materiales, técnicas y formas de hacer y pensar, sean estas convencionales o no. Todo ello parece tener cabida en las escuelas y universidades de Bellas Artes actuales, dependiendo muchas veces de los individuos que trabajan como técnicos, profesores y catedráticos, el enfoque específico de su

enseñanza dentro de cada uno de los talleres o laboratorios en donde se desarrolla la experimentación plástica.

El Arte es una necesidad social, pero la Universidad no da Arte con mayúscula a la sociedad, da fundamentalmente otra cosa; aunque siempre se deberá tener en cuenta que impartir conocimientos implica una gran responsabilidad en enseñar y educar de principio a fin.

El magisterio referido a la escultura: “El magisterio es tanto más ético que estético, su lección radical es la de ayudar, mediante la enseñanza del oficio, con los recursos y criterios de todo tipo que aporta, con la sabiduría de la tradición que otorga, a afrontar con entereza y contra corriente la profunda soledad creativa que el escultor va arrastrando a lo largo de su vida profesional. El oficio y la disciplina dan rigor, autoexigencia, dotan de capacidad para elegir alternativas sólidas y rechazar espejismos inconsistentes.” (Sauras p. 53)

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía general

- ACEVEDO, Esther (coord.): *Hacia otra historia del arte en México. De la estructuración colonial a la exigencia nacional (1780-1860)*; Tomo I; CONACULTA, 1ª Edc. 2001. 386 pp. il.
- dem: *Educación Artística escolar y profesional*; Ed. Trillas, México, 2ª Ed. 2004. 212 pp.
- ídem: *Hersua: Obras/Escultura: Persona/Sociedad*; UNAM; México, 1983. 207 pp. il.
- ADORNO, Theodoro W.: *Teoría estética*; [*Asthetische Theorie (Gesammelte Schriften, 7)* Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1970] Versión castellana de Fernando Riaza revisado por Francisco Pérez Gutiérrez; 1ª Ed. Taururs. Madrid, 1980. Pp.479
- AGIRRE, Imanol: *Teoría y prácticas en educación artística. Ideas para una revisión pragmatista de la experiencia estética*; Universidad Pública de Navarra; Pamplona, 2000.
- ALDÁS Ruiz, Joaquín: (1998) "Teoría y práctica de la investigación en Bellas Artes." Pp. 289-291, en: VVAA: *¿Qué es la escultura hoy?, 1er. Congreso internacional de nuevos procedimientos escultóricos*; Valencia; 2002; Grupo de Investigación UPV. II. 462 pp.(B/C UPV 0-30 3313B)
- ALBADALEJO, Juan Carlos: "La escultura mercenaria" en: VVAA: *La Investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones a un debate*; Grupo Editorial Universitario; España, 1998
- ALBERTI, Leon Battista: *De la pintura y otros escritos sobre arte*; Trad. por Rocío de la Villa; Ed. Tecnos, S.A. Madrid, 1999. 204 pp.
- ALBRECHT, Hans Joachim: *Escultura en el siglo XX. Conciencia del espacio y configuración artística*; (*Skulptur im 20 Jahrhundert*) Traducción Diorki; Ed. Blume, Barcelona, 1981. 245 pp. il.
- ALDANA Fernández, Salvador (Ed.): *Discursos académicos sobre arte y la belleza*; Volumen I; Fonaments Institució Alfons el Magnànim; Valencia, 2004.
- ídem: *Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia*; Historia de una institución; Generalitat Valenciana; Valencia, 1998. 231 pp. il.
- ANGULO Iñiguez, Diego: *Historia del Arte. Arquitectura y Escultura. V. II*; Raycar, S.A. Impresores, Madrid, 9ª.Ed. 1980.
- ANGULO Iñiguez, Diego: *La Academia de Bellas Artes de México y sus pinturas españolas*; Sevilla, 1939.
- ARCE y Cacho, Celedonio De; *Conversaciones sobre la escultura*; edt. Yerba, Murcia, 1996, 554 pp.

- ARNHEIM, Rudolf: *Consideraciones sobre la educación artística; (Thought on Art Education)*; Publicado en inglés por The Getty Center for Education in the Arts, 1989; traducido al español por Fernando Inglés Bonilla; Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona, 1993. 99 pp.
- ARREOLA, Juan José: *Y ahora, la mujer.../La palabra educación*; Ed. Diana / CONACULTA, México, 2003. 151 pp.
- AUGÉ, Marc: *Los <<no lugares>> Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad; (Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité)*; Edt. Du Seuil, 1992) Ed. Gedisa; Barcelona 9ª impresión 2005. 125 pp.
- AZCUE Brea, Leticia: *“Escultura. Teoría y Docencia”*; Real Academia de BBAA de San Fernando; Madrid, 1992.
- BÁEZ Macías, Eduardo: *Historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes (Antigua Academia de San Carlos) 1781-1910*; Escuela Nacional de Artes Visuales de la UNAM; México, D.F. 1ª Ed. 2009. 310 pp. il.
- Ídem: *Fundación e Historia de la Academia de San Carlos*; México, 1974.
- ídem: *Guía del Archivo de la Antigua Academia de San Carlos. 1801-1843*; UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas; México, 1972.
- BELJON, J. J. (visualización Menchu Gómez Martín): *(OGEN OPEN) Gramática del arte. Principios de Diseño que derivan de la manera en que nos atamos los cordones de los zapatos, nos doblamos la ropa o cortamos el césped y que guardan relación con otros actos comunes de la vida cotidiana, como caminar por la playa, reír y llorar, brindar, abrazar o hacer el amor y también la guerra.*; Traducción Menchu Gómez Martín; Celeste Ediciones; Madrid, 1993. Pp. 413 il.
- BARCSAY, J.: *Anatomía Artística del cuerpo humano. Dibujos y textos de J. Barcsay Profesor de Anatomía Artística en la Escuela superior de Bellas Artes de Budapest. (Művészeti anatómia Művelt. Nép Kiadó; 3º edic.1953)* Traducido por Antonio G. Valiente. Ediciones Daimon, Manuel Tamayo, Barcelona 1979. 343 pp. il.
- BARGELLINI, Clara y FUENTES, Elizabeth: *Guía que permite captar lo bello. Yesos y dibujos de la Academia de San Carlos*; UNAM/ENAP; México, 1989. 221 pp. il.
- BECK, Hanno: *Alexander Von Humboldt; (Alexander Von Humboldt; FranzSteiner Verlag GMBH, Wiesbaden; 1959)* Trad. Carlos Gerhard; Fondo de Cultura Económica; México, 1971. 491 pp. il.

- BENÍTEZ Dueñas, Issa Ma. (Coordinadora): *Hacia otra historia del arte en México. Disolvencias. (1960-2000)*; Arte e Imagen CONACULTA, 2004. 324 pp. il
- BERENGE, Fred: *Leonardo da Vinci; (Leonard de Vinci, 1947)* Traducido por Margarita Nelkea. Ediciones Grijalbo, S.A. Círculo de Lectores, S.A. Barcelona 1972 336 pp.
- BORRAS Gualix, Gonzalo M.: Capítulo II “El Arte de la Escultura” en: *VVAA: Introducción General al Arte*; Ediciones Istmo; Madrid, 1980. 497 pp. il.
- BROWN, Thomas A.; *La Academia de San Carlos de la Nueva España. T.I Fundación y Organización*; Traducido por María Emilia Martínez Negrete Delfis; SEP; México. 1976. 175 pp. il.
- ídem: *La Academia de San Carlos de la Nueva España. T.II La Academia de 1792 a 1810*. Traducido por María Emilia Martínez Negrete Delfis; SEP; México. 1976. 190 pp.
- CAMÍ y Santamera: *Escultura en piedra. La técnica y el arte de la Escultura en piedra explicado con rigor y claridad*; Ed. Parramón, colección artes y oficios; Barcelona, 2005
- CAMON Aznar, J.; José Luís Morales y Marín; y Enrique Valdivieso González: *SUMMAARTIS. Historia General del Arte. Vol. XXVII. Arte Español del Siglo XVIII; 3a. Edición*; Espasa Calpe, S. A.; Madrid, 1989. 790 pp. il.
- CASTILLO Negrete, Emilio: *México En el Siglo XIX o sea su historia desde 1800 hasta la época presente*; México 1875
- CELLINI, Benvenuto: *Vida de Benvenuto Cellini, Florentino, escrita por él mismo*; Versión de Guillermo Fernández; UNAM, México, 1994. 523 pp.
- CERDA, Josep: *Arquetipus espaials i patrons de llenguatge tridimensional*; Curs de Doctorat: Estructura de l’Imaginari. Programa de Doctorat: Art i Pensament. Departament d’Escultura. Divisió Humanes i Socials. Universitat de Barcelona. (1999)
- CID de León, Oscar: <“Intervención” a Juárez> Periódico *Reforma*, México 25 de junio del 2008
- CLARK, Kenneth: *Leonardo Da Vinci*; Penguin Books, London, 1º edic. 1939. 274 pp.
- ídem: *El desnudo. Un estudio de la forma ideal*; Alianza Forma, Madrid, 2º edc.1984.
- COREL, Juan y Lily Kassner, et al. *Francisco Zúñiga*; Ed. El Equilibrista; México, Turner libros, Madrid, México, 1994
- CORTADELLAS, Montserrat y Francesc Vidal el artículo “*Conocimiento de causa...*” aparecido en: *VVAA: Revista para el Arte-*

el Aprendizaje y la enseñanza del Arte {inventario}, número 6; Artes Gráficas Iris; Madrid, 2000.

- COLLINS, Judith: *Sculpture Today*; Phaidon Press Inc.; New York. 2007.
- DANTO, C.: *El abuso de la belleza. La estética y el concepto del arte*; [*The Abuse of Beauty*; Publicado en inglés, en 2003, por Open Court, Chicago y La Salle, Illinois] Trad. Carles Roche; Ediciones Paidós Ibérica, S.A.; Barcelona, 2005. il. 234 pp.
- De los REYES, Aurelio (Coordinador): *La enseñanza del arte*; UNAM/ IIE; México, 2010. 391 pp. il.
- DEL VILLAR Quiñones, Pedro (Director: Román de la Calle; tutor Dr. Sebastián Miralles Puchol): *Análisis de la creatividad en el proceso escultórico. Una propuesta Teórico- Metodológica*; Universidad Politécnica de Valencia, Facultad de Bellas Artes San Carlos, Departamento de Escultura; Valencia 2003.
- DELGADO, Buenaventura: *L'Antic Claustre de la Universitat de Barcelona*; Universidad de Barcelona; 1999.
- DÍAZ, Marcos (Cat.): *Gabriel Guerra: Una voluntad escultórica (1847-1893)*; Museo Nacional de Arte, INBA, México, D.F. 1986. 64 pp.
- DOMÈNECH Ibáñez, Maribel: *Proyecto Docente e Investigador*; Universidad Politécnica de Valencia, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Escultura. Valencia, 2001.
- ECO, Umberto: *Historia de la fealdad a cargo de Umberto Eco; (Storia della bruttezza)* Trad. por María Pons Irazazábal; edt. Lumen, Barcelona, 1ª Edc. 2007. 454 pp. il.
- EFLAND Arthur D.: *Una Historia de la educación del arte. Tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales; (A History of Art Education, 1990)* Ediciones Paidós Ibéricas SA, Barcelona, 2002. 428 pp.
- EFLAND y otros: *La educación en el arte posmoderno; (Postmodern Art Education; The National Art Education Association; Virginia, USA, 1996)* Traducido por Lucas Vermal; Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona, 2003, 237 pp. il.
- ENAP/UNAM, Archivos del Fondo Reservado de la Antigua Academia: *Junta Superior de Gobierno. Actas 1785-1795* con fecha de 30 de mayo de 1788.
- ENAP/UNAM: (Plan de Estudios de la Escuela Nacional de Bellas Artes de México, 1903.)
- ENAP/UNAM: PLANES DE ESTUDIOS de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. 1973. Introducción/presentación; Xochimilco; México.

- ENAP/UNAM: *Reglamento General de Estudios de Posgrado*; México, 1997
- ENAP/UNAM: *Características de las Modalidades de Titulación*: aprobado por el H. Consejo Técnico. México 17 de junio 2004.
- ENAP/UNAM: Fondo Reservado de la Antigua Academia: *Estatutos de la Real Academia de San Carlos de Nueva España*; En la Imprenta Nueva Mexicana de Don Felipe de Zuñiga y Ontiveros, año de 1785.
- ENAP/UNAM: *Proceso de evaluación y actualización del Plan de Estudios del Programa de Posgrado en Artes Visuales*; Dirección General de Evaluación Educativa; México, 2002.
- ESCOBEDO, Helen (Coord.); Fotografías Paolo Gori: *Monumentos mexicanos. De las estatuas de sal y piedra*; Ed. Grijalbo (CNA), México, 1992 252 pp.
- ESTEVE de Quesada, Albert: *Creación y Proyecto. El método en diseño y otras artes*; Institució Alfons el Magnànim; Valencia 2001.
- FLYNN, Tom: *El cuerpo en la escultura*; (*The Body in sculpture*; 1998) Traducido por Isabel Balsinde; Ediciones Akal, Madrid, 2002. 176 pp. il.
- FREELAND, Cynthia: *Pero ¿Esto es arte? Una introducción a la teoría del arte. (Bur Is It Art?)*; publicado en inglés en 2001; Oxford University Press) Trad. María Condor; Edc. Cátedra, Madrid, 3a Edic. 2006. il. 243 pp.
- FONTBONA, Francesc y SOLÀ, Alexis Eudald: *L'Escultor Jassans*; Edit. Àmbit; Barcelona, 1989 134 pp. il.
- FOSATI Parreño, Amparo y SEGARRA i Garibó Enric: "Qué es la escultura para los niños. La percepción del volumen en niños de Educación Infantil"; en: VVAA: *¿Qué es la escultura, hoy? 1er. Congreso internacional Nuevos Procedimientos Escultóricos*; Grupo de Investigación UPV, Valencia 2002
- FUENTES Rojas, Elizabeth: *La Academia de San Carlos y los constructores del Neoclásico. Primer Catálogo de Dibujos Arquitectónico 1779-1843*; UNAM/ ENAP; México, 1ª ed. 2002. 400 pp. il.
- GARCÍA Barragán, Elisa: "El escultor Enrique Alciati"; Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, México, N° 39, 1970. págs. 51-66
- GARIBAY Sida, Roberto: *Breve historia de la Academia de San Carlos*; ENAP/UNAM, México 1990.

- GAURICO, Pomponio; *Sobre la escultura; (De Sculptura, 1504)* Traducido del latín y del francés pro Ma. Elena Azofra; Ed. Akal, Madrid, 1989. 384 pp. il.
- GIL, Gerónimo Antonio: *Las proporciones del cuerpo, medidas por las más bellas estatuas de la antigüedad que ha copiado de las que publicó Gerardo Audran Don Gerónimo Antonio Gil....*; Madrid por Don Joachin Ibarra, 1780 [1] h; Vlp. 30 h de lam. (grabados)
- GONZÁLEZ Huevo, Arabella (Coordinador): *Escultura Urbana en Guadalajara y sus protagonistas. La segunda mitad del siglo XX*; Gobierno de Jalisco, México, 2007. 201 pp. il.
- GONZÁLEZ Matute, Laura: *Escuelas de Pintura al Aire Libre y Centros Populares de Pintura*; Colección Artes Plásticas; Serie Investigación y Documentación de las Artes; IBA, México, 1978, pp186.
- GÓMEZ Molina, Juan José (coord.): *Las lecciones del dibujo*; Edic. Cátedra, Arte Grandes Temas, 2ª ed., Madrid, 1999. 618 pp.
- Gómez Molina, Juan José, Lino Cabezas y Juan Bordes: *El manual del dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo XX*; Ediciones Cátedra, 2º edic. Madrid 1999. 654 pp. il.
- GOTTFRIED Herder, Johann: *Escultura. Algunas observaciones sobre la forma y la figura a partir del sueño plástico de Pigmalión*; Universidad Politécnica de Valencia, Guada Impresores; 152 pp.
- GUASCH, Anna María: *El arte último del Siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*; Alianza Forma, Primera Ed. 2000, 8ª edición 2007, Madrid 597 pp. il.
- GUTIÉRREZ Visuales, Rodrigo: *Monumento conmemorativo y espacio público en Iberoamérica*; Cuadernos Cátedra, 1ª edición 2004, Madrid. 798 pp. il.
- HART, Frederick: *Arte. Historia de la Pintura-Escultura y Arquitectura*; (*Art. A History of Painting, Sculpture, Architecture* (1985); Harry N. Abrams, Inc., New York); Traducido por Ma. Victoria Fígola, Rosina Lajo y José Luis Checa, José Luis Sánchez; Ediciones Akal, 1989.
- HAUSER, Arnold: *Historia social de la literatura y del arte*; Ed. Guadarrama; 14ª. Ed. Barcelona, 1978.
- HOCHMAN, Elain S.: *La Bauhaus. Crisol de la Modernidad*; (*Bauhaus. Crucible of Modernism* (1997) Fromm International, New York) trad. por Ramón Ibero; Edic. Paidós, Ibérica, S.A. Barcelona 2002. 413 pp.
- HUMBOLDT, El Bon. A. de: *Ensayo Político sobre Nueva España*. Traducido al castellano por Don Vicente González Arnao. Tercera

Edición corregida, aumentada y adornada con mapas; Librería de Lecointe, París, 1836. 424 pp. il.

- IVINS Jr., W.M.: *Imagen impresa y conocimiento. Análisis de la imagen prefotográfica; (Prints and visual communication; Roudledge & Kergan Paul; Ltd. Londres)* Trad. por Justo G. Beramendi; Ed. Comunicación visual Gustavo gili, Barcelona, 1975. 233 pp. il.
- KAPROW, Allan: *La educación del des-artista seguidas de Doctor MD; (The Education of the Un-Artist, 1993; University of California Press, 2003)* Traducción Armando Montesinos y David García Casado; Ediciones Árdora; Madrid, 2007.
- KARTOFEL, Graciela: *Mathías Goeritz. Un artista plural. Ideas y dibujos; CONACULTA; México, 1992. 161 pp. il.*
- KASSNER, Lily: *La figura en la escultura mexicana; Bancreser, SNC; México 1986. 219 pp., il.*
- ídem: *Diccionario de escultura Mexicana del Siglo XX UNAM, Coordinación de Humanidades, México, 1ª Edc. 1983. 367 pp. il.*
- KRAUSS, Rosalind E.: *Pasajes de la Escultura Moderna; (Passages in Modern Sculpture; 1977)* Trad. Pro. Alfredo Brotons Muñoz; AKAL, Madrid, 2002. 293 pp.
- ídem: "La escultura en el campo expandido" de 1978, recopilado en: KRAUSS, Rosalind E.: *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos; (The originality of the Avantgarden and otre Modernist Myths, 1985)* Trad. Por Adolfo Gómez Cedillo; Alianza Editorial, Madrid, 2002. il. pp.320
- KREIMERMANN, Norma: *Métodos de investigación para tesis y trabajos semestrales; Edt. Trillas, México, 2007. 143 pp.*
- LÓPEZ Martínez, Ivonne del Rosario: *Diagnóstico de la licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Una perspectiva hacia su actualización; Tesis de Maestría en Artes Visuales; ENAP/UNAM. México, 2005.*
- LOZANO Fuentes, José Manuel: *Historia de la cultura; Compañía Editorial Continental, S.A.; México, 1ª Edc. 1979.*
- LUNA Arroyo, Antonio: *Panorama de la escultura mexicana contemporánea. Escultura: Prehispánica, colonial, del México independiente y contemporánea. 107 escultores; Ediciones INBA; México 1964. 178 pp. il. Con 90 pág. de fotos.*
- MADERUELO, Javier: *La pérdida del Pedestal; Cuadernos del círculo de Bellas Artes, Madrid, 1994.*
- MANRIQUE, Jorge Alberto: *Arte y artistas mexicanos del siglo XX; CONACULTA y las Artes; México, 2000. 168 pp. il.*
- MARTÍNEZ Lambarry, Margarita / Lily Kassner / Centro de cultura

Casa Lamm: "La enseñanza de las artes visuales en la Escuela Nacional de Bellas Artes: 1940-1990 Pp. 261-288 en: De los Reyes, Aurelio (Coordinador): *La enseñanza del arte*; UNAM/ IIE, México, 2010

- MASÓ, Alfonso: *Qué puede ser una escultura* (Edición revisada y ampliada); (1ª Edición 1997) Universidad de Granada, Granada, España 2004.
- MATILLA, José Manuel: "El escultor: el modelo, la técnica y la idea" en: VVAA (Catálogo): *La formación del Artista: De Leonardo a Picasso*; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Calcografía Nacional, Madrid, 1989.
- MATOS Moctezuma, Ma. Fernanda (coordinadora). Catálogo: *Gesto, Identidad y memoria. La escultura, un lenguaje para la historia de México*; Museo Nacional de San Carlos; 29 de Septiembre 2010 a 18 de enero 2011; INBA – CONACULTA; México, 2010. 182 pp. il.
- MICHAUD, Yves: *Enseigner L'Art? Analyses et réflexions sur les écoles d'art*; Ed. Jacqueline Chambon; Nîmes, 1999. 167 pp.
- Ídem: "Una escuela bastante buena"; texto extraído del capítulo "Conclusión, une assez bonne école" del libro: *Enseigner l'Art? Analyses et réflexions sur les écoles d'art*. Ed. Chambon, Nîmes, 1993.
- MIDGLEY, Barry (coord.): *Guía completa de escultura modelado y cerámica. Técnicas y materiales*; (*The Complete Guide to Sculpture, Modelling and Ceramics Techniques and Materials*; Ed. Phaidon Press Limited; Oxford) traducido por Mari-Carmen Ruiz de Elvira Hidalgo; Ed. Herman Blume; Madrid, 1982.
- MOLINUEVO, José Luis (Editor): *A que llamamos Arte. El criterio estético*; Ediciones Universidad de Salamanca, 2001
- MIRACLE, Josep: *Vocabulari Essencial Castellà Català. Català Castellà*; Diccionaris Catalònia; Edt. Selecta, Barcelona, 1º edic. 1973.
- MIRAMONTES, Miguel: *Miguel Miramontes. Su Guadalajara, su Academia de San Carlos, su Escuela de Artes Plásticas de la U. de G., su Escultura*; Universidad de Guadalajara, México, 2004. il. 200 pp.
- MIRALLES, Francesc: *Jassans. La pervivencia de l'esperit classic*; (catálogo) Diputació de Tarragona; Museu d'Art Modern de Tarragona; Ediciones Viena, Barcelona, 2003. 163 PP.
- MONTEFORTE Toledo, Mario: *Las piedras vivas. Escultura y sociedad en México*; UNAM, México. 1979. 373 pp. il.

- MOREAUX, Arnould: *Anatomía artística del Hombre. Compendio de anatomía ósea y muscular*, (*Anatomie Artistique de L'Homme*; Maloine, S.A. Editeur; Paris) Traducido por el Dr. Juan Sobrado Pérez, profesor adjunto Numerario de la Cátedra II de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid; 1ª Ed. De la 2ª Edición francesa completamente revisada y aumentada. 507 figuras; Edic. Norma, S.A. Madrid, 1981. 462 pp. il.
- MORENO, Salvador. *El Escultor Manuel Vilar*; Instituto de Investigaciones Estéticas; UNAM; México, 1969. PP. 237 más 95 il.
- MORENO, Salvador; *Manuel Vilar. Copiador de cartas (1846-1860) y Diario particular (1854-1860)*; UNAM, México 1979.
- MORENO Villa, José: *La escultura colonial en México*; 1942.
- NAVARRETE, Esperanza: *La Academia de Bellas Artes de San Fernando y la pintura en la 1ª. Mitad del siglo XIX*; Fundación Universitaria Española, Madrid, 1999.
- NAVARRO Razo, María de Lourdes (Tesis): *Felipe Sojo y la Academia de San Carlos*; México, D.F. 1999.
- NELKEN, Margarita: *Ignacio Asúnsolo*; UNAM; Colección de Arte 12; México, 1962. 68 pp. 102 il.
- OLEA, Oscar: *El Arte Urbano*; Coord. De Humanidades, UNAM, México, 1980.
- ORTIZ Gaitán, Julieta; "Ideales de los nuevos tiempos: el arte y la educación como mejoramiento social (1921-1932) en: De los REYES, Aurelio (Coordinador): *La enseñanza del arte*; UNAM/ Instituto de Investigaciones Estéticas; México, 2010. 391 pp. il.
- PAYNO, Manuel: *Barcelona y México en 1888 y 1889*. ESPASA; Barcelona, 1889.
- PEWSNER, Nikolaus, epílogo de Francisco Calvo Serraller: *Las Academias de Arte. Pasado y Presente*; (*Academies of Art. Past and Present*) Traducido por Margarita Ballarín; Ed. Cátedra, Madrid, 1982. 252 pp.
- PINEDO Herrero, Carmen; Elvira Mas Zurita y Asunción Mocholí Roselló: *La Enseñanza de las Bellas Artes en Valencia y su repercusión social. 250 años*; UPV; Valencia 2003.
- READ, Herbert Edward: *La Escultura Moderna. Breve historia*; (*Modern Sculpture*, 1964) Traducido por Antoni Vicens; Ediciones Destino; Barcelona, 2ª Ed. 1998.
- Ídem: *El Arte de la Escultura. Conferencias A.N. Mellon sobre las Bellas Artes en la Galería Nacional de Arte Washington*; (*The Art of Sculpture*, 1956); Ed. Eme, Argentina 1994.
- REYES Palma, Francisco: *Historia social de la educación artística*

en México 3 (Notas y documentos) un proyecto cultural para la integración nacional periodo de Calles y el Maximato (1924-1934); INBA-SEP; México, 1984. il. 132 pp.

- RODRÍGUEZ Alcalá, Manuel: *Aproximación histórica y análisis de la obra del escultor y arquitecto valenciano Manuel Tolsá (1757-1816)*; Tesis doctoral, Director: A. Violeta Montoliu Soler; Universidad Politécnica de Valencia; Escuela Superior de Arquitectura, Valencia, Julio 2003. 994 pp. il.
- RODRÍGUEZ García, Santiago: *La investigación y la tesis doctoral en Bellas Artes*; Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, Valencia 1988. pp.164
- RODRÍGUEZ Prampolini, Ida: *La crítica del arte en México en el siglo XIX*. T. I, II y III; UNAM, IIE., México 1997.
- RODRÍGUEZ San Pedro, L. E.: <<Vida estudiantil en el Siglo de Oro>> A.: *La Universidad de Salamanca. Ocho siglos de magisterio*. Ediciones Universidad de Salamanca, 1991.
- ROSETE Ortega, Enriqueta: *Diagnóstico del programa del posgrado en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas*; Tesis de Maestría en Artes Visuales; ENAP/UNAM; México, 2004.
- ROWEIL, Margit: *Qu'est-ce que la Sculpture Moderne ?* Ed. Centre George Pompidou, Paris, 1986.
- SALAZAR Híjar y Haro, E., *Los trotes del Caballito, Una historia para la historia*, México, Editorial Diana, 1999.
- SARTORI, Giovanni: *Homo Videns. La sociedad teledirigida; [Homo videns. Televisione e postpensiero. 1997]* Traducido por Ana Díaz Soler; Edit. Taurus; 6º Edic. 2003; Madrid. 205 pp.
- SAURAS, Javier: *La escultura y el oficio de escultor*, Ediciones del Serbal; Barcelona, 2003. 363 pp. il.
- SATZ, Mario (Textos y notas): *Diseños anatómicos de Leonardo da Vinci*; Bencard; impreso Emograph, Con la autorización de S.M. la Reina Isabel II de Inglaterra; España, 1982. En: Kenneth Keele y Carlo Pedretti: *Leonardo da Vinci. Corpus of Anatomical Studies in the Collection of Her Majesty the Queen* en el Castillo de Windsor.
- SCHÁVELZON, Daniel (compilador): *La polémica del arte nacional en México, 1850-1910*; Fondo de Cultura Económica; México, 1988. En: Elisa García Barragán "Escultura y arquitectura neoindígena" 1979.
- SCHMILCHUK, Graciela: *Helen Escobedo: Pasos en la arena*; CONACULTA Y difusión Cultural de la UNAM; México, 2001 272 pp.
- SEARA, Andrés: *Técnica de la talla en madera*; Biblioteca de

Artes y Oficios; Ed. Sintés, S.A. Barcelona, España, 3º Ed. 1981. 215 pp. il.

- SILVA, Federico; *La escultura y otros menesteres*. UNAM, México, 1987
- SOLDEVILA, F.: *Historia de España*. Tomo V; Ediciones Ariel, Barcelona, 1956.
- SOSA, Francisco: *Las estatuas de La Reforma*; UNAM; México, 1996. 262 PP.
- TAYLOR, Brandon: *Arte hoy; (The Art of Today*; Calmann & King, Ltd. 1995) Traducción Isabel Balsinde; Edit. AKAL; Madrid, 2000. 176 pp., il.
- TIBOL, Raquel; *Historia General del Arte Mexicano. Época moderna y contemporánea*; Ed. Hermes, S.A., México, 1964.
- TIBOL, Raquel: *Documentación sobre arte mexicano*; Fondo de Cultura Económica; México, 1974. 137 Pp.
- TOLOSA, José Luis (Universidad del País Vasco-UHE): "Modelos de investigación en Bellas Artes", en *VVAA: La Investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones a un debate*; Grupo Editorial Universitario; España, 1998
- TOUSSAINT, Manuel: *Arte Colonial en México*; UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas; México, 1990.
- THUILLIER, Jacques: *Teoría General de la Historia del Arte; (Théorie générale de l'histoire de l'art*, Odile Jacob, París; 1.a Edic. en francés 2003) Traducido por Rodrigo García de la Sierra Pérez; Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 2006.
- UNAM-Secretaría General. Dirección General de Administración Escolar. Subdirección de Certificación de Estudios. *Movimiento de los Planes de Estudios de la ENAP*. Oficina de Servicios Escolares. México, 1989.
- VASARI, Giorgio: *Vidas de grandes artistas*; Traducción de J. Farrany y Mayoral; M. Aguilar-Editor; Madrid, 1946. 532 pp.
- VERA Jiménez, José Luis: "Posmodernismo, Educación y Arte Contemporáneo", Pág. 29-39 en *VVAA: Arte Contemporáneo Latinoamericano*; Universidad Autónoma del Estado de México, 2006. 270 pp. il.
- VILLENA, Elvira: "Grabado en dulce y en hueco. Arte y Técnica al Servicio del Rey," en Catálogo *VVAA: Renovación. Crisis. Continuismo. Las Real ABB de San Fernando en 1792*; Madrid, 1992.
- VITRUVIO, Marco Lucio: *Los diez libros de Arquitectura*; Traducido del latín por Agustín Blázquez; Ed. Iberia, imprenta

Juvenil, S.A., Barcelona. 1980. 301 pp.

- VVAA: *Arte Contemporáneo Latinoamericano*; (Simposio) Universidad Autónoma del Estado de México, México, 2006. 270 p. il.
- VVAA: *40 siglos de Arte Mexicano*; Editorial Herrero, S.A., México. 1969.
- VVAA Catálogo: *Testimonios Artísticos de un episodio fugaz (1864-1867)*; Museo Nacional de Arte; Diciembre, 1995- Febrero, 1996; INBA, México, D.F. 1995.
- VVAA: *La educación en el arte posmoderno*; (*Postmodern Art Education*, 1996) Ediciones Paidós Ibéricas SA, Barcelona, 2003. 237 pp.
- VVAA: *¿Qué es la escultura, hoy? 1er. Congreso internacional Nuevos Procedimientos Escultóricos*; Grupo de Investigación UPV, Valencia, 2002.
- VVAA: Catálogo; *12 escultores finimilenaristas en México*; 16 de julio al 4 de octubre 1998; Museo de Arte Moderno, Edt. La Sociedad Mexicana de Arte Moderno; México, 1998.
- VVAA: *La Investigación en Bellas Artes. Tres aproximaciones a un debate*; Grupo Editorial Universitario, España, 1998. 328 Pp.
- VVAA: *La Escultura. Historia del Arte; Tomo II*; Carrogio ediciones; Barcelona,
- VVAA: *Renovación- Crisis- Continuismo. La Real Academia de San Fernando en 1792*; Catálogo; Real Academia de San Fernando, Madrid, 1992.
- VVAA: *Aproximaciones a la escultura contemporánea*; Edita Fundación cultural del Colegio de aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla; 2002.
- VVAA (Joan Aliaga. Comisario General i coordinació): *Cien años de enseñanza del arte (1754-1854) - Vicerrectorado de Cultura - Universitat de València.htm. 2005-08-16. La Academia de Santa Bàrbara y la Real de las Tres Nobles Artes de San Carlos. Cien años de Enseñanza del arte (1754-1854); Del 22 de junio al 19 de septiembre de 2004; Sala Estudi General – Sala Duc de Calàbria; La Nau. Valencia. 2004. 230 pp.*
- VVAA: *El Pequeño Larousse ilustrado 2006. Diccionario enciclopédico*; Ed. Larousse, México.
- VVAA: *Diccionari de la llengua catalana*; Enciclopèdia Catalana, S.A.; Barcelona, 1º Edic. 1982; 14º Edic. 1992. 1677 pp.
- VVAA: *La figura en la escultura mexicana*; Bancreser; SNC; México. 1986. 219 pp. il.
- VVAA: *La formación del artista: De Leonardo a Picasso.*

Aproximación al estudio de la enseñanza y el aprendizaje de las Bellas Artes; Catálogo. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; Calcografía Nacional; Madrid, 1989.

- VVAA: Clemente Orozco V.: *Orozco, Verdad Cronológica*; EDUG/Universidad de Guadalajara; México; 1983.
- VVAA: *Gabriel Orozco*; Catálogo; Museo Nacional Reina Sofía; CONACULTA; IMPRESO EN Bélgica, 2005. 160 pp. il
- VVAA (catálogo): *Escultura mexicana de la academia a la instalación*; Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; Landucci Editores; México, D.F. 2000.
- VVAA: *Tiempo, Piedra y Barro*; Catálogo de exposición MUCA, UNAM, México, 2003. 248 pp. il.
- VVAA (Catálogo): *Arte de las Academias. Francia y México. Siglos XVII-XIX*; Antiguo Colegio de San Ildefonso, Edic. DGE, S.A. de CV; ciudad de México, 1999. il. 415 pp.
- VVAA: *Manuel Tolsá. Nostalgia de lo "antiguo" y arte ilustrado. México-Valencia*; Catálogo. UNAM. Generalitat Valenciana; Imprenta Pentagraf, S.L.; México 1998.
- VVAA: *La enseñanza de las Bellas Artes en Valencia y su repercusión social. 250 años*; Catálogo. Valencia, 2003. 285 pp. il
- VVAA (Catálogo): *Ignacio Asúnsolo. Escultor. 1890-1965. Exposición antológica*; Museo Nacional / INBA; México, 1985. 137 pp. il.
- VVAA (Catálogo): *Fuerza y volumen. El lenguaje escultórico de Oliverio Martínez (1901-1938)*; Museo Nacional de Arte; Marzo-Abril 1996; México. 60 pp. il.
- VVAA (dirección Ricardo Pradonúñez): *Catálogo de monumentos históricos y conmemorativos del Distrito Federal*; Edt. Regina de los Ángeles, S.A.; México, D.F. 1976. 351 pp. il
- VVAA: *Historia de un Arte. El dibujo*; Skira; Carrogio, S.A. de Ediciones. Traducido del francés por Juan J. Castelló; Gèneve Suisse, 1979. 268 pp. il.
- VVAA: *Las Academias de Arte. VII Coloquio Internacional en Guanajuato*; UNAM, México, 1985. 362 pp.
- VVAA: *El Espacio Escultórico*; Museo Universitario de ciencias y Arte; Catálogo; Diciembre 1980; Coordinación de Humanidades; UNAM; México. 119 pp. il.
- VVAA: *Textos sobre la obra de Gabriel Orozco*; CONACULTA/Turner, Impreso en España, 2005. 255 pp. il.
- WAITE Brown, Claire: *Técnicas escultóricas. Guía para artistas principiantes y avanzados; (The sculpting techniques bible; 2007,*

Taschen GMBH; Editorial Evergreen; Köln) Traducido por Carmen de Miguel para equipo de Edición S.L. Barcelona, 2007.

- WICK, Rainer: *La pedagogía de la Bauhaus: (Bauhaus-Pädagogik;* 1982. Du Mnot Buchverlag, Köln); Alianza Editorial SA; Madrid 1986. 317 pp. il.
- WILLIAMS, Christopher: *Origins of Form. The shape of natural and manmade thing – Why they came to be the way they are and how they change;* Architectural Book Publishing Company, inc., USA 1981.
- WITTKOWER, Rudolf: *La escultura: Procesos y principios;* (*Sculpture*, Penguin Book Ltd. Harmondsworth, Middlesex, England 1977] Trad. Fernando Villaverde) 2ª edc. Alianza Edit., Madrid, 1981.
- idem: *Gian Lorenzo Bernini. El escultor del Barroco romano;* (*Gian Lorenzo Bernini. The Sculptor of the Roman Baroque;* Third Ed. Revised by Howard Hilbard, Thomas Martin and Margot Wittkower; Phaidon Press Limited; Oxford, 1955-1981); Trad. por Javier Miguélez García; Alianza Editorial, Madrid, 1990. 341 pp. il.
- ídem y Margot: *Nacidos bajo el signo de Saturno. El carácter y la conducta de los artistas: una historia documentada desde la Antigüedad hasta la Revolución francesa;* (*Born under Saturn. The Character and Conduct of Artists: a Documented History from Antiquity to the French Revolution;* 1963) Ediciones Cátedra, S.A. Madrid, 1982. 304 pp. il.

Textos extraídos de páginas de Internet:

- CARBONELL Talay, Amparo: “*El proyecto expositivo en la escultura, UPV 2002-2003.* Texto extraído de:
<http://www.bbaa.upv.es/Escultura/asignatura/proy2/pro-publico/apuntes.htm>
- CLARAMUNT, Salvador - Catedrático d'Història Medieval: “*Conèixer La Universitat de Barcelona. Història*”; en:
<http://www.ub.edu/comint/coneixer/historia.htm> 25 septiembre 2007
- DELGADO Navalpotro, Nuria: “*Integración de la Escultura en los Nuevos Modelos de Enseñanza*”; Facultad de Bellas Artes, UCM. Texto extraído de: <http://www.ucm.es/eprints/5756/>
- ENAP/UNAM; Página de Internet del posgrado en Artes Visuales: http://www.enap.unam.mx/xochimilco/lic_artes.htm
- *Escuela de Dibujo de la Llotja de Mar:* Información sobre la Escuela: <http://oliba.uoc.es/aureum/ca/s03/tl/o39.html> 19/06/2005
- Páginas de Internet de la Universidad Politécnica de Valencia,

Facultad de Bellas Artes <http://www.upv.es/entidades/BBAA/>

- HERNÁNDEZ, González, Román (Director Miguel Ángel Martín Sánchez): *Aspectos estructurales formativos y significativos del canon de proporción en la escultura*; Tesis Doctoral Curso 1992/93 Humanidades y Ciencias Sociales, Servicios de Publicaciones Universidad de la Laguna, España. Extraído de:

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=649>

- MICHAUD, Yves: De la página de Internet :

<http://www.upv.es/laboluz/revista/pages/numero3/rev-3/michaud.htm>
01/08/2005

- Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: *Reseña histórica R. A. De BBAA de San Fernando*. En:

<http://rabaf.inside.es/historia.htm> 17/05/2005

- Real Academia de San Carlos de Valencia: Estatutos en:

<http://www.realacademiasancarlos.com/historia.html> 17/05/2005.

- Real Academia de la Purísima Concepción de Matemáticas y Nobles Artes (Valladolid): <http://www.funjdiaz.net/academia/02.html>
17/05/2005

- Real Academia de Bellas Artes de San Luis:

<http://www.funjdiaz.net/academia/02.htm> 17/05/2005 y

<http://.rasanluis.org/historia/fundadores.html> 17/05/2005

- Universidad de Salamanca: www.usual.es

<http://www.usual.es/web-usual/Universidad/Historia.shtml>
23/06/2005 y

http://www.uah.es/universidad/presentacion/historia_universidad.shtml
26/09/07

- Vídeo: Leticia Moreno 50 años; realización Ana Leticia Reyes, México, D.F. 2009.

ANEXOS

ÍNDICE DE ANEXOS

- 1.- Informe de Manuel Vilar a los señores de la Junta Directiva de la Academia Nacional de San Carlos. México, 9 de mayo de 1852.
- 2.- Convocatoria para el concurso del monumento a Cuauhtémoc en el paseo de la reforma.
- 3.- Planes de Estudio de Maximiliano. Parte Artística. Ramo de Escultura. (1864) Prof. D. Felipe Sojo.
- 4.- Clase de ornato modelado. Prof. D. Epitacio Calvo.
- 5.- Plan de estudios de 1897 para la escultura.
- 6.- Extracto del 3er. (7 de noviembre 1928) y 5° manifiesto del grupo ¡30-30!

PLAN DE ESTUDIOS Y PRIMEROS PROGRAMAS DE LA ENAP

- 7.- Exposición de motivos para la formación del plan de estudio de la Escuela Central de Artes Plásticas de México. (Año 1930).
- 8.- Plan de estudios para la Escuela Central de Artes Plásticas de México. (1930).
- 9.- Ciclo elemental y cursos de noche. 1er. año.
- 10.- Ciclo Superior.
- 10 bis.- Constitución del Taller de Pintura, Escultura y Grabado.
- 11.- Programa para la Clase de Modelado y Fundición a cargo del C. Prof. Ignacio Asúnsolo.
- 12.- II.- Programa que presenta el Profesor Federico Canessi del Campillo del taller de la Escuela Central de Artes Plásticas para la enseñanza de los alumnos del taller de la Escuela central de Artes Plásticas.
- 13.- Programa de la clase de Anatomía (Mecánica Humana) de la Escuela.
- 14.- Clase de Orfebrería.
- 15.- Programa del Sr. Arnulfo Velasco Prof. de Ebanistería de la Escuela de Artes Plásticas.
- 16.- Programa para las enseñanzas de Talla Directa en Madera en el primer año de taller libres, a cargo del Prof. Guillermo Toussaint.
- 17.- Programa de enseñanza de escultura en piedra, que presenta a la Dirección de la escuela central de artes plásticas el Prof. Guillermo Ruiz.
- 18.- Memorando de solicitud de herramientas.
- 19.- Programa íntegro de Fidias Elizondo. Archivo sin Clasificar de la ACSC. Marzo 1935.
- 20.- Programa de la Carrera de Escultor del Profesor Lorenzo

Alvarado, 23 de marzo de 1935.

21.- Programa de Dibujo. Forma Humana del Prof. Ricardo Barcenas. (Marzo 1935).

22.- Programa de Escultura en Metales del Lorenzo Rafael Gómez. 20 de marzo 1935.

23.- Programa de Taller de fundición. Prof. L. Albarrán y Pliego. 26 de marzo de 1935.

24.- Clase de Morfología Dr. Carlos Dublán. Marzo 1935.

25.- Fundamentación de los Planes de Estudio (1958):

26.- Escultura de caballete. (Mediados de los años 60) Taller de escultura Experimentación Plástica I y II.

27.- Plan de Estudio y Programas para la Carrera de Escultura año (1966).

28.- Continuación de la propuesta ANEXO 30: Plan de Estudio y Programas para la Carrera de Escultura año (1966).

28 Bis. Continuación por Profesor Manuel Silva Guerrero.

29.- Taller de Escultura con Anatomía I y II, (Clave B-3 y B-4).

PLAN DE ESTUDIO DE 1973 DE LA ENAP LICENCIATURA.

30.- Introducción y presentación de los Planes de Estudio de la ENAP 1970-1973.

31.- I. Experimentación Visual I. Escultura. Elaboración: 12 de febrero 2007. Catedrático: Manuel I. González Guzmán. Horas a la semana: 20.

32.- II. Experimentación Visual II. Elaboración Mayo del 2007. Semestre 2007-2. 18 horas a la semana. Catedrático: Norma Angélica Barragán Gómez.

33.- III. Experimentación Visual II. Elaboración Mayo del 2007. Semestre 2007-2. 30 horas a la semana. Catedrático: Juan Martín Vázquez Kanagúsico.

34.- IV. Experimentación Visual III. Elaboración: Julio 2006. Semestre 2007-1. 20 h. a la semana. Catedrático: Elena Somonte G.

35.- V. Experimentación Visual IV Escultura cerámica. 5° semestre. Elaboración: Febrero 2007. Semestre 2007-1. 20 horas a la semana.

36.- VI. Experimentación Visual IV Escultura cerámica. Elaboración: Febrero 2007. Semestre 6°. 20 horas a la semana. Catedrático: Elena Somonte G.

37.- VII. Experimentación Visual IV (Cerámica). Elaboración: Febrero 2007. Semestre 6°. 10 horas a la semana. Catedrático: Soledad Hernández Silva.

38.- VIII. Experimentación Visual IV (metales). Elaboración Febrero

del 2007. Semestre 2007-2. 30 horas a la semana. Catedrático: Margarito Leyva Reyes.

39.- IX. Programa de escultura segundo nivel. Taller de Experimentación Visual III y IV (claves 0180 y 0181) (metales y ensamblajes en dos semestres). Profesores: Pablo Esteve Kubli, Jesús Mayagoitia y Margarito Leiva.

40.- X. Investigación Visual I (Escultura en Madera). Elaboración 1° de agosto del 2008. Semestre 7° 2009-1. 10 horas a la semana. Catedrático: Ma. Eugenia Gamiño Cruz.

41.- XI. Investigación Visual II (Escultura en Madera). Elaboración 1° de agosto del 2008. Semestre 8° 2009-1. 10 horas a la semana. Catedrático: Ma. Eugenia Gamiño Cruz.

42.- XII. Investigación Visual II (Escultura en Madera). Elaboración 1° de agosto del 2008. Semestre 8° 2007-1. 10 horas a la semana. Catedrático: Gastón González Cesar.

43.- XIII. Investigación Visual I (Escultura en Piedra). Elaboración 1° de agosto del 2008. Semestre 7° 2007-1. 10 horas a la semana. Catedrático: Lilia Lemoine Roldán.

44.- XIV. Investigación Visual II (Arte Urbano) Escultura en piedra. Elaboración 10 de febrero del 2007. Semestre II 8° 2007-1. 20 horas a la semana. Catedrático: Lilia Lemoine Roldán.

45.- XV. Investigación Visual II (Escultura Urbana). Elaboración 10 de febrero del 2007. Semestre II 8° 2007-2. 20 horas a la semana. Catedrático: Kiyoto Ota Okuzwa.

46.- Bibliografía reunida de los distintos programas de talleres de escultura de la Licenciatura en Artes Visuales de la ENAP (2008).

MAESTRÍA EN ARTES VISUALES ENAP

47.- Síntesis general de los programas de experimentación plástica I, II, III y IV.

48.- Bibliografía básica para el área de escultura de la Maestría en Artes Visuales de la ENAP de los Talleres De Experimentación Plástica I, II, III y IV.

49.- I. Maestría en Artes Visuales. 2008/2009. -Propuesta para el Taller de Multidisciplina para la Maestría en Artes Visuales en la Academia de San Carlos.

50.- II. Taller de Experimentación Plástica II (comunicación multidisciplinaria) Campo de conocimiento: Escultura. Catedrático: Mtro. Juan Manuel Marentes Cruz.

51.- III. Experimentación Plástica I. (TALLA EN MADERA) Semestre 2008-1. Profesor: María Leticia Moreno Buenrostro. 9 horas de clase

a la semana. Lunes y viernes de 16:30 a 21 hrs.

51.-B y C Experimentación Plástica I y II (Medios no convencionales y talla en madera) Mtro. Ignacio Granados Valdez.

52.- IV. (Escultura en Metales) Taller de Experimentación Plástica I y II. Semestre 2008-2/ 2009-1 (mayo 16 del 2008). Profesor: Luis Octavio Gómez Herrera.

52 bis.- V. Metales (Optativa) "a" Prof.: Luis Octavio Gómez Herrera

53.- VI. Programa Taller Textiles (Optativa). Mtra. Leticia Arroyo Ortiz Semestre 2009-1. (Mayo 20 del 2008).

54.- VII. Programa Educativo. Dra. Alfia Leiva del Valle. Temario teórico.

55.- VIII. Experimentación Plástica IV (escultura) [Catedrático: Francisco Moyao Pérez (sic.).

56.- IX. Experimentación III y IV (Escultura) Profesor: Eloy Tarcisio López Cortés. Semestre 2008-2.

57.- Catedrático: Francisco Javier Tous Olagorta. Semestre 2009-1. 9 horas a la semana.

58.- XII.- Taller de Experimentación Plástica II. (Escultura. Talla en piedra) Catedrático: Francisco Javier Tous Olagorta.

59.- XIII.- Experimentación Plástica III Escultura. (Taller de talla en piedra). Catedrático: Francisco Javier Tous Olagorta.

60.- XIV.- Experimentación Plástica IV. Escultura. (Taller de talla en piedra) Catedrático: Francisco Javier Tous Olagorta.

61.- XV.- Taller Optativo de Escultura "A" (Talla en piedra).

Catedrático: Mtro. Francisco Javier Tous Olagorta. Semestre 2009-1
Fecha elaboración: abril 2008.

ESCUELA NACIONAL DE PINTURA, ESCULTURA Y GRABADO

62.- Plan de estudios de la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado "La Esmeralda" para la Carrera de Escultor. (1982-1983).

63.- CONACULTA. INBA. Programas de Escultura 2008.

64.- II.- Taller de Experimentación Escultórica II.

65.- III.- Tridimensión II. Segundo semestre.

66.- IV.- Tridimensión III.

67.- VI.- Para la 2ª etapa llamada de Flexibilidad curricular está el Taller de Producción.

68.- VII.- Una materia más de la Etapa de Flexibilidad curricular del 7º semestre es la llamada Taller de Artista Invitado,

69.- VII.- En el último semestre (8º) se da la materia llamada Módulo de Producción Final.

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

- 70.- I.- Unidad de aprendizaje: Escultura I.
- 71.- II.- Taller de Escultura I - Piedra (Obligatorio).
- 72.- III.- Escultura II (Obligatoria).
- 73.- IV.- Taller de Escultura II Madera (obligatoria).
- 74.- V.- Taller de Escultura III Metal (Obligatoria).
- 75.- VI.- Taller de Escultura en Resina (26 de abril 2007).
- 76.- PLAN DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA CARRERA DE ESCULTOR 2005.
- 77.- PLAN DE ESTUDIOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA. (2005).
- 78.- Características de las Modalidades de Titulación para la Licenciatura en Artes Visuales de la ENAP.
- 79.- Objetivos Generales del Posgrado en Artes Visuales de la ENAP.
- 80. Conclusiones del Análisis de la Licenciatura por la Dirección General de Evaluación Educativa, 2002.
- 81.- Conclusiones del Análisis del Posgrado por la Dirección General de Evaluación Educativa, 2002.
- 82.- Manifiesto del Espacio Escultórico de la UNAM (1979)
- 83.- Tesis de Maestría en Artes Visuales de la UNAM/ENAP (1980-2009).

FACULTAD DE BBAA DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

- 84.- Escultura I, b, c, d, e, f.
- 85.- Talla Escultórica I.
- 86.- Tratamiento del espacio en el diseño de jardines.
- 87.- Retrato escultórico.
- 88.- Proyectos.
- 89.- Técnicas y Tecnologías de las Artes.
- 90.- Procesos en la creación artística y 90.- bis.
- 91.- Lenguajes del arte.
- 92.- Espacio escultórico.
- 93.- Actitudes interdisciplinarias I y II,
- 94.- composición escultórica.

FACULTAD DE BBAA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

- 95.- Nueve asignaturas del Primer ciclo.
- 96.- Trece Asignaturas Optativas de 2° ciclo.

- 97.- Universidades Mexicanas que ofrecen la Licenciatura em Artes Visuales. (2011).

ANEXOS

ANEXO 1:

INFORME DE MANUEL VILAR A LOS SEÑORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ACADEMIA NACIONAL DE SAN CARLOS. MÉXICO, 9 DE MAYO DE 1852.²⁶³ (Citado en Pág.)

“Informe que remite el director de la clase de escultura a la Junta Directiva de la A. N. De S. C. En contestación a la circular del 7 del actual.

Antes de dar “el informe detallado del sistema que está en práctica en mi clase para la enseñanza de la escultura”, me permitirá V. S. Que le haga una observación.

Al encargarme de la dirección de mi clase me había propuesto no admitir ningún discípulo que no hubiera dibujado un poco del yeso, más viendo que no habría tenido ninguno por el poco tiempo que tienen para dedicar al estudio, a causa de la escasez de recursos en que se halla la mayor parte de ellos, los recibo sin este requisito, y sólo con la condición de que hayan dibujado las figuras geométricas y algunas cabezas de la estampa.

El método de enseñanza que tengo en mi clase es el siguiente: Para hacer el estudio de la escultura comienzan los discípulos por copiar en barro y de todo relieve las obras antiguas, a saber: 1° pies y manos, 2° cabezas, 3° torsos, 4° figuras.

A fin que pudiesen estudiar este arte los jóvenes que no tienen lugar de ir de día a la Academia, dispuse que se modelara en las dos horas a que está abierta de noche. En este tiempo hago concurrir los discípulos que estudian de día para que hagan más práctica en el modelado. En dichas horas ejecutan los mismos estudios que he indicado, y cuando tienen alguna práctica en copiar del antiguo los paso al estudio del modelo natural. Todos estos estudios los hacen en bajorrelieve, tanto por ser los únicos que se pueden ejecutar de noche, cuanto para que se ejerciten en ese género de escultura.

Desde que los discípulos comienzan el estudio del antiguo, les hago ejecutar totales en dibujo de los mismos originales que copian en barro, con el objeto de que vayan adquiriendo alguna práctica en el dibujo. Cuando veo que ya tienen algún ejercicio en dibujar, y antes que modelen torsos, los paso al estudio de la anatomía.

Con respecto de “si a los discípulos que se dedican a la escultura se les enseña la anatomía pictórica o si solo se les dan las nociones que pueden adquirir copiando de la estampa”, contestaré, que del yeso vaciado del natural; pues si bien desde primeros del año 48 propusimos el Sr. Clavé y yo a VV. SS. que se abriese una cátedra

²⁶³ P. 194 MORENO, Salvador: *El Escultor Manuel Vilar*; Instituto de Investigaciones Estéticas; UNAM; México, 1969

para el estudio de la mitología y de la osteología, para que no faltara ninguna clase en la Academia, no hemos insistido en pedirlo por no parecernos de suma necesidad, ya que los conocimientos que han adquirido del modo como se los hemos hecho estudiar son bastante para que tengan una idea general de ella.

En seguida de este estudio les hago hacer las proporciones del niño, de la mujer y del hombre, copiando a este efecto unas proporciones que dibujé con su correspondiente explicación, para que tengan conocimientos exactos de las proporciones del cuerpo humano, por ser un estudio indispensable para los escultores. Cuando han terminado este estudio, lucidan los grabados y dibujos que tengo de las mejores esculturas, tanto antiguas como modernas, a fin de que se vayan preparando para el estudio de la composición, y para que puedan tratar con el carácter y filosofía que requieren las obras originales.

Dicho estudio lo hacen en boceto y en obras concluidas, ejecutando para esto estatuas aisladas, bajorrelieves y grupos, para que conozcan todos los géneros de composición de la escultura.

También hacen retratos y bustos ideales de tamaño al natural. A más de estos estudios que he indicado, puse una clase de ornato en escultura, para que aprovecharan el estudio los tallistas en madera y en piedra, los plateros, los estucadores, y los fundidores; pero tengo el sentimiento de no haber tenido más que un discípulo, el que siguió por un corto tiempo este estudio tan interesante para dichos artesanos.

Para completar el estudio de la escultura propuse a la Junta de gobierno que sería bueno que mis discípulos conocieran un poco la práctica del mármol, y con tal motivo dicha Junta hizo traer varios trozos de la expresada materia, y pronto los dos discípulos que tengo más adelantados comenzarán ese estudio. Les enseñé también el modo de modelar y vaciar en yeso, pues casi todos los trabajos que han modelado en barro los han trasladados al yeso, para que de este modo puedan conservar sus estudios.

Por último, como la práctica de la escultura es indispensable que esté acompañada de la teoría de las Bellas Artes y del conocimiento de la Historia, les indico las obras que deben estudiar. Para que los discípulos puedan hacer todos los estudios que he indicado y para que sus adelantos sean más rápidos, indiqué a VV. SS. Que en vez de las seis horas del día que estaba abierta la Academia, que mis discípulos pudieran quedarse en ésta desde las 7 de la mañana hasta la noche: así el estudio del modelado lo hacen de las 8 a las 12, de las 3 a las 5 y en las 2 horas de noche, y en las demás hacen los otros estudios.

Tengo la satisfacción de observar a esta Junta que varios de los estudios que hago hacer a mis discípulos en ninguna academia de Europa los hacen, entre otros el de la composición, pues si bien no

faltan establecimientos en que les dan algunas nociones de ésta, lo hacen simplemente en boceto, así que para aprender esta parte de la escultura, tan difícil, se ven obligados los jóvenes a entrar en el estudio particular de algún artista o estudiarla sin dirección alguna, y aún esto son pocos los que lo pueden hacer en atención a los muchos gastos que han de derogar. Por lo tanto calculando las dificultades que se presentan para que mis discípulos pudieran hacer dicho estudio, alejándose de la Academia, me determiné a que lo hicieran en la misma, lo que no hubiera podido llevar a efecto si la filantropía de la junta de Gobierno no hubiera secundado todos mis deseos.

Dios y Libertad. “

ANEXO 2

CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DEL MONUMENTO A CUAHUTEMOC EN EL PASEO DE LA REFORMA.²⁶⁴

“Agosto 23 de 1877. Secretaría de Fomento. *Sobre erección de monumentos en varios paseos de la capital.* Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio. Sección 3ª. El C. presidente de la República deseando embellecer el Paseo de la Reforma con monumentos dignos de esta ciudad, y cuya vista recuerde a la posteridad el heroísmo con que la nación ha luchado contra la conquista en el siglo XVI y por la independencia y por la reforma en el presente, ha dispuesto que en la glorieta situada al oeste de la que ocupa la estatua de Colón, se erija un monumento votivo a Cuauhtemotzin y a los demás caudillos que se distinguieron en la defensa de la patria: en la siguiente otro a Hidalgo y demás héroes de la independencia, y en la inmediatas otro a Juárez y demás caudillos de la reforma y de la segunda independencia.

Para dar principio a la ejecución de este acuerdo, destinado a señalar a la gratitud de las generaciones futuras los nombres de los patriotas que nos sus grandes hechos se han distinguido en las épocas de prueba, se convoca para la elección del proyecto del monumento destinado a Cuauhtemotzin y demás caudillos que lucharon heroicamente, contra la conquista, a un concurso artístico, bajo las bases siguientes:

1ª. El monumento será colocado en el centro de la 2ª glorieta del Paseo de la Reforma, que es circular y que tiene de diámetro 90 metros. 2ª El monumento será de mármol, descansando sobre un basamento de sillería, y en sus paramentos se colocarán inscripciones, bajorrelieves o figuras alegóricas. 3ª En el remate del

²⁶⁴ Pp. 128 Recopilado por Daniel Schávelzon de: “El concurso del monumento a Cuauhtémoc (1876-1882)”. Publicado en: Agosto 23 de 1877. Secretaría de Fomento. *Sobre erección de monumentos en varios paseos de la capital.*

monumento irá la estatua de bronce del inmortal Cuauhtemotzin. 4ª Cada proyecto deberá constar:

1° de la planta; 2° de la elevación; 3° del corte todo a escala de 0.5 por 1 metro 00; y 4° de los dibujos de estudio y detalles que los autores crean necesarios, para la mejor inteligencia de sus proyectos. 5ª Los proyectos deberán ir acompañados de los presupuestos del importe del referido monumento. 6^a El concurso se verificará el 31 de noviembre de 1878. 7ª Los interesados presentarán a este ministerio sus proyectos y presupuestos, marcados con una contraseña, y un pliego cerrado, marcando en la cubierta con la misma, y en cuyo interior se exprese el nombre y domicilio del autor. De la entrada dará certificado el ministerio, para que mediante él se haga después del concurso la devolución de los proyectos no preferidos. Estos certificados, lo mismo que los documentos a que se refieran, irán marcados con el número de orden que les corresponda. 8ª Una vez entregado los proyectos y presupuestos, no se permitirá a sus autores reformarlos o retirarlos, sino hasta después de verificada la calificación. 9ª Para la calificación, se nombrará por el ministerio un jurado, compuesto de cinco profesores ajenos al concurso. 10^a El autor del proyecto preferido, será premiado con la suma de \$1,000 pesos (mil pesos), que será considerado como precio del mismo, pasando a ser de la exclusiva propiedad del gobierno. 11ª Los autores de los proyectos no preferidos, podrán recogerlos mediante el certificado de que habla la base 7ª hasta el 31 de diciembre de este año, y si pasado éste no se hubiera pedido la devolución se quemarán los pliegos cerrados y los proyectos se conservarán como propiedad de la nación.”

ANEXO 3:

Planes de Estudio de Maximiliano. ²⁶⁵

Parte Artística. Ramo de Escultura. (1864) Prof. D. Felipe Sojo

“La serie de estudios que tiene que hacer los alumnos que se dedican á estas artes, es la siguiente:

Después de estar bien ejercitados en el dibujo natural, pasarán á la clase de la copia en yeso, tomad del yeso, de piés, manos, cabeza antigua, &., hasta la copia de grupos complicados. En seguida pasarán á la clase de composición y estudios del natural, en la que harán estudio de cada una de las partes y del conjunto del cuerpo humano y retratos, tomados del natural, estudio de paños del natural, estudios de composición e estatuas, bajorrelieves y estudios de grupos en bajorrelieve y aislados: todo en yeso. Luego pasarán a la clase de práctica en mármol, en la que ejecutarán sobre este material: cabezas copiadas o tomadas de natural, estatuas grupos y

²⁶⁵ Báez, 2009, pág. 265, cita AAASC, Doc.6289

bajorrelieves.

Los talleres y galería de Escultura, estarán abiertos para los alumnos todas las horas del día y dos horas en la noche. Las horas en que el profesor asiste á los talleres, son: diez á doce de la mañana, de tres á cinco de la tarde y las dos horas de la noche.”

ANEXO 4

Clase de ornato modelado. Prof. D. Epitacio Calvo

“Para esta parte del arte de Escultura, harán los alumnos la siguiente serie de estudios:

Después de estar suficientemente ejercitados en el dibujo natural y de ornato, tomando de la estampa y del yeso, pasarán á copiar en yeso fragmentos de adornos sencillo y complicados, tomados del yeso y de la estampa, copia de flores y objeto tomado del natural, y copia de figura humana y de animales, todas de yeso; todo en bajorrelieve.

En seguida pasará á ejecutar en yeso composiciones de ornato sencillos y complicados, y á estudiar cabezas y figuras humanas y de animales, tomadas del natural. Luego ejecutarán en mármol, madera y estuco, adornos sencillos y luego complicaos, y por último, harán dibujos, solamente ensayos, de grandes decoraciones.

Los talleres y galerías de esta clase estarán abiertos para los alumnos el mismo tiempo que los de Escultura, y la asistencia del profesor á los talleres será á las mismas horas que el de Escultura.”

ANEXO 5

PLAN DE ESTUDIOS DE 1897 PARA LA ESCULTURA:²⁶⁶

“Primer año: Dibujo de figura, Dibujo de ornato. Primero y segundo curso semestrales de matemáticas en la Escuela Nacional Preparatoria. Francés. Segundo año: Segundo curso de dibujo de figura. Segundo curso de dibujo de ornato. Cosmografía. Física. Curso teórico práctico de lengua nacional. Tercer año: Perspectiva. Dibujo de paisaje y del yeso. Química. Geografía. Italiano. Cuarto año: Segundo año de dibujo de paisaje y del yeso. Perspectiva práctica. Historia natural. Primer año de anatomía de las formas. (...)

Para los escultores de figura el artículo 8 especificaba: Quinto año: Dibujo de órdenes clásicos. Historia general. Segundo año de Anatomía de las formas. Copia de extremidades y cabeza. Sexto año: Historia patria. Historia de las Bellas Artes. Dibujo del desnudo. Copia de figuras y bajorrelieves. Ornamentación. Séptimo año: Dibujo del desnudo. Concurso de composición. Copia de relieves y grupos del

²⁶⁶ Báez, 2009. Pág. 271-272

natural. Octavo año: Dibujo del desnudo. Concurso de composición. Noveno año: Dibujo del desnudo. Concurso de composición. Desbastes de mármol.

Para los escultores de ornato, según el artículo 9. Quinto año: Dibujo de órdenes clásicos. Historia general. Segundo año de Anatomía de las formas. Ornamentación egipcia, griega y romana. Ornato modelado. Sexto año: Historia patria. Historia de las Bellas Artes. Dibujo del desnudo. Por medio de la escultura, copia de la naturaleza muerta. Séptimo año: Dibujo del desnudo. Concurso de composición. Por medio de la escultura estudio de animales. Ornamentación de los estilos del Renacimiento. Octavo año: Dibujo del desnudo. Concurso final de composición práctica en mármol y alabastro.” (Báez, p. 271-272)

ANEXO 6.

EXTRACTO DEL 3ER. (7 DE NOVIEMBRE 1928) Y 5º MANIFIESTO DEL GRUPO ¡30-30!:²⁶⁷

“Ante todo declaramos:

1. el error fundamental del academicismo consiste en aceptar una serie de soluciones ya hechas, preconizada a través de métodos rutinarios y dogmáticos, como el único camino para llegar a la realización plástica (...)

2. El academicismo representa el criterio y el gusto de la burguesía... que se vale de la fuerza de sugestión y del dominio que entraña el hecho de orientar y de controlar las emociones de la colectividad. Por eso trata de convertir el arte en una actividad limitada y burocrática, con objeto de satisfacer sus instintos monopolizadores, y (...) La Academia es el estacionamiento y la pedantería.

3. La Escuela Nacional de BBAA, fracasado intento de aclimatación en nuestro ambiente de la mal llamada tradición occidental europea, ha arrastrado hasta nuestros días una vida enfermiza y pusilánime, pues ni siquiera ha podido traducir, en sus mejores épocas, la consigna tácita de las clases conservadoras que la fundaron... ha terminado por convertirse en algo amorfo e inútil, al margen de toda vida. Lastre de la Revolución (...) asilo de descalificados de todas las castas y de elementos retardarios, opuestos al progreso, que siembran con sus ideas anacrónicas la confusión y el desorden en vez de ser, dentro de la sociedad, un factor constructivo.

4. Ni la cantidad, ni mucho menos la calidad de las obras que allí se producen, podría significar jamás el gasto que significa para el

²⁶⁷ TIBOL, Raquel: *Documentación sobre arte mexicano*; Fondo de Cultura Económica, México, 1974

país un establecimiento tan poco identificado con la orientación pedagógica que la Revolución ha creado. (...) la Escuela de San Carlos, nido de chismes e intrigas, trata de exhalar de nuevo influencia perjudicial. Hay que cerrar la Academia puesto que la ociosidad, la ignorancia y la mala fe se han extendido sobre ella como una lepra vergonzosa (...)

5. (...) La Academia, se disfraza, se disfraza y toma la manera de los innovadores, se declaran revolucionarios y proponen la estabilización de una revolución. Estabilizar las revoluciones es castrarlas, es quitarles todo de su ánimo para voltearlas contra los que las hicieron. (...)

6. (...) proclamaremos que la única solución en la actualidad, para fomentar el arte en México, es la creación del mayor número de escuelas al Aire Libre. (...) La Academia es la falta de imaginación, el anecdotismo y la retórica.

7. La revolución artística (...) es la de poner en manos del pueblo los recursos de la técnica de las artes plásticas, con el fin de que él mismo exprese libremente su modo de sentir y ver las cosas (...)

8. Estamos convencidos de que el arte es una función de utilidad social, puesta al servicio de las multitudes, y un elemento de progreso desde el momento que crea un equilibrio entre las aspiraciones de belleza y las necesidades de la colectividad. En cambio la Academias es lo inexpresivo y lo inorgánico. La Academia es la incongruencia, la indigencia espiritual, la bohemia romántica y todos los estilos, (...) La Academia es lo artificioso y lo sobrepuesto. (...) es la pasividad erudita y la aceptación incondicionada de las teorías ajenas. (...) es la insensibilidad y es la ruina, el cretinismo y la mala fe. (...) es una enfermedad contagiosa, es la imbecilidad. Urge, por razones de interés social y de salud pública, arrasarla de una vez por todas. Le hemos declarado la guerra y no descansaremos hasta conseguir su completo exterminio.

(El grupo ¡30-30!)”

(Sin Firma ni fecha)

3° Manifiesto del grupo ¡30-30!:

[Frente a la imposición que la rectoría de la Universidad ha hecho (al nombrar a Manuel Toussaint) como director de la Escuela de Bellas Artes... la Academia va al fracaso (...) El arcaico colonialista Manuel Toussaint no es capaz de dirigir la Escuela de Bellas Artes... [Continúan insultándolo] (...) las direcciones de las escuelas, se entregan en manos de individuos que desconocen técnicas que allí se enseñan, y que no tienen más mérito que haber sido condiscípulos de los poderosos (...) [Pasando a exigir su destitución y renuncia] cesando inmediatamente al ratón de biblioteca Manuel Toussaint. (...) Queremos para director de la Escuela de Bellas Artes una persona que ejerza cualquiera de las tres artes que

se estudian en ella (...) Detrás del conservador Toussaint vendrá el gachupín Maroto; junto a Maroto vendrán los afeminados (...) Manuel Toussaint, fomentará las sotanas en el exhospital de curas sifilíticos: La Academia de Bellas Artes de San Carlos. (El grupo ¡30-30!)” (Sin Firma ni fecha)

ANEXO 7

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA FORMACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO DE LA ESCUELA CENTRAL DE ARTES PLÁSTICAS DE MÉXICO (Año 1930)

Siendo el aprendizaje del arte imposible de limitar en máximo o mínimo de tiempo, pues su duración depende del factor imponderable que se designa por talento o genio humano, este plan de estudio establece un programa mínimo de conocimientos necesarios para el ejercicio, con eficiencia social, del oficio de artista plástico, entendiendo básicamente que esos conocimientos mínimos son igualmente necesarios a cualquiera de las especializaciones posibles dentro del arte, pero que sólo forman la base de los conocimientos que el artista debe adquirir para obtener el máximo de posibilidades de desarrollo de sus dones, en consecuencia, se ha establecido que los cinco años de estudios o los seis para la pintura monumental que este programa presenta, no constituyan un límite estrecho y que el alumno según su capacidad y condiciones de vida, pueda pasar los concursos de capacitación al tiempo que él quiera.

Como la Escuela constituirá un gran taller que tenderá continuamente al establecimiento del trabajo artístico colectivo, como ha sido siempre en los grandes días del arte, la Escuela podrá conservar en su seno a sus alumnos para que ellos tomen la maestría cuando quieran y puedan, constituyéndose así un verdadero cuerpo nacional de producción estética colectiva.

A los alumnos que obtengan diploma de capacidad en cualesquiera de las artes plásticas, con excepción de la Arquitectura, la escuela dará taller y útiles durante un año después de terminados sus estudios, y la Universidad Autónoma Nacional se obliga a recomendarlo al Gobierno de la Nación y a las Instituciones particulares para la ejecución de algunos trabajos importantes relativos a su profesión.

(Diego Rivera, 1930)”

ANEXO 8.

“PLAN DE ESTUDIOS PARA LA ESCUELA CENTRAL DE ARTES PLÁSTICAS DE MÉXICO. (1930)

La enseñanza en la Escuela de Pintura y Escultura tendrá por fin dar a los alumnos la capacidad técnica más completa que sea posible, de manera que al salir de la escuela puedan desempeñar el papel social importantísimo que el artista debe tener actualmente, y al

mismo tiempo, hacer de ellos verdaderos obreros que con las Bellas Artes se conecten directamente; a la vez esta enseñanza no tocará la personalidad del artista, ni su sensibilidad estética, sino por el contrario tratará de desarrollarla dentro de la mayor libertad.

Los estudios se dividirán en dos ciclos, uno preparatorio de tres años y otro superior de cinco años; el ciclo preparatorio será de libre acceso y todas sus clases serán nocturnas, de modo de hacer que los obreros puedan asistir a todas ellas. El ciclo superior de estudios para capacitación profesional será diurno, y se exigirá como requisito indispensable para ser alumno numerario haber cursado la instrucción secundaria, además, la admisión a este ciclo se hará mediante concurso, en estos concursos podrán tener parte aquellos que no habiendo hecho el ciclo de estudios preparatorios, en la Escuela, se consideren suficientemente capacitados y hayan llenado el requisito de haber cursado la instrucción secundaria.

Se establecerán concursos especiales de admisión al ciclo de capacitación profesional para alumnos asistentes, considerando en esta categoría a aquellos que no hayan cursado la instrucción secundaria, esto tiene por objeto abrir los talleres técnicos de la escuela de talla, fundición, vidriería, grabado, etc. a aquellos obreros especialistas que no teniendo cursada su instrucción secundaria deben, sin embargo, tener derecho a perfeccionarse dentro de la Escuela dentro de sus especialidades también con los concursos para alumnos asistentes, la Escuela garantiza la posibilidad de utilizar sus medios de enseñanza a aquellos que las circunstancias materiales de la vida no les permitan seguir los cursos superiores en forma regular.

La prueba de capacidad que se empleará para todos los cursos será la de concursos, habrá dos periodos de concursos en el año, y tendrán acceso a ellos todos los alumnos que se consideren capacitados para ello, además se concederá a los alumnos el derecho de solicitar concurso extraordinario cuando por causa justificada no hayan podido presentarse en alguno de los dos periodos señalados; estos concursos de capacidad serán establecidos en serie gradual y no se podrá admitir a los alumnos en alguno de ellos sin haber tomado parte en los anteriores y en el orden establecido.”

ANEXO 9.

“CICLO ELEMENTAL Y CURSOS DE NOCHE.

PRIMER AÑO.

Estudio elemental de la forma en el espacio. (Cuerpos simples, ejercicios creativos de composición en las formas simples-temas sencillos-; esto se realizará por medio del modelado y la construcción de maquetas con materias diversas). Hora y media tres veces a la semana. Primer año de dibujo constructivo. Hora y media tres veces a

la semana. Primer curso de capacitación teórica. (Aritmética y Álgebra elementales). Hora y media tres veces a la semana. Taller libre de especializaciones plásticas. Hora y media tres veces a la semana. En este taller se dividirá el tiempo de trabajo entre: a.) Aplicación del dibujo y la pintura al oficio manual que ejerza el alumno. B.) El dibujo y la pintura al servicio del embellecimiento de la habitación y el vestido. C.) Ejercicio para el desarrollo de las facultades plásticas creativas del alumno, dejando a éste la más absoluta libertad para emplear los medios de expresión plástica que más le agraden y convengan.

SEGUNDO AÑO.

Estudio de las formas vivas en el espacio. (Vegetales, animales y forma humana). Trabajo creativo y según el modelo vivo; nociones de Anatomía. Se emplearán: a.) Maquetas constructivas hechas de materias diversas. B.) Modelado. C.) Tallado en madera y piedra. Hora y media tres veces a la semana. D.) Segundo año de dibujo constructivo. Hora y media dos veces a la semana. Segundo curso de capacitación teórica. (Geometría elemental, plana y del espacio). Hora y media dos veces a la semana. Taller libre de especializaciones plásticas. (Se agregará al trabajo del primer año, el estudio elemental de los estilos). Hora y media tres veces a la semana.

TERCER AÑO.

Aplicación de la forma en el espacio a los problemas concretos de la plástica: a.) La representación de formas vivas aplicadas a la arquitectura, talla en piedra y madera, forja de metales, modelado en cera para fundición. b.) Composición con formas abstractas destinadas a la arquitectura, problemas del mueble y miembros arquitectónicos para los cuales será resuelto el problema por el profesor arquitecto. C.) Empleando las mismas materias que para el estudio anterior, más la carpintería. Hora y media tres veces a la semana. Perspectiva y elementos de óptica. Hora y media dos veces a la semana. Taller libre de especializaciones plásticas; durante el tercer año se trabajará con temas concretos aplicando la creación plástica a las necesidades de la vida, decoración de interiores y exteriores, objetos de uso, cuadros y dibujos con destino mural y con temas adecuados al lugar a que se los destine, dibujos para ilustración de libros y periódicos, carteles y anuncios. Hora y media diaria. Sub-taller de las Artes del Libro. Los sábados en la tarde y domingos en la mañana habrá ciclos de conferencias sustentadas por los profesores y los alumnos más capacitados, para ayudar al desarrollo de la educación estética del alumno.”

ANEXO 10
"CICLO SUPERIOR.
PRIMER AÑO.

Estudio superior de la forma en el espacio. Ejercicios creativos de composición elemental arquitectónica sujeto a programas precisos, resueltos enteramente por un arquitecto; se realizarán por medio de maquetas modeladas o ejecutadas con materias diversas; este curso será dado por un profesor arquitecto. Dos horas dos veces a la semana. Álgebra, geometría y trigonometría. Cinco horas a la semana. Elementos de Geometría Descriptiva. Una hora diaria. Geometría Descriptiva. Cinco horas a la semana. Primer curso de mecánica humana. Dos horas dos veces a la semana. Estudio de los materiales de las Artes plásticas. Dos horas de trabajo teórico-práctico en el taller, dos veces a la semana. Taller libre de pintura, escultura y grabado. Tres horas diarias.

SEGUNDO AÑO

Física en sus aplicaciones a las artes plásticas. Tres horas a la semana. Química en sus aplicaciones a las artes plásticas. Tres horas a la semana. Teoría social de las artes. (Primer curso). Dos horas tres veces a la semana. Se estudiará el desarrollo histórico del arte, analizando sus modalidades para llegar a los principios generales de la estética sin perder nunca de vista el papel social que ha desempeñado y estableciendo, en el tercer curso de esta materia, las perspectivas que dentro del actual desarrollo social pueda tener el arte desempeñando un importantísimo papel revolucionario; todo este curso se hará en forma cooperativa, tomando como punto de partida las obras de arte producidas en México en cada una de las etapas del desarrollo humano, las cuales pueden ser precisadas y analizadas directamente por los alumnos conectándolas con la producción del arte mundial. Este curso deberá ser dado por un profesor que haya estudiado las artes plásticas en sus fuentes de producción, prefiriéndose en igualdad de capacidades a aquel que conozca mayor número de ellas. Geometría Descriptiva. 2°. Curso de elementos.- Clase diaria. Geometría analítica, cálculo infinitesimal. Una hora diaria. Mecánica general,- clase terciada. Segundo curso de Mecánica Humana. Dos Horas dos veces a la semana (nocturno). Taller libre de Pintura, Escultura y Grabado. Tres horas diarias. Estudios de los materiales de las Artes Plásticas. Dos horas de trabajo teórico-práctico en el taller, dos veces a la semana.

TERCER AÑO

Primer curso superior de Perspectiva. Dos horas dos veces a la semana (Nocturno). Segundo curso de Física aplicadas a las artes. Una hora diaria. Segundo curso de Química aplicadas a las artes. Una hora diaria. Segundo curso de teoría social de las artes. Dos horas dos veces a la semana. Tercer curso de mecánica animal. Dos horas tres veces a la semana. Taller libre de Pintura, Escultura y

Grabado. Tres horas diarias según arreglo del horario. Curso de estereotomía. Clase diaria.

CUARTO AÑO

Teoría de la Arquitectura. Una hora tres veces a la semana. Un curso sobre conocimientos de materiales. Estabilidad de las construcciones. Tres horas a la semana. Geometría analítica y Cálculo infinitesimal. Una hora tres veces a la semana (Nocturno). Segundo curso superior de Perspectiva. Una hora dos veces a la semana (Nocturno). Taller libre de Pintura, Escultura y Grabado. Tres horas diarias.

QUINTO AÑO

Tercer curso de Perspectiva. Seis horas a la semana. Elementos de construcción. Una hora terciada. Ejercicios de composición Arquitectónica. Dos horas diarias. Taller libre de Pintura, Escultura y Grabado. Seis horas diarias.”

ANEXO 10 bis

“CONSTITUCIÓN del Taller de Pintura, Escultura y Grabado, en este taller habrá: a) Modelo vivo para los alumnos de Pintura y Grabado. B) Modelo vivo para los alumnos de Escultura. C) Arsenal de objetos para naturalezas muertas para uso de todos los alumnos. D) Sección de talla directa en piedra. E) Sección de talla directa en madera. F) Sección de fundición. G) Sección de forja en metales. H) Sección de vidrieras emplomadas. I) Sección de grabado en madera. J) Sección de grabado en metal. K) Sección de cerámica. L) Sección de pintura sobre porcelana. M) Un sub-taller de pintura decorativa, comprendiendo como pintura decorativa todo lo que no es precisamente pintura mural en cualquiera de sus procedimientos. Este taller tendrá carácter netamente industrial y capacitará al alumno para ejercer el oficio de pintor decorador, tendrá un programa especialista con aprendizaje de ejecución de presupuestos, etc., y el acceso a él será libre para los alumnos de la Escuela y los obreros del exterior de ella. Litografía-Industria Textil.- Orfebrería. Topografía. N) Un sub-taller de Fotografía.

Tercer curso de Teoría social de las artes. Una hora tres veces a la semana (Nocturno). Segundo curso de Construcción. Una hora diaria. Segundo curso de Composición. Una hora diaria.

Se establece una carrera especial para la pintura y escultura monumental, la cual consistirá en idénticos estudios hasta el cuarto año, debiendo haber hecho dos años más para ello, es decir, que será de seis años; en el quinto año el alumno trabajará cuatro horas diarias en el sub-taller de pintura decorativa y cuatro como aprendiz del Profesor de pintura monumental, el cual tomará a su cargo el enseñar al aprendiz la teoría necesaria para la pintura monumental; y en el sexto año el alumno trabajará tres horas como aprendiz del maestro y tres en la ejecución de trabajos de pintura monumental

personales, dentro de la Escuela, o fuera de ella.”

ANEXO 11

I.- “PROGRAMA para la Clase de Modelado y Fundición a cargo del C. Prof. Ignacio Asúnsolo.

1°.- Conocimiento de los materiales. 2°.- Principios generales de volúmenes simples. 3°.- Estudio de las formas vivas en el espacio (Nociones) 4°.- Estudio de la figura humana aplicada a los motivos prácticos decorativos arquitectónicos, etc., etc. 5°.- Estudio en lo general de escultura monumental. 6°.- Ejecución de maquetas dentro del campo más amplio. Aplicado a la práctica y que respondan a una utilidad inmediata. 7°.- Estudio de los caracteres más salientes de nuestro arte autóctono con el objeto de aplicarlos a nuestra vida moderna.

México, D.F., a 31 de mayo de 1930. El Profesor Ignacio Asúnsolo. NOTA: Este programa es absolutamente de acción”

ANEXO 12

II.- “PROGRAMA que presenta el Profesor FEDERICO CANESSI DEL CAMPILLO del taller de la Escuela Central de Artes Plásticas para la enseñanza de los alumnos del taller de la Escuela central de Artes Plásticas.

Dicho programa es para la enseñanza no sólo artística sino práctica y comercial. Enseñanza del batido de yeso en sus diferentes aplicaciones y usos. Enseñanza de vaciados en yeso, cola y diferentes medios. Molduras, ornamentos y maquetas, etc., etc. Ornamentación en el ramo de arquitectura, tanto en yeso como piedra artificial en diferentes colores y aplicaciones.

México, a 26 de septiembre de 1930. Firmado: Federico Canessi”

ANEXO 13

III.- “PROGRAMA de la clase de Anatomía (Mecánica Humana) de la Escuela Central de Artes Plásticas.

Definición de la Anatomía.-diversos puntos de vista desde los que puede considerarse.- Objetos de la Anatomía aplicada a las artes plásticas. # Definición de Osteología.- Ligeras consideraciones generales sobre los huesos. Estudio del esqueleto de los miembros, del tórax y de la cabeza. En este estudio se procurará reducir al mínimo la terminología anatómica, procurando que la enseñanza se haga por medio del dibujo y del modelado de los huesos. # Definición de Artrología.- Estudio general de las articulaciones. Estudio en particular de las articulaciones móviles. Definición de Miología.- Estudio de los músculos en general: Estudio de los músculos superficiales de la cabeza, cuello y tronco. Estudio de los músculos del miembro superior y del miembro inferior. Para el estudio de los

músculos se usarán los maniqués que existen en la escuela, y como para los huesos el método principal de enseñanza, serán el dibujo y el modelado. Periódicamente se harán visitas al anfiteatro de disecciones para que los alumnos vean en el cadáver los principales elementos anatómicos; estas visitas serán voluntarias para los alumnos y de ninguna manera obligatoria. Estudio de la fisiología de los músculos (nociones) Estudio de la piel y sus anexos (pelo, uñas). Definición de Morfología: estudio morfológico de las regiones principales de la cabeza, cuello, tronco, y miembros. El estudio de la morfología será estático y dinámico; se hará en el vivo, sirviéndose de los modelos suministrados por la Escuela; se procurará que los alumnos observen atletas en los eventos deportivos a los que se pueda concurrir; observación de obreros, campesinos y en general de nuestras clases populares en sus diversas actividades. (Industriales, agrícolas, etc.) El aparato cinematográfico prestaría grandes servicios para estos estudios. # Nociones de Antropología y Etnografía, especialmente en lo que se refiere a nuestras razas aborígenes. # Generalidades sobre Anatomía comparada; estudio anatómico del caballo, toro, perro, gato, etc. México, 4 de Junio de 1930 (Firmado): Carlos Dublan.”

ANEXO 14

IV.-“CLASE DE ORFEBRERÍA

*Conocimiento de los materiales y Herramientas. Fundición de metales (en crisol y carbón de madroño) y forja de los mismos. Superficies planas, uso de limas. Superficies esféricas, uso de la lima. Laminación de los metales. Uso de los planetes. Repujado. Formas ejecutadas en lámina, cerradas con remaches y decoradas con planetes. Pulimentos y pátinas. *Moldes para fundición, en jibia, tierra y a la cera perdida. Soldaduras, a la plata, oro o estaño. Ejecución de aplicaciones hechas a la lima y soldadas con plata u oro. Forros. *Manejo del buril. Su aplicación sobre superficies planas. Cortes de lustre y viñetas. Su aplicación sobre superficies esféricas o irregulares. Grabado sobre interiores. Cincelado. Estudio de los estilos y ejecución de los mismos. *Conocimiento de las piedras preciosas. Su uso y aplicación. *Montaduras. Estudio de los estilos y ejecución de los mismos. Pulimentos y pátinas. *Fundición cincelado y montaje de grandes piezas. *México, D.F., a 11 de abril de 1930 (y corrección el 30 de mayo de 1930). (Firma) El Prof. Emilio García Cahero”

ANEXO 15

V.- “El Sr. Arnulfo Velasco Prof. De Ebanistería de la Escuela de Artes Plásticas manifiesta lo siguiente:

Para que el funcionamiento de los talleres de Ebanistería sea rápido es muy necesario se me proporciones un ayudante con el fin

de que en la misma en la misma escuela se fabrique en los bancos de trabajo y alacenas. Dicho ayudante se puede obtener con un sueldo de \$3.50 diarios o sea \$105.00 al mes que de ninguna manera será un gasto superfluo porque se harán trabajos que necesite ésta escuela; este ayudante tendrá a su vigilancia y responsabilidad todas las herramientas y materiales, podrá tener también abierto el taller de 9 a.m. a 8 p.m. al efecto que los alumnos practiquen las clases que les sean dadas. En esta forma se podrán hacer con más rendimientos los trabajos, y las clases serán más aprovechadas porque para este oficio es muy necesario practicar el mayor tiempo posible. Lo mismo me permito manifestar que es necesario que se instale n algunas máquinas en estos talleres dado que la industria de Ebanistería en México está de tal modo desarrollada que en el taller más pequeño cuentan con algunas máquinas para violentar sus producciones, por cuyo motivo, si la enseñanza que se imparte en esta escuela es solamente manual, daría por resultado que al encontrarse el alumno necesitado de buscar medios de vida y al efecto buscaba trabajo, en cualquier taller, se encontraría con que el trabajo sería muy deficiente pues no tendría la práctica para trabajar ninguna máquina; contando con ellas, todos nuestros alumnos emanado de estos talleres saldrán prácticamente en-... (Falta el resto de la solicitud y motivos)

PROGRAMA DE CLASES DE EBANISTERIA. PRÁCTICAS.

Horas de clase: de 5 a 8 p.m. todos los días pudiendo estar abierto a mañana, tarde y noche el taller para la práctica de los alumnos que por turnos harán sus trabajos. 1. Clase Labrar en línea recta. 2. Clase Labrar a escuadra. 3. Clase Cortes verticales a escuadra. 4. Clase Cortes horizontales a escuadra. 5. Clase Cortes a cuarenta y cinco. 6. Clase Cortes con sierra de mano. 7. Clase Escoplear. 8. Clase Espigar 9. Clase Rebajos. 10. Clase Molduras. 11. Clase Taladros en línea vertical. 12. Clase Taladros en línea horizontal. 13. Clase Cepillar. 14. Clase Pulir con cuchilla. 15. Clase Pulir con lija. 16. Clase Clases de práctica en manejo de máquinas. 17. Clase Tornería. 18. Clase Barniz en laqueado a mano. 19. Clase Encerado. 20. Clase Tintas para imitar diversas maderas. 21. Clase Calado en maderas preciosas para hacer marquetería. 22. Clase Chapear. Todas estas clases serán aprovechadas en trabajos efectivos. Firmado A. Velasco”

ANEXO 16

VI.- “PROGRAMA para las enseñanzas de Talla Directa en Madera en el primer año de taller libres, a cargo del Prof. Guillermo Toussaint

Primer Ciclo: 1. Ejercicios de Corte con sardina o serrote, en varias direcciones, en madera desflemada y en troncos de árbol, para conocer las calidades de las diversas maderas que pueden usarse: cedro, caoba, etc.; fresno, pera, naranjo, etc. 2. Desvaste. (sic)-

Ejercicios practicados con hacha, hachuela, etc. **3.** Bulto redondo.- Ejecución de pequeñas figuras copiadas del natural o de imaginación (sic): cabezas, animales, u objetos. **4.** Incrustaciones.- A medida que progresen los conocimientos de los alumnos, se les impartirán las enseñanzas elementales de incrustación con maderas de varios colores; hueso, vidrio, etc. **5.** Pátinas.- Se darán a conocer los procedimientos más usuales de coloración de la madera para el buen acabado de las esculturas. **6.** Durante todo el proceso, y a medida que sea necesario, se impartirán las enseñanzas sobre ensambles, lazcas (sic), etc.

Segundo Ciclo. Relieves. **1.** El bajo-relieve.- Estudio del bajo relieve en sus diversos aspectos: naturalezas muertas, paisajes, retrato, etc. (Con colores o sin ellos) **2.** Alto-relieve.- Estudio del alto-relieve en su diversos aspectos: naturalezas muertas, paisajes, retratos, etc. **3.** Máscaras.- Estudio especial sobre máscaras grotescas o de retratos, policromadas, incrustadas, o al color natural de la madera.

Tercer Ciclo. Aplicaciones prácticas.

1. Aplicación de los conocimientos adquiridos, estilizando; en muebles, objetos de uso o de decoración de interiores (estos ejercicios serán ejecutados en conexión con el taller de carpintería y ebanistería.

NOTA: Cada ciclo comprenderá un tiempo medio de dos meses y las enseñanzas serán impartidas a juicio del Prof. Que tomará en cuenta la capacidad de cada alumno.

México, D.F., a 31 de mayo de 1930.

Firmado Guillermo Toussaint”

ANEXO 17.

VII.- “PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE ESCULTURA EN PIEDRA, QUE PRESENTA A LA DIRECCION DE LA ESCUELA CENTRAL DE ARTES PLASTICAS EL PROF. GUILLERMO RUIZ

Atentamente me permito someter a la superior consideración de la Dirección de la Escuela central de Artes Plásticas el programa de enseñanza que, previa aprobación, desarrollaré en mi clase de escultura en piedra. Desde luego, tal enseñanza será impartida conforme al método de la talla directa, dentro del cual encuentra una significación íntegra el concepto de la verdadera escultura; pues es evidente que una expresión plástica cualquiera, cuya modalidad depende de las características de la materia en que ha sido hecha, si no se ejecuta directamente en esa materia tendrá que ser básicamente falsa y le faltará la condición primordial de belleza en toda obra de arte. La talla directa, por lo demás, representa un positivo valor de honradez artística, gracias a la exigencia que impone de desarrollar cualquier concepción plástica en la materia escogida, sin intervención de ningún otro factor. Siempre he profesado la idea

de que es preciso acercarse a la resolución de los problemas plásticos con certera decisión, porque esa simple trayectoria resulta mucho más eficaz para educar la voluntad y afirmar la personalidad artística, que reiterados tanteos y vacilaciones. Y en ese sentido, la talla directa constituye una disciplina magnífica. Por las razones anteriores, me permito expresar mi opinión de que tal método resulta el más apropiado para la educación escultórica de mis alumnos, labor para la cual estoy animado del más sincero entusiasmo. XXX Por vía de iniciación, los alumnos principiarán a tallar en un material suave, como la piedra de cantera, con lo que podrán adquirir los rudimentos de la técnica manual. Gradualmente, conforme el adelanto que ellos demuestren, se dedicarán a la talla de piedra que ofrezca mayor resistencia, como chiluca, basalto- y por último el granito. Se principiará esculpiendo figuras de animales, por ser tales modelos los más adecuados para las labores iniciales. Las clases serán dadas los lunes, martes y miércoles de 8 a 10; los jueves y viernes, de 17 a 19. Pueden ser aceptados como alumnos un número mayor al de la capacidad del local destinado a la clase o al de la cantidad de la herramienta disponible, pues en tal caso serán turnados en forma conveniente. El suscrito Profesor no se limitará a impartir la enseñanza debida; trabajará personalmente junto con sus alumnos y las obras que produzca podrán figurar en las exposiciones de la Escuela, junto al demás contingente. México, D.F., 4 de junio de 1930 Firma el Prof. Guillermo Ruíz”²⁶⁸

ANEXO 18

Memorando de solicitud de herramientas.

“Memorándum con solicitud de herramientas:

1. Un juego de ocho gubias del n° 1
2. “ “ “ “ “ “ N° 3
3. “ “ “ “ “ “ N° 4
4. “ “ “ “ “ “ N° 5
5. “ “ “ “ “ “ N° 6
6. “ “ “ “ “ “ N° 7
7. “ “ “ “ “ “ N° 8
8. “ “ “ “ “ “ N° 9
9. “ “ “ “ “ “ N° 10
10. “ “ “ “ “ “ N° 11
11. Un juego de cuatro gubias del N° 39
12. “ “ “ “ “ “ N° 41
13. 24 torniquetes de metal
14. 20 marros de madera
15. 6 piedras de boca

²⁶⁸ Siete Programas de escultura de la Escuela Central. Archivos Sin Clasificar de la Academia de San Carlos Escuela Nacional de Artes Plásticas. Años 1930.

16. 1 esmeril de 8" pulgadas
 17. 100 calos para herramientas
 18. 3 hachuelas grandes
 19. 14 tablonces de ocote de 2 x 12 pulgadas x 10 pies
(para bancos de trabajo.
 20. 8 tablonces de 1 x 12 pulgadas x 10 pies (para bancos
de trabajo.)
- Firmado por Guillermo Toussaint el 5 de marzo de 1930²⁶⁹

ANEXO19

Programa íntegro de Fidias Elizondo. Archivo sin Clasificar de la ACSC. Marzo 1935:

“ESTA CARRERA CONSTARÁ DE CUATRO AÑOS DE ESTUDIO, DESARROLLADOS EN LA SIGUIENTE FORMA: 1er. año: Enseñanza de la fabricación del utillaje necesario para el oficio. Estudio de formas ornamentales en sus diferentes estilos. Ejercicios de volúmenes modelados con modelo vivo y sin él. Enseñanza del manejo del yeso en modados y vaciados. Aprendizaje del oficio de cantero. Primer año de dibujo del natural. Primer año de dibujo constructivo y perspectiva. Primer año de anatomía. 2° año: Estudios de modelados de cabezas o bustos en cuerpo redondo y en bajo relieve. Composiciones ornamentales. Aprendizaje del oficio de pasador a puntos, copiando en cualquier material definitivo sus propios trabajos. Segundo año de dibujo del natural. Segundo año de dibujo constructivo y perspectiva. Segundo año de anatomía. 3er. año: Modelado de figura desnuda y vestida, en cuerpo redondo y en bajo relieve con modelo vivo y sin él. Algunas indicaciones sobre la construcción de armazones en fierro, para los mimos trabajos. Ensayos de composiciones en maquetas y otros asuntos ornamentales. Ejercicios de talla directa en el material que el alumno prefiera. Tercer año de dibujo del natural. Primer año de historia del arte. 4° año: Este año se compone de las prácticas escultóricas comprendida en los dos años anteriores. Composición escultural modelada. Ejecución de algún trabajo en material definitivo. Segundo año de historia del arte. México, D.F. marzo de 1935. Con cuatro firmas de enterado.”

ANEXO 20

Programa de la Carrera de Escultor del Profesor Lorenzo Alvarado, 23 de marzo de 1935:

“PROGRAMA: 1er. año: Se dará a conocer las herramientas y los distintos materiales con que se va a trabajar, empezando por hacer un paramento para luego llegar a hacer un cuerpo de formas

²⁶⁹ Archivo Sin Clasificar de la ASC. Fechado el 27 de agosto de 1930 y firmado por Guillermo Toussaint.

sencillas: cubo, cilindro, etc. etc. A estos cuerpos geométricos se aplicarán motivos arquitectónicos: estrías, molduras, etc. etc. Al final del año empezarán los alumnos a componer motivos ornamentales con formas geométricas. 2º año: Comprenderá temas sencillos de decoración arquitectónica, tomando motivos de la Naturaleza. El alumno trabajará sobre los motivos que escoja, para aplicarlos a su función debida. Al final del año ya empezará a preocuparse por hacer piezas que puedan ser aplicadas al trabajo arquitectónico. 3er. año: En el tercer año, se darán a conocer y a manejar la máquina de puntos y las coordenadas para aumentar o disminuir una figura cualquiera, utilizando los alumnos los trabajos de tercer o cuarto de Modelado, para pasarlos en piedra. El alumno podrá trabajar usando para ello la máquina de puntos en caso de que quisiera sacar una reproducción exacta. Cuando quiera aumentar o disminuir algún busto o figura completa, entonces se le enseñará a manejar las coordenadas y los compases. Completando los estudios del segundo año, los alumnos harán conjuntos de decoración arquitectónica, procurando que la iniciativa personal sea desarrollada. PROGRAMA DETALLADO. Primer año: Este programa se desarrollará por semestre: 1º conocimiento de las herramientas y los materiales. Trabajos de cuerpos geométricos en formas sencillas: cubo, cilindro, etc. Ejecución, en los cuerpos geométricos, de motivos arquitectónicos. 2º semestre: composición de motivos ornamentales con formas geométricas. Segundo año: 1er. semestre Temas de ornamentación tomando como fuente la Naturaleza. 2º semestre: los motivos ornamentales del anterior semestre, se aplicarán al decorado de diversas piezas arquitectónicas. 3er. año: 1er. semestre: Manejo de la máquina de puntos. Manejo de las coordenadas y los compases. Conjuntos de decoración arquitectónica, en los que la iniciativa personal tenga un desarrollo pleno. Los estudios anteriores, se completarán enseñando el trabajo de la piedra artificial. México, D.F., a 23 de marzo de 1935. Firma Lorenzo Alvarado”

ANEXO 21

Programa de Dibujo. Forma Humana del Prof. Ricardo Bárcenas. (Marzo 1935)

“Programa para la clase de Dibujo. Forma Humana. (Relación técnica y teórica) 1. Evolución progresiva del sentido de la forma: Función primordial de la inteligencia. Primeras formas de la actividad. Regularidad de los movimientos. Factores primordiales en el desarrollo de la educación estética. 2. El origen geométrico: Proporción geométrica. Formas y denominaciones geométricas simples. Proporción visual del espacio. Discernimiento y comparación. Triangulación. 3. Construcción morfológica: Dibujo de línea (variedad de la línea) y unidad de la línea. Dibujo de mancha. Silueta. Imagen monocroma limitada. 4. Movimiento: (Osteología). Relación

geométrica (Geometría del espacio). Relación Morfológica. 5. Claro oscuro: Tono local. Intensidad relativa. Valores del claro oscuro. Luz directa. Luz reflejada. La sombra y los reflejos. Contrastes relativos. Luz natural. Luz artificial. Luz indirecta. La coloración ambiente. 6. Orientación en los métodos y procedimientos técnicos de carbón, anguina, lápiz plomo, lápiz carboncillo, etc. 7. Composición. México, D.F., marzo de 1935. Firma el Prof. Ricardo Bárcenas.”²⁷⁰

ANEXO 22

Programa de Escultura en Metales del Lorenzo Rafael Gómez.
20 de marzo 1935.

“UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y BELLAS ARTES ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS. CLASE DE ESCULTURA EN METALES Considerando la importancia que para el complemento de los estudios de Escultura, tiene la enseñanza del manejo de los metales, desde el punto de vista plástico, ya que en tiempos pasados se desdeñaba el conocimiento práctico del oficio, ya sea en el empleo de piedra, la madera o el metal, me permito señalar el interés que para el futuro escultor tendrá dicha enseñanza. Estimo que con la preparación que adquiera el alumno en el taller a mi cargo, podrá sin dificultad desempeñar, como último recurso, el oficio de cincelador de metales, de capital importancia para la terminación de estatuas. Hago mención de que el curso que voy a dar de Escultura directa en metales, traerá para el alumno el conocimiento de un oficio original, que será de gran provecho para él, en ésta época en que se siente la necesidad de que el estudiante de escultura, se compenetre del conocimiento del oficio en sus diversas modalidades. El aprendizaje será de tres años, el primero se dividirá en dos periodos y servirá para preparar al alumno en el conocimiento elemental del oficio. En el primer periodo se copiarán cabezas en relieve tomadas del yeso. En el segundo periodo se modelarán en el metal cabezas tomadas del natural y figuras completas en bajo relieve copiadas del yeso. En el segundo año se modelarán relieves de conjuntos de figuras copiadas del yeso y se modelará en el metal copiando del natural. Se iniciarán estudios de composición. En el tercer año, copia del natural, composición, aplicación de elementos decorativos para aprovecharlos en fines prácticos: (frisos, placas decorativas, retratos murales, etc.), pátinas, cincelado de estatuas. México, D.F., marzo 20 de 1935. El Prof. Lorenzo Rafael Gómez”²⁷¹

²⁷⁰ Archivo Sin clasificar de la ASC. Programa de Dibujo Forma Humana del Prof. Ricardo Bárcenas. Marzo 1935.

²⁷¹ Archivo Sin clasificar de la ASC. Prf. Lorenzo Rafael Gómez. Programa Escultura en Metales 20 de Marzo 1935.

ANEXO 23

Programa de Taller de fundición. Prof. L. Albarrán y Pliego. 26 de marzo de 1935

“Programa detallado: I. Moldes perdidos. Moldes en piezas. Moldes flexibles. II. Vaciados de yeso. Vaciados de cera. Vaciados de cola. III. Preparación de la cera. IV. Composición y preparación de las arenas y picadizos. Disposición de los tubos de colada, respiraderos y rebosaderos. V. Construcción de hornillos. Metalurgia del cobre y sus derivados. Oro y plata. Funcionamiento y marcha de los hornos. VI. Terminación y acabado de las piezas fundidas. Construcción de herramientas. VII Coloración de los derivados o aplicaciones del cobre. Coloración del oro y la plata. Presentación de las piezas concluidas. RESUMEN. Primer semestre, moldes y vaciados de yeso y de cera. Modelado en cera. Segundo semestre, Moldeo con picadizo para fundición. Fundición o vaciado de los moldes. Cíncelado. Terminación de las piezas y pátinas. Presentación de las piezas concluidas. México, D.F. marzo de 1935. Firma Prof. Luis Albarrán y Plieg²⁷²”

ANEXO 24

Clase de Morfología Dr. Carlos Dublán. Marzo 1935.

“CLASE DE MORFOLOGÍA. Programa: Definición y objeto de la clase de Morfología. Osteología: Estudio descriptivo de los huesos que forman el esqueleto. Miembro superior: Hombro, brazo, ante-brazo y mano. Miembro inferior: Cadera, muslo, pierna y pie. Columna vertebral: Tórax, pelvis y cráneo. Artrología: Estudio general de las articulaciones más importante. Hombro, codo, puño, dedos, cadera, rodilla, cuello del pié, dedos. Miología: Estudio descriptivo y morfológico de los músculos. Músculos del tronco. Músculos del miembro superior. Músculos del miembro inferior. Músculos del cuello. Músculos de la cabeza. Estudio general de la piel y sus anexos (pelos, uñas). Estudio del sistema venoso superficial. Estudio Topográfico de la Morfología humana. Nociones generales de Antropología. Nociones generales de Morfología comparada, estudio elemental de la Morfología del caballo, del toro, del perro, del gato. Estudio elemental de la Morfología de las aves en general. México, marzo de 1935. Firmado por el Prof. Dr. Carlos Dublán.”²⁷³

²⁷² Archivo Sin clasificar de la ASC 26 de marzo 1935.

²⁷³ Archivo Sin clasificar de la ASC marzo 1935.

ANEXO 25

Fundamentación de los Planes de Estudio (1958):

“La Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México ante el panorama social, económico y cultural de nuestro país, que ha alcanzado un desarrollo importante en los últimos tiempos, se ha planteado la necesidad de reformar sus Planes de Estudios y con el propósito de encontrar los ajustes que resuelvan de un modo práctico y satisfactorio los diversos aspectos de la enseñanza artística, establece como finalidades fundamentales; la capacitación técnica, cultural y profesional de los alumnos de las diferentes especialidades de las Artes Plásticas y el cumplimiento de la función social de impartir cursos artesanales entre la clase trabajadora. Este Desarrollo social, cultural y económico, ha marcado nuevas rutas en el terreno educativo, las que exigen una mayor preparación de los jóvenes estudiantes de arte, para ser los continuadores de la gran tradición de las Artes Plásticas en México. El progreso técnico alcanzado ha creado también nuevos satisfactores, los que originan a su vez nuevas modalidades. Elevar el nivel cultural debe ser el ideal de un pueblo que quiere superarse y tratándose de nuestros estudiantes de arte, éstos no podrán evadirse de esta necesidad, que para ser cumplida debe estar aunada a la inquietud constante de investigación y el conocimiento de las diferentes corrientes del pensamiento de su época para optar de éstas su esencia y nutrir así su obra futura. Para que a la Escuela le sea posible obtener el mayor rendimiento en sus propósitos, considera indispensable que los alumnos que ingresen para hacer estudios profesionales, hayan cursado el ciclo secundario, con el que han logrado: una preparación general básica, hábitos de estudio, de disciplina y una orientación más definida en lo que a los perfiles de su vocación se refiere. Será, pues, requisito indispensable para ingresar a las carreras de Pintor, Escultor o Grabador, así como a la de Dibujante Publicitario, que con estas nuevas denominaciones definen su carácter profesional específico, haber cursado la enseñanza secundaria; pero los elementos procedentes del 6° año de Primaria y con 15 años cumplidos, podrán inscribirse a los Talleres Libres de Artes Plásticas y a los Cursos de Artes Aplicadas. En conclusión, la Escuela Nacional de Artes Plásticas no pierde de vista que su función primordial es la de preparar mejor y en forma integral, es decir, más profesionalmente, a los futuros artistas de la plástica, para ser fieles intérpretes de las inquietudes de su tiempo y es consciente de la obligación impostergable de cumplir con las finalidades que aquí se impone, ya que en concordancia con las necesidades de la sociedad, continúe con dignidad y eficacia su brillante tradición.

ANEXO 26

Escultura de caballete. (Mediados de los años 60)

Taller de escultura Experimentación Plástica I y II.

“1. (Análisis y discusión del programa. 2. Organización de acuerdo con los intereses específicos de cada alumno en relación con la experimentación técnica y formal. 3. Realización de proyectos. 4. Estudio y selección de proyectos. 5. Elección de técnicas y materiales. 6. Desarrollo del trabajo plástico, en cualquiera de las siguientes técnicas y materiales definitivos: A. Escultura en Yeso. B. Escultura en Terracota. C. Escultura en Cemento. D. Escultura en Madera. E. Escultura en Piedra. F. Escultura en Metal (fundida en bronce) G. Escultura directa en Metales. H. Escultura en Plásticos. I. Investigación de materiales y nuevas técnicas. 1. Se realizarán bocetos en los sistemas de Modelado, Tallado, Dibujo y combinación de los tres. 2. Se incluirá el análisis de forma y contenido y la relación de los dos aspectos entre sí.”²⁷⁵

ANEXO 27

PLAN DE ESTUDIO Y PROGRAMAS PARA LA CARRERA DE ESCULTURA AÑO (1966)

“En acatamiento al acuerdo tomado en junta de colegio de profesores de escultura y en presencia de varios invitados, profesores y alumnos de la especialidad, el día 28 de julio de 1966, informó que: Fue aprobado el siguiente programa para el 3er. Año (1° de ciclo profesional), para la carrera de Escultor, presentado por el Prof. Jorge Tovar Santana, M.A:P. y de los cursos 4° y 5° año presentados por la Profa. Elizabeth Catlett de Mora.

OBJETIVOS PARA 3er. AÑO: * Siendo este curso el primero de los que integran el ciclo profesional para la carrera de Escultor, y de acuerdo con el plan general de estudios de taller de escultura, y atendiendo a las necesidades expresadas por los profesores de cursos superiores, éste está dividido en dos etapas que son: 1er.- Semestre, estudio formal en función del análisis de la forma humana y animal y de iniciación a la composición, con las mismas formas. 2°. Semestre.- Aprendizaje de relieve, aprendizaje enfocado en función de que el alumno desarrolle su concepto formal y su creatividad, al mismo tiempo que siga aprendiendo a usar diversos materiales definitivos al mismo tiempo que va adquiriendo las técnicas propias de las manifestaciones de esta especialidad.

Para lograr éstos objetivos, se sugieren las siguientes

²⁷⁴ Archivos de la ENAP. *Fundamentación del Plan de Estudios; ENAP/UNAM 1958.* Caja 116 [50]

²⁷⁵ Programa de escultura de caballete. Caja 116 [50]

actividades, por semestre: 1er. Semestre: 1° Análisis compositivo de figura humana en Escultura por medio de (fotografías, esculturas, etc.) 2° Ejercicios en boceto de composición de formas geométricas (en bajo relieve, alto relieve y bulto redondo, destacando la importancia de alguno o algunos de éstos cuerpos por su tamaño o relevancia). (bocetos en barro y otros materiales), previo dibujo. 3° Análisis geométrico de las formas humana y animal y sustitución de éstas formas por elementos figurativos (humano y animal), destacando la importancia de uno sobre otros, según sea el tema (bocetos en relieve y bulto redondo). 4° Copia e interpretación escultórica en boceto con modelo vivo (humano y animal), observándolo detenidamente en su proporción, movimiento y construcción de cada parte en sí y en relación con el conjunto, para su comprensión tridimensional, con modificaciones posteriores de carácter creativo. 5° Análisis formal anatómico del juego muscular en algunas esculturas, valiéndose de originales, copias, fotografías, etc. De ser posible, será con el auxilio del profesor de anatomía. 6° Bocetos de figura humana. Estudio aplicado de anatomía, (en coordinación con la clase de anatomía. Dibujo de Análisis de las mismas figuras en dicha clase de anatomía. 2° Semestre: 1°. Ejecución en boceto, con temas motivados o libres, para su realización posterior en material definitivo de los ya estudiados en los dos cursos anteriores. 2° Relieve y medallas con temas libres y sugeridos. 3° Iniciación a la talla en piedra, comprendiendo los siguientes aspectos: a. Características del proyecto en función de la piedra (fotos, esculturas, etc.) b. Piedras que se emplean (nombres, lugar de origen, forma, obtenible y características) c. Conocimiento y fabricación de las herramientas manuales, uso de los aparatos eléctricos y neumáticos. d. Previo boceto, ampliación a escala. Colocación de coordenadas (trazos elementales para agrandar). e. Lecho. f. Desbaste. g. Dibujo. h. Acabado Superficial.

Desde luego que en este curso no solo se harán prácticas en materiales pétreos, sino que a juicio del Profesor, se desarrollarán, según sea el caso, ejercicios de uso de los materiales ya aprendidos en los años anteriores que son: yeso, terracota, morteros de cemento, estuco, pasta de papel, pastas plásticas, pátinas y acabados, etc. etc., con el auxilio de los titulares de los talleres de artesanías. La ayuda será exclusivamente de carácter técnico.

Prof. Jorge Tovar Santana. M.A.P.”

ANEXO 28

Continuación de la propuesta ANEXO 27: PLAN DE ESTUDIO Y PROGRAMAS PARA LA CARRERA DE ESCULTURA AÑO (1966)

“De acuerdo con el mismo plan general de estudios para la Carrera de Escultor, los años 4° y 5° deben tener el mismo enfoque

que el 2° semestre del 3er. Año, con elevación paulatina de grados de interés y dificultad. Se estará consiente en todo momento que el alumno se está preparando en estos dos últimos años para salir de la escuela e iniciar su vida profesional de escultor. La enseñanza en estos dos cursos debe tener como objetivos generales: 1. Desarrollar el concepto formal del alumno. a. Para realizar la naturaleza de la forma. b. Para organizar o diseñar la forma. c. Para combinar estas dos experiencias con la expresión del tema. 2. Completar al grado máximo posible el aprendizaje de las Técnicas, utilizando los conocimientos técnicos especiales de los maestros de los talleres: Cerámica Talla en Piedra - Moldaje y Vaciado - Talla en Madera - Fundición Materiales nuevos (plásticos) – Metales - y Esmaltes. 3. Desarrollar un criterio personal en el alumno para permitirle tomar su lugar en la sociedad como escultor, por medio de: a) Experimentos de carácter más amplio en su producción creativa. b) La familiaridad con las corrientes y la producción escultórica nacional, histórica y moderna. c) Visitas a galerías y museos, y a talleres de escultores profesionales, para conocer diversas técnicas propósitos y conceptos sobre la escultura, a nivel profesional. d) Aumento de sus conocimientos culturales por medio de conferencias, libros, etc. e) Orientación en la relación entre su producción escultórica y el mundo, (o el medio en que el alumno se desarrolla).

En el cuarto año incluirá problemas que se encuentran en el modelado de la figura humana y el diseño abstracto. Este año servirá como introducción al uso de una amplia variedad de materiales, técnicas y procesos, que son especialmente adecuados a la ejecución de las formas de la expresión tridimensional. El énfasis será sobre la experimentación con la finalidad de desarrollar en el alumno su curiosidad intelectual, su pensamiento cabal y su formación técnica. Los trabajos incluirán exploraciones en las posibilidades y limitaciones de los materiales de: Barro – yeso - metal – cemento – madera - piedra – plásticos - etc. Se harán bocetos de diferentes maneras (modelado, tallado y dibujo) o combinaciones de las 3. Se incluirá análisis de forma y contenido y la relación entre las dos, con el maestro. El alumno debe discutir y consultar su boceto con el maestro para decidir en qué material, dimensiones y límite de tiempo se ejecutará la obra. El maestro de Escultura se encargará de la crítica estética constructiva. El maestro del taller de cada técnica se encargará de los problemas técnicos en su especialidad y el alumno se encargará de cumplir con las decisiones ya hechas conjuntamente con su maestro de escultura, en la ejecución de la obra. El quinto año servirá para trabajos avanzados e independientes. El énfasis será en independizar al alumno con la finalidad de prepararlo para su futuro de escultor egresado de la escuela. Se desarrollarán temas fijados por el maestro y temas libres. Se continuará la experiencia con materiales definitivos, ya con miras a entrar en la vida profesional. Se

estimulará al alumno para que participe en exposiciones profesionales, y para que realice trabajos pagados. Este curso debe incluir: 1. Talla directa en piedra y madera, Escultura directa en metal (cera) Escultura directa en otros materiales, cemento, plástico, etc., en tamaño grande y composiciones de múltiples figuras (grupos). 2. Proyectos individuales y de grupo. 3. Problemas de materiales especializados en los que el alumno tenga más interés. 4. Corrección de costumbres ajenas a la producción y de algunas en el conocimiento técnico. Profa. Elizabeth C. de Mora.”

ANEXO 28 bis.

“Deberá dotarse a estos talleres de Escultura de todo El equipo y materiales necesarios para El mejor desarrollo de las labores docentes. Se recomienda que los talleres de éstos tres últimos años permanezcan todo el día abiertos, no solo en horas de clase, y bajo la responsabilidad de un maestro de tiempo completo, con el objeto de que haya control constante tanto desde el punto de vista disciplinario, como en el aspecto de ayuda técnica, uso y control de materiales, así como la existencia de un taller común en el cual se desarrollan las labores de Escultura pesada, que tendrá las ventajas de una mayor información al alumno, quien viendo el trabajo que se desarrolla en otros cursos, vea desarrollada también la voluntad de superación personal y de equipo. Al concluir éstos tres años, el alumno debe estar preparado para entrar en la vida de Escultor profesional. También puede entrar en el Taller Libre de Escultura Monumental para proseguir sus estudios superiores. Recordamos que estos acuerdos de programación, son exclusivamente para el trabajo de taller, iniciándose ahora el estudio de las necesidades con respecto a las materias teóricas: conceptualizadas y técnicas. Este programa sigue considerándose abierto, y ahora sujeto a ajustes que vendrán forzosamente como resultado de las reformas básicas en toda la Universidad, posterior a la aprobación de estos programas. Se hará la dosificación de tiempo entre materias Prácticas de Taller y Teórico-Prácticas para conseguir un todo armónico.

Atentamente. El Jefe de Clases de Escultura

Prof. Manuel Silva Guerrero M.A.P.”²⁷⁶

ANEXO 29

Taller de Escultura con Anatomía I y II, (Clave B-3 y B-4)

“1. Servicio que sus materiales y herramientas prestan para los fines de la Escultura (estructuras sencillas, encrucetado, colocación del barro, etc.) 2. Estructuración formal a base de perfiles y claroscuros, concepto de las relaciones formales de los cuerpos geométricos con la naturaleza, especialmente con las formas

²⁷⁶ Programa de escultura propuesto. Escuela Nacional de Artes Plásticas Archivo Sin Clasificar de la Academia de San Carlos. Año 1966.

humanas y en menos grado con la flora y la fauna. 3. Moldes y vaciados en la mayor amplitud posible de procedimientos y materiales, según la obra lo requiera. Retocado y acabados diversos. 4. Que al seguir al alumno en contacto con el modelo humano se familiarice con él, memorizándolo. Se le enseñará por este medio, a ver la figura en el espacio, a base de contornos y claroscuro, sin recurrir a reglas o módulos que lo conducirían a vicios de índole perceptivo. Esto debe desarrollar progresivamente el sentido de proporción totalizado correctamente. 5. Que al estar en contacto visual con el modelo humano se desarrolle su capacidad retentiva, para recordar con la mayor exactitud posible sus características, partiendo del principio de la diversidad de capacidad de comprensión o la disposición innata de cada alumno. 6. La verdad anatómica como disciplina. 7. Construcción correcta de armazones y soportes, tomando especial empeño en los problemas de movimiento, solidez, y estabilidad.” (Taller de Escultura II (a modo de anatomía) Clave B-4. Archivo s/c de la ENAP años 60 Caja 116 [50])

ANEXO 30

Introducción y presentación de los planes de estudio de la ENAP 1970-1973:

“Desde hace algún tiempo, las voces se multiplican denunciando la esclerosis y el arcaísmo en la enseñanza de las Artes Plásticas. Profesores y alumnos de la ENAP han tomado conciencia de lo inadaptado de su formación en relación con las necesidades sociales y las exigencias del desarrollo Artístico, científico y técnico del Siglo XX, dejando escapar, por estas deficiencias, el arte que está a punto de hacerse y rehacerse. La vitalidad de las Artes Visuales contemporáneas depende del profundo conocimiento de ideas y de los descubrimientos que nos rodean. Las críticas en contra de un sistema de enseñanza, pleno de incoherencias y fragmentaciones, y en el cual se aplican métodos ya superados, en relación a la transformación del universo artístico del presente, en general, son justificadas, no sólo por lo anteriormente dicho, sino también porque la mayoría de los profesores piensa, juzga, pinta, esculpe o graba en referencia a un arte tradicional.

En lo general el actual sistema de enseñanza está en contradicción con las necesidades de expresión del individuo y con lo que se llama “creatividad”. La desorganización y lo inadecuado de los métodos y programas para la enseñanza de las Artes Plásticas, no es privativo de las escuelas superiores, pues comienza en los talleres de Pintura Infantil. La influencia de métodos activos, desarrollan en el niño esta forma de actividad lúdica con el pincel y la pintura, que deja curso libre a su imaginación y sensibilidad. Actividad que no está, desgraciadamente, ligada a un aprendizaje del vocabulario artístico de nuestra época. Esta es una de las causas de que las

características positivas del dibujo infantil desaparezcan sin dejar trazas en la adolescencia.

La ruptura de la continuidad de la enseñanza de las Artes Plásticas se prolonga a la Escuela Primaria, la Secundaria y la Preparatoria, por la falta de métodos adecuados y de profesores suficientemente preparados. De ahí la necesidad de hacer un proyecto para el aprendizaje de las Artes Visuales, que vaya desde el Jardín de Niños hasta la Universidad, que al mismo tiempo que respete la personalidad del niño y del adolescente, favorezca su capacidad de expresión, conduciéndolo progresivamente en la diversidad del lenguaje artístico.

En lo que concierne a la enseñanza superior de las Artes Plásticas, es necesario y deseable que en el futuro pueda crearse un centro común de aprendizaje para las especialidades de Arquitectura, Diseño Industrial, Artes Plásticas, Diseño Gráfico y en general todo lo que atañe a las Artes Visuales. El objetivo sería formar un tronco común, con un primer año de base general a las diferentes especialidades. Los estudiantes provendrían del Bachillerato de Artes, beneficiándose de esta manera de una formación inicial común misma que acordaría una plaza importante a las ciencias humanas como: Sociología, Psicología, Semiología del Arte, Estética, asegurándose de esta manera una iniciación a la base teórica y práctica. Una serie de opciones permitiría una especialización creciente en la Escuela Profesional, ya que un número determinado de esas opciones correspondería a una unidad de estudios, equivalente a la Licenciatura. Una vez la especialización comenzada, partiendo de las materias comunes, estas permitirían al alumno, si lo deseara, cambiar de orientación. Todas las conversiones serían posibles para pasar, por ejemplo, del estado de profesor al de investigador o al de productor de arte y recíprocamente. Para aquellos que escogieran la investigación sería necesaria la creación de una sección de estudios superiores que permitieran la especialización en los problemas de la pedagogía artística, de la decoración urbana, de la investigación del arte con relación a la técnica, etc.

Dentro de este esquema se podrían desplegar al máximo las posibilidades de apertura hacia el arte del presente, invitando a creadores y técnicos, nacionales y extranjeros, como profesores temporales. Trabajando profesores y estudiantes en grupo de actividad común, criticando pública y colectivamente los diferentes proyectos, se puede dar margen a un nuevo tipo de relaciones entre profesores y alumnos.

Las condiciones económico-sociales de nuestro país, provocadas por un rápido desarrollo industrial que prevé un futuro de ampliación y de producción masiva de objetos, nos sitúa ante la obligación histórica de actualizar la enseñanza de las Artes Plásticas

y de romper con el viejo mito académico de que este tipo de escuelas debe estar dedicado a la formación de artistas. Con este nuevo programa, se trata de situar al egresado de la ENAP en la especialidad de Artes Visuales, abriéndole una diversidad de posibilidades dentro del mundo actual, ya que la obra de arte se sitúa en relación con la intencionalidad de la época.

Sería falso ver en la creación contemporánea sólo subjetivismo gratuito e incomunicable o intelectualismo apartado del pueblo. Con este programa se actualiza el lenguaje o sea, un medio de expresión y de comunicación, al mismo tiempo que se participa de una manera armónica en el desarrollo social, económico e industrial de México. Este lenguaje participa directamente de medio de comunicación como: Cine, Televisión, Publicidad, etc. Y de procesos industriales, técnicos y estéticos.²⁷⁷

ANEXO 31

I. Experimentación Visual I. Escultura. Elaboración: 12 de febrero 2007. Catedrático: Manuel I. González Guzmán. Horas a la semana: 20.

“OBJETIVO: Inducir al alumno a la práctica y conocimiento de la escultura, ejecutando técnicas propias de esta disciplina, para desarrollar su capacidad psicomotriz, creativa y aprehensión del concepto y la forma tridimensional.

Temas y Subtemas:

1. Exposición comentada de la materia de estudio. Objetivos particulares (O.P.): Dar a conocer al alumno el contenido de la materia y ampliar la información que tiene a cerca de esta disciplina y su realización. Actividades de Enseñanza (A.de E.): Información acerca de: el programa de la materia. El modelado. La escultura. El proyecto. Material didáctico (M.D.): Video. Diapositivas. Dibujos. Verificación del aprendizaje (V. del A.): Preguntas y respuestas, comentarios o temas expuestos.

2. Diagnóstico. O.P.: Conocer y orientar el curso hacia el nivel académico adecuado. A. de E.: Sensibilizar plásticamente un espacio creado, mediante dos cartones con medidas determinadas. V. del A. Cumplimiento del propósito. Sondeo de conocimientos. Ejecución del trabajo plástico y su evaluación.

3. Estudio de técnicas, materiales y herramientas para hacer escultura. O.P.: Mostrar al alumno las diversas técnicas y materiales que se pueden emplear en la realización de esculturas y los recursos técnicos y de oficio en esta disciplina. A. de E.: El alumno observa y manipula un muestrario de materiales ya procesados. M.D.: Materiales empleados en la realización de escultura. Diapositivas. Video. V. del A.:

²⁷⁷ PLANES DE ESTUDIOS de la ENAP; 1973. “Introducción/presentación”. Archivos de la ENAP, plantel Xochimilco.

Participación activa, manipulación de materiales y herramientas. Actividades Extraclases (A.Ex.): Asistencia a: comercios, empresas especializadas. Señala bibliografía.

4. Modelado a planos: O.P. Que el alumno valore la escultura, definición geométrica y sus posibilidades de expresión plástica. A. de E.: El alumno realiza una escultura basándose en el estudio de la forma generada por planos, proporcionando el estímulo del sentido de la percepción, reconocimiento del entorno y el concepto de estructura. M.D.: Diapositivas, video, materiales plásticos. V. del A.: Generación de la forma y evolución en torno a las expectativas de apreciación y conocimiento. Señala bibliografía.

5. Bloque-Escultura. O.P.: Que el alumno experimente la solidez y peso del volumen –masa- físico y virtual como posibilidad formal en la escultura. A. de E.: El alumno se propondrá hacer un boceto en el que intervenga el volumen –masa- con la participación de volúmenes geométricos primarios. Realización del molde y vaciado del modelado. M.D.: Fotografías. Video. Diapositivas. V. del A.: Solución formal características de evidente dominio del volumen –masa. Corrección ejecución del molde y del vaciado. A. Ex.: visita a galerías y exposiciones. Se indica bibliografía.

6. Poliedros-escultura. O.P.: Que el alumno estudie la conformación geométrica de los poliedros, sus relaciones estructurales y espaciales para su aplicación en la escultura. A. de E.: El alumno analiza la forma de algunos poliedros, la conformación geométrica de sus planos y sus relaciones estructurales-espaciales, realiza un boceto de escultura. M. D.: Video, diapositivas. V. del A.: Propuesta coherente de interacción geométrica y solución práctica posible. A. Ex.: Visita a galerías y exposiciones. Indica bibliografía

7. Proyecto-escultura. O. P.: Se propone el ejercicio y la aplicación de técnicas y materiales propios de la expresión plástica a construcciones volumétricas mediante el concurso de la intuición o capacidad sensible de la creación. A. de E.: Investiga, elabora propuestas y propone proyectos creativos de carácter utópico o prospectivo para su análisis y determinación de procesos para su realización. V. del A.: Diseño de una escultura y su proceso de realización. A Ex.: Asistencia a talleres, ejecución de trabajo en talleres y externos. Visita a empresas especializadas. (Indica Bibliografía.)

ANEXO 32

II. Experimentación Visual II. Elaboración Mayo del 2007. Semestre 2007-2. 18 horas a la semana. Catedrático: Norma Angélica Barragán Gómez

“OBJETIVO: Entender la construcción formal de la escultura como una forma significativa: A través de un proceso de valoración formal y especulación constructiva, el alumno entenderá que la significación de la

forma escultórica corresponde a una vinculación coherente entre su intención y su capacidad expresiva y que en la forma significativa los elementos o cualidades no son contenidos, sino que constituyen la forma.

Temas y subtemas:

1. El volumen: Entendido como una entidad concreta, una forma que deriva de espacios sociales concretos en su concepción o en su realidad material concreta y que es susceptible a un proceso formal de manipulación y significación. O.P.: *Campo de conocimiento*: Valoración de las posibilidades de significación. Coherencia constructiva. A. de E.: *Estrategia metodológica*: El objeto en torno. Consideraciones sobre lo objetual, lo espacial y lo temporal. M.D.: Volumetrías y modelos procesales de la transformación de la idea en su presentación por medio del modelado. V. del A.: Revisión y seguimiento del proceso de estudio. A. Ex.: Consulta bibliográfica de los conceptos formales y plásticos del trabajo. Se indica bibliografía.

2. El espacio: Entendido como una entidad concreta y temporal que adquiere forma a través de los límites físicos de los volúmenes para así adquirir significación y forma y que está constituida por lo temporal, parámetro que posibilita los sucesos y que junto con lo volumétrico crean una realidad irreductible. O.P.: *Temáticas particulares*: Orden. Coherencia formal. Plasticidad. A. de E.: Materialización de los objetos que muestran cada momento del proceso de estudio. V del A.: Revisión de la diferenciación de cada etapa del proceso. A. Ex.: Revisión de distintos autores, para mostrar las etapas del proceso en objetos concretos. Señala Bibliografía.

3. La Estructura: Entendida como una totalidad material y espacial generada por la coherencia e interrelación de sus elementos, elementos interdependientes que pierden su función separados del conjunto. O. P. *Valoración*: A través de la observación se desarrolla la capacidad perceptual y sensible para identificar valores en la forma, en un primer momento valores como la ubicación, la proporción, la dirección, etc. generada por el modelo, para posteriormente complejizar en la valoración de las relaciones en su propio modelado. A. de E.: *Significación*: La posibilidad formal de vincular lo percibido y los construido por medio de la valoración, nos permite que en la construcción aparezca la forma significativa, que se podrá volver más y más compleja al ir sensibilizando cada vez más nuestra percepción, nuestra capacidad de valorar relaciones complejas en la forma nos permitirá practicar en la elaboración de herramientas significativas. M. D.: El modelo como referencia de trabajo en la construcción del motivo plástico. Muestra técnica de construcción y modelado del objeto. V. del A.: Seguimiento de los distintos momentos de desarrollo del proceso. Revisión de la aplicación adecuada del procedimiento técnico en la construcción de las piezas. Elaboración de piezas bajo un conocimiento

técnico como recurso plástico. A Ex.: Realización de volumetrías para revisión en clase. (Señala bibliografía.)”

ANEXO 33

III. Experimentación Visual II. Elaboración Mayo del 2007. Semestre 2007-2. 30 horas a la semana. Catedrático: Juan Martín Vázquez Kanagúsico

“OBJETIVOS: El alumno significará el proceso reflexivo en la interpretación de la idea plástica y construcción del objeto escultórico.

Temas y subtemas:

1. Construcción de la idea plástica. O.P.: El alumno desarrollará un método que posibilite la interpretación plástica de la idea. A. de E.: Divergir el pretexto de trabajo del motivo plástico en los objetos escultóricos. M. D.: volumetrías y modelos procesales de la transformación de la idea en su presentación. V. del A.: Revisión y seguimiento del proceso de estudio. A. Ex.: Consulta bibliográfica de los conceptos formales y plásticos del trabajo.

2. Proceso escultórico: O.P. (...) comprenderá las distintas etapas del proceso escultórico en su estudio y presentación. A. de E.: Esclarecimiento de los distintos momentos del proceso de estudio de la escultura. M.D.: Materialización de los objetos que muestran cada momento del proceso de estudio. V. del A.: Revisión de la diferenciación de cada etapa del proceso. A. Ex.: visita a museo para mostrar las etapas del proceso en objetos concretos.

3. Interpretación plástica. O.P.: (...) significará el proceso reflexivo en la construcción del objeto escultórico. A. de E.: Interpretación volumétrica de la idea plástica de trabajo. M.D.: El modelo como referencia de trabajo en la construcción del motivo plástico. V. del A.: Seguimiento de los distintos momentos de desarrollo del proceso. A. Ex.: Sesiones fotográficas para la elección y estudio del motivo de trabajo.

4. Modelado de la cerámica. O.P.: (...) traducirá la técnica de construcción como ejercicio de interpretación. A. de E.: Elaboración de piezas bajo un conocimiento técnico como recurso plástico. M.D.: Muestra técnica de construcción y modelado de la superficie del objeto. V. del A.: Revisión de la aplicación adecuada del procedimiento técnico en la construcción de las piezas. A.Ex.: realización de volumetrías para revisión en clase.”

ANEXO 34

III. Experimentación Visual III. Elaboración: Julio 2006. Semestre 2007-1. 20 h. a la semana. Catedrático: Elena Somonte G.

“*Contenido:* Teórico-Práctico. Acercamiento a la Cerámica de manera teórica.

Temas: Barros y arcillas, color cerámico e historia de la cerámica. Conceptos escultóricos. Acercamiento a la cerámica de manera práctica por medio de: Técnicas de construcción. Revisión de piezas cerámicas de diferentes épocas y autores. *Actividades:* durante el primer semestre se revisan de forma teórico-práctica, distintos aspectos sobre el barro: Material; su origen e historia. Aspecto Técnico, formal y conceptual. El alumno elaborará una serie de ejercicios donde resolverá los problemas, de los aspectos antes mencionados, a los que se enfrente. Los ejercicios comenzarán siendo bidimensionales; relieves con distintas características. Paulatinamente, el alumno, se irá adentrando al volumen y la tridimensionalidad, al realizar sus ejercicios. Una vez concluidos los trabajos bidimensionales, se le avisará al alumno que más adelante tendrá que presentar el proyecto de su obra personal. Mientras realiza y presenta los ejercicios volumétricos empezará a trabajar sobre éste y tendrá que entregarlo antes de concluir dichos ejercicios. Lo hablaremos y analizaremos verbalmente, las veces que sean necesarias para cada uno, para que al final, lo presente por escrito y con bocetos. Antes de efectuar la primera quema, el alumno se irá familiarizando con: El color refractario o cerámico. Uso del muestrario y aplicación de color. La estiba o carga del horno. Cocción del barro. Descarga de la obra. Análisis de las piezas concluidas. *Estrategias de Evaluación:* Asistencia al taller y trabajo en el mismo. Elaboración de los ejercicios. Quema de éstos. Análisis en grupo sobre los ejercicios: cumplimiento de la cantidad de los mismos, técnica y calidad. Forma y color. Conceptos escultóricos. Asistir a exposiciones y entrega de reportes sobre las mismas. Entrega por escrito, del proyecto personal. *Bibliografía:* Generalmente la bibliografía que utilizo cada año va cambiando y es de mi biblioteca personal. Les presento, a lo largo del año escolar, distintos libros, catálogos o textos de autores diversos.”

ANEXO 35

IV. Experimentación Visual IV Escultura cerámica. 5° semestre.
Elaboración: Febrero 2007. Semestre 2007-1. 20 horas a la semana. Catedrático: Elena Somonte G.

“OBJETIVOS: Que el alumno se familiarice con el material a través de ejercicios, para que pueda realizar más adelante su proyecto personal. Calendarización: Los ejercicios que los alumnos realizarán durante el primer semestre podrán variar un poco de generación a generación. A este periodo, correspondieron 5 ejercicios, entre bidimensionales y tridimensionales. Investigación y reporte por escrito sobre ceramistas contemporáneos. Temas y subtemas: Teoría sobre cerámica. Mezcla de barros. Amasados. Técnicas básicas de construcción para bidimensión y tridimensión: cuerda o chorro, placa, pellizco, pastillaje, uniones, cortes y soportes. Acabados de la pieza. Procesos y cuidados de la obra. Análisis y

evaluación de los ejercicios. Color cerámico; aplicación del mismo. Estiba y quema. Objetivos particulares: Que el alumno adquiera la destreza necesaria para la construcción de su obra, por medio de los siguientes ejercicios: Mosaicos: con textura incidiendo e imprimiendo en alto y bajo relieve. En tridimensión: geométrico, orgánico, figurativo e hiperrealista. Actividades de enseñanza: Por medio de ejercicios específicos, -que irán de menor a mayor dificultad-, aprenderán las distintas técnicas de construcción para componer y solucionar los retos que la escultura en este material presenta. Revisión de autores. Revisión y cuidado de la obra en el proceso de construcción y secado; resanado y acabado de la misma. Muestrario de color. El color en el barro. Aplicación del mismo. Material didáctico: Libros, revistas, catálogos y fotografías. Actividades extraclases: Asistir a las exposiciones que ellos decidan y comentarlas en clase e ir a las que les indique y entregar un reporte por escrito de las mismas. Investigación y reporte por escrito sobre ceramistas contemporáneos que sean de su interés. Desde mediados de este primer semestre empezarán a pensar en su proyecto personal y lo discutiremos de manera oral. Bibliografía: cinco títulos. Evaluación: Asistencia, reportes, análisis y evaluación de los ejercicios.”

ANEXO 36

V. Experimentación Visual IV Escultura cerámica. Elaboración: Febrero 2007. Semestre 6°. 20 horas a la semana. Catedrático: Elena Somonte G.

“OBJETIVOS: Que el alumno defina su proyecto personal por escrito y concluya la producción del mismo al finalizar el 6° semestre.

Calendarización: No sé de manera específica, cuantas sesiones nos lleva cada tema, ya que cada generación tiene sus tiempos e intereses y esto se va modificando de un año a otro y de una generación a otra. Temas y subtemas: Ceramistas contemporáneos. Teoría sobre cerámica. Técnicas de construcción, procesos y cuidados hasta la cocción de la obra. Análisis del color. Aplicación de color en la obra. Estiba y quema. Objetivos particulares: Que el alumno aprenda a poner en palabras su proyecto personal. De manera oral y por escrito el alumno deberá plantear su proyecto personal, para que este segundo semestre lo dedique a la realización del mismo. Que el alumno pueda construir su obra con más seguridad y destreza, gracias a los ejercicios hechos durante el primer semestre en el taller. Actividades de enseñanza: Presentar bocetos de las piezas que realizará para su proyecto personal. Revisión de autores. Elaboración de las piezas. Revisión y cuidados de la obra en el proceso de construcción y secado. Diseño de color en su obra. Aplicación del mismo. Material didáctico: Libros, revistas, catálogos y fotografías. Verificación del aprendizaje: Análisis y discusión sobre proyectos. Análisis y discusión de las piezas concluidas en su

proceso. Revisión de los distintos reportes que van entregando a lo largo del semestre. Actividades extraclases: Asistir a las exposiciones que ellos decidan y comentarlas en clase e ir a las que les indique y entregar un reporte por escrito de las mismas. Investigación y reporte por escrito sobre ceramistas contemporáneos que sean de su interés. Investigación de autores o movimientos en la plástica, que sirvan de apoyo para su proyecto.”

ANEXO 37

VI. Experimentación Visual IV (Cerámica). Elaboración: Febrero 2007. Semestre 6°. 10 horas a la semana. Catedrático: Soledad Hernández Silva.

“OBJETIVOS: Motivar al alumno para que realice proyectos personales congruentes con el contenido: La forma, el material y la técnica.

Temas y subtemas:

1. Los engobes como herencia cultural del México Antiguo.
1.1. Información sobre el manejo y toxicidad d algunos materiales cerámicos. 1.2. Tipos de engobes. 1.3. Los pigmentos en la modificación de engobes.

2. Importancia de los esmaltes: 2.1. Principales esmaltes y sus características.

3. Axonometría.

Objetivos Particulares: Inducir al alumno en la investigación y experimentación de los materiales de la cubierta cerámica para reforzar la forma y el contenido de su proyecto escultórico. Actividades de Enseñanza: Explicación teórica de parte de la profesora. Esquemas de los materiales tóxicos. Ejemplos ilustrativos del tema. Material Didáctico: Esquemas impresos y en acetatos. Pizarrón. Proyector. Hornos cerámicos a gas y eléctrico. Amasadora y roladora, balanza granataria. Materiales cerámicos guantes y cubrebocas. Verificación del aprendizaje: Ejercicios prácticos, realización de muestras de pastas, color y esmaltes con la finalidad de seleccionar y aplicar en sus esculturas. Actividades Extraclases: Visita a exposiciones y museos e Investigaciones bibliográficas sobre escultores en cerámica y reportes por escrito con observaciones personales y opiniones.”

ANEXO 38

VIII. Experimentación Visual IV (metales). Elaboración Febrero del 2007. Semestre 2007-2. 30 horas a la semana. Catedrático: Margarito Leyva Reyes

“OBJETIVOS: Aplicación de los conceptos teóricos y prácticos adquiridos durante el semestre pasado y su aplicación “a un proyecto de escultura sonora.”

Temas y subtemas:

Unidad cuatro: 1.1 Posibilidades constructivas para crear escultura sonora. 1.2 Escultores contemporáneos que utilicen su obra como un elemento sonoro.

Unidad dos: 2.1 elementos primarios del sonido: a) percusión, b) viento, c) cuerdas.

Unidad tres: 3.1 propiedades matéricas del acero. 3.2 comprensión. 3.3 tensión. 3.4 resistencia.

Unidad cuatro: 4.1 investigación por parte del alumno de diferentes materiales que armonicen su proyecto. 4.2 aplicación de materiales no metálicos. Unidad cuatro: Elaboración del proyecto: a) proyección, b) maqueta, c) realización.

Objetivos particulares: Estimular el sentido de la percepción y propiciar el desarrollo conceptual del alumno ante los elementos formales de la tridimensionalidad, las diferentes dimensiones espaciales y sus interrelaciones. Actividades de enseñanza: El alumno desarrollará tres propuestas diferentes en maquetas del tema de escultura sonora: a) etapa de bocetaje, b) realización de maqueta, c) desarrollo de plantillas, d) cortar el acero, e) armado y ensamble, f) desbastar, g) dar acabados. Material didáctico: A) Clase apoyada en transparencias de esculturas contemporáneas. B) Aplicación de conocimientos básicos de manejo de las herramientas del taller. C) Uso correcto de las máquinas del taller y sus medidas de seguridad. Verificación del aprendizaje: Producción de obra tridimensional realizada en el taller. Actividades Extraclases: Visitas realizadas por el taller de metales a distintos espacios donde la escultura esté presente. B) Participación del alumno en exposición final colectiva del taller.

SON PROYECTOS INDIVIDUALES Y SE TRABAJA EN RAZÓN DE LOS TIEMPOS Y HABILIDADES DE CADA ALUMNO. NO SE PUEDE ESTABLECER UN CALENDARIO TAN RÍGIDO PARA ESTE TALLER POR SER UN TALLER DE ALTO RIESGO NO SE PUEDE PRESIONAR AL ALUMNO CON TIEMPOS MUY DETERMINADOS.

Evaluación: ninguno de estos conceptos es aplicable al desempeño del alumno en el taller. Acuerdos de evaluación: Para que los ejercicios cuenten deben ser entregados a tiempo. La evaluación depende de la asistencia, que el alumno debe tener el 80% de asistencia de lo contrario está reprobado si el alumno no cumple con su proyecto de exposición en tiempo se le restarán puntos de su evaluación final.”

ANEXO 39

IX.- PROGRAMA DE ESCULTURA SEGUNDO NIVEL. Taller de Experimentación Visual III y IV (claves 0180 y 0181) (metales y ensamblajes en dos semestres). Profesores: Pablo Esteve Kubli,

Jesús Mayagoitia y Margarito Leiva.

“DESCRIPCIÓN DEL SEGUNDO NIVEL EN ESCULTURA:

Proyectos escultóricos conceptuales en volumen y espacio. Comprensión del espacio lleno y vacío por adhesión y sustracción de la forma. Sustentando el modelo en el concepto o tema previamente determinado. Conocimiento de materiales duros y blandos, así como su manejo, aplicación y ensamble: Láminas de metal: aluminio, acero al carbón, latón y cobre; varillas, plásticos, vidrios, madera, PVC, arcilla y objetos encontrados, fotografía y vídeo, etc.

OBJETIVOS: 1. Conformar conceptualmente y técnicamente a los alumnos para que realicen escultura en diversos materiales, con opción a los metales, donde técnica y concepto estén aplicados adecuadamente. 2. Desarrollar en el alumno la capacidad de estructurar y formar piezas conceptuales, manejando procesos de construcción, deconstrucción y ensamble mediante diferentes materiales y su combinación. Encausar al alumno en la configuración de su propio discurso plástico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Lograr que el alumno desarrolle: a) Concepto o temas para proyectos, modelo y bocetos. B) Comprensión del espacio, volumen y elementos formales. C) Conocimiento de algunos materiales alternativos. D) Capacidad para conocer y manejar el uso adecuado de las herramientas. E) Capacidad para solucionar y decidir la técnica y los materiales adecuados a sus propuestas.

CONTENIDO DEL CURSO: 1. Revisión histórica de la escultura contemporánea. 2. Elementos formales: punto, línea, plano, volumen, módulos y espacio, a partir de las características de los materiales y su procesamiento. 3. Metodología del arte conceptual. 4. Reproducción serial.

EJEMPLO DE UN MATERIAL (acero al carbón): a) Comprensión y tensión b) Presentación en la industria c) Metal, mecánica: lámina, placa, tubular, ángulo, PTR, etc. d) Objetos de metal encontrado, que han sido modificado en su estructura, forma y color.

TÉCNICA PARA EL METAL: 1. Corte, tijera mecánica, segueta, autógena, disco de corte, etc. 2. Uniones a partir de: soldadura, eléctrica y autógena, tornillos, remaches y punteadora. 3. Desbaste, limas, motor tool, lijas y disco de desbaste. 4. Acabados: lacas acrílicas, esmaltes epóxido, esmalte acrílico, cromado y oxidaciones diversas.

EJERCICIOS CONCEPTUALES: 1. Temas: Espacio, tiempo, materia, energía, estaciones del año, reproducción serial. 2. Materiales: adecuados para el tema (concepto); ramas de árbol, alambre, mallas metálicas, objetos encontrados y otros. 3. Bocetos y maquetas: desde dibujos, textos personales, objetivos y aproximaciones tridimensionales.

EVALUACIÓN DEL CURSO: 1. Desarrollo de conceptos tridimensionales, vía dibujo, bocetos y maquetas 40% 2. Dos objetos tridimensionales ensamblados 40%. 3. Asistencia 20%.²⁷⁸

(Bibliografía: Se acompaña con 15 títulos.)

ANEXO 40

X.- Investigación Visual I (Escultura en Madera). Elaboración 1° de agosto del 2008. Semestre 7° 2009-1. 10 horas a la semana. Catedrático: Ma. Eugenia Gamiño Cruz

“OBJETIVOS: Conformar una visión panorámica de las propiedades estructurales y de lenguaje propio de la madera, así como de su presencia en distintas épocas históricas, recursos técnicos, factores formales y factores conceptuales, a partir de las distintas modalidades de la escultura de pequeño formato, urbana, transitable, de sitio o instalación, bajo la comprensión del proceso creativo personal y de los integrantes del grupo a partir de las propuestas plásticas y de la investigación.

Temas y subtemas:

Unidad I: Historia y posibilidades de la madera: 1.1 El lenguaje del material, estructura, composición, defectos y enfermedades clasificación. 1.2 La naturaleza de la madera, el árbol, la rama, la corteza, la raíz, la hoja. 1.3 La madera y su utilización desde las antiguas culturas.

Unidad II: Recursos técnicos y preservación de la madera. 2.1 Herramientas manuales, eléctricas, a gasolina y neumáticas. 2.2 Preservación y acabados de la madera, desecación natural y artificial, conservadores, selladores, lacas, ceras, aceites y tintes.

Unidad III: La talla, la construcción y el ensamblaje. 3.1 Experiencia y diálogo con la madera.

Unidad IV: el tema. 4.1 La figuración. 4.2 La síntesis. 4.3 La motivación.

Unidad V: El discurso plástico. 5.1 La forma y la no figuración. 5.2 El discurso plástico o lo escultórico.

Unidad VI: El proceso creativo. 6.1 La motivación. 6.2 El proyecto. 6.3 Factores formales. 6.4 Factores de composición en el espacio. 6.5 Recursos técnicos y materiales. 6.6 Lo escultórico. 6.7 Realización.

Objetivos particulares: Conformar una visión panorámica de la presencia de la madera, así como la utilización de distintos autores para conformar bases y posibilidades de uso de la madera. Distinguir las propiedades de lenguaje de material y recursos técnicos, para la toma de decisiones en la realización del objeto escultórico. Experimentar el volumen con la talla y las posibilidades de la

²⁷⁸ Programa de asignatura aplicado por los maestros Pablo Esteve Kubli y Francisco Mayagoitia en la licenciatura de la ENAP

construcción y el ensamblaje. Comprender el proceso de resolución de propuestas plásticas, para proponer su estructuración. Aplicar y sustentar teóricamente los factores que conforman la estructura del objeto artístico, en una propuesta escultórica personal. Actividades de enseñanza: Exposición oral con apoyo de imágenes. Eje de desarrollo técnico durante la realización del objeto escultórico. Eje de desarrollo de análisis de proyectos tridimensionales y de continuidad de contenidos, críticos y autocríticos en lo individual y lo colectivo. Material didáctico: Banco de imágenes del uso de la madera, de su estructura, composición, clasificación, contexto y obra escultórica. Piezas escultóricas de los alumnos. Esculturas personales para su análisis. Frases de reflexión sobre procesos creativos. Catálogos de diversas exposiciones. Textos teóricos acerca de la asignatura. Verificación del aprendizaje: Presentación de las propuestas plásticas. Sustentación teórica de las propuestas personales. Ensayo teórico. Realización del objeto escultórico. Actividades extraclases: Visita a exposiciones de escultura, análisis en clase o entrega de reportes. Visita a talleres de escultores. Práctica de recolección de troncos y materiales para el taller. Participación en exposiciones del taller.”

ANEXO 41

XI. Investigación Visual II (Escultura en Madera). Elaboración 1° de agosto del 2008. Semestre 8° 2009-1. 10 horas a la semana. Catedrático: Ma. Eugenia Gamiño Cruz.

“OBJETIVOS: Realizar durante el semestre obra escultórica, a partir de la naturaleza de la madera y con los elementos que constituyen el árbol, bajo una sustentación teórica fundamentada en la estructura del objeto artístico, aspectos formales, técnicos-matéricos y conceptuales, en las modalidades de los diversos formatos y contextos, para la aplicación de sus conocimientos de investigación y producción escultórica.

Temas y subtemas:

Unidad I: Estructuración del objeto escultórico. 1.1 Estructuración de las propuestas plásticas. 1.2 sustentación teórica de la propuesta plástica. 1.3 Solución de formato y contexto (objetual, proyecto urbano, transitable o escultura e instalación de sitio). 1.4 Análisis y aprobación de la propuesta. Objetivos particulares: Aplicar y sustentar teóricamente los factores que conforman la estructura del objeto artístico, en una propuesta escultórica personal. Actividades de enseñanza: Eje de desarrollo de análisis de proyectos tridimensionales y de continuidad de contenidos, críticos y autocríticos en lo individual y lo colectivo. Material didáctico: Banco de imágenes de obra escultórica. Piezas escultóricas de los alumnos. Esculturas personales para su análisis. Frases de reflexión sobre procesos creativos. Catálogos de diversas exposiciones. Textos teóricos acerca

de la asignatura. Verificación del aprendizaje: Presentación de las propuestas plásticas. Sustentación teórica de las propuestas personales. Ensayo teórico.

Unidad II: Realización del objeto escultórico. 2.1 Selección del material. 2.2 Trabajo técnico. 2.3 Acabados. Objetivos particulares: Realizar un objeto escultórico con los elementos que conforman el árbol. Actividades de enseñanza: Eje de desarrollo técnico durante la realización del objeto escultórico. Verificación del aprendizaje: Realización del objeto escultórico. Actividades extraclases: (Las mismas que Investigación Visual II) Evaluación: Derechos a calificación final 80% de asistencia. Participación y presentación de proyecto 20%, Visita a exposiciones y entrega de reportes 20% Entrega de la escultura 50%”

ANEXO 42

XII. Investigación Visual II (Escultura en Madera). Elaboración 1° de agosto del 2008. Semestre 8° 2007-1. 10 horas a la semana. Catedrático: Gastón González Cesar

“OBJETIVOS: Que el alumno conozca y aplique elementos de composición en la escultura en madera.

Temas y subtemas: Como conceptualizar las ideas. Los valores formales en la escultura en madera. El volumen y el espacio. Objetivos Particulares: Desarrollar un concepto específico. Aprender los valores estructurales en el volumen. Reflexiones sobre las propuestas personales. Actividades de Enseñanza: Revisión y análisis por los alumnos y el profesor de los bocetos presentados. Material didáctico: Catálogos. Revistas. Audiovisuales. Verificación del aprendizaje: Revisión de bocetos. Explicación de soportes teóricos. Foros. Actividades extraclases: Visitar a escultores públicos. Fotos de espacios urbanos e interiores de obras arquitectónicas. Bibliografía: 18 libros sobre estética y escultura.

Evaluación: Análisis de proyectos por el grupo 15%. Reporte de lecturas 15%. Análisis de obras de escultores 30%. Reporte de escultura urbana 40%.”

ANEXO 43

XIII. Investigación Visual I (Escultura en Piedra). Elaboración 1° de agosto del 2008. Semestre 7° 2007-1. 10 horas a la semana. Catedrático: Lilia Lemoine Roldán

“Características de ingreso: Haber cursado talleres de modelado y construcción. Conocer y utilizar el léxico general del área, así como tener conocimientos de los autores y corrientes sobresalientes de la escultura. Conocer y utilizar correctamente la herramienta y el equipo básico. Disposición para utilizar el equipo de seguridad, para su protección y la de sus compañeros. Verdadero

interés por realizar las actividades tanto individuales como grupales que se requieren para el óptimo desarrollo de este programa, y para el mejor funcionamiento del taller.

Objetivos generales y características de egreso: Propiciar el desarrollo conceptual y técnico del alumno. Incrementar una actitud analítica respecto a sus propuestas, procedimientos por aplicar y piezas terminadas. Se pretende que al egresar de este curso el alumno sea capaz de plantear proyectos factibles y obras sustentadas en una interrelación coherente e intencionada entre los elementos implicados en la tridimensionalidad escultórica y sus propios conceptos.

Unidades temáticas: 1. Roca o piedra Materia/material. Tipos de roca. Yacimientos y talleres. 2. Concepto de piedra: En la historia de la escultura. Personales. 3. El boceto para talla: Características generales. Ejemplos específicos. 4. La talla directa: Como forma de percibir. Como procedimiento. Diferentes opciones. Las herramientas. El equipo. Desarrollo. 5. Acabados y montaje: como parte significativa del discurso escultórico. Variedad de opciones.

Objetivos particulares: Diferenciar los términos roca y piedra, observar las características geológicas de minerales y rocas. Observar las más utilizadas en escultura. Conocer sitios de extracción, procesamiento y adquisición. Determinar entre una gran variedad de opciones, un concepto consciente y personal del material conocido como *piedra*. Enfatizar la intencionalidad y claridad de la propuesta de una obra desde la realización del boceto. Entender, desde diferentes perspectivas el procedimiento de talla directa. Participar en el proceso de factura de los cinceles. Experimentar y aplicar los recursos necesarios en cada etapa para realizar la obra. Terminar completamente una obra, mostrándola como se ha concebido, lo cual incluye su montaje.

Actividades: Clase: Minerales y rocas. Clase: La escultura en piedra. Etapas históricas y conceptos. Definir conceptos: Clase: Boceto, maqueta, modelo. Presentar bocetos, selección en grupo. Adquisición de equipo de seguridad y herramienta, visita al taller del herrero. Práctica escolar: La Ruta del Ónix. Clase: Implicaciones de la talla directa. Iniciar trabajo de talla. Presentación final de la obra. (Estas actividades están calendarizadas)

Evaluación: Se considerará la asistencia y participación en todas las actividades realizadas dentro y fuera del taller. Desde luego también es fundamental el desarrollo y los resultados de la pieza terminada y montada. El grupo evaluará el trabajo de cada miembro del mismo con base en los objetivos propuestos. Es frecuente que la evaluación se realice en el ámbito de la o las exposiciones que se lleven a cabo con la obra de los alumnos.

Notas: El programa de este semestre representa la mitad del curso completo, por lo que se recomienda al alumno cursar

Investigación visual I y II en el mismo taller. Como principio ético se evita recibir o firmar memorandos a los alumnos inscritos en este taller que cursen otro y viceversa. Por lo que invariablemente se les insiste en que se inscriban formalmente en el taller que deseen cursar. También es importante que en caso de no ser aprobados, recurran o presenten los trabajos que adeudan en este mismo taller, a menos que exista un acuerdo previo entre profesores.

(La bibliografía consta de 10 títulos.)”

ANEXO 44

XIV. Investigación Visual II (Arte Urbano) Escultura en piedra. Elaboración 10 de febrero del 2007. Semestre II 8° 2007-1. 20 horas a la semana. Catedrático: Lilia Lemoine Roldán.

“OBJETIVOS: Propiciar la continuidad en el desarrollo conceptual y técnico del alumno como artista visual, incrementando una actitud analítica respecto a su propia obra escultórica. Así como motivarlo y capacitarlo para plantear propuestas claras, sustentadas en una búsqueda definida, que pueda materializar por medio de diferentes procedimientos y recursos tecnológicos.

Temas y subtemas:

1. ENSAMBLAJE. 2. ABARCAMIENTO 3. ESPACIAL. 4. INTERESPACIOS. 5. TALLA DIRECTA.

Objetivos particulares: Técnicamente el ensamblaje proporciona un mayor aprovechamiento de los materiales cuyo formato no se presta por sí solo para desbaste de piezas volumétricas. Dejar de trabajar con piezas monolíticas, implicará formalmente un discurso escultórico con una marcada relación espacial. La utilización de diferentes bloques, de distintos tipos de piedra o inclusive de distintos materiales, permitirá una mayor exploración de las posibilidades expresivas y significativas de los elementos que interactúan en la obra. La talla directa, vista más que por sus cualidades técnicas para reproducir fielmente modelos, permitirá lograr eficazmente un acoplamiento de piezas irregulares. Actividades de Enseñanza: Selección del concepto a aplicar (puede seguir aplicando el seleccionado el semestre anterior). Realización y selección de bocetos (trabajados en uno o diferentes materiales, tratando de acercarse a las características de la pieza final). Selección de materiales. Realización de plantillas y/o modelos al tamaño requerido. Realizar cortes rectos o en ángulos con la máquina ingleteadora (en el caso de trabajar por medio de placas). Desbaste de las piezas que integran la obra. Acoplamiento de las secciones (rectificado). Acabados. Montaje. Exposición. Evaluación. Material didáctico: Bibliografía. Pizarrón. Demostraciones prácticas. Bocetos, modelos y piezas terminadas de exalumnos o de otros escultores. Diapositivas y presentaciones *Power Point*. Verificación del aprendizaje: El proceso teórico-práctico de las obras es evaluado en grupo, de acuerdo a los

planteamientos previamente establecido y al concepto que cada quien se ha propuesto desarrollar. Las lecturas se sintetizan y comentan, considerando la participación para aumentar la puntuación. También antes de finalizar el curso será idóneo que el alumno presente una bitácora razonada, con la cédula de su obra y fotografía con pies de imagen y bibliografía, en el caso de haberla utilizado. Actividades Extraclases: Visita a dos talleres de escultura. Visita a una exposición y a sitios con escultura pública.

Evaluación: Síntesis, comentarios y dudas de lecturas/ ensamblaje 20%. Visitas 20%. 1ª. Pieza terminada 20%. Boceto, Modelo o plantilla y proceso 20%. Montaje *in situ* 10%. Presentación de su obra (con cédula, texto y fotos del proceso) 10%. Acuerdos de Evaluación: Si bien, por la complejidad de los proyectos o la calidad de los materiales el proceso puede ser tardado, se tratará de ajustar a los tiempos establecidos para lograr exponer, ya que independientemente de que las piezas se trabajarán individualmente, la participación grupal es definitiva para evaluar cada paso y pasar a una siguiente etapa. Por lo tanto se insiste en el cumplimiento de cada entrega, o de lo contrario se irán restando puntos de la calificación final. No se aceptarán ni extenderán memorandos, a menos que se hubiese acordado desde el principio del semestre con el profesor que imparte la materia correspondiente.”

ANEXO 45

XV. Investigación Visual II (Escultura Urbana). Elaboración 10 de febrero del 2007. Semestre II 8º 2007-2. 20 horas a la semana. Catedrático: Kiyoto Ota Okuzwa

“OBJETIVO: El alumno realizará un proyecto de investigación sobre Escultura Pública, en base al objetivo de la investigación Visual (Talla en Piedra) que es: realización de una o más esculturas en piedra, expresando el CONCEPTO de cada alumno.

Temas y subtemas:

1ª Etapa: (3 semanas) Escultura Pública en general. Objetivos particulares: El alumno: analizará y explicará el carácter de la Escultura Pública en general. Actividades de Enseñanza: Se hará investigación y mediante fotos se hará una mesa de discusión sobre el análisis de las esculturas públicas nacionales e internacionales. Material didáctico: Libros, revistas, fotografías y diapositivas, videos, Internet. Verificación del aprendizaje: Las exposiciones de los alumnos y la mesa de discusión entre los alumnos. Actividades extraclases: Visitas a lugares donde haya escultura pública de mayor interés. 2ª Etapa: (6 semanas) Maqueta de Escultura Pública en Piedra del Alumno: O.P.: Elaborará y presentará una maqueta del proyecto de una escultura pública en piedra. A. de E.: Se buscará su idea en piedra y un lugar para adaptar su escultura. M. D.: Fotos, computadora. V. del A.: El profesor asesorará y hará explicación

necesaria durante el proceso de elaboración de la maqueta y la selección del espacio. 3ª Etapa: (2 semanas) Evaluación del Proyecto de cada alumno: O.P.: Se evaluará el proyecto de cada uno con la participación de todos los alumnos. A. de E.: Todos los alumnos observarán y analizarán la funcionalidad de cada maqueta de la escultura pública en el espacio seleccionado. (M. D.: y V. del A.: lo mismo que la etapa 2ª)”

ANEXO 46

Bibliografía reunida de los distintos programas de talleres de escultura de la Licenciatura en Artes Visuales de la ENAP (2008):

A

1. ACHA, Juan: *Hersua*. Dirección General de Publicaciones, UNAM, 1983
2. ACHA, Juan: *Arte y sociedad latinoamericana. El producto artístico y su estructura*, Fondo de cultura Económica, México, 1979.
3. ACHA, Juan: *Hersúa, de la escultura transitable a la transitoria*; Ed. Tecnológico de Monterrey, México, 1999.
4. AGUILAR, Guillermo: *El hombre y los materiales*, Fondo de Cultura Económica, México, 1988
5. AICHER Olt.: *El mundo como proyecto*, Gustavo Gili, Barcelona, 1994.
6. *América Latina en sus Artes*. Siglo XXI. Editores, S.A. México, 1983
7. ALBREHT Joachim: *La escultura en el siglo XX. Conciencia del espacio y configuración artística*; Ed. Blume, Barcelona, 1981
8. ANN QUANCE, Roberta: *Mujer o árbol. Mitología y modernidad en el arte y la literatura de nuestro tiempo*, España, Ed, Gráficas _Rógar,
9. ANZIEU, Didier: *El yo piel*, España, Biblioteca Nueva, 1998
10. ARNHEIM, Rudolf: *El pensamiento visual*. Ed. Paidós, Barcelona, 1986
11. Arnheim, R.: *Arte y percepción visual*,
12. *Arte mexicano época prehispánica*, Edt. Hermes
13. AUGÉ, M.: *Los no lugares, espacios del anonimato*; Gedisa, Barcelona, 1994
14. ASIMOS, Morris: *Introducción al proyecto*, Herrero Hermanos, México. 1968
15. ASUNSOLO, Ignacio y Margarita Nelquen. Dirección General de Publicaciones, UNAM, 1962

B

16. BABINI, José América: *El siglo de las luces*, Ciencias y técnica Centro Edt. De Latina, Buenos Aires, 1971
17. BACHELARD, G.: *La poética del espacio*; Fondo de Cultura Económica, México, 1975
18. BARAÑANO, Cosme Ma.: *Chillida-Heidegger-Husserl. El concepto de espacio en la filosofía y la plástica del siglo XX*, España, Michelena, 1990
19. BARREIRO, Juan José: *Arte y sociedad*, ANUIES, Ed. Edicol, S.A. México, 1997.

20. BIRNBAUM Daniel, Francesco Bonami y otros: *Textos sobre la obra de Gabriel Orozco*; Ed. Turner-CONACULTA, México 2005
 21. BOULEAU Charles, Trhamas: *La Geometría Secreta de los Pintores*; Ediciones AKAL, Arte y Estética 47, Madrid, 1996
 22. BOUCHARDON, Patrice: *Las energías curativas de los árboles*, Málaga, Editorial Sirio, 1998
 23. BREA, José Luis: *Ornamento y utopía, evolución de la Escultura en los años 80 y 90*, UPV. Valencia, 1996.
- C
24. CAMÍ, J. y Santamera, J.: *La talla escultura en madera*, Parragón, España 2001
 25. CAMÍ, J. y Santamera, J.: *Escultura en piedra*, Ed. Parragón, Barcelona, 2000
 26. CAGE, J., *Color y cultura*, Ed. Siruela, Madrid, 1993
 27. CASEY Javez, P.: *Pulpa y papel. Química y tecnología química*, Noriega Editores, Eidt. Limusa.
 28. *Ciencia forestal*, Revista del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Num. 36, Vol. 6 y Num. 35 Vol.7
 29. CIRLOT, L.: *Historia Universal del Arte. Últimas tendencias*; Edt. Planeta, Barcelona, 1998
 30. COOPER Emmanuel: *Manual de Barnices Cerámicos*, Edt. Omega, S.A. Barcelona
 31. COOPER, J.C.: *Diccionario de símbolos*, Barcelona, Edc. Gustavo Gili, S.A. de V.V., 2002
 32. CORREDOR-MATEOS, José: *Subirach*, Ed. Polígrafas, Barcelona, 1975
 33. CRESPI, Irene: *Léxico técnico de las artes visuales*, EUDEBA, Buenos Aires, 1989
 34. CRISPOLITO, Enrico: *Cómo estudiar arte contemporáneo*, Celeste Edic. España, 2001
 35. *Curare* N° 4 y 5, Instalación. Revista. México 1992
- D
36. DALLAL, Alberto: *El proceso creativo- XXVI Coloquio Internacional de Historia del Arte- Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM 2006*
 37. DANTO Arthur C.: *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la Historia*, Ed. Paidós Transiciones, Barcelona 1999
 38. DE LA ENCINA, Juan: *Teoría de la visualidad pura*, Escuela Nacional de Arquitectura, UNAM, 1982
 39. DE BERTOLA, Elena: *El arte cinético*, Edic. Nueva Visión, buenos Aires, 1979
 40. DE IBARROLA, María: *Las dimensiones sociales de la educación*.
 41. DE LA CALLE, R.: *Entorno al hecho artístico*, Valencia, Fernando Torres, 1981
 42. *DICCIONARIO DE LA ESCULTURA*, Edc en francés.
 43. DORFLES, Guilo: *El Devenir de las Artes*. Fondo de Cultura Económica, México, 1968

44. Idem: *Últimas Tendencias del Arte de Hoy*. Edic. Labor, S.A.
 45. DUETTMANN, M.: *El color en la arquitectura*, Gustavo Gili, 1982
 46. Duque Félix, *Arte Público y Espacio Político*, Akal, Madrid, 2001
 47. DUBY, Georges & Jean Luc Daval: *Sculpture, from de renaissance to the present day*, Taschen, Los Ángeles, 2006
- E
48. EDER, Rita y Mirko Laver: *Teoría Social del Arte*, General de Publicaciones, UNAM
 49. *Estudio anatómico de la madera, 43 especies tropicales*, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales.
 50. *El movimiento, su esencia y su estética*, Edt. Novaro, 1970
- F
51. FELGUERREZ, Manuel y Mayer Sasson: *La máquina estética*, UNAM, México, 1983.
 52. FENTON, Ferry: *Anthony Caro*. Edic. Poligrafía, S.A.G
 53. FERNÁNDEZ, Arenas, José (Coord.): *Arte efímero y espacio estético*. Edt. Antropos, Barcelona 1986.
 54. FERNÁNDEZ Chiti, Jorge: *Curso artístico, práctico y artesanal*, Ed. Condorhuasi, Buenos Aires.
 55. FLYN Tom: *El cuerpo en la Esculturar*, AKAL, Arte en Contexto, Madrid, 2002
 56. FOSTER, Hal (Ed.): *La posmodernidad*, Edt. Kairos, México, 1985.
 57. FOUCAULT, M.: *Espacios diferentes*. En Toponimias ocho ideas del espacio, Fundación La Caixa, Madrid
 58. FRANCASTEL, Piero: *Arte y tendencias en los siglos XIX y XX*, Ed. Debate, Serie Arte, Colección pensamiento 1990
 59. FRIEDMAN, Ferry: *Andy Goldsworthy*; Thames& Hudson, London, 2006
 60. FULLER, Sue: *Rocas y minerales*, Casa Autrey/CONACULTA, México, 1995
- G.
61. GABRIELA Bribiesca, Azuara: *Tesis: Investigación Experimental del color en tres barro mexicanos*, UNAM/ENAP
 62. GARRAUD, Colette: *L'idée de nature dans l'art contemporain*, París, Flammarion, 1994 Giuseppe Penone, Barcelona, fundación « La Caixa » 2004
 63. GÓMEZ Molina Juan, Cabezas Lino y Bordes Juan: *El Manual de Dibujo, Estrategias de Enseñanza en el siglo XX*; Edt. Cátedra, Arte Grandes Temas; Madrid, 2001
 64. GOMEZ-SENENT, E.: *El proceso proyectual*; Valencia, UPV, 1988
 65. ídem *Fases del proyecto*, Valencia, UPV 1988
 66. ídem *Introducción al proyecto*, Valencia, UPV. 1992
 67. GRANDE, John.: *Diálogos Arte-naturaleza*, España, Fundación Cesar Manrique, 2005
 68. GRATH, Doroti Mc.: *El arte del paisaje*, Atrium Internacional de México, S.A. de C.V. España, 2002

69. GUACH, Ana María: *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*, Madrid, Edt. Alianza Forma, 5ª reimpresión, 2003
70. GURIDI, Lidia: *La madera en las artesanías del estado de Michoacán*, Subsecretaría forestal y de la Fauna, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales.
- H
71. HALD, Peder: *Técnica de la Cerámica*, Edt. F. Vives
72. HAL, Eduardt T. *Arte y ambiente*; 1970
73. HALL, E.T.: *La dimensión oculta. Enfoque antropológico del uso del espacio*, Instituto de estudios de administración local, Madrid, 1973
74. HAMMACHER, A.M.: *The evolution of modern sculpture, tradition and innovation*; New York Publishers. 1980
75. HANS, Albercht.: *Escultura del siglo XX*, Ed. Blume, Barcelona
76. HEGEL George: *La arquitectura y la escultura*, Ed. Siglo XX, Buenos Aires, 1985
77. HEIDEGGER, M.: *El ser y el tiempo*, fondo de Cultura Ecómica. México
78. HERNÁNDEZ, Agustín y Louise Noelle, General de Publicaciones, UNAM, 1988
79. HERSUA: *El antiespacio*. UNAM, México, 1991
80. HILDEBRAND A., 1993, El Problema de la forma en la obra de arte, La Balsa de la Medusa, Madrid
81. *Homenaje Negret Escultor*, Villegas Editores, 2004
- I
- J
82. JACKSON, A. y Day. D.: *Manual de iniciación a los trabajos en Madera*. Edt. El Drac. Madrid, 2001 (1988)
- K
83. KANDISNSKY, Vassily: *De lo espiritual en el arte*, Ed. La nave de los locos, 1979
84. Kandinsky, V.: *Punto, línea y plano*,
85. KEPES, Gyorgy: *La estructura en el arte y en la ciencia*
86. KRAUSS, Rosalind E.: *Pasajes de la Escultura Moderna*, Madrid, Edt. Akal/Arte contemporáneo, 2002
87. KRAUSS, Rosalind E.: *La originalidad de las vanguardias y otros mitos modernos*, Madrid, Alianza Edt., 1996
88. KNOBLER, Nathan: *Escultura organización estética*, Aguilar, España, 1970
89. KOSICE, Cyula: *Escultura móvil y lúdica*, Paidos, Buenos Aires.
- L
90. LAFOSSE, Michel: *Escultura en papel*, Paidos, Buenos Aires
91. LAING, R.D.: *El yo dividido*, Fondo de Cultura Económica, 1988
92. LARROSA, Manuel: *Fernando González Gortazar*. Américo Artes Editores, S.A. de C.V. INBA
93. LAMBERT, Jean Clarence: *Arte total*, Biblioteca Era, 1974.
94. LANGER, Susane: *Los problemas del arte, diez conferencias magistrales*, Edt. Infinito. Buenos Aires, 1957

95. LA MADERA. Edt. Blume, España
 96. LEMOINE Roldán, Lilia: *El papel de la talla en piedra en la formación del escultor*; Tesis, UNAM/ENAP, México, 1989
 97. LETT& JUDSON: *Fundamentos de geología física*, Ed. Limusa, México, 1993
 98. LESUR Luis: *Manual de tallado en piedra*, Edt. Trillas, México, 2006
 99. LIBBY, Earl: *Ciencia y tecnología sobre pulpa y papel*, Cia. Editorial Continental, S.A, de C.V., México
 100. LINFORD, Jenny: *El árbol una maravilla de la naturaleza*, China, Parragón Books Ltd., 2006
 101. LITTLE, Stephen: *Ismos, para entender el arte*. Turner publicaciones, Singapur, 2004
 102. LÓPEZ Cervantes, Gonzalo: *Cerámica mexicana*, Colección Raíces mexicanas, Edt. Everest mexicana
 103. LUPASCO, Stephane: *Nuevos Aspectos del Arte y de la Ciencia*. Ecdi. Guadarrama, S.A. Madrid, 1968
- M
104. MADERUELO, J.: *La pérdida del pedestal*; Círculo de Bellas Artes Visor, Madrid, 1994
 105. Maderuelo, J.: *Actas-Arte y naturaleza*. Huesca, España, Edic. La Val de Onsera, 1995
 106. MARIN, Ricardo; J.L. Toosa; J.F. de Laiglesia: *La investigación en las Bellas Artes tres aproximaciones a un debate*; Grupo Editorial Universitario, España, 1998
 107. MARTIN, Gerard: *Física química del papel*, Publicaciones Offset industria, Barcelona.
 108. MARCHAN, Fiz: *Del Arte del Objeto al Arte del Concepto*, España, AKAL, 1990 (1ª edc. 1972)
 109. MATTES, Wolf: *Vidriados cerámicos, fundamentos, propiedades, recetas, métodos*, Ed. Omega
 110. MASO, Alfonso: *¿Qué puede ser una escultura?* Universidad de Granada, España, 2005
 111. MICHELLE DE, Mario: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Edt. Alianza forma, 1981
 112. MIDGLEY, Barry: *Guía completa de Escultura, modelado y cerámica, técnica y materiales*, Ed.
 113. MOHOLY-NAGY, Lazlo: *La Nueva visión --- y reseña de un artista*. Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1963
 114. MORGAN Robert C.: *Del arte a la idea –ensayos sobre arte conceptual*. Akal/arte Contemporáneo, 2003 (1996)
 115. MUNARI, Bruno: *¿Cómo nacen los objetos?*, apuntes para una metodología proyectual, Gustavo Gili, Barcelona, 1990
 116. Munari, B.: *Diseño y comunicación Visual*,
- N
117. NNISSSEN, Brian: *Limulus*. Libros Espiral CONACULTA
 118. NOGERA, Eduardo: *La cerámica arqueológica Mesoamericana*.

Ñ
O

119. OLEA, Oscar: *Arte y espacio. XIX coloquio internacional de Historia del Arte*, Instituto de Investigaciones Estética, UNAM, México, 1997
120. OLEA, Oscar. *El arte urbano*, General de Publicaciones, UNAM, 1980
121. OLDENBURG, Claes & Coosje Van Bruggen: *Large-Scale Projects*, The Monacelli Press, NY, 1994

P

122. PAKENHAM, Thomas: *Árboles excepcionales del mundo*, Edt. Blume
123. PAZ, Octavio: *El uso y la contemplación, los privilegios de la vista*. Ed. Fondo de cultura Económica, México.
124. Paz, Octavio, *Apariencia Desnuda*, (Marcel Duchamp), FCE. 1980
125. PIRSON, J.F.: *La estructura y el objeto. Ensayos, Experiencias y Aproximaciones*; Edt. Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, España, 1998

Q

R

126. RAYMONDE y Michel: *Papel pegado*, Edit. Vila Mala, España
127. *Elementos metodológicos y ortográficos básicos para el proceso de investigación*, IIE, UNAM, 1989
128. READ, Herbert: *El Arte Ahora*. Ediciones Infinito. Buenos Aires, 1973
129. READ, Herbert: *El Arte de la escultura*, Edt. Destino, Barcelona, 1994
130. READ Edgard, Herbert: *La Escultura moderna*, Hermes, México, 1964.
131. Rita Eder y otros, *Arte y Espacio*, XIX. Coloquio Internacional de Historia del Arte, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, Edición Oscar Olea, México 1997
132. ROMEI, Francesca: *La escultura, desde la antigüedad hasta hoy*; Ed. Serres, Barcelona, 1995
133. RUHRBER-Schneckenburger-Fricke-Honnef; *Arte del Siglo XX pintura, escultura, nuevos medios y fotografía*; Editorial Taschen, Madrid, 2001.

S

134. SÁNCHEZ Vázquez, Adolfo: *Estudios de estética*
135. SAURAS, Javier: *La escultura y el Oficio del Escultor*; Ediciones del Serbal, Barcelona, 2003.
136. SEBASTIÁN: Coordinación de Difusión Cultural de Publicaciones, UNAM
137. SCHMILCHUK, G.: *Helen Escobedo. Pasos en la arena*; CONACULTA-UNAM. Madrid, 2001
138. SCULPTURE (Revista) www.sculpture.org
139. SEPLOUR Michael : *La Sculpture de ce ciecle*.
140. SCOT, Gullam: *Fundamentos del diseño*
141. SILVA, Federico: *Coordinación de humanidades*, UNAM, México, 1979

142. SILVA, Federico: *La escultura y otros menesteres*, Coordinación de Humanidades, UNAM, México, 1987
143. SOBRINO, Manzanares, María Luisa: *La escultura contemporánea en el espacio urbano*, España, Electra, Galicia, España 1999
144. SONTANG, Susane: *Contra la Interpretación*, Ed. Alfaguara. 1961
145. SPIES, Wermer: *La escultura de Picasso*, Edic. Polígrafas, S.A., Barcelona, España, 1971
146. STORP, Robert et al. : *Louise Bourgeois*, Edt. Phaidon, New York, 2003
- T
147. *Tiempo y Arte* –Coloquio internacional de Historia del Arte. IIE, UNAM. México, 1991.
148. *Tres Décadas de Expresión Plástica*
- U
149. UNAM: *Apuntes del servicio Médico ENAP/UNAM*
- V
150. VALLARINO, Roberto: *Escultura moderna S. XX*, Taller Sebastián, México, 1995
151. VILLADANGOS Carrizo, P.: *Tecnología de la madera –Aprendizaje industrial*. Edti. Everest, España, 1967
152. VITTEL: *Claude Cerámica, pastas y vidriados*, Ed. Paraninfo
153. VVAA: *Escultura mexicana de la Academia a la instalación*, Landucci Edit, CONACULTA- INBA
154. VVAA: *Sculpture. From antiquity to the present day*; Ed. Taschen Köln, 2006
155. VVAA: *Historia del Arte. Últimas tendencias*. Tomo 16. Ed. Océano, Barcelona, 1996
156. VVAA: *Installation Art*; Edt. Thames and Hudson, Londres, 1994
- W
157. WESTHEIM, Paul: *40 Siglos de Arte Mexicano*, Galería de Arte Herrero/Promesa
158. WITTKOWER, Rudolf: *La escultura, procesos y principios*, Edt. Alianza Forma, Madrid, 1980
159. WORRINGER Wilhelm: *Abstracción y naturaleza*.
160. WORRINGER Wilhelm: *El arte y sus interrogantes*.
161. www.guild.com
162. www.marbleinst.org
163. www.sculpture.org
- X
- Y
164. *Yaspid*. Facultad De Arquitectura, UNAM
- Z
-

ANEXO 47
MAESTRÍA EN ARTES VISUALES

Síntesis general de los programas de experimentación plástica
I, II, III y IV

I.- Taller: Taller de experimentación plástica I (escultura)

Campo de conocimiento: Escultura

OBJETIVO GENERAL: El alumno desarrollará proyectos escultóricos relacionados con su investigación personal, explorando las posibilidades expresivas de los materiales por medio de los diferentes procesos técnicos de cada taller disponible. **TEMARIO GENERAL:** 1. Proyectos: (3 semanas) Planteamiento del problema de investigación. Referencias y preparación de bocetos. Búsqueda de materiales y herramientas propias. 2. Proceso: (10 semanas) Desarrollo del proceso técnico hasta su terminación final. Registro del mismo. 3. Carpeta: (2 semanas) Presentación final (semestral) incluyendo fichas de los proyectos, fotografías, reporte a máquina de los ejercicios realizados. **MÉTODO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:** Búsqueda de referencias propias. Desarrollo crítico de los proyectos de investigación propuestos por los alumnos. Asesoría técnica y conceptual durante el proceso escultórico. Revisión de la escultura en la Historia del Arte (diapositivas y bibliografía). Visita a exposiciones específicas (Museos). **PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:** Asistencia: 20 %. Participación 10% (visita a museos y exposición de tema). Presentación de carpeta final: 30%. Proceso técnico: 40%. **BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:** Consta de seis títulos (Ver ANEXO 51)

II.- Taller: Taller de experimentación plástica II (escultura)

OBJETIVO GENERAL: Desarrollo de propuestas independientes y originales relacionadas con el proyecto de investigación de tesis, así como la idea y concepto personal. En el taller realización de dos obras como mínimo. Propuestas de investigación: Ensamble y combinación de materiales. Interrelación de la escultura y su base. **TEMARIO GENERAL:** 1. Proyecto: (3 semanas) El alumno desarrollará una propuesta y plan de trabajo escrito con los objetivos específicos del semestre, teniendo en cuenta el espacio disponible, las herramientas utilizadas y las dimensiones del material. 2. Proceso: (10 semanas) Realizará distintos bocetos y una maqueta definitiva. Desarrollará dos obras terminadas adecuadas a los materiales y herramientas específicas del taller. Realizará un registro del proceso. 3. Carpeta final: incluirá el desarrollo escrito a máquina de su propuesta, fotografías del proceso y la maqueta ya resuelta. **MÉTODO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:** El alumno conseguirá su material y herramientas básicas, así mismo se facilitará la herramienta disponible en los talleres de escultura dándose asesoría técnica y conceptual. Se desarrollará el proyecto con el proceso técnico adecuado a partir del plan de trabajo personal y los

bocetos. El alumno presentará un audiovisual de su proyecto. Se revisará la escultura contemporánea con diapositivas y bibliografía selecta. Se visitará una exposición en un museo específico. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: Participación y asistencia 20%. Presentación del plan de trabajo y maqueta 30%. Proceso escultórico terminado 30%. Presentación de carpeta semestral 20%. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: Consta de seis títulos (Ver ANEXO 51)

III.- Taller: Taller de experimentación plástica III (escultura)

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar al alumno los medios adecuados para el desarrollo de los procesos de la escultura tanto técnicos como conceptuales. Revisión de la escultura en el contexto urbano y realización de una propuesta personal. Propuesta de investigación: interrelación de la forma escultórica en un espacio arquitectónico determinado. **TEMARIO GENERAL:** 1. Proyecto: (3 semanas). Asesorar al alumno en su proyecto de investigación en donde realice un trabajo profesional. Revisión crítica del proyecto y análisis. 2. Procedimiento: (12 semanas) Realizará bocetos y una maqueta definitiva. Desarrollará con la técnica adecuada dos obras terminadas con los materiales y herramientas específicas del taller. Registrará el proceso. 3. Carpeta final: (2 semanas) Incluirá el desarrollo escrito a máquina de su propuesta, con fotografías del proceso y la maqueta resuelta. **MÉTODO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE:** A través de la observación, exposición de temas y aplicación de técnicas adecuadas, se llevará a cabo un análisis y síntesis de la investigación apropiadas al proyecto. El alumno desarrollará y expondrá su propuesta. Se revisará bibliografía específica y escultura en relación a la arquitectura por medio de diapositivas. **PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN:** Revisión de cada uno de los temas tratados y evaluación del proyecto. Participación y asistencia 20%. Presentación del plan de trabajo y maqueta 30%. Proceso escultórico terminado 30%. Presentación de carpeta semestral 20%. **BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:** Consta de cinco títulos (Ver ANEXO 51)

IV.- Taller: Taller de experimentación plástica IV (escultura)

OBJETIVO GENERAL: El alumno desarrollará estrategias de investigación y experimentación orientadas a la intervención de un espacio urbano, así como analizará la forma escultórica y el proceso creativo dentro de un contexto social. Propuesta de investigación: la escultura en un espacio urbano transitable. **TEMARIO GENERAL:** 1. Proyecto: (4 semanas) El cambio social como producto del antagonismo de lo conservador y lo progresista. Intención, Idea y concepto. El signo y el símbolo en la escultura. Arte y sociedad. Análisis y desarrollo de la propuesta urbana y plan de trabajo semestral. 2. Procedimiento: (12 semanas) Realizará tres bocetos

previos y una maqueta definitiva. Desarrollará con la técnica adecuada una obra terminada como mínimo, con los materiales y herramientas específicas del taller. Registrará el proceso. 3. Carpeta final: (1 semanas) Memoria visual. Incluirá el desarrollo escrito a máquina de su propuesta, con fotografías del proceso y la maqueta resuelta. MÉTODO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: Individualización de la enseñanza mediante el análisis crítico de los proyectos personales escultóricos en relación al espacio urbano. Desarrollará una maqueta definitiva y un ejercicio escultórico en el taller. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: Revisión de cada uno de los temas tratados y evaluación del proyecto final. Participación y asistencia 20%. Presentación del plan de trabajo y maqueta 30%. Proceso escultórico terminado 30%. Presentación de carpeta semestral con memoria 20%. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: Consta de ocho títulos (Ver ANEXO 51)

ANEXO 48

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PARA EL ÁREA DE ESCULTURA DE LA MAESTRÍA EN ARTES VISUALES DE LA ENAP. Talleres De Experimentación Plástica I, II, III y IV.

- ALBRECHT, Hans Joachim: *Escultura en el Siglo XX. Conciencia del espacio y configuración artística*; Ed. Blume, Barcelona, 1981
- ARGAN, G.C.: *Historia del arte como historia de la ciudad*; Laia, Barcelona, 1984
- BUSSMAN, K.; KÖNING, K.; MATZNER, F. (edit.): *Sculpture, Projects in Muster*; 1997, Gerd Hatje, Stuttgart, Alemania, 1997
- DELGADO, Manuel: *El animal público*; Anagrama, Barcelona, 1999
- FREELAND, Cynthia: *Pero ¿esto es arte? una introducción a la teoría del arte*; [*Bur Is It Art?*; Oxford university Press 2001] Trad. María Condor, 1ª ed. 2003 Ed. Cátedra; 3ª Edc. 2006, Madrid 243 p. il.
- GUASCH, Anna Maria: *El arte último del S XX. Del Posminimalismo a lo multicultural*, Alianza Forma, Madrid, 2000. 597 p.
- GUTIÉRREZ Visuales, Rodrigo: *Monumento conmemorativo y espacio público en Iberoamérica*; Cuadernos Arte Cátedra, 1ª edición, Madrid, 2004
- KRAUSS, Rosalind E.: *Pasajes de la escultura Moderna*; [*Passajes in Modern Sculpture*]; Traducido por Alfredo Brotons Muñoz; Ediciones Akal, S.A., Madrid, 1977.
- KRAUSS, Rosalind E.: *La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos*; [The originality of the Avantgarden and otre Modenist Myths, 1985] Trad. Por Adolfo Gómez Cedillo; Alianza Editorial, Madrid, 2002. il. Pp.320
- KRIES, K.: *El espacio urbano. Proyectos de Stuttgart*; Gustavo Gili; Barcelona, 1981

- MADERUELO, Javier: *La pérdida del Pedestal*; Cuadernos del círculo de Bellas Artes, Madrid, 1994
- MADERUELO, Javier: *El espacio raptado. Interferencias entre Arquitectura y Escultura*; Biblioteca Mondadori, Madrid, 1990
- READ, Herbert: *La escultura Moderna. Breve historia*; [Modern Sculpture; 1964 The Herbert Read Discretionary Trust] Traducido por Antoni Vicens; Edt. Destino, Barcelona 1988
- READ, Herbert: *El arte de la escultura. Conferencias A. N. Mellon sobre las Bellas Artes, Galería Nacional de Arte Washington*; [The Art of Sculpture] Ed. Eme. Argentina, 1994
- READ, Herbert: *Las raíces el arte. Aspectos sociales del arte en una era industria*; Buenos Aires, Ed. Infinito, 1971
- READ, Herbert: *Arte y sociedad*; [Art and society; Faber and Faber, Londres, 1936] Traducido por Manuel Carbonell; Edicions 62 S.A. 1a Edic. 1970, Barcelona.
- SAURAS, Javier: *La escultura y el oficio del escultor*; Ediciones Serbal, Barcelona, 2003
- SOBRINO Manzanares, María Luisa: *Escultura contemporánea en el espacio urbano. Transformaciones, ubicaciones y recepción pública*; Edt. Electra, 1999
- TRIAS, Eugenio: *El artista y la ciudad*; Anagrama, Barcelona 1983
- WITTKOWER, Rudolf: *La Escultura Procesos y Principios*; Alianza Edt., Madrid, 1981
- VVAA: *¿Qué es la escultura, hoy?- 1er congreso Internacional Nuevos Procedimientos Escultóricos*; Grupo de Investigación Nuevos Procedimientos Escultóricos; Valencia 2002

CATÁLOGOS:

- CARREÑO, Ramón (Catálogo): "La escultura como propuesta urbana", Museo de Arte Carrillo Gil, México, 1986.
- CHILLIDA (Catálogo) de escultura: "Chillida en San Sebastián", Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, Donostia San Sebastián, 1992 (500 páginas)
- CASTRO Flores, Fernando y Martina Gorglati (Catálogo): *DE SOTO, RAMÓN, Arquitecturas del silencio/ arquitectura del silencio*; Traducción de texto: Josepa Asensi y Bill Murthy Catálogo. Consorci de museos de la Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana, Ministerio de asuntos exteriores, AECl, UNAM y ENAP Martín Impresores, S.L. P. 1997
- IRIARTE, Joan (Catálogo): "Subirachs, Sagrada Familia 1987-88", Edt. Eikon, S.A., Barcelona, 1989.
- VVAA (Catálogo): *El espacio escultórico, Museo Universitario de Ciencias y Artes*; Centro de investigación y servicios museológicos; UNAM, México 1980

ANEXO 49

I.- MAESTRIA EN ARTES VISUALES. 2008/2009. -
PROPUESTA PARA EL TALLER DE MULTIDISCIPLINA PARA
LA MAESTRIA EN ARTES VISUALES EN LA ACADEMIA DE
SAN CARLOS. Catedrático: Juan Manuel Marentes Cruz

“Requerimientos técnicos: -Para abordar los procesos análogos de bocetaje se requiere de restiradores y caballetes. -Para los procesos digitales de presentación de proyectos es necesario contar con alrededor de: 4 computadoras de última generación, con quemador de DVD doble capa y acelerador de gráficos (Mac Pro de 8 núcleos Quad-Core Intel Xeon 3,2 GHz 12MB de caché de preferencia). -Programas de animación tridimensional para figura humana y modelado 3D (Poser 7, Carrara Pro, o Quidam, Turbo CAD Pro u otros similares). -2 tabletas de dibujo WACOM. -1 Proyector de computadora.

TALLER DE EXPERIMENTACIÓN PLÁSTICA I (RELACIÓN MULTIDISCIPLINARIA) Campo de conocimiento: Escultura.

OBJETIVO GENERAL: El alumno comprenderá, experimentará y aplicará los procesos análogos y digitales para proyectar tridimensionalmente ideas que le permitan comunicarse con otros profesionales, además de sujetos e instituciones que potencialmente apoyen a la realización de proyectos artísticos.

TEMARIO GENERAL: 1. Planeación e investigación. (3 semanas). 2. Concreción de ideas. (1 semanas). 3. Bocetaje tradicional y presentación de ideas. (3 semanas). 4. Construcción tridimensional análoga. (3 semanas). 5. Construcción tridimensional digital. (4 semanas). 6. Elaboración de proyecto. (2 semanas). 7. Carpeta final. (1 semana)

METODO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: Revisión de propuestas multidisciplinarias y sus procesos creativos. Definición y análisis de propuestas personales. Análisis discursivo de los medios digitales en relación con las propuestas multidisciplinarias. Desarrollo de propuestas conceptualmente fundamentadas y materialmente claras que sirvan de base a la comunicación multidisciplinaria.”

BIBLIOGRAFIA BASICA

- de Oliveira, Nicolas. Oxley, Nicola y Petry, Michael. Installation Art. Londres:Thames and Hudson Ltd. 1998.
- Soriau, Étienne. La correspondencia de las artes. México: Fondo de cultura económica. 1986.
- Schechner, Richard. Performance theory. New York / London: ROUTLEDGE. 1988. 304 p
- Hall, Edward t. La dimensión oculta. México: siglo XXI. 2003.
- Fernández Arenas, José (coord). Arte efímero y espacio estético. España: Ed anthropos. 1988.
- Goldberg, Roselee. Performance Art. Barcelona: Destino.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Asistencia: 20%. Participación: 10%. Proceso proyectual: 40%.
Presentación de carpeta: 30%

ANEXO 50

II.- TALLER DE EXPERIMENTACIÓN PLÁSTICA II
(comunicación multidisciplinaria) Campo de conocimiento: Escultura.
Catedrático: Mtro. Juan Manuel Marentes Cruz

“OBJETIVO GENERAL: El alumno comprenderá y experimentará el trabajo de interrelación con otros profesionales, comprendiendo las competencias creativas y materiales de áreas afines, para generar propuestas unificadas. Proyectando las experiencias colectivas en propuestas artísticas multidisciplinarias.

TEMARIO GENERAL: 1. Establecimiento de equipos de trabajo. (4 semanas). 2. Dinámicas de dialogo profesional. (6 semanas). 3. Bocetaje tradicional y presentación de ideas a partir de conclusiones grupales. (4 semanas). 4. Elaboración de proyecto. (2 semanas). 6. Carpeta final. (1 semana)

BIBLIOGRAFIA BASICA: (seis títulos). La misma que Experimentación Plástica I.

METODO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: Establecimiento de procesos creativos y dinámicas de dialogo que incluyan a varios profesionales. Desarrollo de propuestas conceptualmente fundamentadas y materialmente claras que sirvan de base a la comunicación multidisciplinaria. Definición, análisis y presentación de propuestas sólidamente proyectadas.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: Asistencia: 20%. Participación: 10%. Proceso proyectual: 40%. Presentación de carpeta: 30%”

ANEXO 51

III.- EXPERIMENTACIÓN PLÁSTICA I. (TALLA EN MADERA) Semestre 2008-1. Profesor: María Leticia Moreno Buenrostro. 9 horas de clase a la semana. Lunes y viernes de 16:30 a 21 hrs.

“OBJETIVOS: Desarrollar las habilidades propias del proceso creativo y técnico en el taller de escultura de talla en madera. -Impartir al alumno en forma progresiva y práctica los conocimientos técnicos elementales de la Escultura en Madera iniciándolo así en el estudio y resolución de las formas bajo los principios de composición y valorización de los volúmenes. - Fomentar en el alumno el espíritu de investigación y experimentación, dentro y fuera del taller, así como la realización de algunos instrumentos de trabajo y la elaboración de materiales que exigen las diferentes técnicas propias de esta especialidad. -Despertar o reafirmar al alumno su vocación hacia la

Escultura. -Desarrollar en el alumno la necesidad de orden y limpieza dentro del taller así como responsabilidad hacia la conservación de herramientas y materiales que les proporciona la Escuela. -Facilitar el autoaprendizaje de conocimientos y estimular la formación de espíritu crítico y de la auto-evaluación en su capacidad creadora.

Método de enseñanza: [Extraído de un programa anterior se señala lo siguiente] Tendiente a que el alumno aumente por sí mismo sus conocimientos: Estimulando la formación de su espíritu crítico y auto evaluación en su capacidad creadora; pues no considero un gran maestro aquel que ejerce una tutela constante sobre el alumno y si el que le permite experiencias propias (dándole de hecho una satisfacción) pero sin descuidar tampoco las ocasiones en que es indispensable proporcionarle una asesoría técnica para lograr un mayor aprovechamiento y una mejor producción artística.

Temas y subtemas:

I. Pruebas de exploración: Objetivos particulares: Libre expresión para conocer la actitud, la capacidad manual y creativa de cada alumno, Realización de ejercicios rápidos en barro o plastilina. Asesoría técnica para lograr un mayor aprovechamiento y una mejor producción artística. Actividades de Enseñanza: Plática inicial sobre la anatomía de la madera: nivel científico: ¿qué es la madera? ¿Cómo es la madera? ¿Por qué su relación con el Sol? Nivel técnico: ¿Cómo tratar la madera considerando su naturaleza? Nivel Artístico: ¿Cómo aprovechar la madera? En su sugerencia y accidentes. En su textura; corteza, albura, duramen. En su color propio y veteado, provocado (teoría del color). Material Didáctico: Elaboración de materiales relacionados con el tratamiento de la madera: insecticidas, resanadores, nutrientes, etc. Verificación del aprendizaje: Dibujo de bocetos y modelado. Actividades extraclase: Búsqueda de herramientas y materiales. II. Composición de formas primarias geoméricamente definidas: Iniciación en la composición con formas primarias geoméricamente definidas. Modelado rápido. Modelado y talla en madera con gubias y mazo. Barro, plastilina y estiques. Realización de los bocetos y maquetas. Realización de una talla en madera. III. Interpretación de modelos naturales, orgánicos e inorgánicos humanos, flora, fauna y minerales: Búsqueda de modelos simplificados o estilizados sin caer en el amaneramiento o facilismo. Modelado interpretativo y crítica. IV. Ejercicios repentinos y de retentiva. Modelado y crítica. V. Estudios parciales del cuerpo humano. Búsqueda de bocetos con tema libre. Modelado y crítica. VI. Boceto con tema libre. Modelado y crítica. VII. Práctica de color en la madera, patinas y acabados. Elección de Boceto. VIII. Técnicas de pintura, grabado, esgrafiado y pirograbado en la madera. Introducción a la teoría del color Científico y Artístico. IX La escultura en madera en combinación con otros materiales: resinas, textiles, esmaltes, dorado y estofado. X. Ampliación cultural. XI. La escultura en madera

y su gran relación con la arquitectura: columnas, celosías, celosía vitral, etc.: Bibliografía comentada y visita a museos, exposiciones y lugares de interés.

(-No está definido el sistema de evaluación.)

(-La bibliografía consta de cinco títulos:)

- ALGARA, María del Carmen: GUIA COMPLETA DE LA ESCULTURA, TECNICA Y MATERIALES; Ed. Blume, España, 1982
- CAMI y Santamera: *La talla, escultura en madera*; Ed. Parragón, S.A. Barcelona, 3ª Edición 1999
- CAMI y Santamera: *La talla, escultura en madera*; Ed. Parragón, S.A. Barcelona, 3ª Edición 1999
- SAURAS, Javier: *La escultura y el oficio del escultor*; Ediciones Serbal, Barcelona, 2003
- VVAA: *Tecnología de la Madera*; Ediciones Don Bosco, Barcelona, 1965.

ANEXO 51 B y C

Escultura en madera

Programa desglosado elaborado: Septiembre 2010

MAESTRÍA EN ARTES VISUALES. SEMESTRE 2011-1

ÁREA ESCULTURA. HORAS/SEMANA: 9

MATERIA: TALLER DE EXPERIMENTACIÓN PLÁSTICA I

CATEDRÁTICO: IGNACIO GRANADOS VALDEZ

Objetivo General: desarrollar proyectos de investigación –producción, teórico-prácticos relacionados con la escultura.

Objetivo particular: El alumno reflexionará sobre el contexto del arte actual y generará un proyecto de escultura objetual no tradicional vinculado a su investigación de tesis.

Temas:

1. Marco de referencia. (1 semana) Objetivos particulares (O.P.): Significado del término arte, Muerte del arte, Escultura en el campo expandido, escultura actual. Actividades de Enseñanza (A.E.): lecturas y debate. Requerimientos de material y equipo (R.M.E.): Espacio del taller 100 m2. Mesa de trabajo, bancos y anaqueles. Verificación del aprendizaje (V.A.): Ensayos de lectura y exposición de reflexiones. Actividades extraclase (A.E.): Lecturas. Método de trabajo (M.T.): Lecturas para el marco de referencia.
2. Discursos de la escultura actual. (2 semanas) (O.P.): Investigación y exposición de temas relacionados: del arte conceptual a lo multicultural, según se relacione con su proyecto personal. (A.E.): Investigación y exposición de temas. Presentación de ensayos. (R.M.E.): Herramientas y equipo del taller. (V.A.): Participación en la investigación y los debates. Reflexión sobre los ejercicios técnicos

- formales. (A.E.): Visitas a exposiciones y museos. (M.T.): Presentación de intención, tema y modelos o bocetos y calendario.
3. Método para la realización del proyecto. (1 semana) (O.P.): Intención, tema, investigación general e investigación en arte, propuesta personal, descripción y aproximaciones, recursos, calendarización y pieza terminada. (A.E.): Documento digital con la propuesta, investigación y desarrollo. (R.M.E.): Material didáctico: Modelos y prácticas, pizarrón, informático: Proyección presentaciones de imágenes y vídeos. (V.A.): Reflexión sobre los ejercicios técnicos formales. Presentación de proyectos, documentos y obra. (A.E.): Películas y vídeos. (M.T.): Presentación de la investigación general y en arte.
 4. Concreción y desarrollo del proyecto. (3 semanas) (O.P.): Actividades grupales para el desarrollo del proyecto. (A.E.): Visitas a exposiciones y museos. (R.M.E.): ---. (V.A.): Presentación de carpeta final. (A.E.): Adquisición de herramienta, equipo de protección y materiales personales. (M.T.): Desarrollo de los procedimientos técnico-formales.
 5. Ejecución del proyecto. (4 semanas) (O.P.): Desarrollo individual del proyecto. (A.E.): Catálogos de exposiciones. (M.T.): Desarrollo de los procedimientos técnico-formales.
 6. Realización de la Presentación audiovisual: (2 semanas) (O.P.): reflexión y discusión grupal de los proyectos individuales. (M.T.): Presentación audiovisual de la propuesta terminada.
 7. Evaluación: (1 semana)
Evaluación: periódicas de prácticas y ejercicios. Lecturas, investigación y participación 25%. Entrega final de carpeta fotográfica de contenidos 25%. Investigación y exposición de temas individuales 25%. Práctico y por escrito 25%.
Bibliografía: 8 títulos (W. Tatarkiewicz: *El arte historia de un concepto.*)

ANEXO 51 C

MAESTRÍA EN ARTES VISUALES. SEMESTRE 2011-2

ÁREA ESCULTURA. HORAS/SEMANA: 9.

MATERIA: TALLER DE EXPERIMENTACIÓN PLÁSTICA II

CATEDRÁTICO: IGNACIO GRANADOS VALDEZ

Objetivo General: Lo mismo que Experimentación Plástica I

Objetivo particular: El alumno desarrollará propuestas de investigación producción que se inserten en las actividades del taller de escultura en madera.

Temas:

1. Marco de referencia (Bell artes). (3 semanas) (O.P.): Visión tradicional de la escultura en madera, seguimiento de normas

estrictas y procedimientos técnicos de desbaste y ensamblado. (A.E.): Lectura y debate. (R.M.E.): Espacio del taller 100 m2. Mesa de trabajo, bancos y anaqueles. (V.A.): Ensayos de lectura y exposición de reflexiones. (A.E.): Ensayos de lecturas y exposición de reflexiones. (A.E.): Lecturas. (M.T.): Lecturas para el marco de referencia.

2. Marco de referencia (La escultura actual). (mismo tiempo) (O.P.): La madera como materia significada y contextualizada en el arte actual. (A.E.): Investigación y exposición de temas. Presentación de ensayos. (R.M.E.): Herramienta y equipo de taller de escultura en madera. (V.A.): Participación en la investigación y los debates. (A.E.): Visitas a exposiciones y museos. (M.T.): Presentación de intención, tema y modelos o bocetos y calendario.
3. Método para la realización del proyecto: (1 semana) (O.P.): Intención, tema, investigación general e investigación en arte, propuesta personal, descripción del proyecto, modelos y aproximaciones, recursos, calendarización y pieza terminada. (A.E.): Documento digital con la propuesta, investigación y desarrollo. (R.M.E.): Material didáctico: Modelos y prácticas, pizarrón, Informático: proyección presentaciones de imágenes y vídeos. (V.A.): Reflexión sobre los ejercicios técnicos formales. (A.E.): Películas y vídeos. (M.T.): Presentación de la investigación general y en arte.
4. Concreción y Desarrollo conceptual del proyecto: (3 semanas) (O.P.): Conocimiento y práctica de los procedimientos técnicos o estrategias adecuadas para la realización del proyecto. (A.E.): visitas a exposiciones y museos. (V.A.): presentación de carpeta final. (A.E.): Adquisición de herramienta, equipo de protección y materiales personales. (M.T.): Desarrollo de los procedimientos técnico-formales.
5. Ejecución del proyecto: (5 semanas) (O.P.): Reflexión y discusión grupal de los proyectos individuales. (A.E.): Catálogo de exposiciones. (M.T.): Presentación audiovisual de la propuesta terminada.
6. Realización de la Presentación audiovisual y evaluación del proyecto: (2 semanas) (O.P.): Reflexión y discusión grupal de los proyectos individuales. (A.E.): Presentación y conclusiones. (M.T.): Presentación audiovisual de la propuesta terminada.
7. Evaluación: (1 semana)
Evaluación: Lo mismo que Experimentación Plástica II
Bibliografía: Nueve títulos (Fernández Arenas, José: Arte efímero y espacio estético; de. Anthropos, España, 1988.

ANEXO 52

IV.- (ESCULTURA EN METALES) TALLER DE EXPERIMENTACIÓN PLÁSTICA I Y II. Semestre 2008-2/ 2009-1 (mayo 16 del 2008). Profesor: Luis Octavio Gómez Herrera

“Objetivo General: Generar profesionales capacitados en la producción e investigación en beneficio de una sociedad, que les permita estar al nivel de un estándar internacional aplicando y desarrollando nuevas tecnologías. Objetivos particulares: Propiciar que el alumno tenga un desarrollo en el campo de la investigación y producción, aprovechando los recursos y generando nuevos modelos. Que le permitan cambios para entender mejor la realidad.

Proporcionar diferentes modelos metodológicos, generando el más adecuado para la producción e investigación en el desarrollo de la obra escultórica.

Temario General: -Análisis de las diferentes propuestas y modelos de representación gráfica. –Que nos permita la interpretación del modelo adecuado. –Para elegir el método de realización del proyecto escultórico.

Metodología de enseñanza-aprendizaje: A través de rutas críticas de producción para optimizar tiempos, recursos y aprovechamiento de equipos, herramientas y materiales.

Procedimiento de evaluación: -Libreta de bocetos –Bocetos originales. –Avance del proyecto.

Bibliografía Básica:

- *Arte y Espacio*, XIX, Coloquio Internacional de Historia del Arte, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM. 1997
- Libros de Artistas, Ulises Carrión ED. Martha Hellion/Turner. 2003
- *Introducción a la Teoría de los Diseños*, Ed. Trillas
- *El Arte y su Distribución*, Juan Acha, UNAM
- Santiago 1792-2004, *Escultura pública del Monumento Conmemorativo a la Escultura Urbana*, Volonmaa Tanner Flora Ed. Ocho libros.
- Varreño, Ramón, *La Escultura como propuesta Urbana*, Museo de Arte Carrillo Gil, México, 1986
- Marchan, Simón, *Del arte objetual al arte de concepto*, Ed. Madrid Alberto Corazón Editor, 1974
- Ricoeur, Paul, *Del texto a la acción, ensayos de hermenéutica*, México, FCE. 2002.

(Se indican ocho libros a los que les faltan algunos datos.)

ANEXO 52 bis

V.- METALES (OPTATIVA) "A" Prof.: Luis Octavio Gómez Herrera

"Objetivo General: Apoyar al alumno en seleccionar la mejor metodología en la resolución de problemas específicos que se presentan en materias teóricas o de talleres de experimentación, creando con ello un intercambio interdisciplinario. Temario General: A través de la metodología del diseño, generar modelos gráficos y volumétricos. Que nos permitan proponer el método de producción. Metodología de Enseñanza-aprendizaje: A través de rutas críticas de producción para optimizar tiempos, recursos y aprovechamiento de equipo, herramientas y materiales. Procedimiento de evaluación: - Libreta de bocetos –Bocetos originales. –Avance del proyecto. Bibliografía la misma que el taller de Experimentación Plástica I y II."

ANEXO 53.

VI.- PROGRAMA TALLER TEXTILES (OPTATIVA). Mtra. Leticia Arroyo Ortiz Semestre 2009-1. (Mayo 20 del 2008)

"Objetivos: "Estimular la creatividad de los alumnos, adiestrándolos en técnicas mixtas de tejido en telar y fuera del telar, para utilizarlas como medio alternativo de expresión plástica.

Programa: El taller se caracteriza por la práctica y experimentación que se ajustará a los intereses de cada alumno según el tema de su trabajo de tesis. El objetivo del taller es propiciar en los alumnos el aprendizaje y comprensión de las técnicas del tejido; específicamente en la de tapicería y cestería así como su aplicación a la escultura. Proporcionando al alumno fundamentos teóricos y prácticos para la experimentación en el ámbito del textil vinculado con su proyecto de tesis.

Temario: 1. Historia del tapiz en el mundo y en México. 2. Materiales: Las fibras como parte de la composición del mundo y del cuerpo humano. Las fibras según su origen y composición propiedades y características. 3. Técnicas: Práctica de las técnicas de tejido en el telar y de cestería fuera del telar, con el fin de lograr la tercera dimensión. 4. El lenguaje del textil. 5. Color: Práctica de teñidos de fibras con algunos colorantes naturales. 6. Propuesta de diseño individual, vinculado con su proyecto de tesis y que tenga como resultado una pieza en tercera dimensión. 7. Elaboración de la propuesta individual definitiva. Combinando las técnicas de tapicería y cestería. Usando materiales naturales o sintéticos. 8. desarrollo y terminación de su pieza.

Organización del curso: 1. Cada alumno desarrollará un muestrario para el aprendizaje de la técnica de tejido de tapicería y cestería. 2. Cada alumno desarrollará y expondrá su proyecto de

investigación con el tema de las fibras poniendo énfasis en las fibras naturales con un carácter experimental y con apoyo de investigación bibliográfica. 3. Se realizará visita al Jardín botánico de la UNAM guiada por la maestra para que obtengan documentación tanto de fibras como de plantas de donde se obtienen los tintes.

Evaluación: Por su trabajo durante el semestre 40%. Por la presentación de los trabajos finales: muestrario de tejido, proyecto final tejido y trabajo de investigación sobre fibras, 60%.

Cronograma: semestre 2009-1. Horario: Martes y jueves de 18 a 21:30 hrs. [Está desglosado por sesiones en las que se indican las horas teóricas, la visita al jardín botánico, las prácticas de tejido en telar, la revisión de bocetos, las sesiones de teñido, el terminado y la entrega final con evaluación]

Bibliografía:

- ABAKANOWICZ, Magdalena. Museum of Contemporary Art, Chicago, Abbeville Press, Publishers, New York. EUA, 1982.
 - ANAWALT Rieff, Patricia: *Indian Clothing Before Cortes. Mesoamerican Costumes form the Codices.* Norma University of Oklahoma Press, 1981.
 - BANNON O., George: *Alfombras orientales*; Edimal Libros, 1999.
 - DAHLGREN, Barbro: *La grana cochinilla*; Instituto de Investigaciones Antropológica. UNAM, México, 1990.
 - DEL RÍO Dueñas, Ignacio: *La grana cochinilla fina*; Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca, México, 2006.
 - HOCES de la Guardia, María Soledad: *Manual de técnicas textiles andinas*; Terminaciones. Andros Impresores. Santiago de Chile, 2006.
 - LOGAN, Irene y Ruth Lechuga: *Rebozos de la colección Robert Everts.* Museo Franz Mayer; Artes de México, 1994.
 - MASTACHE de Escobar, Alba Guadalupe: *Técnicas prehispánicas del tejido.* IINHA; México, 1971.
 - MORRIS F., Walter: *Mil años de tejidos en Chiapas*; Instituto de la Artesanía Chiapaneca; 1984.
 - LECHUGA, Ruth: *Las Técnicas textiles en el México indígena*; FONART. SEP. 1986.
 - ARROYO, Leticia: *Tintes naturales mexicanos*; Tesis de Maestría ENAP/UNAM; 1999.
 - GRAND, Paule Marie: *La tapisserie*; La Bibliothèque des arts; Paris Lausanne, 1977.
 - SHIBORI. Yoshico Iwamoto Wada. *The inventive art of Japanese shaped resist dyeing*; Kodansha International Ltd. 1999”
-

ANEXO 54.

VII.- PROGRAMA EDUCATIVO. Dra. Alfia Leiva del Valle “TEMARIO TEÓRICO

1.Revisión de proyectos y maquetas: Sustentación teórica de los trabajos. Análisis formal de las obras. Análisis de objetivos de producción. Diseño – modelado del proyecto. Análisis del medio de producción individual e ideal. Trazo de la ruta crítica de trabajo. Realización de cronograma. Fundición de proyectos.

2.Antecedentes históricos: Orígenes de la fundición artística. Antigüedad – África. Etruscos. Grecia – Roma. Movimientos Europeos. Principales escultores del siglo XIX (Rodin, Hildebrand, Rude, etc.). Principales escultores del siglo XX (Archipenko, Smith, Maillo, etc.). Técnicas tradicionales dentro de la fundición artística: Avances técnicos en la fundición artística: 1. Moldes cerámicos de alta temperatura. 2. Fundición por computación (Japón)

3.Reglamento de seguridad: Conocimiento de cada área de fundición. Restricciones en cada área. Identificación y conocimiento del manejo de tomas de agua, electricidad y gas. Uso de equipo de seguridad personal, función y limitaciones. Conocimiento del reglamento de la fundición de la ENAP

4.Funcionamiento de la maquinaria de una fundición artística: Maquinaria: 1. Calentamiento. 2. Equipo de seguridad (guardas, frenos, llaves de paso) 3. Uso de cada aparato. Horno de fundición: 1. Tomas de gas, localización, uso. 2. Funcionamiento de los hornos. 3. Elementos que intervienen en el vaciado del metal. Equipo de soldadura: 1. Manejo del equipo. 2. Alternativas. Departamento de Pátinas: 1. Equipo de seguridad y medidas de seguridad. 2. Conocimiento de pátinas tradicionales. 3. Pátinas no tradicionales.

TEMARIO PRÁCTICO

1.Análisis del trabajo a fundir: A. Recursos técnicos. B. Recursos económicos. C. Transporte de la obra. 2. Elaboración de rutas críticas de trabajo. 3. Elaboración de cronogramas. 4. Moldeado: A. Necesidades específicas de cada trabajo (taselado y moldeado) B. Yeso. C. Cola. D. Silicón. 5. Proceso de quemas y fundición: a. Manejo y quema de cilindros: Tiempos, Quema tradicional. Cilindros invertidos. B. Fundición del metal. C. Conocimiento de la herramienta y material implicados en la fundición. 6. Obtención de las ceras: a. Propiedades químicas y físicas de la cera para fundir. B. Obtención del positivo en cera. C. Técnicas para el retoque de la cera. D. Trabajo en cera directa. E. Análisis para la colocación de coladas y aires, flujos del metal. 7. Esmerilado, soldado y cincelado: a. Manejo de maquinaria y equipo de seguridad. B. Práctica de soldadura autógena. C. Revisión de otros tipos de soldadura para bronce. D. Técnicas de cincelado. 8. Aplicación de pátinas: a. Proceso de oxidación de los metales. B. Reacciones químicas de los ácidos ante

el metal. C. Pátinas tradicionales. D. Pátinas no tradicionales. Nuevas propuestas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1. Visitas a fundiciones industriales y artísticas. 2. Exposición anual de trabajos seleccionados realizados en la fundición de la D.E.P. ENAP. 3. Trabajo en proyectos de tipo comunitario a través de la ENAP Xochimilco y post-grado. 4. Publicación de artículos referentes al proceso de la fundición tanto en revistas nacionales como internacionales. (Sculpture, (...)) [etc.]. 5. Actualización y conocimiento de procesos innovadores en la fundición artística. Contacto con Shidoni Foundry, Tesuque, N.M., Modern Art Foundry, Long Island, N.Y., Joel Meisner Foundry, Farmingdale, N.Y.

Metas: Para el óptimo funcionamiento del taller, el número de estudiantes deberá ser acordado entre la F.E.S. y la ENAP siendo éste no mayor a 6 personas por quema debido a los limitantes de espacio y maquinaria para trabajar. Al final del semestre, se espera que el alumno tenga, como mínimo, cinco piezas totalmente terminadas. Esto variará dependiendo del tamaño de la obra. Se considerará un formato no mayor de 60 x 50 x 60 cms. Aproximadamente. Una pieza de estas dimensiones tendría un costo comercial aproximado de \$1.5000.000,00 y en el taller de fundición el alumno podrá realizarla con un costo aproximado de \$350,000.00 a \$400,000.00 pesos. Se calcula que el costo por pieza se reduce en un 65% o más dependiendo de la calidad del metal que se utilice. El beneficio para el alumno será el de poder iniciar una venta de su producción para poder re-invertir las ganancias y así poder seguir produciendo, ya no dentro del taller de fundición de la ENAP sino en forma profesional.”

ANEXO 55.

VIII. Experimentación Plástica IV (escultura) Catedrático: Francisco Moyao Pérez (sic.) (Ver ANEXO 57.)

“OBJETIVO GENERAL: El alumno desarrollará estrategias de investigación y experimentación, así como nuevos procedimientos analíticos fenomenológicos del proceso creativo.

Temario general:

1. La intención, idea, concepto. 2. El signo y el símbolo como formas de concreción de la realidad. 3. Concepto histórico cultural de la ideología dominante. 4. Memoria visual para encontrar similitudes entre artefactos (síntesis histórico-cultural). 5. Comprensión objetiva de las relaciones sociales o del significado social de las creencias y valores. 6. Enfoque evolutivo del arte y las habilidades tecnológicas. 7. El cambio social como producto de antagonismo de lo conservador y lo progresista.

Método de enseñanza aprendizaje: Individualización de la enseñanza mediante la autoinstrucción, que permite a cada alumno

avanzar a su propio ritmo y utilizar materiales autocorrectivos.

Procedimiento de evaluación: Evaluación del programa presentado por cada alumno, cumplir cabalmente con el plan de trabajo. Entrega de reportes parciales y totales, así como la producción objetual comprometida. Cumplir con todos los puntos descritos en el programa del curso.

Bibliografía:

- GARUDI, R.J.P. Sartre, E. Fischer, et al.: *Estética y marxismo* ; Ed. Martínez Roca, Barcelona, 1971
- MIDGLEY, Barry, Coord.: *Guía completa de escultura, modelado y cerámica, técnicas y materiales*; Herman Blume, Madrid, 1982
- READ, Herbert: *Las raíces del arte. Aspectos sociales del arte en una era industrial*; Ed. Infinito, Buenos Aires, 1971

ANEXO 56.

IX.- Experimentación III y IV (Escultura) Profesor: Eloy Tarcisio López Cortés. Semestre 2008-2

“Presentación: La escultura contemporánea, su contexto y su función. La escultura ha correspondido en la historia del arte a el concepto del espacio, forma y volumen principalmente, en cada época de la historia el artista ha matizado sus cualidades, en donde los valores que contiene la escultura varían de acuerdo a ideología y tecnología, a principio del siglo 21 los valores de la escultura se sostienen en la idea del arte después del fin arte, supuesto que nos pone en un periodo post arte en donde se requiere de revisar los valores de creación y función, así como las cualidades de la escultura en un nuevo tiempo, su técnica y ubicación, contexto y sitio específico, así como su relación con la instalación y performance, interdisciplinas y transdisciplinas. El curso está diseñado para incursionar –a través de los proyectos de trabajo de los alumnos- en el concepto de arte para sitio específico en contexto determinado por valores culturales, tomando en cuenta función, vialidad y calidad.

Plan de trabajo:

Experimentación Plástica III: Objetivo: La escultura en el arte contemporáneo y cuáles son sus valores de tiempo. Los participantes del curso experimentarán e investigarán sobre aspectos de la escultura contemporánea a través de los proyectos planteados para maestría. Objetivos particulares: Revisión de los valores de la escultura y el arte a través de los proyectos personales de los participantes en el curso.

Temario general: 1. Escultura y multi lenguajes. 2. escultura y contexto. 3. escultura y duración de la obra (lo efímero). 4. escultura e inter disciplina. 5. escultura y sitio específico.

Experimentación Plástica IV: Objetivo: Experimentar e investigar con medios materiales no convencionales en las artes visuales los valores de contexto y tiempo como duración planteada de

la obra. Objetivos particulares: La escultura del arte contemporáneo, sus valores propuestos hoy. Los participantes del curso experimentarán e investigarán en la producción de su obra propuesta a través de sus proyectos de maestría (para que) [sic] obre con énfasis en los valores del arte hoy.

Temario general: 1. Ensayo sobre contexto como elemento de la escultura contemporánea. 2. Ejercicio de escultura en contexto. 3. Definición de escultura hoy. Revisión de escultura en contexto en los alrededores de Academia de San Carlos. 4. Producción de obra escultórica en contexto que suple las esculturas en contexto revisado.

Desarrollo: Arte de contexto, de sitio específico y función contextual. Metodología: poética, de investigación, estadística y de campo. Conclusiones: Al término del curso los alumnos experimentaron lo que es escultura contemporánea en ámbitos del arte de contexto y para sitio específico, desarrollan su propuesta de tesis en experiencia de su tiempo. Al inicio del curso se indica la metodología de trabajo. Se tomará en cuenta: Asistencia. Presentación de ensayos sobre trabajos a realizar. Revisión de procesos. Maquetas y bocetos. Escultura y conclusiones.

En la materia de Experimentación Plástica IV Escultura 2007: Los alumnos realizaron ejercicio de obra contexto. Realizaron un ensayo sobre la definición de escultura. Realizaron una investigación sobre esculturas de contexto en las inmediaciones de la Academia de San Carlos. Plantearon un proyecto para sustituir las esculturas motivo de estudio. Al termino del curso presentaron la evidencia de la obra realizada y un ensayo sobre los efectos de la obra substituta de su creación. Durante el periodo de trabajo se revisó el proceso de los ejercicios planteados y se facilitó el uso del taller asignado, los alumnos acudieron a los talleres que facilitaban su trabajo debido a las limitantes del taller del grupo. Los encuentros teóricos se realizaron en lugares insólitos. Debo hacer notar que los objetivos, temario planteado y procedimientos se ajustan a las necesidades del grupo de acuerdo al perfil que el grupo presenta al inicio del curso.

Bibliografía:

- AUGUÉ Marc: *Los no lugares. Espacios del anonimato*; Gedisa Editorial, 1992
 - RAGON, Michel: *El arte ¿para qué?*; A pleno sol extemporáneos, 1974.
 - RIEMSCHNEIDER Uta, Burk: *Art at the turn of the millennium*; Grosenick; Taschen, 1999
-

ANEXO 57.

Catedrático: Francisco Javier Tous Olagorta. Semestre 2009-1.
9 horas a la semana. Lunes y viernes de 16:30 a 21:00 hrs.

XI- . Experimentación Plástica I Semestre 2009-1
(Escultura. Talla en piedra)

OBJETIVOS: Desarrollar las habilidades propias del proceso creativo y técnico, preferiblemente en relación directa al proyecto de investigación personal del alumno. - Elaboración del proyecto escultórico y realización del proceso técnico, desde el boceto al terminado final. - Presentación de carpeta final de trabajo y obra terminada: dos proyectos por semestre. - Intelectual: El alumno presentará un plan de trabajo del proyecto escultórico a desarrollar desde el boceto hasta el acabado final, manejará cambios de escala y distintas dimensiones. - El alumno desarrollará su propia individualidad creativa. -Humano: Seguirá las normas básicas del taller en cuanto a seguridad, limpieza, orden y presentación de trabajos. -Social: Realizará una exposición audiovisual al grupo del taller, durante el semestre, asistirá a exposiciones señaladas semestralmente y presentará sus trabajos terminados. -Profesional: Realizará el proceso escultórico a partir de un proyecto original, así como su justificación teórica.

Líneas de investigación propuestas en escultura: -Instalación a partir de materiales tradicionales. -Interrelaciones entre materiales diferentes. -Relaciones con la base y el entorno. -El proceso técnico y el oficio. -Textura y color anexado. -Nuevos materiales

Temas y subtemas:

I PROYECTOS MODELOS Y BOCETOS: Objetivos particulares: - La idea y el concepto propio. - Búsqueda del modelo y referencias (elementos naturales o industriales, reinterpretación de formas existentes, formación de archivo visual). - Elaboración de un plan de trabajo semestral. - Preparación de bocetos de alta calidad (tres por proyecto: dibujos, cartón, modelado, yeso, otros) - Búsqueda del material. - Elección y crítica del proyecto a realizar. Actividades de Enseñanza: - Revisión de la escultura en la Historia del Arte. - Revisión y búsqueda de elementos naturales o industriales. - Elaboración de tres bocetos por proyectos y propuestas. - Visita a Museo de Arte Moderno. - Adecuación del proyecto al espacio, al material y a las herramientas. - Revisión comentada de bibliografía y catálogos de exposiciones de escultura. Material didáctico: Papel, lápiz, yeso, jabón, plastilina. -Herramientas de modelado. - Catálogos de exposiciones. - Herramientas propias de la técnica utilizada. - Material apropiado a cada ejercicio escultórico particular. Verificación del aprendizaje: - Elaboración del plan de trabajo semestral. - Realización de los bocetos. - Elección del material y las herramientas propias. Metodología de trabajo: -El alumno presentará su proyecto personal y plan de trabajo escrito así como boceto y/o maqueta que

se evaluará (dibujos, plastilina, jabón, yeso, etc.) -Conseguirá su herramienta y el material básico que sea indicado. Actividades extraclases: - Búsqueda de herramientas y materiales. – Visita a Museos.

II PROCESO: (14 semanas) Objetivos particulares: - Desarrollo con herramientas apropiadas y disponibles. - Conocimiento práctico del material. - Desarrollo del proceso técnico a partir de ejercicios desde lo figurativo a lo abstracto. Actividades de enseñanza: - Presentación de audiovisual individual sobre el proyecto. - Realización de dos ejercicios en el taller, terminados y presentados. Ejecutar el proceso escultórico de acuerdo a los lineamientos establecidos en el taller y a partir de su propuesta. -Realizará una exposición audiovisual de su trabajo. -Asistirá a las exposiciones programadas durante el semestre. Limpieza de taller. Material didáctico: - Herramienta de talla personal y la disponible en el taller.

III CARPETA: Objetivos particulares: - Memoria semestral: Preparación y presentación incluyendo ficha de los proyectos terminados con dibujos, fotografías y bibliografía. - Reporte: Un escrito a máquina explicativo de la realización de los ejercicios y proyecto de investigación. (Referencias, justificación, desarrollo crítico, memoria visual) Actividades de enseñanza: Fotografías y texto anexo: - Recopilación de la información y preparación de la carpeta semestral. - Revisión previa a la entrega. - Evaluación. - Limpieza de taller. Material didáctico: Procesador de texto y cámara digital. Verificación del aprendizaje: Presentación en fecha establecida su carpeta final con la memoria del semestre. Actividades extraclases: Preparación de carpeta final.

EVALUACIÓN: Visita comentada a exposiciones 15%. Proceso práctico en el taller 40%. Asistencia y puntualidad 10%. Carpeta/memoria 35%. ACUERDOS DE EVALUACIÓN: Se deberá tener un 80% de asistencia, tolerancia de puntualidad una hora y media al inicio de la clase no negándose el acceso, pero si perdiendo el derecho a asistencia. Proceso escultórico completo: Desarrollo desde el proyecto (dibujos, bocetos, maquetas) hasta su terminación y la entrega de carpeta de resultados. Participación: búsqueda de materiales y herramientas básicas, exposición de tema audiovisual del proyecto y visita a exposiciones programadas en el semestre. El programa está calendarizado y en él se anexa una lista de 33 títulos bibliográficos.

ANEXO 58

XII.- Taller de Experimentación Plástica II

(Escultura. Talla en piedra) Catedrático: Francisco Javier Tous

OBJETIVOS: Desarrollar las habilidades propias del proceso creativo y técnico en el taller de escultura en relación directa al proyecto de investigación personal del alumno. -Revisión de la

escultura en el arte contemporáneo. - Desarrollo de la idea y el concepto propio por medio de dos formas volumétricas propuestas por el alumno. -Proyecto original con crítica individual. - Presentación de carpeta sobre los proyectos realizados en el semestre. *Propuesta de Investigación como taller de producción:* -Ensamblaje y combinación de materiales. -Interrelación de la forma escultórica con su base.

Temas y subtemas:

I. PROYECTOS: (2 semanas) Objetivos Particulares: - Desarrollo de proyectos independientes y originales propuestos por el alumno con crítica individual. -El concepto y la idea personal. - Presentación de dibujos y bocetos preferentemente tridimensionales tallados en yeso, jabón, unicel, madera, cartón, etc.) - Plan de trabajo semestral por escrito: Expectativas de trabajo, proyectos a realizar y cronograma de actividades con fechas de entregas. -Preparación de bocetos de alta calidad (tres por proyecto, dibujos, modelado, yeso, otros) -Búsqueda del material y herramientas manuales. -Elección y crítica del proyecto a realizar. Actividades de enseñanza: -Búsqueda del material y preparación de bocetos de calidad y plan de trabajo. - Elaboración de tres bocetos de calidad por proyecto y propuesta. - Adecuación del proyecto al material y a las técnicas propias del taller. -Revisión comentada de bibliografía selecta. Metodología: -Se facilitará la herramienta eléctrica y neumática para la realización completa del proceso. -Se dará asesoría y bibliografía. -Se visitarán dos museos. -Se realizará audiovisual sobre el proyecto individual (diapositivas u otros) Material didáctico: -Papel, lápiz, yeso, jabón plastilina cartón, etc. -Herramientas de modelado y de corte. - Catálogos de exposiciones. Verificación del aprendizaje: -Realización de los bocetos. -Elección del proyecto adecuado al material y a las herramientas propias y desarrollo de bocetos con calidad para ser expuestos. -Material y herramienta adecuada. Metodología de trabajo: El alumno presentará su proyecto personal como boceto y/o maqueta que se evaluará (dibujos, plastilina, jabón, yeso, cartón, etc.) Conseguirá su herramienta y el material básico que se indique, apropiado al espacio disponible y al taller en particular. Actividades extraclases: -Búsqueda de herramientas y materiales. -Visitas propuestas: -Visita al Museo de Arte Moderno. -Visita al Museo Rufino Tamayo. -Visita al Museo Carrillo Gil.

II. PROCESO: (13 semanas) -Desarrollo con herramientas manuales con apoyo de eléctrica y neumática disponible en el taller. - Conocimiento práctico del material y de las técnicas. -Desarrollo del proceso y del proyecto desde lo figurativo a lo abstracto, relacionado con la investigación personal del alumno. Actividades de enseñanza: Lo mismo que el anterior Experimentación Plástica I Material didáctico: -Lo mismo que el anterior y se facilitará la utilización de herramienta eléctrica y neumática disponible en el taller. Verificación

del aprendizaje: -Desarrollará el proceso escultórico de acuerdo a los lineamientos establecidos en el taller y a partir de su proyecto. - Realizará una exposición audiovisual de su trabajo que presentará en el taller.

III. CARPETA: (2 semanas) -Presentación final de los proyectos realizados e interrelacionados con su base. - Carpeta con revisión previa incluyendo: Explicación del desarrollo de los proyectos, con dibujos, fotografía o diapositivas, maqueta y bibliografía recopilada durante el semestre; reporte de la visita al museo. -Reporte: Un escrito a máquina explicativo de la realización de los proyectos. (Referencias, justificación, desarrollo crítico, memoria visual) Actividades de enseñanza: Fotografías y texto: - Recopilación de la información y preparación de la carpeta semestral. -Revisión previa a la entrega. -Evaluación. -Limpieza del taller. Material didáctico: Procesador de texto y cámara digital. Verificación del aprendizaje: Se sugieren distintas visitas a museos específicos durante el semestre. Presentará en fecha establecida su carpeta de trabajo semestral. -Entrega de carpeta con memoria. Evaluación final. Actividades: Preparación de carpeta final.

EVALUACIÓN: Visita comentada a museo 15%. Proceso práctico y acabado en el taller 40%. Asistencia y puntualidad 10%. Carpeta/memoria 35%. ACUERDOS DE EVALUACIÓN: Se deberá tener un 80 % de asistencia, tolerancia de puntualidad una hora y media al inicio de la clase no negándose el acceso, pero si perdiendo el derecho a asistencia completa. Proceso escultórico completo: Desarrollo desde el proyecto (dibujos, bocetos, maquetas) hasta su terminación y la entrega de carpeta de resultados. Participación: búsqueda de materiales y herramientas básicas, exposición de tema audiovisual del proyecto y visita a exposiciones programadas durante el semestre.

Se anexan 11 títulos en la bibliografía. El programa está calendarizado.

ANEXO 59

**XIII.- Experimentación Plástica III Escultura
(Taller de talla en piedra)**

Catedrático: Francisco Javier Tous Olagorta

OBJETIVOS: Desarrollar las habilidades propias del proceso creativo y técnico en el taller de escultura relacionado directamente con el proyecto de investigación personal del alumno. -Revisión de la escultura en el contexto urbano. -Proyecto original con crítica individual. -Desarrollo de la idea y el concepto propio por medio de maquetas y dos formas volumétricas propuestas por el alumno. - Presentación de carpeta sobre los proyectos realizados en el semestre. Propuesta de Investigación como taller de producción: Ensamble y combinación de materiales escultóricos. Interrelación de

la forma escultórica personal en un espacio arquitectónico determinado.

Temas y Subtemas:

I. PROYECTOS: (2 semanas) Objetivos Particulares: - Desarrollo de proyectos independientes y originales propuestos por el alumno en contexto arquitectónico. -Presentación de dibujos y cinco bocetos (preferente-mente tridimensional tallado en yeso, jabón, unicel, madera, cartón, etc.) -Plan de trabajo semestral por escrito: Expectativas de trabajo, proyectos a realizar y cronograma de actividades con fechas de entregas. -Elección crítica del proyecto a realizar. Actividades de enseñanza: -Búsqueda del material y preparación de 3 bocetos una maqueta a escala y el plan de trabajo. -Análisis crítico del concepto y la idea personal. -Adecuación del proyecto al material. -Revisión comentada de bibliografía y obras escultóricas seleccionadas. - Se facilitará la herramienta eléctrica y neumática disponible en los talleres para la realización completa del proceso. - Se dará asesoría y bibliografía. Material didáctico: Papel, lápiz, yeso, jabón plastilina, cartón. -Herramientas de modelado, segueta y otros. -Bibliografía, catálogos de exposiciones y diapositivas seleccionadas. Verificación del aprendizaje: Realización de los bocetos y maqueta. -Elección y desarrollo del proyecto, adecuado al material y a las herramientas disponibles. Metodología de trabajo: -El alumno presentará su proyecto personal como boceto y maqueta que se evaluará (dibujos, plastilina, jabón, yeso, etc.) - Conseguirá su herramienta y el material básico indicado. Actividades extraclases: -Búsqueda de herramientas y materiales. -Recorrido de la Ruta de la amistad. -Visita a las Torres de Satélite.

II. PROCEDIMIENTO: (13 semanas) Objetivos particulares: - Investigación y análisis de un espacio arquitectónico y elaboración de una maqueta a escala de una obra escultórica apropiada al lugar específico. -Desarrollo del proceso de labra completo hasta el acabado. -Exposición personal sobre una obra escultórica en contexto urbano. Actividades de enseñanza: -Se analizarán siete obras escultóricas en contexto urbano. (Una por alumno) -Se realizará audiovisual sobre el proyecto personal (por alumno) - Realización de dos ejercicios escultóricos terminados y presentados. Material didáctico: -Herramienta eléctrica y neumática disponible en el taller. - Material apropiado al proyecto particular. -Peso bruto del material no mayor a 50 Kg. Verificación del aprendizaje: -Desarrollará el proceso escultórico de acuerdo a los lineamientos establecidos en el taller a partir de su proyecto. -Realizará un análisis de una obra urbana específica y expondrá un audiovisual de su trabajo personal. -Asistirá a las exposiciones programadas durante el semestre presentando reportes. Actividades extraclases: -Visita al Museo Rufino Tamayo. - Visita al Espacio Escultórico de Ciudad Universitaria

III. PRESENTACIÓN: Objetivos particulares: -Presentación final

de los proyectos realizados. -Carpeta con revisión previa incluyendo: Explicación del desarrollo de los proyectos, con dibujos, fotografía o diapositivas, maqueta y bibliografía recopilada durante el semestre; reporte de visitas a museos. -Reporte: Un escrito a máquina explicativo de la realización de los proyectos. (Referencias, justificación, desarrollo crítico, memoria visual). Actividades de enseñanza: -Recopilación de la información y preparación de la carpeta semestral. -Revisión previa a la entrega. -Limpieza del taller - Se expondrán los trabajos realizados en el taller. -Evaluación en fecha prevista. Material didáctico: Procesador de texto y cámara digital. Verificación del aprendizaje: Fotografías y texto: -Presentará en fecha acordada su pre-carpeta de trabajo semestral para revisión. Entrega de carpeta con memoria y evaluación en fecha prevista.

EVALUACIÓN: visita comentada a museo 15%. Proceso práctico en el taller 40%. Asistencia y puntualidad 10%. Carpeta/memoria 35%. ACUERDOS DE EVALUACIÓN: Se deberá tener un 80% de asistencia, tolerancia de puntualidad una hora y media al inicio de la clase no negándose el acceso pero sí perdiendo el derecho a asistencia completa. Proceso escultórico completo: Desarrollo desde el proyecto (dibujos, bocetos, maquetas) hasta su terminación y la entrega de carpeta de resultados. Participación: exposición de tema audiovisual del proyecto y visita a exposiciones programadas en el semestre. Contiene una Bibliografía básica con nueve títulos.

ANEXO 60

XIV.- Experimentación Plástica IV. Escultura.

(Taller de talla en piedra) Catedrático: Francisco Javier Tous

OBJETIVOS: Desarrollar las habilidades propias del proceso creativo y técnico en el taller de escultura. -La escultura en el contexto urbano proyecto en sitio específico. -Desarrollo de la idea y el concepto por medio de maqueta a escala. -Realización de un ejercicio escultórico en material pétreo relacionado con la propuesta urbana. - Presentación final de carpeta sobre los proyectos realizados en el semestre. *Propuesta de Investigación como taller de producción:* Obra escultórica transitable en contexto urbano.

Temas y Subtemas:

I PROYECTO ESCULTÓRICO TRANSITABLE: (2 semanas)
-Desarrollo de proyectos propuestos por el alumno en contexto urbano. Objetivos particulares: -Elección de un espacio urbano específico. -Presentación de bocetos. -Elección del proyecto a realizar. -Plan de trabajo semestral por escrito: Expectativas de trabajo y cronograma de actividades con fechas de entregas. Actividades de Enseñanza: -Búsqueda del material y preparación de 2 bocetos una maqueta a escala y el plan de trabajo. -Análisis de un espacio urbano específico. -Adecuación de un ejercicio de taller. -

Revisión comentada de bibliografía y obras escultóricas seleccionadas. Material Didáctico: -Papel, lápiz, yeso, jabón, unisel, plastilina, cartón. -Herramientas de modelado y de corte, segueta y otros. -Catálogos de exposiciones y diapositivas seleccionadas. Verificación del Aprendizaje: -Realización de los bocetos y maqueta. - Elección y desarrollo del proyecto, adecuado al material y a las herramientas disponibles. Metodología: -El alumno presentará su proyecto boceto y maqueta que se evaluará. -Buscará herramienta y el material básico. Actividades extraclases: -Búsqueda de herramientas y materiales. -Localización de un lugar específico y fotografía. -Preparación de maqueta.

II DESARROLLO: (13 semanas) Objetivos particulares: - Investigación y análisis de un espacio urbano específico y elaboración de una maqueta a escala para una obra escultórica. -Ejercicio en el taller: Desarrollo del proceso de un ejercicio completo hasta el acabado de acuerdo al taller. -Exposición personal sobre una obra escultórica en contexto urbano. Actividades de Enseñanza: -Se facilitará la herramienta eléctrica y neumática para la realización completa del proceso escultórico. -Se analizarán obras escultóricas específicas en contexto urbano. (Una por alumno) -Se realizará audiovisual sobre el proyecto personal (por alumno) -Realización de dos proyectos, terminados y presentados. Material didáctico: - Herramienta eléctrica y neumática (disponible en el taller) -Material apropiado al proyecto particular. -Peso bruto del material no mayor a 50 Kg. -Cámara digital y PC. Verificación del Aprendizaje:- Desarrollará el proceso escultórico de talla en piedra de acuerdo a los lineamientos establecidos en el taller a partir de su proyecto. - Realizará un análisis de un espacio urbano específico. -Asistirá a las exposiciones programadas durante el semestre presentando reportes. Actividades extraclases: -Resolución de maqueta. -Visita: Monumento Ecuéstre de Carlos V de Tolsá. -Visita: Caballito de Sebastián. -Visita: Espacio Escultórico de Ciudad Universitaria.

III. PRESENTACIÓN: (dos semanas): Objetivos particulares: - Presentación de los proyectos realizados. -Carpeta revisión previa incluyendo: Explicación del desarrollo de los proyectos, con dibujos, fotografía o diapositivas, maqueta y bibliografía recopilada durante el semestre; reporte de visitas a museos. -Reporte: Un escrito a máquina explicativo de la realización de los proyectos. (Referencias, justificación, desarrollo crítico, memoria visual) Actividades de Enseñanza: -Recopilación de la información y preparación de la carpeta semestral. -Revisión previa a la entrega. -Limpieza del taller - Se expondrán los trabajos realizados en el taller. -Evaluación en fecha específica. Material didáctico: -Procesador de texto y cámara digital. Verificación del Aprendizaje: -Fotografías y texto: -Presentará previamente su borrador de la carpeta de trabajo semestral para revisión. EXAMEN: -Entrega de carpeta con memoria el 1° de

diciembre. Actividades extraclases: preparación de la carpeta final.

EVALUACIÓN: Visita comentada y reporte 15%. Proceso de labra y acabados en el taller 40%. Asistencia y puntualidad 10%. Carpeta/memoria semestral 35%. ACUERDOS DE EVALUACIÓN: Se deberá tener un 80 % de asistencia, tolerancia de puntualidad una hora y media al inicio de la clase no negándose el acceso pero sí perdiendo el derecho a asistencia completa. Proceso escultórico terminado: Desarrollo desde el proyecto (dibujos, bocetos, maquetas) hasta su terminación y la entrega de carpeta de resultados. Participación: visita a exposiciones programadas en el semestre. El programa se encuentra calendarizado por sesiones y actividades. Contiene 28 títulos bibliográficos.

ANEXO 61

XV.- TALLER OPTATIVO DE ESCULTURA "A" (TALLA EN PIEDRA)

Catedrático: Mtro. Francisco Javier Tous Olagorta. Semestre 2009-1 Fecha elaboración: abril 2008. 6 hrs. a la semana

OBJETIVOS GENERALES: Desarrollo de proyectos escultóricos como apoyo a investigación de tesis. Partir del material para poner de manifiesto sus posibilidades expresivas en interrelación con otros. Desarrollo de la idea y del concepto personal del alumno con respecto a la escultura en el arte. Objetivos Particulares: Revisión de la escultura contemporánea. Presentación de carpeta con memoria del semestre. Propuestas de investigación: La talla y su proceso escultórico como concepto. Interrelación de materiales

Temas y Subtemas:

I. Proyectos y bocetos: I.1 Herramientas de talla. I.2 Materiales pétreos. I.3 Normas de taller. I.3 Boceto y Proyecto. Objetivos particulares: Presentación del curso, el programa y las normas del taller. Búsqueda del material y herramientas. Desarrollo crítico de las formas volumétricas propuestas por el alumno. Elección del proyecto. Desarrollo crítico del concepto y la idea personal de la escultura. Actividades de Enseñanza: Preparación de cinco bocetos, (dibujos de proyectos, modelos en yeso, unicel, barro u otros).

II. Proceso: II.2 Seguridad y manejo de las herramientas manuales, eléctricas y neumáticas. II.3 Del boceto al proyecto. II.4 Desbaste. II.5 Clarificado. II.6 Pulido y terminados. Objetivos particulares: Desarrollo práctico del proceso de labra, desde el desbaste hasta el pulido. Investigación y experimentación sobre texturas, color anexado a la forma, e interrelación con otros materiales. Proyectos opcionales según resultados de estudios o intereses. Presentación del proyecto personal. Actividades de enseñanza: Proceso escultórico: Iniciará y terminará como mínimo un proyecto: en cantera, mármol, ónix, recinto, tezontle o cualquier otro tipo de piedra. Se realizarán previamente, como mínimo tres bocetos

dibujados y en tridimensión (yeso, plastilina, etc.); se escogerá uno para desarrollar en material pétreo, se adecuará en proporción al material por medio de puntos y se realizará el proceso desde el desbaste hasta su afinado, pulido y presentación final. Material didáctico: Herramientas: Neumática y eléctrica del taller. Selección de diapositivas de esculturas específicas. Bibliografía específica y catálogos de escultura. Verificación del aprendizaje: Talla en material apropiado desde lo figurativo a lo abstracto. Terminación del ejercicio escultórico en piedra. Actividades extraclases: Visita extramuros al Museo de Arte Moderno en Chapultepec y Reporte escrito. Visita al Museo Nacional de Arte de la ciudad de México.

III. Carpeta y presentación final: Objetivos particulares: Entrega de carpeta de resultados, revisión y evaluación. Actividades de enseñanza: Limpieza profunda del taller. Presentación de Carpeta final que incluirá: Memoria del proyecto con fotografías, dibujos o fotocopias de los trabajos terminados y los bocetos. Una revisión previa a la entrega final de la carpeta el 4 de Junio 2008 Evaluación: 11 de Junio 2008. Material didáctico: Cámara fotográfica. Procesador de texto. Verificación del aprendizaje: Evaluación: Fichas de los ejercicios con fotografía, dimensiones, peso y título. Una breve descripción y explicación del proceso técnico. Bibliografía recopilada y revisada en el semestre. Actividades extraclases: Terminación de la carpeta final.

Acuerdos de evaluación: 1- Asistencia y puntualidad 10%. 2- Participación (visita comentada a museo) 10%. 3- Proceso de labra y acabados 45%. 4- Carpeta y presentación de memoria 35%. Realización del proceso escultórico en el taller de la ENAP. Se deberá tener un 80% de asistencia, tolerancia de puntualidad 2 horas al inicio de la clase no negándose el acceso, pero si perdiendo el derecho a asistencia.

Bibliografía: Consta de 14 títulos

- ALGARA, María del Carmen: *Guía completa de la escultura, Técnicas y materiales*; Ed. Blume, España 1982.
- BELJON, J. J.: *Gramática del arte [Ogen Open]* traducción Menchu Gómez Martín; Celeste Ediciones, Madrid, 1993, il. 204 p.
- CAMÍ y Santamera: *Escultura en piedra, la técnica y el arte de la escultura en piedra explicados con rigor y claridad*; Colección artes y oficios, Parragón Ediciones, S.A., Barcelona, 1ª. Ed. 2000.
- HANS Joachim, Albrecht, *Escultura en el S. XX, conciencia del espacio y configuración artística*; Ed. Blume, Barcelona, 1981.
- KRAUSS, Rosalind E.: *Pasajes de la escultura Moderna; [Passages in Modern Sculpture]*; Traducido por Alfredo Brotons Muñoz; Ediciones Akal, S.A., Madrid, 1977.
- MADERUELO, Javier: *La pérdida del Pedestal*; Cuadernos del círculo de Bellas Artes, Madrid, 1994.

- READ, Herbert: *El arte de la escultura. Conferencias A. N. Mellon sobre las Bellas Artes, Galería Nacional de Arte Washington*; [The Art of Sculpture] Ed. Eme. Argentina, 1994.
- READ, Herbert: *La escultura Moderna. Breve historia*; [Modern Sculpture; 1964 The Herbert Read Discretionary Trust] Traducido por Antoni Vicens; Edt. Destino, Barcelona 1988.
- READ, Herbert: *Los Orígenes de la Forma en el Arte*; Edit Proyección, Buenos Aires, 1965.
- SAURAS, Javier: *La escultura y el oficio del escultor*; Ediciones Serbal, Barcelona, 2003.
- WITTKOWER, Rudolf: *La escultura: Procesos y principios*; [Sculpture, Penguin Book Ltd. Harmondsworth, Middlesex, England 1977] Traducción Fernando Villaverde 2ª edc. Alianza Edit., Madrid, 1981.
- WITTKOWER, Rudolf: *Gian Lorenzo Bernini. El escultor del barroco romano*; [Gian Lorenzo Bernini. The Sculptor of the Roman Baroque; Phaidon Press Limited, Oxford, 1955] Traducido por Javier Migúelez García; Alianza Editorial, Madrid 1990.
- VVAA: *¿Qué es la escultura, hoy? - 1er congreso Internacional Nuevos Procedimientos Escultóricos*; Grupo de Investigación Nuevos Procedimientos Escultóricos; Valencia 2002.
- VVAA: *El espacio escultórico, Museo Universitario de Ciencias y Artes*; Centro de investigación y servicios museológicos; UNAM, México 1980.

El programa está calendarizado por semanas y sesiones.

 ANEXO 62

Plan de estudios de la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado “La Esmeralda” para la Carrera de Escultor. (1982-1983)

“Plan de Estudios de la Carrera de Escultor:

Primer Año	hrs./semana
Dibujo I;	6
Pintura I;	6
Escultura I;	6
Composición Plástica I;	2
Historia del Arte en México;	2
Geometría;	2
Idioma (optativo).	2
Talleres Complementarios:	
T. Moldes y Vaciados; *	2
Laboratorio de Tec. e Investigación de los Materiales para la Plástica.	2 hrs. /semana
Segundo Año:	hrs./semana
Dibujo II;	6

Pintura II;	6
Escultura II;	6
Grabado I;	
Composición Plástica II;	2
Historia del Arte Universal I;	2
Anatomía;	2
Idioma (optativo).	2
Talleres Complementarios:	
T. Fotografía (optativo);	
T. de Moldes y Vaciados. *	2
Laboratorio de Técnicas e Investigación de los Materiales Plásticos (optativa).	2
Tercer Año:	
Escultura III	16
Dibujo III	8
Composición Plástica III	2
Historia del Arte Universal II	2
Metodología para la Investigación Plástica	2
Talleres Complementarios:	
Taller de Cerámica. *	2
Taller de Moldes y Vaciados. *	2
Taller de Soldadura y Forja. *	2
Cuarto Año:	
Escultura IV	16
Dibujo IV	8
Arte y Urbanismo	2
Filosofía	2
Talleres Complementarios:	
T. de Talla (madera, piedra)*	2
T. de Moldes y Vaciados. *	2
T. de Fundición. *	2
T. de Esmaltes (optativo)	
Quinto Año:	hrs./semana
Escultura V	18
Escultura Monumental	2
Dibujo	8
Experimentación Plástica	2
Sociología II	2
Estética	2
Talleres Complementarios:	
T. de Fundición. *	2
T. de Talla (madera, piedra).*	2
T. Maquetas *	2

* Obligatorias

Artículo 2º.-Los planes de estudios descritos en el artículo anterior entrarán en vigor a partir de los años escolar 1982-1983.

Rúbrica del Secretario Fernando Solana el 28 de noviembre de 1982²⁷⁹

ANEXO 63

CONACULTA. INBA. Programas de Escultura 2008

I.- “. Carrera Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales.

Asignatura: TRIDIMENSIÓN I

-. Etapa Inicial Primer Semestre (Clave PVTR0103) 10 créditos. 8 horas por semana.

-. Objetivos: 1. Conocer y entender el lenguaje plástico visual a través del estudio de la sintaxis y la gramática del orden tridimensional. 2. Conocer y desarrollar la sensibilidad háptica. 3. Desarrollar la capacidad de observación, decantar intereses y procesamiento sensible e intelectual de datos. 4. Vincular cuerpo y espacio. 5. Acercar a las problemáticas básicas de la teoría de la percepción. 6. Conocer y manejar diversos medios en la tridimensión.

Temas y subtemas: La cualidad háptica: -.Lo táctil. -.La Sensibilidad cinestésica. -.La polisensorialidad y los ambientes. -. Tiempo y movimiento. La tridimensión como formato: Exploración de las posibilidades de los formatos del campo de la tridimensión en el universo como plano o como un campo de expresión y representación.

Actividades de aprendizaje: Bajo conducción del docente: -. Realización de ejercicios propuestos por el docente. -.Revisión de diferentes autores y obras artísticas tridimensionales. Independientes: Ejercicios en taller sin presencia del maestro. -.Visitas a museos, galerías, lugares públicos, talleres.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación: La evaluación será constante y sistemática a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. Se deberá realizar durante el semestre un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen, entre otros factores, la participación del alumno en el desarrollo del taller y/o clase. -.La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje con docente y las actividades de aprendizaje independiente. -.Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. -.El porcentaje de asistencia para la acreditación del taller será de un mínimo del 80 por ciento.

Tipo de instalación: Taller.

Bibliografía: (14 TÍTULOS)

- Ackerman, Diane. *Una historia natural de los sentidos*. Anagrama, Barcelona. 1992.

279

http://busquedas.gruporeforma.com/utilirias/imdservicios3w.dll?JPrintS&file=mx/refor_07/07/2005

- Arnheim, R. *Arte y percepción visual*. Alianza Forma. Madrid. 1999.
- Bachelard, G. *Poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica. México. 1965.
- Hall, E.T. *La dimensión oculta*. Siglo XXI. México. 1989.
- Merleau – Ponty, M. *Fenomenología de la percepción*. Península, Barcelona. 1997.
- Marks, Laura U. *Touch: Sensuous Theory and Multisensory Media*, University of Minnesota Press. 2002.
- ¿Qué es la escultura hoy? 1er. Congreso Internacional Nuevos Procedimientos Escultóricos, Valencia. 2002.
- Guasch, Anna María. *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Alianza, Madrid. 2005.
- Jones, Amelia. *“Estudio” en el cuerpo del artista*. Phaidon Press Limited. USA. 2006.
- Marchan Fiz, S. *Del arte objetual al arte del concepto*. Akal. Madrid. 1988.
- Hoyas, Gema. *La percepción háptica en la escultura contemporánea*. Tesis doctoral. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia.
- Foster, Hail. *La posmodernidad*. Colofón y Cairos. México. 1988.
- Rosalind Krauss. “La escultura en el campo expandido”
- Tamayo Ajcosta, Daniel. *Educación la sensibilidad*. Addison Wesley Longman de México. 1998.
- Art. 21 (Temporadas I, II, III y IV).²⁸⁰

ANEXO 64

II.- “TALLER DE EXPERIMENTACIÓN ESCULTÓRICA II

2º año. Categoría Juvenil/Adultos. Escultura. (Clave PJUE0103 y PADE0103). 3 horas.

Contenidos Mínimos: Objetivos Generales: -. Desarrollará la capacidad de elegir un material y un procedimiento ideales, a partir de una propuesta personal. -. Conocerá diversas posibilidades experimentales a partir del contacto con distintos tipos de materiales, herramientas y procedimientos. -. Manejará ejercicios diseñados por el estudiante en base a la interpolación y en función del conocimiento y las destrezas adquiridas. -. Experimentará las nociones básicas de volumen, objetualidad y extensión. -. Desarrollará la sensibilidad, la fantasía y lo imaginario vinculados a la noción básica de “lo escultórico”. -. Refinará la psicomotricidad y la apreciación.

Contenidos: 1. Expresión básica: Personas, objetos, plantas,

²⁸⁰ P. 33-34 ídem Extraído el 15 de noviembre 2008 de la pág. de Internet: http://www.esmeralda.edu.mx/PDFS/Plan_de_estudios_2007_ENPEG_La_Esmeralda_1_.pdf

lugares, situaciones. 2. Sensibilización hacia lo “escultórico”: Volumen: proporción, ubicación y trazo. Objetualidad: volumetría, corporeidad. Extensión (dinámica atencional): verticalidad, horizontalidad, arriba-abajo. 3. Diversificación de las posibilidades: Cambio de material. Cambio de procedimiento. De acciones plásticas significativas.

Bibliografía: (tres títulos)

- Beljon, J.J. Gramática del Arte. Celeste Ediciones. Madrid, 1993
- Lagoutte, Daniel. Enseigner les Arts Plastiques. Hachette Éducation. París, 1994.
- Idem. Les Arts Plastiques : contenus, enjeux et finalités. Ediciones. Armand Collin Mason. París, 1997. »²⁸¹

ANEXO 65

III.- TRIDIMENSIÓN II.

Segundo semestre. Clave PVTRo209. 10 créditos. 8 horas prácticas a la semana.

“Objetivos: -Conocer y manejar diversos medios en la tridimensión. Reconocer el cuerpo, el objeto y el espacio como herramientas, materiales o soportes. -Conocer el espacio físico a través de la gramática tridimensional: su estructura, articulación sintáctica y sus relaciones en el espacio. -Aprender el manejo de lenguajes formales. -Construir y transformar objetos y espacio.

Temas y subtemas: El espacio físico. Gramática: unidades constructivas y conceptuales (punto, línea, plano, volumen y espacio). Sintaxis: forma, tamaño, proporción, textura, luz, color, cualidades físicas y materiales. Composición: posición, dirección, contraste, tensión, ritmo, equilibrio, gravedad, escala, fuerza.

Actividades de aprendizaje: Bajo conducción del docente: - Realización de ejercicios propuestos por el docente. - Revisión de diferentes autores, medios y formas artísticas de la tridimensión con relación a las problemáticas del espacio. Independiente: - Ejercicios en taller sin presencia del maestro. - Las que establezca el docente en su plan de trabajo.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación: La evaluación será constante y sistemática a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. Se deberá realizar durante el semestre un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen, entre otros factores, la participación del alumno en el desarrollo del taller y/o la clase. La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje con docente y las actividades de aprendizaje independiente. Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del

²⁸¹ Información obtenida directamente de la Profesora de escultura Carmen Hernández Cortes

semestre. El porcentaje de asistencia para la acreditación del taller será de un mínimo del 80%

Bibliografía:

- Arnheim, R. *Arte y percepción visual*. Alianza Forma. Madrid. 1999.
- De Micheli, M. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza. Madrid. 1998.
- Read, Herbert. *La escultura moderna*. Destino. Barcelona. 1998.
- Wittkower, Rudolf. *La escultura: procesos y principios*. Alianza. Madrid. 1994.
- Wong, Wucius. *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*. Gustavo Gili. Barcelona. 1985.²⁸²

ANEXO 66

IV.- TRIDIMENSIÓN III.

“Tercer semestre. Clave. PVTR0315. Créditos 10. Total de horas prácticas por semana 8

Objetivos: - Integrar experiencias plásticas y sociales. - Integrar capacidades técnicas, sensibles e intelectivas en una producción tridimensional en distintos medios. Trabajar la significación en la producción.

Temas y subtemas: Significación. Realidad y representación. Construcción de sentido y significado. Representación. Los marcos históricos e ideológicos de los conceptos y de lo visible. Posibilidades de representación del espacio: empírico, social, teórico. Expresión. Forma y contenido. Lo vivencial en la producción.

Actividades de aprendizaje: Bajo conducción del docente: - Realización de ejercicios propuestos por el docente. -Revisión de diferentes autores, medios y formas artísticas de la tridimensión en relación con problemáticas del espacio. Independiente: -Ejercicios en taller sin presencia del maestro. -Las que establezca el docente en su plan de trabajo.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación: La evaluación será constante y sistemática a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. Se deberá realizar durante el semestre un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen, entre otros factores, la participación del alumno en el desarrollo del taller y/o la clase. La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje con docente y las actividades de aprendizaje independiente. Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. El porcentaje de asistencia para la acreditación del taller será de un mínimo del 80 por ciento.

²⁸² P. 47-48 ídem Extraído el 15 de noviembre 2008 de la pág. de Internet: http://www.esmeralda.edu.mx/PDFS/Plan_de_estudios_2007_ENPEG_La_Esmeralda_1_.pdf

Bibliografía: (13 títulos)

- Ackerman, Diane. *Una historia natural de los sentidos*. Anagrama, Barcelona. 1992.
- Arnheim, R. *Arte y percepción visual*. Alianza Forma. Madrid. 1999.
- Bachelard, G. *Poética del espacio*. Fondo de Cultura Económica. México. 1965.
- De Micheli, M. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza. Madrid. 1998.
- Marks, Laura U. *Touch: Sensuous Theory and Multisensory Media*, University of Minnesota Press. 2002.
- ¿Qué es la escultura, hoy? 1er Congreso Internacional Nuevos Procedimientos escultóricos, Valencia. 2002.
- Guasch, Anna María. *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural*. Alianza, Madrid. 2005.
- Marchan Fiz, S. *Del arte objetual al arte de concepto*. Akal. Madrid. 1988.
- Hoyas, Gema. "La percepción háptica en la escultura contemporánea". Tesis doctoral, Facultad de Bellas Artes, Universidad Politécnica de Valencia.
- Read, Herbert. *La escultura moderna*. Destino. Barcelona. 1998.
- Rosalind Krauss. "La escultura en el campo expandido".
- Wittkower, Rudolf. *La escultura: procesos y principios*. Alianza. Madrid. 1994.
- Wong, Wucius. *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*. Gustavo Gili. Barcelona. 1985.²⁸³

ANEXO 67

VI.- Para la 2ª etapa llamada de Flexibilidad curricular está el TALLER DE PRODUCCIÓN (A, B, C, D, E, F) con 10 horas a la semana de prácticas cada uno, ubicados a dos por semestres, del 5º al 7º semestre y con un valor en créditos de 12.5.

"Objetivos: Desarrollar un proyecto personal en el que se aborde la sintaxis, el lenguaje visual, el sentido y la relación del concepto con la técnica. -Configurar el lenguaje visual del alumno. - Resolver problemas de representación plástico-visual en el desarrollo del proyecto. -Argumentar la relación en su obra entre la teoría, la técnica y el concepto. -Demostrar en el proceso del desarrollo del proyecto la investigación realizada durante el semestre.

Temas y Subtemas: Elementos del proyecto personal. Plan de trabajo o bitácora sobre el desarrollo del proyecto. Carpeta del proyecto (boceto, maquetas). Documentación del proceso de investigación aplicado al desarrollo del proyecto del alumno.

Actividades de aprendizaje: Bajo conducción del docente: - Desarrollo de ejercicios grupales e individuales en función de los

²⁸³ P. 62-63 ídem

proyectos personales y del plan de trabajo del maestro. Lectura analítica y discusión de los textos que conforman el contenido de la asignatura. Independiente: -Visitas a museos, talleres de artistas, de forma individual o grupal. -Investigación y búsqueda de ideas y textos de artistas para complementar los contenidos impartidos por el docente. -Las que establezca cada docente en su plan de trabajo.

En lo particular se evaluará: -La calidad y capacidad en la solución del proyecto o ejercicio. -La calidad y creatividad de la propuesta plástica-visual. -La participación en la difusión grupal. -La solución técnica y formal. -El desarrollo del concepto. -La presentación de la carpeta donde se refleje el proceso de producción, de investigación y el resultado.”²⁸⁴

ANEXO 68

VII.- Una materia más de la Etapa de Flexibilidad curricular del 7° semestre es la llamada TALLER DE ARTISTA INVITADO, con la clave PVTA-01, de tipo teórico -práctico cuatro horas a la semana y con un valor de 5 créditos. La síntesis curricular de esta materia es como sigue:

“Objetivos: Invitar artistas, curadores, teóricos y personas cercanas al arte, de reconocida trayectoria. y que además hayan tenido experiencias docentes. -Adquirir conocimientos relacionados con diversos ámbitos del arte actual al tener contacto con artistas contemporáneos que les enseñarán cuestiones de su dominio artístico, técnico o estético. - Propiciar la relación del profesional del arte con el espacio escolar, lo que permitirá introducir a los estudiantes en la problemática contemporánea del quehacer artístico.

Temas y subtemas: El artista invitado deberá entregar una propuesta de taller en la que contemple temas y subtemas por día, horas por sesión, requerimientos. El curso o taller deberá tener una duración de 20 horas, en sesiones de dos a cuatro horas.

Actividades de aprendizaje: Bajo conducción del docente: -El artista invitado diseñará su plan de trabajo para el taller o curso en el que definirá las estrategias a seguir para transmitir su experiencia profesional de manera didáctica, de tal forma que se generen los causas para dar a conocer sus conocimientos, experiencia y dominio de técnicas que serán de utilidad e interés del alumno. Independientes: -Investigación y búsqueda de ideas y textos para complementar los contenidos impartidos por el artista invitado. -Las que establezca cada artista invitado en su plan de trabajo y con un cupo de 20 alumnos máximo.”²⁸⁵

²⁸⁴ P. 79-80 ídem

²⁸⁵ P. 93-94 ídem

ANEXO 69

VII.- En el último semestre (8°) se da la materia llamada MÓDULO DE PRODUCCIÓN FINAL, con la clave PVMP0835, un total de horas por semana de 16 (4 teóricas y 12 prácticas) y un valor de 20 créditos. La materia teórico práctica es como sigue:

“Objetivos: -Consolidar la formación profesional del alumno al realizar un proyecto de producción final que le permita cuidar los aspectos formales y conceptuales de su discurso visual. -Realizar la investigación teórica y práctica que sustente el alcance de su proyecto de producción final.

Temas y subtemas: Desarrollo del proyecto de producción final. Resolución de problemas de representación plástico-visual y argumentos y sustentos conceptuales. Desarrollo de la investigación que sustente la producción final, tanto en los ámbitos teóricos como en la práctica de la producción final.

Actividades de aprendizaje: Bajo conducción del docente: Realización de ejercicios propuestos por el docente. -Revisión de diferentes autores, medios y formas artísticas que sustenten la producción final del alumno. Independiente: -Ejercicios en taller sin presencia del maestro. -Las que establezca el alumno para el logro de sus objetivos.

Criterios y procedimientos de evaluación y acreditación La evaluación del módulo será el promedio de los contenidos del Taller de producción y el Seminario de reflexión conceptual como resultado del trabajo integrador de los dos espacios de aprendizaje, los cuales producirán una sola evaluación, producto del seguimiento específico del proyecto final de producción y con base en los argumentos académicos que se desprendan. El proyecto final de producción será revisado de manera conjunta por los profesores responsables que conformen los módulos; se propiciará un trabajo colegiado con el objeto de dirigir y coordinar los trabajos para su egreso. La evaluación será constante y sistemática a través de revisiones periódicas con base en el plan de trabajo del docente. Se deberá realizar durante el semestre un mínimo de tres evaluaciones periódicas y una semestral que evalúen, entre otros factores, la participación del alumno en el desarrollo del taller. La evaluación contemplará las actividades de aprendizaje con docente y las actividades de aprendizaje independiente. Los criterios de evaluación deberán ser expuestos a los estudiantes al inicio del semestre. El porcentaje de asistencia para la acreditación del taller será de un mínimo del 80 %²⁸⁶

²⁸⁶ P. 96-97 ídem

ANEXO 70
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

I.- Unidad de aprendizaje: ESCULTURA I. (Obligatorio)

Fecha de elaboración 26 de abril del 2007.

“Objetivos: (...) reconocer las características de cada uno de los materiales, herramientas y equipo utilizado en el modelado y aplicar sus conocimientos a la realización de piezas creadas en base a la información técnica y práctica. Hacer una elección en el campo de las artes plásticas y aplicadas.

Unidades y objetos de estudio:

- Unidad I: Introducción al modelado: El modelado en barro o arcilla. Técnica del moldeo y vaciado. Objetivos Terminales: Describir los procesos básicos del modelado manual. Producción de aprendizaje: Elaboración de notas y realización de ejemplos de modelado en barro. Actividades de aprendizaje: Preparación de la arcilla y mezcla del barro. Insumos informativos: Consulta de bibliografía básica.

- Unidad II: El diseño de la idea escultórica: El boceto escultórico. Objetivo Terminal: Identificar los procesos de la planeación y la producción tridimensional. Producto de aprendizaje: Elaboración de dibujos y bocetos sobre ideas personales. Actividades de aprendizaje: Dibujo y diseño sobre papel de proyectos. Insumos informativos: Notas y explicaciones del profesor y bibliografía.

- Unidad III: El relieve. Ob. Terminal: Representar volumétricamente el relieve. Prod. de aprendizaje: Realizar ejemplos de relieve en barro. Activ. de aprendizaje: Realizar bidimensionalmente proyectos escultóricos y modelables. Insum. inform.: Explicaciones y realizaciones de ejemplos por parte del profesor.

- Unidad IV: La forma geométrica y la forma orgánica. El modelo del natural. Objet. terminales: Representar formas naturales: orgánicas y geométricas. Adquirir destreza en la producción de piezas de volúmenes geométricos. Prod. de aprendizaje: Elaborar ejemplos de modelos naturales: Orgánicos y geométricos. Activ. de aprendizaje: Elaboración de piezas naturales mediante las técnicas de modelado. Ejercitar la percepción visual y la destreza en el manejo de instrumentos y materiales de modelado. Insum. inform.: Presentación de ejemplos del profesor y de otros escultores.

.-Evaluación: A través de 2 exámenes parciales y uno final: con pruebas escritas y exposición de trabajos específicos. Los criterios métricos ponderados para la calificación serán los siguientes: Participación 20%. Examen Parcial 80%. La calificación final será el producto ponderado de los siguientes criterios: 1ª) Calificación parcial

20%. 2ª) Calificación Parcial 20%. Examen Final 60%. Calificación definitiva 100%²⁸⁷

ANEXO 71

II.- TALLER DE ESCULTURA I - PIEDRA (Obligatorio)

“Objetivos: Ofrecer al alumno el conocimiento y la aplicación de procesos escultóricos aplicados a propuestas plásticas a través de los cuales desarrollen su capacidad espacial, permitiendo la experimentación de materiales y el tratamiento de diversos temas artísticos, incorporando técnicas de otras disciplinas artísticas como la pintura, la fotografía o el video. Contribución: Establece la metodología y los procedimientos técnicos para producir obra escultórica en piedra con diversidad de temática.

Unidades y objetos de estudio:

- I.- Introducción a los materiales y el uso de máquinas y herramientas. Seguridad en el taller: prevención de accidentes. Objt. Terminales: Introducción a los materiales, equipo y herramientas del taller de escultura en piedra. Prod. de Apredi.: Cortes, perforación y talla de piedra. Actv. de Aprend.: Análisis de las propiedades de los materiales. Revisión de las características de las herramientas. Insumo Inform. Manuales y explicaciones.

- II.- Los métodos escultóricos: Tradicional. Inversión. Ironía. Ambigüedad. Objt. Terminales: Desarrollo y aplicación de tres esculturas en piedra aplicando tres diferentes métodos de la unidad. Prod. de Apredi.: Tres esculturas en formato menor o medio. Actv. de Aprend.: Aplicación de procesos escultóricos para elaborar una obra. Insumos Infor.: Equipo y material del taller.

- III.- La experimentación escultórica. Combinación de materiales. Aplicación de nuevas herramientas. Tratamiento de nuevos temas. Objt. Terminales: Elaboración de una escultura a través de la experimentación con otros materiales, aplicando nuevas herramientas o desarrollando nuevos temas. Prod. de Apredi.: Una escultura en formato medio o menor combinada con otros materiales, integrando técnicas y conceptos de pintura, fotografía o video. Actv. de Aprend.: Experimentación plástica con varios materiales. Insumos Informativo.: Equipo y materiales del taller.

- IV. Trabajo de campo y documentación en escultura. Elegir influencias. Distinguir la originalidad. Diferenciar la innovación. Objt. Terminales: Revisión de trabajos escultóricos de varios escultores. Producto de Aprendizaje: Ensayo corto. Actv. de aprendizaje: Breve ensayo sobre las influencias elegidas con sus respectivas

²⁸⁷ Dr. Pedro del Villar Quiñones (villar@quijote.ugto.mx) jueves, 21 de agosto de 2008 Universidad de Guanajuato.

justificaciones. Insumo Informativo: Notas proporcionadas por el profesor y consultas en la biblioteca.

Evaluación: Revisión por el profesor. Asesoría y revisión por el profesor.”

ANEXO 72

III.- ESCULTURA II (Obligatoria)

“Objetivos: Comprender y relacionar los conceptos fundamentales de la escultura en sus diversas manifestaciones matéricas y compositivas. Establecer los fundamentos compositivos plásticos para conocer los modos de planteamiento y desarrollo escultóricos con los materiales básicos. Contribución: Fortalecer los conocimientos y desarrollar los conceptos y técnicas para su aplicación en la producción escultórica y artística general.

Unidades y objetos de estudio:

- Unidad I. Fundamentos de la escultura: Volumen. Escala. Proporción. Luz. Objt. Terminales: Revisar los fundamentos de la escultura. Prod. de aprend.: Ejercicios en barro con pasta para su cocimiento. Actv. de Aprend.: Identificación de los conceptos en ejemplos presentados por el profesor. Insumos Informativos: Imágenes proporcionadas por el profesor.

- Unidad II. Relaciones espaciales: Intervalo. Espacios positivos y negativos. Objt. Terminales: Revisar la composición escultórica en ejemplos para elaboración de molde único. Prod. de aprend.: Elaboración de molde de yeso perdido. Actv. de Aprend.: Elaborar un molde perdido de yeso y vaciar una figura en yeso. Insumos Informativos: Ejemplos proporcionados por el profesor, bibliografía y fotocopias de manuales o revistas.

- Unidad III Estructura y masa escultóricas. Objt. Terminales: Analizar la estructura de una obra modelada en barro o yeso y elaborar un molde compuesto de yeso. Prod. de aprend.: Producción de un molde compuesto de yeso y/o de cemento. Actv. de Aprend.: Revisión de elaboración de figuras en serie para su intervención particular. Insumos Informativos: Ejemplo realizado por el profesor e información por escrito del manejo del yeso.

.- Evaluación: Ejercicios terminados. Entrega y revisión del trabajo terminado. Yeso terminado. Elaboración y entrega de un trabajo terminado.

Bibliografía básica y complementaria: (ver la siguiente)”

ANEXO 73

IV.- TALLER DE ESCULTURA II MADERA (obligatoria)

“Objetivos: Ofrecer al alumno el conocimiento y la aplicación de procesos escultóricos aplicados a propuestas plásticas a través de los cuales desarrollen su capacidad espacial, permitiendo la experimentación de materiales y el tratamiento de diversos temas

artísticos, incorporando técnicas de otras disciplinas artísticas como la pintura, la fotografía o el video. Contribución: Establece la metodología y los procedimientos técnicos para producir obra escultórica en madera con diversidad de temática.

Unidades y objetos de estudio:

- I. Introducción a los materiales y el uso de máquinas y herramientas. Seguridad en el taller: prevención de accidentes. Objet. Terminales: Introducción a los materiales, equipo y herramientas del taller de escultura en madera. Producto de aprendizaje: Cortes, perforación y ensamble de madera. Activ. de Aprendiz.: Análisis de las propiedades de los materiales Revisión de las características de las herramientas. Insumos informativos: Manuales y explicaciones.

- II. Los métodos escultóricos: Azar, Metáfora. Intervalo. Estructura. Objet. Terminales: Desarrollo y aplicación de tres esculturas en madera aplicando tres diferentes métodos de la unidad. Producto de aprendizaje: Tres esculturas en formato menor o medio. Activ. de Aprendiz.: Aplicación de procesos escultóricos para elaborar una obra. Insumos informativos: Equipo y material del taller.

- III. La experimentación escultórica. Combinación de materiales. Aplicación de nuevas herramientas. Tratamiento de nuevos temas. Objet. Term.: Elaboración de una escultura a través de la experimentación con otros materiales, aplicando nuevas herramientas o desarrollando nuevos temas. Producto de aprendizaje: Una escultura en formato menor o medio combinada con otros materiales, integrando técnicas y conceptos de pintura, fotografía o video. Activ. de Aprendiz.: Experimentación plástica con varios materiales.

- IV. Trabajo de campo y documentación en escultura. Elegir influencias. Distinguir la originalidad. Diferenciar la innovación. Objet. Terminales: Revisión de trabajos escultóricos de varios escultores. Producto de aprendizaje: Ensayo corto. Activ. de Aprendiz.: Breve ensayo sobre las influencias elegidas con sus respectivas justificaciones. Insumos informativos: Notas proporcionadas por el profesor y consulta en la biblioteca.

Evaluación: Revisión y asesoría del profesor.

Bibliografía Básica:

- ACHA, Juan, *Introducción a la creatividad artística*, México, Ed. Trillas. 1992.
- ARGAN Giulio Carlo, *El arte moderno. Del Iluminismo a los movimientos contemporáneos*, Madrid, Ed. Akal, 1998.
- ALBERS, Josef, *La interacción del color*, Madrid, Alianza Forma Ed. 1979.
- ARNHEIM, Rudolf, *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza Forma Ed.
- ARNHEIM, Rudolf. *Consideraciones sobre la educación artística*, Barcelona, Ed. Paidós, 1993.

- BELJON, J. J., *Gramática del arte*, Madrid, Celeste Ediciones, 1993.
- BERGER, John, *Mirar*, Barcelona, Ed. GG, 2001.
- CELLINI, Benvenuto, *Tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura*, Ed. Akal.
- CHENG, François, *Vacío y plenitud*, Ed. Siruela.
- *Constantin Brancusi*, Barcelona, Ed. Polígrafa, 1997.
- DAVIS, Gary A., y SCOTT, Joseph A., (compiladores), *Estrategias para la creatividad*, Buenos Aires, Ed. Paidós, 1980.
- DONDIS, D. A., *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*, Barcelona, G. G. Ed. 1976.
- *Giacometti, Alberto, El diálogo con la historia del arte*, IVAM, Centre Julio González, 11 de diciembre de 2000 a 25 de febrero de 2001.
- GILLAM, Scott, Robert, *Fundamentos del diseño*, México, Ed. LIMUSA, 1993.
- GOGH, Vincent Van, *Cartas a Theo*, Barcelona, Seix Barral Ed., 1972.
- GOMBRICH, Ernst H. *La historia del arte*, Madrid, Ed. Debate, 2001.
- HERSCHEL B. Chipp, *Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas*, Madrid, Ediciones Akal, 1995.
- KANDINSKY, Wassily, *Cursos de la Bauhaus*, Madrid, Alianza Forma Ed. 1983.
- KANDINSKY, Wassily, *Punto y línea sobre el plano*, México, Ed. Coyoacán. 994.
- KRAUSS, Rosalind E., *Pasajes de la escultura moderna*, Madrid, Ed. Akal, 2002.
- MARCHÁN Fiz, Simón, *Del arte objetual al arte de concepto, (1960-1974) Epílogo sobre la sensibilidad «postmoderna». Antología de escritos y manifiestos*, Madrid, Ed. Akal, S. A., 1997.
- MITCHINSON, David, *Henry Moore, Escultura*, Barcelona, Ed. Polígrafa, 1981.
- MUNARI, Bruno, *Cómo nacen los objetos. Apuntes para una metodología proyectual*, Barcelona, Ed. G. G. 1981.
- MAYER, Ralph, *Materiales y técnicas del arte*. Ed. Tursen Herman Blume ediciones.
- READ, Herbert, *Educación por el arte*, Barcelona, Ed. Paidós, 1996.
- READ, Herbert, *Escultura moderna, breve historia*, Barcelona, Ed. Destino, 1998.
- SANTAMERA y Camí, *La talla. Escultura en madera*, Ed. Parramón.
- SAURA, Javier, *La escultura y el oficio de escultor*, Ed. Serbal.
- SMITH, Ray. *El manual del artista..* Ed. H. Blume ediciones.
- *Técnicas de materiales*. Doermer
- TORRES-GARCÍA, *Universalismo constructivo*, Madrid, Ed. Alianza, 1984.
- WICK, Rainer, *Pedagogía de la Bauhaus*, Madrid, Alianza Forma Ed. 1986.

- WITTKOWER, Rudolf, *La escultura: procesos y principios*, Ed. Alianza.
- WONG, Wucius, *Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional*, Barcelona, Ed. G. G. 1980.
- YOURCENAR, Marguerite, *El tiempo gran escultor*, Madrid, Ed. Alfaguara, 1989.

Otras fuentes: consultas en Internet de Congresos, Departamentos académicos y simposios de escultura vigentes.

ANEXO 74

V.- TALLER DE ESCULTURA III METAL (Obligatoria)

“Objetivos: Ofrecer al alumno el conocimiento y la aplicación de procesos escultóricos aplicados a propuestas plásticas a través de los cuales desarrollen su capacidad espacial, permitiendo la experimentación de materiales y el tratamiento de diversos temas artísticos, incorporando técnicas de otras disciplinas artísticas como la pintura, la fotografía o el video. Contribución: Establece la metodología y los procedimientos técnicos para producir obra escultórica en metal con diversidad de temática.

- Criterio de evaluación: Presentación de esculturas y ejercicios: 80%. Asistencia a Clases: 20%. - Evaluación: Asesoría y revisión del profesor.

Unidades y objetos de estudio:

- I. Introducción a los materiales y el uso de máquinas y herramientas. Seguridad en el taller: prevención de accidentes. Objetivos terminales: Introducción a los materiales, equipo y herramientas de taller de escultura en metal. Producto de aprendizaje: Cortes, perforación y soldadura de metales. Actividades de Aprendizaje: Análisis de las propiedades de los materiales. Revisión de las características de las herramientas. Insumos informativos: Manuales y explicaciones.

- II. Los métodos escultóricos: Constructivista. Serie. Repetición. Acumulación. Desarrollo y aplicación de tres esculturas en metal aplicando tres diferentes métodos de la unidad. Tres esculturas en formato menor o medio. Aplicación de procesos escultóricos para elaborar una obra. Equipo y material del taller.

- III. La experimentación escultórica. Combinación de materiales. Aplicación de nuevas herramientas. Tratamiento de nuevos temas. Elaboración de una escultura a través de la experimentación con otros materiales, aplicando nuevas herramientas o desarrollando nuevos temas. Una escultura en formato menor o medio combinada con otros materiales integrando técnicas y conceptos de pintura, fotografía o video. Experimentación plástica con varios materiales.

- IV. Trabajo de campo y documentación en escultura. Elegir influencias. Distinguir la originalidad. Diferenciar la innovación.

Revisión de trabajos escultóricos de varios escultores. Ensayo corto. Breve ensayo sobre las influencias elegidas con sus respectivas justificaciones. Notas proporcionadas por el profesor y consulta en la biblioteca.

-Bibliografía: la misma que el taller de madera.”

ANEXO 75

VI. TALLER DE ESCULTURA EN RESINA (26 de abril 2007)

“Prerrequisitos: cursada y aprobada Escultura II

Objetivos: El objetivo es que el alumno aprenda los comportamientos de la resina y las formas de trabajar el poliéster, así como la creación de moldes de alginato y caucho siliconado, para que desarrolle una metodología escultórica de trabajar con estos materiales y resolver a través de estos, la problemática de algunos proyectos artísticos, que se presentan en los estudiantes. Contribución: el conocimiento del manejo de la resina poliéster y su proceso contribuyen a la creación de obra artística en escultura.

Unidades y objetos de estudio:

- Unidad 1: Fundamentos. ¿Qué es la resina plástica? Su comportamiento. ¿Qué es el endurecedor? ¿Cómo actúa en el poliéster? Polimerización. Función del acelerador en la resina plástica. Definición de la resina como material. Temperaturas aconsejables para trabajar el poliéster. Recomendaciones y precauciones al trabajar con resina plástica. Objet. Terminales: El alumno aprenderá el comportamiento de la resina de una forma teórica. Producto de aprendizaje: Notas de las descripciones de las demostraciones. Activ. de Aprendiz.: Ensayos sobre el comportamiento de la resina y su preparación. Insumos informativos: Notas teóricas del proceso, libros de biblioteca.

- Unidad 2. Modelado con alginato. Construcción de un molde de caucho siliconado. Problemas que se pueden presentar en el desmolde. Objet. Terminales: El alumno aprenderá a crear moldes de alginato y caucho siliconado de una forma práctica. Producto de aprendizaje: Con los ejercicios necesarios el alumno realizara varios moldes de alginato y positivos de cera y yeso piedra. Y un molde de caucho siliconado. Activ. de Aprendiz.: Ensayos de la preparación de moldes de alginato. Ensayo de la catalización del caucho siliconado y su preparación. Insumos informativos: Consulta en Internet, notas teóricas.

- Unidad 3: Vaciado en resina. Proporciones de resina y endurecedor. El endurecedor. El acelerador, la contracción de la resina. El pulido. Aprendiendo los comportamientos de la resina. Objet. Terminales: El alumno realizara sus primeros positivos en resina y aprenderá su comportamiento en la práctica así también a mezclar los porcentajes correctos de cada agente. Producto de aprendizaje: Se realizarán “positivos” en resina, con un acabado

profesional. Activ. de Aprend: Ensayo de la catalización de la resina, su preparación, el curado y lo que ocurre cuando se excede el agente endurecedor. Insumos informativos: Libros de la biblioteca de la escuela, Internet, y notas.

• Unidad 4: Positivo de látex resina poliéster. Creación de moldes y positivos de fibra de vidrio. Objet. Terminales: El alumno aprenderá a crear positivos de látex moldes y positivos de fibra de vidrio. Producto de aprendizaje: Realizara positivo en látex, molde y positivo de fibra de vidrio. Activ. de Aprend.: Aplicación de fibra de vidrio y su catalización en una demostración por el profesor, y ensayo de la aplicación correcta de los agentes de desmolde. Insumos informativos: Libros, notas e Internet.

Bibliografía: (tres títulos especializados anexados a la lista anterior)”

ANEXO 76

PLAN DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA CARRERA DE ESCULTOR 2005

“Requisitos de ingreso: Estudios concluidos de bachillerato. Ser aceptado en el examen de admisión, que valora: Percepción de espacios y volúmenes. Creatividad, destreza manual, retentiva visual. Habilidades para el dibujo, para reproducir formas visibles y para diferenciar colores. Receptividad a la crítica. Sensibilidad, imaginación creativa. Edad máxima: 30 años. Cubrir requisitos de inscripción.

Características deseables del aspirante: Vocación para las Artes Plásticas. Sensibilidad, imaginación creativa. Percepción de espacios y volúmenes. Interés estético. Retentiva visual. Habilidad para reproducir formas visibles y diferenciar colores. Requisitos de permanencia: Observar las disposiciones señaladas en el Estatuto de los Alumnos, el Reglamento Interno de la entidad académica y la demás legislación universitaria. Cumplir con los requisitos que los programas de cada asignatura señalen. Título que se otorga: - Licenciado en Artes Plásticas con Opción en: Cerámica o Escultura o Fotografía o Gráfica o Pintura. Previo cumplimiento en su totalidad del plan de estudios, y los requisitos administrativos que la legislación universitaria vigente estipula. Campo de trabajo: Industrias del diseño, artes gráficas y artesanales. Compañías periodísticas y medios de comunicación. Participación y asesoría a organismos del sector público y privado. Creador independiente. Requisitos de titulación: Haber cursado y aprobado la totalidad del Plan de Estudios, liberación del Servicio Social y cubrir los requisitos para titulación según las opciones que ofrece la Universidad Veracruzana y lo establecido por la Junta Académica de la Facultad.

Opción escultura:

(Ciclo Pre Universitario): 1er. semestre: Historia del Arte I. Composición I. Teoría del Color I. Geometría Descriptiva I. Dibujo Básico I. 2° semestre: Cerámica II. Escultura II. Dibujo II. Estética II. Historia del Arte I

Carrera: 1er. semestre: Cerámica I. Escultura I. Dibujo I. Estética I. Historia del Arte I. 2° semestre: Historia del Arte II. Composición II. Teoría del Color II. Geometría Descriptiva II. Dibujo Básico II. Modelado. 3er. semestre: Terracota I. Talla en Madera I. Dibujo III. Historia del Arte III. 4° semestre: Terracota II. Talla en Madera II. Dibujo IV. Historia del Arte IV. 5° semestre: Talla en Piedra I. Dibujo V. Taller de Gráfica I. 6° semestre: Talla en Piedra II. Dibujo VI. Taller de Gráfica II. 7° semestre: Escultura en Metal II. Taller de Gráfica IV. Seminario de Tesis II. 8° semestre: Escultura en Metal I. Taller de Gráfica III. Seminario de Tesis I. Cerámica.”

ANEXO 77

PLAN DE ESTUDIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA. (2005) “LICENCIATURA EN ARTES VISUALES UAG

Licenciatura en artes visuales con orientaciones en pintura, escultura, dibujo y estampa, y fotografía. Centro universitario donde se imparte: CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO, Belén núm. 120, Centro Histórico, Ex Claustro de Santa María de Gracia, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3613 5061. www.cuaad.udg.mx

Perfil del aspirante: El aspirante a cursar la licenciatura en artes visuales orientación en escultura debe contar preferentemente con: - Intereses: artístico, humanista, técnico cultural, por las formas de expresión de la comunicación humana. - Aptitudes: en relaciones espaciales, concentración motora, afectividad, imaginación constructiva, atención dirigida, sociabilidad, creatividad. - Actitudes: conciencia y respeto al patrimonio cultural, por conocer y desarrollar habilidades y técnicas de diversa índole en pro del manejo comunicacional adecuado. Perfil del Egresado: Escultura. Un profesionista que aproveche las oportunidades de conocer y llevar a la práctica una serie de técnicas propias de la escultura, para ser aplicadas en formas tridimensionales tanto orgánicas como geométricas, sobre materiales tradicionales y modernos, tanto en los aspectos de expresión y comunicación como en los aspectos creativos y propositivos que le permitan incidir profesionalmente en esta disciplina artística.

Campo de desempeño profesional: El profesional en artes visuales, como productor de obra plástica, puede desempeñarse en exposiciones de cualquier nivel desarrollando obra de gran formato, muralístico, gráfico o ilustración. Podrá desempeñarse en el ámbito

de la investigación, de la comunicación en la promoción y difusión del arte ya sea en empresas públicas o privadas. Podrá ejercer la docencia a nivel licenciatura.

Requisitos para obtener el título: Para la licenciatura en artes visuales, en sus carreras de pintura, escultura, dibujo y estampa y fotografía, haber cubierto la totalidad de créditos para cada una de las orientaciones, cumplir con el servicio social y hacer el trámite para titulación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Titulación de la Universidad de Guadalajara y en particular del propio Centro Universitario.

Las modalidades de titulación existentes son: Excelencia académica. Titulación por promedio. Examen global teórico práctico. Examen de capacitación profesional o técnico profesional. Examen de capacitación profesional o técnico práctico. Guía comentadas o ilustradas. Paquete didáctico. Propuesta pedagógica. Trabajo monográfico de actualización. Seminario de investigación. Para artes visuales: Exposición de obra visual. Presentación de obra monumental. Propuesta técnico plástica. Propuestas y/o presentaciones de nuevas manifestaciones. Tesis, tesina e informes. Informes de prácticas profesionales.

En la Escultura: Área de formación básica común obligatoria: Orientación en escultura 67 créditos 15%. Área de formación básica particular obligatoria: Orientación en escultura 332 créditos 74%. Área de formación especializante obligatoria: Orientación en escultura 17 créditos y 4%. Área de formación optativa abierta: Orientación en escultura 21 créditos y 5%. Número mínimo de créditos requeridos para optar por el título: Escultura 437 créditos 100%

-Área de formación básica común obligatoria: Estética. Teoría del arte. Sociología del arte. Deontología. Semiótica. Fundamentos I, II y III. Seminario de legislación. Área de formación básica particular obligatoria: Historia de las artes plásticas I, II y III. Historia de las artes plásticas en México I y II. Análisis de la realidad nacional. Fundamentos IV. Laboratorio de fundamentos. Creatividad. Taller técnico I, II, III y IV.

-Dibujo técnico para el arte. Dibujo de expresión artística. Anatomía plástica I y II. Dibujo artístico I, II, III, IV, V, VI y VII. Perspectiva para el arte.

-Área de formación básica particular obligatoria para la orientación escultura: Escultura I, II, III, IV, V, VI y VII. Tesis (escultura) I y II. Área de formación especializante obligatoria para la orientación escultura: Cerámica I y II. Seminario de etnografía I.

-Área de formación optativa abierta (hay 121 materias anotadas en un listado):

-Danzas autóctonas. Taller de bailes de salón. Taller de bailes internacionales. Acrobacia básica. Confección de utilería. Elaboración de máscaras. Maquillaje escénico. Esgrima básica. Elementos de

foniatría. Escenografía I y II. Restauración I, II y III. Fotografía básica I; Fotografía básica II. Curador I y II. Grabado básico, Grabado básico II. Cerámica básica I y II. Retoque de negativo. Batik. Elementos de pintura. Elementos de escultura. Elementos de dibujo artístico. Óleo, Acuarela. Dibujo. Fotograbado. Litograbado. Promotor de arte. Dealer. Diseño experimental. Etnomusicología. Taller de laudería. Musicología. Artes y textiles. Vitrales. Textiles. Serigrafía I y II. Asesoría y consultoría de empresas. Grabado en vidrio. Repujado. Elementos de psicología. Introducción al video. Introducción a la multimedia. Ingeniería de tránsito. Geografía urbana. Imagen urbana. Estudio de centros urbanos. Ecología. Diseño de paisaje urbano y espacios abiertos. Diseño de jardines. Introducción a la conservación del patrimonio. Ingeniería urbana. Maquetas. Técnicas de representación. Instalaciones específicas. Luminotecnia. Carpintería. Herrería. Prefabricación. Promoción arquitectónica. Riesgo sísmico. Ensaye de materiales. Matrices de selección. Técnicas de simulación. Teoría matemática de la información. Carpintería y herrería. Terminología y lexicología. Inglés básico; inglés técnico. Bibliotecología. Arquitectura de Guadalajara. Arquitectura de Jalisco. Historia del mueble. Teoría del color. Metodología de la proyectación. Psicología de la actuación. Metodología de la investigación arquitectónica. Historia de las culturas. Semiótica y axiología. Técnicas de investigación. Morfología urbana. Historia de la enseñanza de la arquitectura. Historia de los tratadistas. Pedagogía de las artes I, II y III. Crítico de arte I y II. Metodología para el estudio. Técnicas de la enseñanza de la danza I y II. Legislación. Taller de investigación I y II. Acrílico. Pastel. Taller de títeres I y II. Elementos de caricatura I y II. CAD aplicado a la arquitectura I y II. Introducción a la actuación en radio, televisión y cine. Taller de ópera. Seminario de animación. Comercialización y distribución de cine, video y televisión. Iluminación para el video. Géneros cine. Psicología del cine. Análisis cine. Aerógrafo. Análisis de la realidad nacional. Creatividad. Estética. Museografía. Serigrafía básica I y II. Teatro oriental. Técnica coreográfica I y II. Diseño urbano por computadora. Seminario de control de calidad. Organización de la producción industrial. Presentación de proyectos. Video. Ecología urbana. Acústica. Multimedia. Investigación musical I y II. Métodos de impresión. Métodos y técnicas de investigación I y II. Historia artes plásticas siglo XX. Computación⁵⁰⁷

La amplia lista de las materias optativas debe cubrir en el caso de la licenciatura en Artes Visuales un total de 21 créditos de la currícula total, no todas las materias apuntadas en la lista son factibles y

⁵⁰⁷ www.udg.mx Planes de estudios del nivel de Profesional Medio en Artes Visuales que se imparte el 2005 Universidad de Guadalajara

dependen de los grupos e intereses que se formen con cada generación de alumnos.

ANEXO 78

Características de las Modalidades de Titulación para la Licenciatura en Artes Visuales de la ENAP:

17 de Junio del 2004 bajo la dirección de la Dra. Luz del Carmen Vilchis Esquivel, se aprobaron por el H. Consejo Técnico de la ENAP:

“1.- Titulación mediante tesis o tesina: a) La tesis consistente en un trabajo escrito individual o grupal que desarrolla un tema determinado poco explorado, o con un enfoque nuevo, de acuerdo a la licenciatura cursada. Incluye Introducción, capítulos, conclusiones, bibliografía y si es el caso apéndices. Debe contar con al menos 20 fuentes documentales, con una extensión mínima de 40 cuartillas sin imágenes. Requiere director de tesis y comprende una réplica oral. B) La tesina es un trabajo escrito individual de carácter monográfico y de compilación que expone mediante la descripción una investigación documental, de campo o el desarrollo de un trabajo práctico. Incluye una breve introducción y el desarrollo, se requiere de al menos 10 fuentes de consulta. Su extensión mínima será de 20 cuartillas de texto más los anexos visuales que se requieran. Requiere del aval de un docente y comprende réplica oral. Sus variantes son: recuperación de experiencia profesional, historia de vida, presentación de un suceso educativo, ensayo, bitácoras, descripción y evaluación de actividades, compilaciones.

2.- Titulación por actividad de investigación: opción del alumno que se incorpore al menos por un semestre a un proyecto de investigación registrado previamente para tales fines en su entidad académica. Deberá entregar un trabajo escrito (tesis, tesina, artículo académico aceptado para su publicación.

3.- Titulación por seminario de tesis o tesina: el alumno que haya cursado regularmente y aprobado la asignatura de seminario de titulación, y cuyo trabajo final sea aprobado por el titular de la asignatura como un trabajo que cubre las características de una tesis o tesina.

4.- Titulación mediante examen general de conocimientos: Comprende la aprobación de un examen escrito acreditado en la Dirección General de Evaluación Educativa de la UNAM.

5.- Titulación por totalidad de créditos y alto nivel académico: alumnos que hayan obtenido un promedio mínimo de 9.5, haber cubierto la totalidad de los créditos en el tiempo establecido, sin recursamientos, sin exámenes extraordinarios y sin trámite de cambio de carrera.

6.- Titulación por actividad de apoyo a la docencia: Consistirá en la elaboración de material didáctico para cualquier nivel educativo

y/o la crítica escrita del programa de alguna asignatura o actividad académica del plan de estudios de licenciatura o de bachillerato, o de éste en su totalidad.

7.- Titulación por trabajo profesional de diseño o producción de obra artística: requiere que el alumno se incorpore al menos por un semestre a una actividad profesional registrada y aprobada en el Departamento de Titulación para este fin o que proyecte, produzca y exhiba una muestra artística. El documento terminal será una tesina monográfica escrita o catálogo como versión de tesina.

8.- Titulación mediante estudios de posgrado: el alumno deberá acreditar las asignaturas y actividades correspondientes de una especialización impartida por la UNAM.

9.- Titulación por profundización de conocimientos: deberá haber concluido la totalidad de créditos de su licenciatura con un promedio mínimo de 8.5 y aprobar 55 créditos de otra licenciatura con un promedio mínimo de 9.0. O deberá haber cursado un diplomado o cursos registrados como opción de titulación en la escuela con una duración de 240 horas.

10. Titulación por servicio social: deberá inscribirse en alguno de los programas de servicio social considerados como opción de titulación revisados por la subcomisión y aprobado por el Consejo Técnico y presentar a su término una tesina.

11.- Seminarios específicos: tendrá la finalidad de ampliar los conocimientos del alumno en un campo específico cuya evaluación se hará con base a una tesina. Para su aprobación deberá contarse con el acuerdo del Consejo Técnico de la ENAP y la opinión del Consejo Académico de Área de las Humanidades y las Artes.²⁸⁸

ANEXO 79

Objetivos Generales del Posgrado en Artes Visuales de la ENAP:

“Preparar cuadros de académicos, cuya formación los capacite para realizar una labor de investigación en las universidades e instituciones afines, que redunde en una ampliación del conocimiento sobre las artes visuales en sus distintas manifestaciones épocas y tendencias.

Detectar las prioridades de investigación y docencia dentro de nuestros entornos sociales.

Desarrollar investigaciones orientadas a estudiar los fenómenos que repercuten en la producción, distribución y consumo de las artes visuales, a fin de mejorar la capacidad de los individuos para recurrir a este medio de conocimiento contemplando su incidencia sobre el desarrollo sociocultural del país.

Preparar cuadros académicos capaces de vincular la

²⁸⁸ ENAP *Características de las Modalidades de Titulación*: aprobado por el H. Consejo Técnico. México 17 de junio 2004

investigación y la docencia de manera integral, y cuya labor se traduzca tanto en la transmisión del conocimiento, como en la iniciación de futuros investigadores y docentes para el área en las universidades y las instituciones afines.

Promover y consolidar el establecimiento de convenios que permitan el desarrollo de actividades de investigación y docencia en el ámbito de las artes visuales en programas y proyectos tanto nacionales como extranjeros.

Preparar cuadros académicos, en quienes recaiga la tarea de impulsar y fortalecer la producción visual de los profesionales del área en universidades e instituciones afines, respetando los aspectos individuales que cada uno de éstos objetivos en su obra.

Propiciar la participación de profesionales, académicos e investigadores en las actividades ligadas a las artes visuales que realizan en organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil y del sector empresarial.

Formar profesionales capaces de vincular la teoría y la práctica de las artes visuales, con el fin de responder a las necesidades estéticas y de comunicación visual que tienen los miembros de la sociedad en la actualidad.

Impulsar la formación de profesionales capaces de vincular la teoría y la práctica en las artes visuales, con el fin de que el productor visual logre en un discurso riguroso argumentar, fundamentar y hacer crítica de la producción artística.

Atendiendo a los aspectos de organización que le son inherentes el programa de Maestría en Artes Visuales contempla cinco campos de conocimiento: Pintura - Gráfica - Escultura - Arte Urbano - Comunicación y Diseño Gráfico.”²⁸⁹

ANEXO 80

- “Es necesario definir el perfil de ingreso así como el de egreso especificando los conocimientos, habilidades y actitudes lo que ayudaría a orientar adecuadamente a los aspirantes que posean las características idóneas para cursar esta carrera, y a identificar las características de quienes concluyan el plan.
- Sería recomendable que los programas de los cursos y talleres se elaboraran con los mismos criterios en cuanto a los apartados que los integran ya que en el caso de los programas de los cursos revisados carecía de algunos de los elementos básicos de un programa de asignatura (metodología didáctica, mecanismos de evaluación).
- Dado que no hay certeza sobre los objetivos generales no se puede afirmar si hay una correcta vinculación con el perfil d egreso, por otro lado éste es excesivamente genérico.

²⁸⁹ Página de Internet del posgrado en Artes Visuales de la ENAP/UNAM

- La orientación de los contenidos está orientada hacia la aplicación del arte o entrenamiento técnico, sería conveniente enfatizar en la formación de profesionales con habilidades creativas y con capacidad crítica, elementos fundamentales de un artista plástico.
- No hay suficientes elementos humanísticos.
- Los desarrollos tecnológicos están ausentes.
- No se puede identificar en los documentos revisados el paradigma de Artista Plástico, es importante saber cuáles son las características principales que definen a un alumno de la ENAP.
- Se observa que no existen metodologías de vanguardias para la enseñanza (a excepción de la materia de Nociones de Cibernética que se cursa hasta el último año de la carrera), sería interesante llevar a cabo una reflexión acerca de la pertinencia de algunas materias con la realidad actual.
- Parece ser que los talleres son núcleos educativos para el aprendizaje de técnicas en lugar de ser laboratorios de creatividad e innovación.
- Es necesario revisar la vigencia de la bibliografía de los cursos y de los talleres.
- Es importante conservar la participación colegida de los profesores en la estructuración de los talleres.
- Es interesante la forma como se interrelacionan las materias.
- Es importante la existencia de un tronco común que permite a los alumnos adquirir los conocimientos básicos de la carrera.

Es conveniente tener un documento debidamente estructurado para que no haya necesidad de inferir mucha de la información.²⁹⁰

ANEXO 81

- “A pesar de que la docencia y la investigación son ejes rectores de la formación que se proporciona en este programa de maestría, sólo existe una asignatura optativa dedicada al primer eje y tres al segundo, de las 92 asignaturas existentes. Sin embargo, en muchos programas, los métodos de enseñanza-aprendizaje están basados en proyectos de investigación; no obstante, la preparación para la docencia no es considerada.
- Este programa tiene como objetivo prioritario formar profesionales que se dediquen de manera primordial a la enseñanza. Sin embargo, los programas de estudio están dirigidos principalmente a la producción artística, y no existe una formación sólida para lograr este objetivo.

²⁹⁰ Dirección General de Evaluación Educativa: “Análisis técnico de los planes de estudio de la ENAP”; UNAM, Ciudad Universitaria, México, diciembre 2002 P. 7-8

- La preponderación de las disciplinas humanísticas sobre las científicas en la formación sólo se observa en las asignaturas optativas. De esta manera, la formación básica del estudiante en las humanidades no es sólida.
- En el documento se menciona la participación de distintas entidades para fortalecer la investigación en torno al fenómeno artístico; no obstante la incidencia que tiene en la oferta académica es poco significativa en relación con la oferta de la propia ENAP.
- Las líneas de investigación que mencionan como parte de los cinco campos de conocimiento no tienen una clara vinculación con los contenidos del plan de estudios. En este sentido, no se observan como parte común de dichos campos, ni como líneas particulares de uno de ellos.
- La ausencia de perfiles de ingreso y egreso dificulta el análisis de la pertinencia de los programas de estudio, así como las necesidades de ajuste que en dado caso requieran, puesto que al no definirse los conocimientos, las habilidades y las actitudes que necesitan dominar los aspirantes al programa y los egresados del mismo, se carece de parámetros de referencia para valorar la formación que se ofrece. El diseño de estos perfiles debe ser congruente con los objetivos de la formación y con los contenidos del plan de estudios.
- La organización del contenido refleja los campos de conocimiento del plan de estudios, ya que de manera obligatoria, los estudiantes deben cursar un taller por cada uno de estos campos, y de forma optativa eligen las asignaturas que más se asemejan a sus intereses profesionales.
- Del análisis de los programas del plan de estudio se desprenden las siguientes observaciones:
 - a. Si bien la flexibilidad es una característica del plan de estudios que favorece en gran medida la formación del alumno, no se observan criterios básicos tanto de estructura como de contenido en los programas existentes, que definan qué es lo elemental que un alumno debe saber y saber hacer en cada uno de los campos de conocimiento.
 - b. Algunos de los programas que especifican quien los elaboró no tienen la misma estructura que los expuestos en un principio en el documento, los cuales corresponden exactamente al listado de asignaturas que se presentan.
 - c. La información contenida en algunos programas se confunde, puesto que describen actividades de enseñanza o evaluación como temario sin especificar qué es lo que se abordará para alcanzar el objetivo planteado. Asimismo, se mencionan actividades de enseñanza-aprendizaje en el rubro de objetivos o procedimientos de evaluación, y en algunos casos, estos últimos se describen como objetivos de aprendizaje o como parte del temario.

- d. En algunos programas se establecen criterios de evaluación y en otros procedimientos. Ambos aspectos son relevantes para valorar el aprendizaje de los alumnos por lo que sería importante incluirlos en todos los programas.
- e. Algunos objetivos de los programas no se describen en términos de aprendizaje, es decir se especifica el propósito de la asignatura, pero el nivel de aprendizaje a lograr en la misma queda ambiguo por no estar redactado de manera explícita.
- f. En muchos de los programas se refieren materiales educativos como las diapositivas o los audiovisuales en el rubro de métodos de enseñanza. Sería recomendable establecer otra sección en la que se describieran estos materiales según los objetivos del programa y el método de enseñanza-aprendizaje a utilizar, con el propósito de tener mayor claridad acerca de qué auxiliares didácticos se requerirán para desarrollar la asignatura.
- g. Excepto algunos casos, los programas no están diseñados conforme a su modalidad, es decir taller, curso o seminario, combinando estrategias de trabajo de cualquiera de éstas.²⁹¹

ANEXO 82.

MANIFIESTO DEL ESPACIO ESCULTÓRICO DE LA UNAM (1980)

“MANIFIESTO DEL ESPACIO ESCULTÓRICO:²⁹²

Una de las condiciones para llegar a propuestas concretas de concepto y de diseño del Espacio Escultórico fue superar las contradicciones inherentes a nuestras muy diversas formaciones culturales y experiencias estéticas. UNAM6.

No es común hoy en día que personalidades definidas en el campo del arte puedan subordinar su peculiar visión formal y su doctrina correspondiente a los intereses generales.

El arte público es siempre un problema de interés colectivo; pero la complejidad de la organización social y el acelerado crecimiento de la comunidad exigen que los artistas que pretenden abordar el arte público acudan a una metodología científica ajena a toda imposición.

El trabajo de equipo y multidisciplinario es una manera de acercarse, con responsabilidad, a la comprensión de lo que debe significar para nosotros el arte en su relación con la vida del hombre en la urbe, arte que no sólo debe rescatar su carácter de valor testimonial sino de instrumento cultural transformado por la vía de la sensibilidad.

El panorama del arte público es desolador debido a negocios e

²⁹¹ Ídem pp. 28-28. Observaciones sobre las fuentes consultadas: UNAM. *Proyecto de adecuación de programa de maestría en Artes Visuales. 1999*

²⁹² P.49 VVAA: *El espacio escultórico. Museo Universitario de Ciencias y Arte; Centro de Investigación y servicios Museológicos / UNAM, 1980.*

influencias negativas así como al mal gusto; es un arte contratado en los despachos de políticos que tienen influencia en las respectivas decisiones y que lo tratan como botín privado. En su realización, los artistas de la adulación con la complicidad de arquitectos y "urbanistas", plagian y deforman inescrupulosamente lo que otros exploran.

Estas formas de agresión a la ciudad y a sus habitantes, que son otros de los frutos de la corrupción, están generando nuevas y graves formas de contaminación que, además de confundir y frenar toda posibilidad de desarrollo al corromper el gusto, el sentido de la belleza y el equilibrio, dañan al hombre en su estructura básica.

Quienes participamos en el proyecto universitario del Espacio Escultórico hemos intentado poner en práctica principios olvidados por cientos de años: buscar hacer del arte un gran acontecimiento para todos y para siempre, superando, al menos en esta experiencia, el voluntarismo individualista autosuficiente y caduco.

Si a los artistas que formamos este equipo de trabajo no le sobrevive alguna de sus obras, el Espacio escultórico, por todo lo que tiene de oculto y de anónimo, habrá de perdurar como el intento colectivo de arte público más importante de los últimos años.

Al inaugurarse la primera etapa del Espacio Escultórico, reafirmamos nuestra decisión de ampliar y profundizar la experiencia de trabajo de grupo e interdisciplinario, como el mejor intento de aproximación a las soluciones que el público de hoy reclama." Firman: Helen Escobedo, Manuel Felguérez, Mathias Goeritz, Hersúa, Sebastián y Federico Silva (1980)

ANEXO 83

TESIS DE ESCULTURA EN LA MAESTRÍA EN ARTES VISUALES DE LA ENAP 1980-2010

1. Aguilar Toral, Raymundo: *"La influencia de la tauromaquia en las artes plásticas, concretamente en la escultura"*; UNAM/ENAP, 2003. 159 h. il.
2. Altamirano Camacho, Valentina: *La silla como objeto de introspección*; UNAM/ENAP; 2004. 214 h. il.
3. Arroyo Ortíz, Leticia: *Tintes naturales mexicanos en la producción de tapiz artístico. Análisis de los tintes naturales mexicanos en algodón, henequén, lana y su viabilidad de aplicación en la actualidad*; UNAM/ENAP; 1996. 208 h. il.
4. Bertrand Cervantes, Erick Carlo: *La paciencia como método*; UNAM/ENAP, 2000. s/n pág.
5. Betancourth Olaya, Leny Esperanza: *Experimentación y desarrollo formal en escultura monumental para espacios abiertos*; UNAM/ENAP, 1989. 79 h. il.

6. Cervantes Baqué, Adolfo Alberto: *Materiales alternativos en la escultura, los polímeros*; UNAM/ENAP, 2002, 254 h. il.
7. Deleón Gómez, Ana Beatriz: *El muro como elemento escultórico, un aporte mexicano*; UNAM/ENAP, 1994, 141 h. il.
8. Ferro Ruíz, Alfonso: *Las cabezas inútiles: El homo sistematizado*; UNAM/ENAP, 2001, 71 h. il.
9. García Ramírez, Guadalupe Nayelli: *La escultura de Armando Amaya. Documentación de una técnica heredada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado*; UNAM/ENAP, 2009. il. (pendiente de examen)
10. Garcidueñas López, Soledad: *Señales arte público, revisión de las variables de su producción*; UNAM/ENAP, 2004. 123 h. il.
11. Gutiérrez Garduño, María Guadalupe Soledad: *La escultura figurativa de América visión continental de escultoras nacidas entre 1950 y 1959, producción 1990-2005*; Tesis Doctoral por la Universidad Autónoma de Zacatecas; 2008. 363 h. il.
12. Ídem: *La perspectiva artística femenina de nueve escultoras mexicanas del siglo XX-XXI nacidas entre 1950-1980, tres generaciones*; UNAM/ENAP, 2005. 222h. il.
13. Hernández Bennetts, Alma Eugenia: *La transgresión de la forma. Teoría y propuesta plástica acerca de la conceptualización del cuerpo grotesco en la escultura contemporánea*; UNAM/ENAP; 2007. 159 h. il. (Contiene un CD)
14. Herrera Fernández, Francisco: *El icono escultórico católico como campo artístico contemporáneo*; UNAM/ENAP, 1996. il.
15. Leiva del Valle, Alfia: *El rescate de espacios urbanos ociosos, proyecto: Cipreses IK*; UNAM/ENAP; 1990. 141 h. il.
16. Lemoine Roldán, Lilia: *La transformación escultórica de materiales de desecho. Análisis de cinco obras de la serie REUSARTE (1999-2004)*; UNAM/ENAP, 2004. 122 h. il.
17. Lione Baldoni, Alfredo Pablo: *Espacio y medios alternativos*; UNAM/ENAP, 2000. 70 h. il.
18. Marentes Cruz, Juan Manuel: *De lo personal en el arte y de lo ambiental en las Artes Visuales*; UNAM/ENAP, 2005. 122 h. il. (Contiene un CD)
19. Martínez Franco, Magdalena: *Formas blandas*; UNAM/ENAP, 1993. 93 h. il.
20. Martínez Genis, María del Carmen: *Arte y utopía en tres momentos del movimiento social: de la forma a la resignificación de la palabra*; UNAM/ENAP, 2008. 119 h. il.

21. Matos Velázquez, María de los Ángeles: *Un mensaje visual a través de la realización de objetos utilizando frutas, vegetales y material inorgánico*; UNAM/ENAP, 1995. 82 h. il.
22. Mazon Rueda, Graciela María de Lourdes: *La escultura en la sociedad de clases*; UNAM/ENAP, 1982, 209 h.
23. Medina Carreño, Arnulfo: *Las máscaras de la ciudad, cazadores urbanos*; UNAM/ENAP, 1998. 39 h. il.
24. Méndez Gallardo, Brenda Mariana: *Símbolo y escultura, especialidad común y encuentro con lo sagrado*; UNAM/ENAP, 2008. 163 h. il.
25. Mesa Sánchez, Juan Luis: *Influencia de elementos artesanos-populares en la estructura artística de tres artistas colombianos en la década de los ochenta*; UNAM/ENAP, 1991. 128 h. il.
26. Milosevic-Lepa, Leposeva: *Escultura en el espacio urbano*; UNAM/ENAP, 1980. 112 h. il.
27. Molina Álvarez, María del Pilar: *La escultura solar*; UNAM/ENAP, 2007. 84 h. il.
28. Moyao Pérez, Francisco Juan: *Arte como verdad*; UNAM/ENAP, 1989, 161 h.
29. Nava Tordoya, Julia Noemí: *Iluminación en la escultura, el signo de la luz*; UNAM/ENAP, 2001. 172 h. il.
30. Navarro Echenique, Carolina: *Intervenciones escultóricas temporales. Un medio de incisión en el espacio público*; UNAM/ENAP, 2006. 155 h. il. (Tesis de Arte Urbano)
31. Navarro Razo, María de Lourdes: *Felipe Sojo y la Academia de San Carlos*; Universidad del Claustro de Sor Juana/ SEP; 1999. 147 h. i. (Tesis de licenciatura)
32. Ortega Santiago, Rene: *Un estudio morfomicoerótico escultórico de la sexualidad del mexicano*; UNAM/ENAP, 1991. 62 h. il.
33. Pallarés Vega, Edna Alicia: *El espacio como escultura o la escultura como espacio*; UNAM/ENAP, 2001. 80 h. il.
34. Peña Ávila, Emilia Marcelina: *El acero como material de expresión*; UNAM/ENAP, 1999. 110 h. il.
35. Pineda García, Angélica: *La apariencia como recurso y posibilidad plástica en materiales escultóricos en propuestas actuales (elemento de mi obra plástica)*; UNAM/ENAP, 2009. il.
36. Quezada Morales, Benigno: *La producción escultórica integral*; UNAM/ENAP, 2003. 224 h. il.
37. Rivera Madrid, Gabriel: *Aspectos bidimensionales en la escultura mexicana*; UNAM/ENAP, 2002. 107 h. il.

38. Rosales Ambriz, Oscar Omar: *La fenomenología en la escultura contemporánea*; UNAM/ENAP, 2007. 93 h. il.
39. Rosa Reyes, Mónica: *Breves comentarios entorno al espacio y el tiempo. El objeto artístico*; UNAM/ENAP, 2002. 117 h. il.
40. Ruiz Sierra, Gilda Juana: *Integración de arte, ciencia y tecnología en objetos estrictamente clasificados de 1950-1990*; UNAM/ENAP, 1994. 107 h. il.
41. Sean Kirby, Michael: *Artes visuales y silencio (lenguaje, intertextualidad y cultura contemporánea)*; UNAM/ENAP, 2003, 61 h. il.
42. Sevilla Reyes, Laura: *El agua como un elemento estético en la escultura*; UNAM/ENAP, 2004. 117 h. il.
43. Sousa, Edenise de: *Brasil, utopía del siglo XX: Forma y función de un arte integral*; UNAM/ENAP, 1992. 55 h. il.
44. Tous Olagorta, Francisco Javier: *Aproximación a la escultura. Relaciones e interrelaciones de la forma*; UNAM/ENAP, 1995. 105 h. il.
45. Trejo Villaseñor, Eduardo: *El caballo en el arte. Anatomía del caballo desde el punto de vista artístico*; UNAM/ENAP, 1997. 150 h. il.
46. Vázquez Kanagusico, Juan Martín: *Análisis disciplinario profesional de la licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas*; UNAM/ENAP, 2005. 76 h. il.
47. Villar Quiñones, Pedro del: *Introducción a las Artes Visuales y al diseño gráfico nivel mediosuperior de la Universidad de Guanajuato*; UNAM/ENAP, 1994. 114 h. il.
48. Yokoigawa, Miki: *Idealidad y realidad en la representación del cuerpo femenino, algunos casos del arte contemporáneo*; UNAM/ENAP, 2001. 155. il.
49. You Choi Hwa, Yeol: *Expresión plástica de la cerámica por la repetición, el punto, la línea y el contorno de la geometría: cerámica y arte óptico*; UNAM/ENAP, 1994. 155 h. il.
50. Zárate Bustamante, Rodolfo: *La imitación o-culta: establecimiento de un proceso de análisis que permita comparar las intenciones de una propuesta escultórica con los resultados obtenidos en una exposición*; UNAM/ENAP, 2004. 115 h. il.
51. Zermeño Pérez, Alejandra: *La experimentación técnica y el uso de materiales industriales (látex, resinas y espuma de poliuretano) en la escultura mexicana contemporánea 1960-2007*; UNAM/ENAP, 2009. 107 h. il.

TESIS DE ESCULTURA MAESTRÍA ENAP 2010

52. Fernández Zorrilla, Rogelio Enrique: *Escultura filiforme en ferrocemento y concreto reforzado. Propuesta personal*; UNAM/ENAP, 2010. 180 h. il.
53. Castrejón Galván, Horacio: *Las huellas del tiempo. Vestigios de la naturaleza en los materiales utilizados en un proceso escultórico*; UNAM/ENAP, 2010. 236 h. il.
54. Riva Palacio Obon, Martha: *Antártica: Diseño y elaboración de una propuesta plástica a partir del análisis de la instalación como planteamiento escenográfico*; UNAM/ENAP, 2010.
55. Muñoz Valle, Mónica Alicia: *Investigación de nuevas pátinas para reforzar el lenguaje plástico de la escultura en bronce*; UNAM/ENAP, 2010. 107 h. il.
56. Najar Gil, Salvador Ali: *Investigación documental del acervo escultórico de la Academia de San Carlos y reproducción de la Victoria de Samotracia tamaño natural. Testimonio de su objetivo didáctico*. UNAM/ENAP, 2010. 123 h. il.

PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE TRES UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

ANEXO 84

Asignaturas troncales del 1er. ciclo ESCULTURA I²⁹³

De este programa general de Escultura I, que se pudo recopilar y traducir de la Página de Internet ya señalada, hay siete distintas propuestas desarrolladas por diferentes profesores. Hay 13 catedráticos doctores incluidos (Antonio Asensio, Ramon Casanova, Josep Cerdà, Jordi Dalmau, Francesc Fajula, Matilde Grau, Eulàlia Grau, Salvador Juanpere, Efraïm Rodríguez, Albert Valera, Jordi Vila, Àngels Viladomiu y Joan Valle) en esta Asignatura Obligatoria anual, Troncal de 1er. y 2º semestre, con 362.5 horas totales de trabajo por alumno.

“OBJETIVOS:

- 1- Desarrollar la actitud perceptiva a través del entorno.
- 2- Desenvolver la capacidad analítica a través de la forma.
- 3- Desenvolver la actitud reflexiva a través del arte.

²⁹³ Casi todos los programas de la Facultad de BBAA de la UB se encuentran en el idioma catalán, Escultura I fueron traducidos por Francisco Javier Tous Olagorta.

- 4- Iniciarse en los procedimientos de formalización: Modelado, Construcción de estructuras, Procedimientos de sustracción y Procedimientos de reproducción.
- 5- Iniciarse en el tratamiento del espacio.
- 6- Desarrollar la capacidad creativa, el hábito de la búsqueda y la actitud lúdica en la actividad artística.
- 7- Iniciarse en diferentes estrategias de concreción de proyectos: Maduración de ideas. Adecuación de los procesos. Resolución del proyecto y valoración crítica.
- 8- Desarrollar las capacidades que permiten plantear diferentes estrategias de presentación y exposición de los trabajos.
- 9- Desarrollar las capacidades de lectura del lenguaje artístico.

METODOLOGÍA:

Las diferentes metodologías que aplica el profesorado al desarrollar la programación común de la asignatura se fundamenta en la necesidad de provocar la inmersión del alumnado en el proceso de la creación artística. Estos diferentes planteamientos metodológicos pretenden que el estudiante/a reciba suficientes herramientas conceptuales y procesales para desarrollar sus capacidades creativas, reflexivas y productivas. Esto se consigue mediante la gradual introducción de recursos y a través de las actividades programadas. Estas actividades están encaminadas al conocimiento del área de la escultura y al conocimiento de aquellas áreas que inevitablemente se le pueden interrelacionar. Las distintas programaciones que el profesorado desarrolla incorporan estrategias concretas que vienen determinadas por su metodología y por la diferente agrupación de los bloques temáticos, a demás de la incorporación de los contenidos móviles (siendo estos, aquellos contenidos que se añaden a la programación a fin de atender las necesidades que genera el mismo grupo clase o las circunstancias locales de interés relevante –exposiciones, conferencias, etc.) Así pues, las actividades se organizan por “talleres” que alrededor de un eje temático, una finalidad, un marco conceptual o incluso, un marco técnico y/o procesal encadenan esta formación global. De esta manera cada profesor/a propondrán actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación (inicial, formativa y sumativa) que indaguen en la progresiva madurez del estudiante. Dentro de la tipología de actividades que se acostumbra a usar podemos destacar:

- Actividades de capacitación perceptiva.
- Actividades de capacitación analítica.
- Actividades de introducción metodológica.
- Actividades de lectura y documentación.
- Actividades de relación y aplicación conceptual.
- Actividades de aplicación técnica y procesal.
- Actividades informativas.
- Actividades de seguimiento individual.

- Actividades de síntesis.
- Actividades de interrelación conceptual.
- Activ. de presentación de resoluciones individuales.
- Actividades de exposición colectiva.
- Actividades complementarias.

Nota:

En este curso se ponen en experimentación tres nuevos tipos de actividades que nombraremos de intercambio y de activación docente, por su carácter experimental y de adaptación al plan de estudios superiores europeos. Así entonces, introducimos las siguientes actividades: Actividades de intersección (Aquellas que a partir de la superposición temática interfieren sobre el desenvolvimiento conceptual de los procesos de la producción artística), Actividades de yuxtaposición (Aquellas que desde la interferencia procesal potencian la dinámica metodológica), y Actividades de interferencia técnica (Aquellas que desde el conocimiento técnico productivo permiten la reinterpretación de discursos plásticos y artísticos). Estas actividades están pensadas como activadoras de dinámicas nuevas en la docencia y obligan a replantearse la estructura docente del departamento, afectando a la dinámica del profesorado y de los usos de los talleres, ya que permiten el intercambio del profesorado entre grupos y la experimentación de diversas estrategias docentes. A de más la aplicación de los créditos ECTS, el alumnado pasa a ser preferente, por sobre de las interferencias puntuales de cada actividad-profesor/a que le esté proponiendo. Así mismo, y porque toda esta nueva situación se pueda dar a término se mantiene la figura del profesor/a tutor/a, que será el/la responsable último del seguimiento y evaluación final de la asignatura o semestre correspondiente. Y aparece, como una novedad, el profesorado que nombramos “de intercambio”, que introducirá determinadas propuestas a seguir con el mismo profesor/a tutor/a o en determinados talleres y tutorías. Hay que aclarar que esta experiencia se dará a término en el primer semestre de 2006-2007.

EVALUACIÓN:

La evaluación es continua y forma parte de la enunciada inmersión en el proceso de creación. Está realizada a través de la programación con la distribución de las actividades de evaluación, provocando un ritmo continuado de seguimiento y corrección de la programación comentada y de la integración de los contenidos móviles. Se diferencian tres tipos de actividades de evaluación: iniciales de contenido, formativas de madurez y sumativas de cualificación. Los criterios de valoración se establecen en función de las actividades y tienen en consideración los siguientes puntos: 1. Los niveles de comprensión y asimilación de los contenidos. 2. Los niveles de resolución y los contenidos aplicados: habilidades y procedimientos. 3. Las actitudes experimentales, de receta, de

conocimiento metodológico, creativo, etc. 4. El nivel de integración en la dinámica del curso o la capacidad personal de generar alternativas y actitud participativa. 5. El seguimiento de las normas de funcionamiento del aula-taller y de las medidas de seguridad y prevención.

BLOQUES TEMÁTICOS:

1. La percepción fenomenológica, áptica y visual trabajada desde la lectura de la obra, el reconocimiento del entorno y la formalización escultórica.

2. La forma: 2ª. Análisis de la forma: escala, simetría, proporción, composición, ritmo. 2b análisis de la estructura: energía, comprensión, tensión, uniones, nudos, patrones, estándares, mallas, estructuras de repetición, etc. 2c. análisis del espacio: vacío y lleno, concavidad y convexidad, ocupación y desocupación, posición y ubicación, etc.

3. El lenguaje artístico: lectura, significados y relaciones en la escultura, el arte y la cultura.

4. Los procedimientos de formalización: 4ª. El modelado: procedimientos y materiales. 4b. La construcción: procedimientos y materiales. 4c. La sustracción: procedimientos y materiales. 4d. La reproducción: procedimientos y materiales.

5. Los tratamientos del espacio: 5ª. La narrativa escultórica. 5b. La representación escultórica. 5c. Los espacios relacionados.

6. El proyecto escultórico y el proceso creativo: etapas y metodologías.

7. La obra y su presentación pública.

BIBLIOGRAFÍA: (consta de 45 títulos)”

ANEXO 84 b

1.a. Escultura I. primer y segundo semestre 2006-2007, está el Profesor tutor: Francesc Fajula, junto a los Profesores de intercambio: Efraïm Rodríguez, Joan Valle, Salvador Juanpere, Ramon Casanova y Jordi Vila.

Bloques temáticos comunes:

1. La forma humana y su estructura: contenidos: 1. Esquemas constructivos morfológicos o la geometría latente del cuerpo humano: estructuración, ritmos y reducciones geométricas. 2. Procesos abstractivos y sintetizadores en el tratamiento de la figura humana a partir de la geometría. 3. Escorzos y secciones en el cuerpo humano. Objetivos: Desarrollar una capacidad sintética con respecto a la organización estructural de las formas de la figura humana, a partir de la creación de una categorización formal.

2. La forma humana y sus proporciones: contenidos: El cuerpo humano como un todo formado por partes. La proporción. 2. La conmensurabilidad del cuerpo humano. Unidades de medida y relaciones de magnitud. Objetivos: Desarrollar un sentido constructivo

del trabajo donde los datos empíricos generados en la praxis escultórica este organizados en función de criterios derivados del concepto escultórico y no de la mera apariencia epidérmica del modelo vivo.

3. La relación forma-materia en el modelado de la figura humana (Actividades de intercambio y de activación docente: reconocimientos. Obra de diferentes colecciones de Cataluña, otros países de Europa, México, Brasil y Australia: Contenidos: 1. Capacidad receptiva de la materia y anhelo expresivo de la forma. 2. Adecuación de la técnica a la relación forma-materia. 3. El utillaje. Utensilio de la metamorfosis de la materia en forma. Objetivos: Analizar y ejecutar el modelado de la figura humana en vivo atendiendo a una concepción escultórica supeditada a un procedimiento ordenado en etapas planificadas a nivel formal y constructivo. Conseguir una actitud de naturalidad y familiaridad con la manipulación y uso de la materia y su utillaje.

En el bloque anterior están contemplado los diferentes modos de aplicación a partir de los programas individuales de los distintos maestros invitados (*De la mano a la pared; Del material y alguna cosa más; Repetición de fuego; "Ensamblaje": representaciones y realidades; Cera y gesto; Ida y vuelta: en el espacio y en la fotografía; Reinterpretar paisajes.*) de los que se comentó su programa particular, en el general, revisado antes.

4. Complementarios o alternativos: Contenidos móviles. Objetivos: Atender aquellas evidencias culturales significativas. Introducir las diferentes aportaciones individuales al ritmo de trabajo en grupo. Fuentes de información: Exposiciones, ferias de arte, festivales de cine, teatro, títeres, danza, música, videoarte, conferencias, congresos u otros acontecimientos culturales.

ANEXO 84 c

"1.b. ²⁹⁴ Escultura I: Profesora tutora: Matilde Grau i Armengol junto con los profesores de intercambio: Joan Valle, Jordi Vila, Eulalia Grau, Salvador Juanpere y Efraïm Rodríguez. Esta materia fue impartida el año 2005-06.

Bloques:

1. Describir objetos (actividad de intercambio y de activación docente) Contenidos: Estudio de la forma, de la estructura inherente a los objetos. Escala. Simetría. Proporciones. Composición. Estructura. Materiales. Objetivos: Comprender las formas desde el descubrimiento de los objetos como encontrados. Experimentar relaciones espaciales con el entorno inmediato. Explicar con los

²⁹⁴ Traducido del catalán por Francisco Javier Tous Olagorta

materiales ideas con significación escultórica. Fuentes de información Bibliográfica: Imágenes y textos que complementen la información dada de los siguientes artistas: Jaume Plensa, Tony Cragg, Charles Ledray, Doris Salcedo, Annette Messager, Louise Bourgeois, Mateo Maté, Eva Hesse, Alicia Martín, Christian Boltansky, Isabel Banal, Joan Brossa, Carmen Calvo.

2. Rastros de fuego: Contenidos: Estudio de la disposición e idea de la narrativa de los objetos en el espacio tridimensional. Ocupación – Desocupación, Construcción – Destrucción, Destrucción – Reconstrucción; Texto – Contexto, Memoria – Olvido, Ficción – Realidad, Orden – Desorden, Obsesiones – Ilusiones, Público – Privado, Opacidad – Transparencia. Objetivos: Diferenciar los valores intrínsecos del objeto construido y el objeto encontrado. Introducir el objeto en relación al concepto de paisaje en la naturaleza artificial.

3. Incisos (incidentes) I de accidentes, II de literatura: Contenidos: Intervenciones escultóricas que integren la inmediatez – la acción y el accidente. Arte y lenguaje: La escultura con referentes literarios. La narrativa escultórica desde el retrato al autorretrato. Objetivos: Reflexionar sobre los cambios comprendidos en los conceptos escultóricos, entender el valor de la permuta continua entre materia y forma hasta las manifestaciones actuales. Ensayar incisos en la proliferación creativa de la obra escultórica.

4. Diálogos (I entre los objetos, II entre las palabras): Contenidos: Un, dos, tres, y más objetos para hablar del mundo. El uso de objetos y la comunicación de identidades. La palabra como objeto escultórico. Objetivos: Debate con los modelos y referentes culturales para la formalización escultórica. Aplicar métodos de interrelación de objetos de uso cotidiano que lo instrumentalicen como comunicador de mensajes plásticos. Establecer diálogos a través de las disposiciones objetuales y matéricas en el espacio escultórico.

5. Alternativos: Contenidos móviles. Objetivos: Atender aquellos acontecimientos culturales significativos. Debatir las diferentes aportaciones individuales al ritmo de trabajo en grupo.”

ANEXO 84 d

“1.c. ²⁹⁵ Escultura I: Profesor Josep Cerdà i Ferrè.
Segundo semestre curso 2006-0

Bloques:

1. El lenguaje de la forma tridimensional: Contenidos: Conceptos básicos del lenguaje tridimensional. Reglas empíricas, conceptos y patrones. Arquetipos formales. Secuencia de conceptos. Base de datos. Objetivos: Introducir en los conceptos básicos de la forma tridimensional. Fuentes de información bibliografía: Los apuntes de este tema específico están disponibles en la copiadora de la

²⁹⁵ Trad. del catalán por Fco. Tous

Facultad, donde consta la bibliografía pormenorizada sobre los diferentes lenguajes de la forma tridimensional.

2. El cuerpo humano como paradigma de la modernidad: Contenidos: El cuerpo humano en el arte contemporáneo. El cuerpo como lugar de confluencia entre el exterior y el interior. El cuerpo como la frontera entre cultura y naturaleza. Indagaciones. Espejo. Metamorfosis. Mente. Interculturalidad, transculturalidad. Arte-crossing. Objetivos: Informarse sobre las diferentes tendencias de las relaciones con el cuerpo humano en el arte contemporáneo.

3. Estructura del espacio y la forma: Contenidos: Conceptos básicos de la forma tridimensional. Estructura. Repetición. Similitud. Simetría. Radiación. Contraste. Planos seriados. Plegados. Subdivisiones. Estructuras lineales. Estructuras poliédricas. Objetivos: Conocer los sistemas de estructuración y subdivisión de la forma en el espacio.

4. Intervenciones escultóricas en el entorno: Contenidos: Introducir en los conceptos básicos de las intervenciones escultóricas en el entorno. Exponer las últimas tendencias en el arte en relación a su implicación en el espacio urbano y el espacio natural. Recorridos en el espacio. Secuencia narrativa del espacio. Organización de las formas en el espacio. Connotaciones simbólicas e interrelación. Objetivos: Desarrollar y descubrir los mecanismos de las intervenciones en el entorno, tanto en el espacio urbano como natural. Establecer pautas de comportamiento. Dar un esquema de análisis en un trabajo de campo previo a la intervención escultórica.”

ANEXO 84 e

“Escultura I. Profesor tutor: Jordi Vila. Primer semestre año 2006-07. Profesores de intercambio: Joan Valle, Albert Valera, Efraim Rodríguez, Jordi Dalmau.

Títulos de los bloques: 1. La línea. 2. El plano. 3. El volumen. 4. Escultura y espacio. 5. Escultura y fotografía. 6. Complementarios o alternativos. Entre los contenidos y objetivos están los siguientes seis puntos:

1. La línea: Línea y escultura. Tipologías. Densidades. Línea límite. Línea de enlaces. Dibujo de escultores. Línea y espacio. Objetivos: “Conocer y desarrollar la línea como un recurso técnico y poético en su concepto escultórico. Ejecutar las capacidades de traducción de las formas volumétricas monocromas a cuerpos transparentes. Desarrollar metodologías de construcción de esculturas en alambre que permitan la resolución de las ideas de los dibujos y maquetas previas.” Fuentes de información Bibliografía: Calder y Julio González

2. El plano: El plano y el espacio vacío. Tipologías. Materiales laminados industriales y naturales. El plano y la luz. Densidades. Enlaces. Objetivos: Conocer y desarrollar el plano como un recurso

técnico y poético en su concepto escultórico. Ejecutar las capacidades de traducción de las formas volumétricas monocromas a cuerpos transparentes. Desarrollar metodologías de construcción de esculturas que permitan la resolución de las ideas de los dibujos y maquetas previas. Fuentes de información: Oteiza, Gargallo, Julio González, Andy Goldworthy.

3. El volumen: los conceptos de luz. La estructura. El movimiento. La morfología. Técnica de modelado. La talla. Performances. Objetivos: Conocer y desarrollar el volumen como un recurso técnico y poético en su concepto escultórico. Ejecutar las capacidades de traducción de las formas volumétricas en diferentes materiales. Desarrollar metodologías de construcción de esculturas que permitan la resolución de las ideas de los dibujos y maquetas previas.

4. Escultura y espacio: Espacio urbano, espacio natural. Metodologías de proyección en el espacio público. Tipologías del espacio. La escala. Objetivos: Conocer y desarrollar la creación en el espacio con recursos técnico y poético en su concepto escultórico. Desarrollar metodologías de construcción de esculturas que permitan la resolución de las ideas de los dibujos y maquetas previas. Fuentes de información: Escultura y espacio urbano. Land Art. Instalaciones. Dani Karavan.

5. Escultura y fotografía: Escultura y publicaciones. Documentación fotográfica. Creación fotográfica. Objetivos: Conocer y desarrollar la fotografía como un recurso técnico y poético en su concepto escultórico. Ejecutar la capacidad de traducción de las formas volumétricas en conceptos fotográficos. Fuentes de información: Rodin. Andi Goldworthy

6. Contenidos móviles: Objetivos: Atender aquellos acontecimientos culturales significativos. Introducir las diferentes aportaciones individuales al ritmo de trabajo del grupo. Fuentes de información: Exposiciones, ferias de arte y festivales de cine, teatro, títeres, danza, música, videoarte, conferencias, congresos u otros acontecimientos culturales.”

ANEXO 84 f

²⁹⁶ “Escultura I. Profesor tutor: Jordi Dalmau. Primer semestre año 2006-7. Profesores de intercambio: Ramón Casanova, Joan Valle, Jordi Vila, Eulalia Grau, Salvador Juanpere, Albert Valera, Toni Asensio, Francesc Fajula. Segundo Semestre profesores: Ramón Casanova y Jordi Dalmau.

Bloques temáticos:

1. Coincidencias formales y analogías por conceptos. Contenidos: 1. Materialización de un concepto. 2. Observación y captación de

²⁹⁶ ídem

procesos de apropiación de la forma. 3. Interpretación y lectura de la obra. Objetivos: Aprender a modelar y/o a interrelacionar disciplinas. Habilidades: aprender a utilizar correctamente la forma en relación con su contenido. Fuentes de información Bibliografía: MARCHÁN Fiz, Simón: *del arte objetual al arte de concepto*; Ed. Akal. Madrid, 1986

2. Valoración, continuidad y asimilación tridimensional (actividad de intercambio y de activación docente) Contenidos: Los elementos constitutivos de la forma. 2. Analogías y diferencias en la utilización de la forma y del concepto. Objetivos: Observar y realizar transformaciones tridimensionales y sus interrelaciones. Habilidades: trabajar las capacidades perceptivas y resolutorias de acuerdo a un objetivo formal-conceptual. Fuentes de información Bibliografía: GUASCH, Anna M.: *El arte del siglo XX en sus exposiciones 1945-95*. Ed. Del Serbal. Barcelona, 1997.

3. Configuraciones y disposiciones espaciales y sus elementos de realización de un concepto: Contenidos: 1. Mecanismos de búsqueda en la utilización del espacio. 2. Conceptos en relación al bloque. 3. Idea de lugar y mestizaje multidisciplinar. Objetivos: utilizar las diferentes técnicas y procedimientos en el máximo espectro. Habilidades: comprender la jerarquía espacial y sus posibilidades. Fuentes de información Bibliografía: MADERUELO, Javier: *El espacio raptado*; Ed. Mondadori. Madrid, 1990.

4. Autorretrato: Contenidos: Lectura, comprensión y apropiación de la forma. El propio cuerpo como referente en el análisis de la forma y del espacio. Objetivos: Aprovechamiento de los recursos propios del dibujo y para el análisis de la forma y el espacio. Fuentes de información Bibliografía: VVAA: *Chillida, elogio de la mano*; Fundación Juan March, Madrid, 2002.

5. Análisis forma blanda: Contenidos: Análisis e interpretación de la forma, atendiendo a su composición y estructura. Materia y materiales. Objetivos: Aprovechamiento de los recursos propios del dibujo y la imagen para el análisis de la forma y su volumen.

6. Dibujo de modelo: Contenidos: Análisis y síntesis de la forma humana y su estructura. El dibujo como una herramienta proyectual. Objetivos: Aprovechamiento de los recursos propios del dibujo y la pintura para el análisis y síntesis de la forma humana. Fuentes de información Bibliografía: CHENG, François: *Vacío y plenitud*; Edt. Siruela; Madrid, 1993.

7. La impronta: Contenidos: El tacto. La forma como un rastro de una acción, condensación de energía. Objetivos: Entender la obra como un reflejo y condensación de la propia identidad. Conocer las capacidades plásticas del barro. Fuentes de información Bibliografía: JENNY, Hans: *Cymatics, a study of wave phenomena and vibration*; Macromedia Press, 2001

8. Germinación: Contenidos: Materialización de una experiencia. Observación y captación de procesos naturales de formación. Objetivos: Entender la unidad de la forma y sus interrelaciones. Aproximación a los procedimientos de sustracción y adición. Fuentes de información Bibliografía: STEVENS, S.: *Patrones y pautas en la naturaleza*; Ed. Salvat. Barcelona, 1996
9. Orgánica-cos: Contenidos: Las formas vivas. El cuerpo como paisaje. Objetivos: Entender la obra como desdoblamiento del propio cuerpo. Conocer las particularidades del yeso. Fuentes de información Bibliografía: BRANT, Bill: *Bill Brandt Nudes, 1945-1980*; New York Graphic Society; N.Y., 1980
- 10.El módulo. Ida y vuelta: en el espacio y en la fotografía. Contenidos: La configuración del espacio. Conceptos en relación al módulo. Objetivos: Realizar transformaciones tridimensionales y observar sus interrelaciones. Comprender la jerarquía espacial y sus posibilidades. Fuentes de información Bibliografía: ABBOT, Edwin A.: *Planilandia*; Ed. Olañeta. Palma de Mallorca, 2004.
- 11.Silencio: Contenidos: Proceso de ideación, desarrollo y realización de un proyecto. Mecanismos de investigación en la plasmación de una vivencia. Objetivos: Desarrollar habilidades de investigación documental y experimental para la plasmación de una vivencia.
- 12.Intervención en la naturaleza: Contenidos: Tierra, fuego, agua, aire, luz. Sus cualidades y comportamiento. Apropiamiento de los comportamientos artísticos dentro de la naturaleza. Objetivos: Conocer los elementos naturales. Entender la experiencia directa como fundamento creativo.”

ANEXO 85

TALLA ESCULTÓRICA I²⁹⁷

Asignatura desarrollada por el Dr. Jaume Córdoba i Benedicto, aplicada semestralmente como optativa en el 1er. ciclo (2º. curso) 2006/2007. Lunes de 10 a 14 horas

“OBJETIVOS: 1. El conocimiento de las posibilidades y las respuestas de los materiales de talla escultórica. 2. El desarrollo de las metodologías de la talla de materiales escultóricos. 3. El control y máximo rendimiento de las herramientas especiales y maquinaria de la talla escultórica. 4. el desarrollo de las capacidades de innovación artística y conceptual del escultor en el proceso de talla.

METODOLOGÍA: La metodología es la adecuada a los diferentes talleres de talla escultórica. Las lecciones teóricas irán acompañadas de los conocimientos directos de los materiales y herramientas especiales a partir de las siguientes prácticas: 1. Proyección de ejemplos paradigmáticos y comentarios. 2. Introducción a ejercicios preparatorios: Dibujos, maquetas, construcción de modelos y bocetos

²⁹⁷ Traducido del catalán por Francisco Javier Tous Olagorta

con materiales prácticos. 3. análisis de las propuestas y proyectos. 4. Tutorías y ejecución de los proyectos. 5. Evaluación y comentarios críticos de los trabajos.

EVALUACIÓN: La evaluación es continua y forma parte de la inmersión en el proceso escultórico. Los criterios de valoración se establecen en función de las actividades y tienen en consideración los puntos siguientes: 1. Los niveles de comprensión y asimilación de los contenidos. 2. Los niveles de resolución y los contenidos aplicados: habilidades y procedimientos. 3. Las actitudes experimentales, de investigación, de conocimiento metodológico, creativo, etc. 4. El conocimiento de las normas de funcionamiento del taller.

BLOQUES TEMÁTICOS: 1. Los materiales no plásticos y el proyecto de talla escultórica. 2. Las técnicas y su conocimiento: Procesos directos e indirectos de la talla. 3. Introducción a la talla en piedra, con madera y otros materiales. 4. Contenidos móviles.”

ANEXO 86

TRATAMIENTO DEL ESPACIO EN EL DISEÑO DE JARDINES

Profesor: Dr. Manuel Aramendía Zuazu. Materia Optativa Semestral. 1er. semestre. 1er. Ciclo. 2º Curso. Castellano.

“**OBJETIVOS:** Generales: Introducir al alumno en la noción de espacio estudiada desde diferentes perspectivas culturales. Estudiar el concepto plástico de paisaje en un contexto multidisciplinar. Cuestionar los límites de lo artificial y lo natural en el estudio del jardín y el paisaje. Transversales: Iniciar al alumno en el estudio de los valores escultóricos del lugar. Desarrollar la sensibilidad de los estudiantes hacia el valor cromático de la materia. Potenciar la capacidad de reflexión plástica sobre el medio natural y el uso de diferentes medios plásticos combinados para su expresión.

Metodología: Esta asignatura tiene un carácter teórico-práctico, por lo que se desarrollarán dos líneas paralelas de trabajo. Por una parte estudiaremos de modo comparado las diferentes respuestas culturales que se han dado, a través de la construcción de jardines, respecto a los conceptos de espacio y tiempo. Y por otra parte, se plantearán una serie de ejercicios prácticos en relación con las temáticas del jardín y el paisaje. La asignatura se desarrollará en la aulas designadas por el Consell d’Estudis, donde se impartirán las clases teóricas y se realizarán las tutorías individualizadas y el trabajo interactivo con los otros estudiantes. El alumno desarrollará a lo largo del curso un estudio teórico comparativo, una serie de ejercicios de taller y una serie de experiencias programadas en un entorno natural. Al finalizar el semestre cada alumno presentará un dossier o memoria de la actividad desarrollada en la asignatura durante todo el curso.

Evaluación: La evaluación se basará en la consecución de los objetivos planteados para el curso. Asimilación de los conceptos teóricos expresados en el curso. La experiencia asumida por el

alumno y su implicación en los trabajos planteados en la asignatura. La asistencia, participación y colaboración en todas las fases de la asignatura. La capacidad de demostrada por los alumnos para formalizar y articular un discurso poético visual. La calidad plástica de los trabajos realizados y de su presentación en el dossier de fin de curso.

Bibliografía: [Específica de Paisajismo y Land Art consta de 102 títulos.]

Bloques temáticos: 1º Orígenes del concepto de espacio en la cultura occidental. 2º El jardín oriental. 3º Land Art. 4º Contenidos variables.

Contenidos: Bloque 1º: Representación social del lugar. Paradojas platónicas sobre el espacio. Afirmaciones aristotélicas sobre la noción de lugar. Definiciones del lugar semiológico moderno. Objetivos: Asimilar el concepto del espacio tal como se ha gestado en la cultura occidental. Experimentar con los principios plásticos derivados de este concepto. Estimular una práctica artística consciente de la polaridad sujeto lugar. Desarrollar los recursos necesarios para la determinación de los caracteres del lugar y su uso en modelos a escala. Bloque 2º: Jardines enciclopédicos de la China oriental. Principios de geomancia China. Orígenes del pensamiento japonés. Jardines del Japón. Objetivos: Asimilar el concepto de espacio en la tradición del jardín oriental chino y japonés. Experimentar con los elementos plásticos derivados de este concepto. Desarrollar los recursos necesarios para emplazar materiales naturales en un contexto arquitectónico y nociones de orden en un contexto natural. Bloque 3º: Expresividad de los materiales naturales. El valor de lo efímero. Escritura y lugar. Forma y lugar. Objetivos: Reflexionar sobre la imagen efímera. Desarrollar tanto la capacidad de elaborar un proyecto en base a unos materiales determinados por el lugar, como la capacidad de prever el uso de materiales ajenos al lugar. Desarrollar temáticamente la búsqueda plástica en la relación de materia y lugar. Conocer y aplicar técnicas eficaces para la realización de los ejercicios propuestos. Bloque 4º: Actividades presenciales variables. Objetivos: Abrir el programa a las actividades culturales de la ciudad. Incluir en la programación del curso los eventos culturales que puedan vincularse con los contenidos de la asignatura.”

ANEXO 87
RETRATO ESCULTÓRICO²⁹⁸
(2006-2007)

Profesor: Dr. Sergi Oliva i Torres. 1er. Ciclo 2º curso. Semestral.
Materia Optativa

²⁹⁸ Traducido por F. Tous

“OBJETIVOS: Conocer a fondo la estructura y la forma del cráneo humano como una base material y primera de todo retrato. Relacionar este conocimiento con la morfopsicología y la caracterología para evitar errores gravísimos que tal desconocimiento provoca.

Metodología: La metodología de la asignatura es fundamental en el estudio y experimentación del rostro humano como un motivo de reflexión que haga posible la comprensión de conceptos, relaciones y procedimientos de organización constructiva en el espacio, materializado en la realización de uno o más retratos escultóricos. El método docente empleado presentará en sus inicios los esquemas constructivos morfológicos para que el alumno pase, después, a la realización práctica de estos esquemas. Esta práctica consiste en el dibujo-modelado de modelo vivo a partir de la cual el profesor puede determinar la capacidad y el grado de adaptación que el alumno haga de los esquemas teóricos en la realización plástica.

Evaluación: Se valorará primordialmente la cualidad conseguida en la realización del retrato, objetivo esencial de la asignatura. La evaluación se hará de manera continuada sobre la base del nivel de asimilación, concreción, resolución y expresión de los contenidos de la asignatura, manifestados en los trabajos, así como su adecuación a los objetivos planteados.

Bloques temáticos: 1. El retrato a través de la historia. Contenidos: Egipto y la inmutabilidad. Grecia y el ideal. Roma y la individualidad. Objetivos: Ofrecer una visión panorámica de las diferentes formas de aproximación al tema del rostro humano en la cuenca mediterránea, desde la óptica de diversas culturas y como estas afectan a la manera de representar y entender el rostro humano. El rostro humano como a microcosmos. 2. Morfología general del cráneo y el rostro humano. Contenidos: La cabeza humana y la relación de sus partes con las figuras y los sólidos geométricos. Estructura del rostro: perfiles principales y secundarios; planos principales y secundarios. Relaciones de magnitud y medida entre las diferentes partes del retrato. Determinación del ángulo facial. El perfil clásico. La observación del escorzo. Función y forma en el rostro humano. Objetivos: Asimilar conocimientos básicos de morfología del cráneo y del rostro humano como pautas posibilitadoras de una interpretación escultórica del modelo vivo a estudiar. Aplicar una metodología constructiva y estructuradora que haga posible el desarrollo y resolución del modelado del retrato escultórico. 3. Alternativas o contenidos móviles. Contenidos: móviles. Objetivos: atender aquellos acontecimientos culturales significativos. Introducir las diferentes aportaciones individuales al ritmo de trabajo del grupo.

Bibliografía: (se indican seis títulos específicos., también se indican visitas a Exposiciones, ferias de arte, festivales de cine, conferencias, congresos u otras actividades culturales.)”

ANEXO 88
PROYECTOS²⁹⁹
(2006-2007)

Profesores: Dr. Miquel Planas Rosselló y Dr. Manuel
Aramendía Zuazu Materia: Troncal. Anual. 2º ciclo. 4º curso

“OBJETIVOS: Generales: Desarrollar y consolidar la creatividad del alumno. Estimular a los alumnos a desarrollar un trabajo enmarcado en estructuras concretas (metodológicas y procesales). Adentrar al alumno en un trabajo profesional y de calidad. Estimular a los alumnos a desarrollar y construir un trabajo que dé respuestas a problemáticas y exigencias concretas. Transversales: Iniciar al alumno en técnicas de edición, fotografía, maquetación... Iniciar al alumno en las herramientas de proyección creativa como las maquetas y los prototipos. Aportarles herramientas y documentación. Lograr conocimientos para la presentación de proyectos. Alcanzar el nivel adecuado para la presentación de proyectos escultóricos completos.

Metodología: La metodología que aplica el profesor al desarrollar la programación de la asignatura, se fundamenta en la necesidad de provocar la inmersión del alumnado en el proceso de la creación artística. Este planteamiento metodológico pretende que el estudiante reciba suficientes herramientas conceptuales y procesales para desarrollar sus capacidades creativas, reflexivas y productivas. La presente metodología, quiere aplicar los objetivos de la asignatura en un espacio concreto y con unas normas que ha de asumir el alumno: asumirse en el conocimiento artístico y creativo mediante la valoración y aplicación de unas estructuras establecidas (metodológicas, de presentación, de procesos y procedimientos) En este caso concreto el alumno construirá toda su creación (y así como se plantea en los objetivos del curso) a partir de una serie de espacios definidos, y de unas premisas establecidas en el caso de las actividades, pero dejando absoluta libertad al alumno en las circunstancias relacionadas con su creatividad y poética. El alumno desarrollará a lo largo del curso un trabajo de creación escultórica con temática específica, centrado en un espacio definido por el profesor, en cada caso serán ubicaciones diferentes, que den respuesta a la propuesta del programa, todo seguido y aplicando las normas, ideas, técnicas y comentarios expresados a lo largo del curso. Las asignaturas se desarrollarán tanto en el aula del Departamento de Escultura 203, el taller de Escultura y aula Platón, donde se impartirán: 1.1 Las clases teóricas, según el calendario y el programa dado el primer día de curso. 1.2. Las tutorías y seguimiento personalizado y de trabajo interactivo con los otros compañeros y profesor, según horario, calendario y programa dado. 1.3. el trabajo

²⁹⁹ Traducido del catalán por F. Tous

dirigido de investigación documental, bibliográfico y de referentes. 1.4. Las actividades complementarias y/o optativas que permitan ampliar los conocimientos en función a las necesidades individuales de los alumnos. Así como los espacios propuestos, donde desarrollar los trabajos de creación del alumno, según el propio criterio del alumno, y realizando un trabajo autónomo de aprendizaje.

Evaluación: Relaciones con objetivos: El logro de capacidades personales de proyección. La experiencia lograda por el alumno y su implicación con cada uno de los puntos del trabajo llevados a término. La asistencia (obligatoria), participación y colaboración en cada una de las clases teóricas que sobre la asignatura se impartirán. Es obligatoria la participación directa y comprometida con los mismos, valorando negativamente la abstención. Toda presentación, elaboración, realización que no comporte los niveles mínimos de calidad artística y profesional, que se irán comentando a lo largo del curso. El interés tanto por el tema, como por el buen desenvolvimiento del curso (en el bien entendido de la repercusión que ello tiene en el colectivo del alumnado, como en el buen desarrollo de las propias individualidades y del proyecto personal). La capacidad de formalizar y articular un discurso poético y/o visual. En el proyecto de creación, la constancia, la permanencia, la metodología y el orden en que ésta ha sido llevada a término. En la presentación gráfica y narrativa se valorarán la adaptación al medio, el tratamiento bidimensional del espacio. Los criterios de valoración se establecen en función de las actividades y tienen en consideración los puntos siguientes: Los niveles de comprensión y asimilación de los contenidos. Los niveles de resolución y los contenidos aplicados: habilidades y procedimientos. Las actitudes experimentales, de investigación, de conocimientos metodológicos, creativo, etc. Los niveles de integración en la dinámica del curso o la capacidad personal de generar alternativas y la actitud participativa. El seguimiento de las normas de funcionamiento del aula, así como el cuidado en la seguridad y prevención en el taller. Evaluación continuada en las tutorías y con presentaciones obligatorias, sin examen final, según el calendario dado al inicio del curso. Quien quiera, puede hacer uso de su derecho a examen final; este será teórico, sobre la bibliografía dada al inicio del curso, y en fecha y hora publicada en la guía del estudiante.

Bloques temáticos: 1. Documentar el espacio. Contenidos: Relación objeto-sujeto. El lugar específico. El concepto de proyecto. Las influencias del espacio. Objetivos: Conocer los aspectos que ayuden a descubrir y comprender las peculiaridades del lugar de trabajo. Conocer, aspectos sociales, referentes históricos, peculiaridades geográficas y climáticas, usos y costumbres, necesidades del entorno... Desarrollar los recursos necesarios para la determinación de las características del lugar. Reflexionar sobre los

diferentes modelos de proyecto según su función y temporalidad. 2. Metodologías en el proyecto creativo. Contenidos: Bases gramaticales. Materiales del lugar. Metodologías personales. Materiales transferidos. Las interferencias. Objetivos: Adquirir capacidades personales metodológicas y de estructuración de un proceso de trabajo. Conocer tipologías diversas de lenguajes artísticos para poder definirse el propio. Estudiar y conocer los valores de interferencia presentes en toda clase de proyectos “externos”. Valorar las incidencias de la materia y de los materiales como un factor fundamental del proyecto. Profundizar en el conocimiento de las bases gramaticales de la proyección escultórica. 3. Etapas y herramientas en la materialización del proyecto. Contenidos: El concepto de proyecto. Técnica de proyección. Temática del proyecto. Objetivos: El énfasis del factor “tema” dentro de un trabajo de proyección. Conocer y usar distintas técnicas tanto con la finalidad creativa como de proyección. Conocer materiales y técnicas para la materialización del proyecto y sus características. 4. La construcción y presentación del proyecto. Contenidos: Técnicas y herramientas de exposición, presentación y defensa del proyecto. Tipología de memorias. Objetivos: Conocer y usar distintas estrategias de presentación y exposición de proyectos. Conocer técnicas de maquetación y de edición. Lograr herramientas de control de proyectos. Dotar al alumno de los recursos necesarios para una presentación y defensa del proyecto en el ámbito profesional. 5. Contenidos variables. Contenidos: Actividades presenciales variables. Objetivos: Abrir el programa a toda clase de actividades culturales de la ciudad, todo ello favoreciendo la actualidad y la contemporaneidad. Incluir en la programación del curso los actos culturales que se vinculen con los contenidos de la asignatura.

Bibliografía general (catálogos y monografías): (total 62 títulos.)”

ANEXO 89
TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS DE LAS ARTES³⁰⁰
(2006-2007)

Profesor: Dr. E. Serra Subirà. Materia: Troncal. Anual. 2º ciclo. 3º curso.

“OBJETIVOS: Generales: Dar a conocer los materiales susceptibles de ser utilizados en una obra escultórica, así como las tecnologías que permiten su manipulación. La evolución del arte escultórico ha ido ampliando progresivamente el nombre y la naturaleza de los materiales así como las técnicas utilizadas. Es impensable, por tanto, aspirar a un conocimiento especializado y completo de todas estas tecnologías que abarcan una gran diversidad

³⁰⁰ Traducido del catalán por F. Tous

de campo. Específicos: Tratar los aspectos técnicos y las características de los materiales, de los procedimientos más adecuados para su tratamiento y, de los métodos que permiten su transformación y combinación. Se enfatizará el estudio de las posibilidades expresivas de los materiales, con tal de contribuir así, al desarrollo de la capacidad creadora en un campo en donde el conocimiento de los materiales es un elemento de la creación escultórica. Transversales: Aplicar cualquier técnica que sea necesaria para poder facilitar la materialización de las ideas que se quieran llevar a término, ya sean estas de tipo informático, fotográfico u otras, dentro de las nuevas tecnologías.

Metodología: Las clases tendrán carácter teórico y consistirán en exposiciones temáticas dirigidas al conjunto del alumnado. Los trabajos personalizados estarán orientados en función de las obras que los alumnos lleven a término; aplicando el material y la técnica más adecuada a cada idea propuesta. Se dará información sobre los conocimientos necesarios para la realización del proyecto de una obra escultórica.

Evaluación: Relación con los objetivos: se valorarán los conocimientos adquiridos sobre los materiales y las técnicas. Detalle, formas y criterios para cada tipo de actividad: Una prueba escrita sobre los temas tratados en clase, los que constituyen la primera parte del curso (teórica). Una prueba oral, consistente en comprobar los conocimientos que tiene cada alumno para identificar los diversos materiales. Pruebas prácticas en material libre y definitivo: Una escultura-maqueta para el anteproyecto. La realización de dos obras escultóricas. El proyecto de una obra de dimensiones entre 2 m y 5 m. de tamaño. También será objeto de evaluación la actitud individual. Temporalización: Evaluación continuada en la tutorías y en la presentación de trabajos. No se contempla un examen final pero, quien lo desee, puede hacer uso de su derecho a examen final; este será teórico sobre la bibliografía dada al inicio del curso, y se hará en fecha y hora publicada en la guía del estudiante.

Bloques temáticos: 1. Los materiales como elementos fundamentales en la obra tridimensional. Contenidos: Hormigón. Madera. Yeso. Metales. Piedra. Plásticos. etc. Objetivos: Obtener los conocimientos más amplios de las propiedades y características de los materiales, a fin de poder aplicarlos adecuadamente a la idea de la obra a realizar sin perder por ello el aspecto expresivo. 2. Las herramientas del escultor en el campo de la creación escultórica. Contenidos: Herramientas auxiliares. Herramientas transformadoras. Elementos de protección y seguridad. Elementos de sujeción metálica y sintética. Objetivos: Proporcionar una información de las herramientas e instrumentos más necesarios para facilitar el trabajo a la hora de materializar la obra. 3. Las técnicas escultóricas: Seguridad y medio ambiente. Contenidos: Modelos y encofrados. La soldadura.

La fosa. Los tratamientos metálicos,... Seguridad y medio ambiente. Objetivos: Transmitir una información técnica que sea útil a la hora de llevar a término la materialización de la obra. 4. Anteproyecto de una obra escultórica; idea, técnica y desarrollo. Contenidos: Memoria. Descripción artística. Descripción Técnica. Presupuesto económico. Fotomontaje. Planos... Objetivos: Trabajar un proyecto de calidad y de carácter profesional, a efectos de obtener un encargo, o bien, a fin de participar en un concurso, premio..."

ANEXO 90

8. PROCESOS EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA ³⁰¹
(2006-2007)

Profesor: Dr. Josep Maria Jori i Gomila y Dr. Salvador Juanpere Huguet. Materia: Troncal. Anual. 2º ciclo. 4º curso

“OBJETIVOS: Generales: Experimentar y asumir la conjugación de los diferentes procesos de creación que intervienen en la realización de un proyecto artístico. Detectar y definir un proceso personal que se ajuste a la propia identidad y a los márgenes de interés de cada estudiante. Desarrollar y consolidar la creatividad del alumno. Estimular a los alumnos a desarrollar un trabajo enmarcado en estructuras procesales concretas. Estimular a los alumnos a desarrollar y configurar un trabajo que dé respuestas emblemáticas y exigencias concretas. Específicos: Dilucidar de entre los diferentes procesos de creación experimental aquel en el cual el alumno pueda identificar como el más adecuado a su pensamiento estético. Transversales: Comprender la interrelación entre el proceso exterior de experimentación y el proceso interior de vivencia. Desarrollar todas aquellas técnicas de registro, documentación y edición necesarias. Desarrollar todas aquellas técnicas de interiorización, reflexión y visualización necesarias. Vinculaciones y extensiones de los comportamientos artísticos respecto a áreas de conocimiento y de la cultura que le son afines.

Metodología: La asignatura de procesos se plantea coordinada y supeditada a la asignatura de proyectos como un paquete que es fundamental en la necesidad de provocar la inmersión del alumnado en el proceso de la creación artística a efectos de introducir al alumno en un trabajo profesional y de calidad. Este planteamiento pretende que el estudiante reciba herramientas conceptuales y procedimientos para un desarrollo de sus capacidades creativas, reflexivas y productivas. La presente metodología quiere aplicar los objetivos de la asignatura en un entorno concreto y a unas pautas que el alumno tiene que desarrollar para sumergirse en el conocimiento artístico y creativo mediante la valoración y aplicación de unas estructuras procesales establecidas. En este caso el alumno desarrollará toda su

³⁰¹ Traducido del catalán por F.J.Tous

creación a partir de una serie de entornos definidos y de unas premisas establecidas en el caso de las actividades pero dejando abiertas al alumno todas las decisiones relacionadas con su autoría poética. El alumno desarrollará a lo largo del curso un trabajo de creación escultórica con la temáticas específica en unos entornos definidos por el profesor, en cada caso serán ubicaciones diferentes que den respuesta a la propuesta conjunta de los programas, todo ello aplicando las pautas, ideas, técnicas, experimentación y comentarios críticos expresados a lo largo del curso. [Se indica a continuación el aula y el taller que se utilizarán para las clases y las tutorías]

Evaluación: En el caso de los procesos se pretende que el alumno sea capaz de autocrítica y por tanto de autoevaluarse considerando fundamental la correlación entre el proyecto inicial, todos los procesos puestos en juego y los resultados obtenidos por sí mismo, con la contextualización correspondiente. No obstante y ateniendo que la responsabilidad última es del profesor, éste pondrá a consideración los siguientes aspectos: La asistencia y participación y colaboración tanto en las clases teóricas como en las interactivas de exposición pública. La investigación de capacidades personales durante el proceso. El cuidado en todo tipo de presentaciones, elaboraciones y realizaciones de manera que muestren los niveles mínimos de calidad artística y profesional que se irán comentando a lo largo del curso. La capacidad de articular y formalizar un discurso poético y/o visual. En los procesos de creación, la constancia, coherencia, metodología y el orden en que este se ha llevado a término. En la presentación gráfica y narrativa se valorarán la adaptación a los medios y la diagramación del espacio. Así como los niveles de comprensión y asimilación de los contenidos teniendo en cuenta los niveles de resolución, las actitudes experimentales, la capacidad de investigación y la adecuación a los objetivos de cada proyecto específico en relación a las referencias proporcionadas, en el ámbito teórico y la capacidad de maduración, identidad y desarrollo del lenguaje poético personal.

Bloques temáticos: 1. Aproximación fenomenológica a la creación. Contenidos: El cuerpo, el yo y el territorio. Este bloque incide en el proceso de evolución de la escultura histórica hasta los nuevos despliegues de la modernidad. Objetivos: Conocimiento de las formas básicas adoptadas en la representación del cuerpo a lo largo de la historia. El cuerpo como frontera de la alteridad. El territorio común. Ámbito de socialización. La pertinencia, descubrimiento y tangencias del discurso propio. Bibliografía específica [11 títulos]. 2. Estados de conciencia: cuerpo y entorno. Contenidos: 3. Estados de procesamiento: memorias conceptuales y morfología del espacio. Contenidos: Lugar urbano y memoria. Obra y público. Incidencia en el tema privado/público atrás del arte. Las visiones sociales del

compromiso. Objetivos: Pensar la relación entre la propia idiosincrasia y el contexto. La miradas desde *La escultura social*. En este bloque se hará referencia de *Monumento público* y arte en *el espacio público*. 4. Estado de creación: El arte presencial y el arte invisible. Contenidos: Arte invisible espacios virtuales. En este bloque se hará mención a aquellos tipos de concreciones estéticas que “se diluyen” en el espacio público. Desmaterializaciones que utilizan el impulso del desvanecimiento para concentrarse. Objetivos: ejercitar a los estudiantes en el uso de un concepto nuevo de arte que no necesariamente es material, y que es concretado a partir de las relaciones y propuestas que establecen en un contexto determinado, urbano, natural, social, político, cultural... 5. Contenidos variables. Incidencia en la actividad cultural y muestras temporales existentes en la ciudad de Barcelona.”

ANEXO 90 bis

El profesor Dr. José María Jori i Gomila presenta una variante al mismo programa Procesos de la creación artística, que es como sigue:

“Bloques temáticos: 1. Aproximación fenomenológica a la creación. Contenidos: Creer y crear. Inspiraciones, intuiciones y constataciones. Apalabrar la experiencia perceptiva. Extensión y proyecciones del pensamiento visual. Objetivos: Asumir la creación como un acto de cognición. Asumir la cognición como un acto de modificación de la consciencia. Asumir la modificación de la consciencia como un acto de identidad y presencia. Asumir el rastro de la presencia como un acto de creación. 2. Estados de conciencia: cuerpo y entorno. Contenidos: El dentro y el fuera. Núcleo y envoltorio del cuerpo. Objeto y sujeto del entorno. Ausencia, rastro y presencia en el espacio. Objetivos: Conocimiento de las actitudes corporales y formales respecto al entorno vivido. Incidencia en estos apartados como inicio de un proceso de trabajo conducente a la elaboración de un discurso significativo propio. El proceso como un sistema para la emergencia del tema proyecto. 3. Estado de creación: El arte presencial y el arte invisible. Contenidos: Bases gramaticales. Materiales del juego visual. Metodologías personales. Materiales transferibles. Las interferencias. Objetivos: Conocer aspectos sociales, referentes históricos, peculiaridades geográficas y climáticas, usos y costumbres, necesidades del entorno. Adquirir capacidades personales, metodológicas y de estructuración de un proceso de trabajo. Conocer tipologías diversas de los lenguajes artísticos por tal de definir el suyo propio. Estudiar y conocer los valores de interferencia presentes en toda clase de procesos externos. Valorar las incidencias de la materia y de los materiales como un factor fundamental del proceso. Profundizar en el conocimiento de las bases gramaticales del proceso de creación. 4. Estado de creación: El arte presencial y el arte invisible. Contenidos:

Técnicas y herramientas de ejecución. Presentación, publicación y defensa del proyecto. Tipologías de memorias. Concreciones que se diluyen en el espacio público. Desmaterializaciones que utilizan los impulsos de los sucesos para concretarse. Objetivos: Conocer y usar diferentes estrategias de presentación y exposición de proyectos. Conocer herramientas de control de proyectos y su defensa en el ambiente profesional. Ejercitar los estudiantes en el uso de un concepto nuevo de arte que no necesariamente es material, y que es concretado a partir de las relaciones y propuestas que establecen con un contexto determinado. 5. Contenidos variables. Actividades presenciales variables. Objetivos: abrir el programa a toda clase de actividades culturales de la ciudad favoreciendo la actualidad contemporánea.”

ANEXO 91
LENGUAJES DEL ARTE³⁰²
(2006-2007)

Profesor: Dra. Asunción García y Dr. Antoni Remesar.
506Matéria: Troncal. Anual. 3 er. Curso. 2º ciclo.

“OBJETIVOS: Adquisición de conocimientos: Si entendemos El lenguaje como un conjunto de estructuras convencionales, Es decir que se aprenden, y compartidas, ES decir comunes, que posibiliten la actuación sobre la realidad, el objetivo fundamental de la asignatura será proporcionar herramientas de adquisición de los lenguajes vinculados con la escultura, tanto en el área de Arte Público como en propuestas vinculadas al Museo y a la Galería. Habilidades: Una de las características del lenguaje es su “performatividad”, hay que hablar y expresarse, por lo cual el segundo objetivo de la asignatura será desarrollar las destrezas necesarias para poder expresarse medianamente. El desarrollo de un proceso de trabajo que comporte el poder plantear estructuralmente un proyecto, entendiendo la diferencia entre proceso y proyecto. Este desarrollo incluye la realización de una maqueta de la propuesta hecha a escala. El desarrollo de los sistemas de representación del proceso a terceros, que respondan a las capacidades expresivas y de lenguaje. El proyecto se concretará en soporte DIN A1.

Metodología: Sesiones de clases teóricas. Taller de proyecto. En cuanto que el lenguaje es un proceso social se desarrollará una metodología de taller en la que, a partir de unas propuestas dinamizadoras, se desarrollará un proceso interactivo entre profesor – estudiante y entre los estudiantes y ellos mismos. El proceso se realizará a partir de la preparación del trabajo por parte del estudiante y del taller de documentación on-line y de las tutorías con el profesor. El proyecto se materializará en los talleres y/o laboratorios de la

³⁰² Traducción del catalán por J. Tous

Facultad. Estudio de campo. Parte del tiempo de actividad docente se centrará en general capacidades de investigación on-line de la documentación complementarias (fuentes secundarias). Se priorizará el análisis de obra artísticas sobre el terreno y el contexto real de interpretación de las mismas, vinculándolo con su génesis.

Evaluación: Evaluación continuada a través de las sesiones comunes de trabajo. Evaluación continuada e individualizada con la realización de dos anteproyectos que comporten la realización de una maqueta a escala y explicación de los mismos en soporte DIN A1. Evaluación continuada e individualizada con la presentación de dos monografías: 1. síntesis de los bloques temáticos. 2. una aproximación a los artistas que se recomendarán. Actividad móvil que se programará en función de los acontecimientos culturales de la ciudad a lo largo del curso. No se contempla un examen final pero, quien quiera (...) se hará en la fecha y hora publicadas en la guía del estudiante.

Bloques temáticos: 1. El agua y la escultura. Contenidos: La relación entre agua y escultura. El agua, la escultura y el paisaje. Las fuentes y su evolución: de la arquitectura al diseño industrial. Objetivos: Entender el papel del agua en la configuración del paisaje y las relaciones que establecen con la escultura. Entender los diversos lenguajes utilizados: desde la construcción al Land-Art. 2. El territorio y la escultura. Contenidos: La escultura y las marcas territoriales. La escultura y las marcas de identidad urbana. Jardines y Pavimentos. La escultura como un territorio y el territorio como una escultura. Land-Art. Objetivos: Entender las relaciones entre la escultura y el territorio a través de los símbolos de su representación. Entender los diversos lenguajes utilizados: desde la construcción al Land-Art. Ha de saber incorporar a sus recursos propios de lenguaje los conocimientos adquiridos en el estudio documental y de campo. Ha de generar un corpus de referencias. 3. la luz, el color y la palabra en la escultura. Contenidos: Escultura de luz y color. El texto en el arte actual. Lo efímero en la escultura. La escultura como un soporte de la iluminación urbana. Objetivos: Entender las relaciones entre la escultura y la luz a través de los cambios tecnológicos que afectan los sistemas de representación y a los lenguajes expresivos. El estudiante ha de saber las pautas de relación entre los diferentes lenguajes utilizados y la realidad urbana a la que responden. Ha de saber incorporar a sus recursos propios de lenguaje los conocimientos adquiridos en el estudio documental y de campo. Ha de generar un corpus de referencias. 4. la memoria y la escultura. Contenidos: La memoria de los lugares. La memoria de la gente. La memoria de los hechos. Los monumentos y la forma monumento. ¿Es capaz de generar memoria la escultura contemporánea? La apropiación del espacio. Objetivos: Entender la escultura como un elemento clave en la generación de lugares de memoria. Ha de saber

incorporar a sus recursos propios de lenguaje los conocimientos adquiridos en el estudio documental y de campo. Ha de generar un corpus de referencias. 5. Refuerzo y ampliación: contenidos móviles. Abrir el programa a las actividades culturales de la ciudad e incluir las actividades presenciales que se relacionen con los contenidos de este programa.

Bibliografía general: (54 títulos)”

ANEXO 92

Materias 2º ciclo Optativas de la UB:

“ESPACIO ESCULTÓRICO: estructura del espacio y la forma”³⁰³

Profesor: Ramón Casanova Fernández. Materia Optativa Semestral. 2º ciclo. 3º y 4º Curso.

OBJETIVOS: Generales: Iniciarse en las características y cualidades de las materias básicas de la naturaleza, mediante su observación y experimentación. Iniciarse en las posibilidades expresivas de la luz y el color dentro del mundo del espacio y la forma. Iniciarse en la comprensión de la forma, mediante la observación directa como fundamento del proceso creativo. Iniciarse en el conocimiento de identidades y comportamientos artísticos contemporáneos generadores de forma y/o espacio, y de otros a caballo entre el arte y la ciencia. Específicos: Conocer y experimentar los elementos naturales. Comprender el propio cuerpo como un núcleo de experiencia creadora. Establecer vínculos y analogías entre estructuras y comportamientos de lo visible y lo invisible. Transversales: Aproximarse al fenómeno perceptivo y sus relaciones en el proceso creativo. Comprender la interrelación entre el proceso exterior de experimentación y el proceso interior de vivencia. Iniciarse en los procesos básicos de ideación, narración y presentación de proyectos artísticos. Iniciarse en las diversas técnicas y procedimientos de conformación y manipulación aplicables a las materias naturales propuestas.

Metodología: La Metodología que aplica el profesor al desarrollar la programación de la asignatura, se fundamenta en la necesidad de provocar la inmersión del alumnado en el proceso de la creación artística, y pretenden que el estudiante reciba suficientes herramientas conceptuales y procesales para desarrollar sus capacidades creativas, reflexivas y productivas. Se plantea un viaje dirigido pero abierto desde el cuerpo, pasando por el estudio desde la materia, la forma y el espacio, hasta llegar de nuevo al cuerpo. Este recorrido se hará mediante clases teóricas y la propuesta de diversos trabajos concurrentes que el alumno desarrollará y presentará en común en el aula de acuerdo al calendario programado dado el primer día de curso.

³⁰³ Trad. del catalán por F. Tous

En el aula del Departamento de Escultura se impartirán: 1.1. Las clases teóricas, según el calendario y el programa dado el primer día del curso. 1.2. Las tutorías y seguimiento personalizado y de trabajo interactivo con los otros compañeros y profesor, según horario, calendario y programa dado. 1.3. El trabajo dirigido de investigación documental, bibliográfica y de referentes. 1.4. Las actividades complementarias y/o optativas que permitan ampliar los conocimientos en función de las necesidades individuales del alumno. 1.5. Presentaciones comunes del trabajo desarrollado.

En uno o varios espacios naturales, y también en el aula taller del Departamento de Escultura donde se desarrollarán los trabajos de campo propuestos, según el propio criterio del alumno, y realizando un trabajo autónomo de aprendizaje: 1.6. El contacto directo con la naturaleza como la forma de conocimiento directo. 1.7. El propio cuerpo como núcleo de la experiencia creadora.

Evaluación: Relación con objetivos: Se valorarán los conocimientos adquiridos sobre la transformación de la materia y el espacio. Se valorará las experiencias acumuladas por el alumno y su implicación en cada uno de las propuestas de trabajo llevadas a término. Detalles, formas y criterios para cada tipo de actividad: En la experiencia de campo se valorará el sentido creativo, la constancia, la permanencia, la metodología y el orden en que esta fue llevada a término. En la presentación gráfica y narrativa se valorará la adaptación al medio, el tratamiento bidimensional del espacio y la capacidad de formalizar y articular un discurso poético y/o visual. Temporalización: Evaluación continuada en las tutoría y con las presentaciones obligatorias, sin examen final, según el calendario dado a inicio del curso. Los criterios de valoración: 1. Los niveles de comprensión y asimilación de los contenidos. 2. Los niveles de resolución y los contenidos aplicados: habilidades y procedimientos. 3. Las actitudes experimentales, de investigación, de conocimiento metodológico, creativo, etc. 4. El nivel de integración en la dinámica del curso o la capacidad personal de generar alternativas y actitud participativa. 5. El seguimiento de las normas de funcionamiento del aula, así como las medidas de seguridad y prevención en el taller.

Bloques temáticos: 1. Los estados de la mirada. Contenido: Percepción y conciencia. Pensamiento visual, pensamiento integral. Herramientas del pensamiento. Objetivos: Entender el fenómeno perceptivo y sus relaciones con el proceso creativo. Establecer herramientas para la proyección e ideación. El dibujo con sombra (el sedimento del rastro) y el dibujo con luz (la vibración de la foto) 2. Los estados de la materia. Contenido: Sonido y resonancia. Imágenes desde el cielo. Arte y ciencia. Objetivos: Entender la materia como condensación de energía, introducir experiencias e imágenes de diversos autores que ha trabajado esta relación estética desde la intuición artística hasta la metodología científica. Incluir a la

experimentación y vivencias de los elementos naturales mediante el contacto directo con la materia. 3. Los estados del espacio. Contenido: Luz, color, espacio. Espacios de resonancia. Objetivos: Introducir la fenomenología óptica, mostrar procesos artísticos que se nutren de sus particularidades y capacidades generativas. Inducir a la experimentación y vivencia de comportamientos artísticos basados en la proyección o recepción de luz. 4. Los estados de la forma. Contenido: Estructura natural. Caminar. Imágenes interiores. Objetivos: Entender la forma como expresión de una acción, como rastro de un movimiento. Introduciendo experiencia e imágenes de diversos autores que han trabajado esta relación estética desde la intuición artística hasta la metodología científica. Inducir a la experimentación y vivencia de procesos de estudio y análisis de la forma. 5. Los estados del cuerpo. Contenido: El cuerpo creador. Vida e imagen. Objetivos: Aproximación al fenómeno artístico basado en la expresión del propio cuerpo y posterior registro de las imágenes generadas como trama para el desarrollo de otras conciencias. Inducir a la experimentación y vivencia del propio cuerpo como núcleo del proceso creativo.

Bibliografía: www.eb.edu/confluencias “

ANEXO 93
ACTITUDES INTERDISCIPLINARIAS I Y II³⁰⁴
(2006-2007)

Profesor: Dr. Albert Valera y Dr. Salvador Juanpere. 2º ciclo. 3er. o 4º curso Matéria Optativa.

“OBJETIVOS: Generales: Impulsar una reflexión sobre la escultura sus relaciones e interacción con otras disciplinas y materializarlas en diferentes prácticas. Específicos: Las tangencias de estos objetivos generales respecto a las formalizaciones propias de los comportamientos escultóricos. Transversales: Las vinculaciones y extensión de estos comportamientos artísticos respecto a las áreas de conocimiento y de la cultura que le son extrañas.

Metodología: Impartición de clases de ambiente teórico (documentación visual, gráfica y lectura de textos). Elaboración y seguimiento de proyectos de instalación para el espacio. Exposición y representación de las instalaciones de los estudiantes. Estos planteamientos metodológicos pretenden que el estudiante reciba suficientes herramientas conceptuales y procesales para desarrollar sus capacidades creativas, reflexivas y productivas.

Evaluación: Relación con objetivos: Grado de logros respecto de los objetivos propuestos en la elaboración y seguimiento del proyecto. Detalle, formas y criterios para cada tipo de actividad: Nivel de adecuación a los objetivos de cada proyecto específico y en

³⁰⁴ Traducido del catalán por J. Tous

relación a las referencias proporcionadas en el ámbito teórico y a la capacidad de maduración, identidad y desarrollo de un lenguaje personal. Temporalización: Al inicio del curso se determinará un calendario de presentación de los estudiantes y se determinará una entrega final del dossier-proyecto coincidiendo con la fecha de examen.

Bloques temáticos: 1. Espacio y comportamientos escultóricos. Contenidos: Esta asignatura insiste en un análisis y reflexión exhaustiva del espacio dada su importancia como hilo conductor en toda práctica escultórica o instalación artística. Objetivos: El espacio y su comportamiento en las disciplinas contemporáneas se estudiarán a partir de diversas situaciones espaciales (obras de artistas y creadores, y textos de creadores y teóricos). [Se adjunta bibliografía específica seis títulos] 2. Actitudes interdisciplinarias: Artistas. Contenidos: Estudio y análisis de las diversas vías interdisciplinarias para configurar el arte actual desde la actitud diversa de los artistas, y como estos abordan mediante estrategias y métodos diversas experiencias interdisciplinarias. Esta situación de interdisciplina emplea la instalación de carácter multimedia y por su condición espacial como un lugar/no lugar- con la arquitectura y con otros territorios o disciplinas. [Incluye seis títulos bibliográficos específicos]. 3. Instalaciones: Lecturas de espacio. Contenidos: Este apartado se entiende como un punto de confluencia y desarrollo de prácticas de los anteriores apartados. Objetivos: La experiencia y la lectura de espacios se abordarán desde la práctica de las instalaciones de algunos artistas y de los estudiantes. Favoreciendo la aproximación a la experiencia de espacio desde diferentes disciplinas. Entendiendo esta lectura de las instalaciones como un sistema de reflexión y análisis de los resultados formales, expresivos así como de sus significantes, de las relaciones entre intenciones, motivaciones, procesos de trabajos y medios. Algunos puntos de referencia aplicables a la lectura de las instalaciones: El carácter de lugar (tipologías de espacios), análisis y relaciones formas-espacios, acciones, inmateriales y virtuales. Condiciones de percepción y dialogo con el espectador, voluntad interactiva. Referencias (autobiográficas, políticas, sociales, etc.) y utilización de una temática o ausencia de temática. Material/recursos: Exposiciones programadas en el ámbito local-regional a lo largo del curso 2005-06. Presentaciones programadas de algunos creadores artistas. [Se acompaña con seis títulos de libros específicos] 4. Proyectos de las Instalaciones.

Bibliografía general: (11 títulos)”

ANEXO 94
COMPOSICIÓN ESCULTÓRICA³⁰⁵
(2006-2007)

Profesor: Dr. Jorge Egea. 2º ciclo, 3º y 4º curso. Materia Optativa

“OBJETIVOS: Siguiendo la tradición en el ámbito de investigación del departamento de escultura en torno al modelado, el objetivo primordial de esta asignatura es el modelado de la figura humana a partir del modelo vivo, incidiendo de manera especial en el estudio del juego de interrelaciones de todo tipo que plantea la concepción del cuerpo humano en sí mismo como una composición, es decir, como una totalidad unitaria conformada de diferentes partes o fragmentos articulados en el espacio, y donde este y el objeto configuran una sola realidad arquitectónica que es la obra plástica. Juntamente con esto, se facilitará al alumno el uso de las nuevas tecnologías con tal de crear un espacio donde reflexionar y compartir conocimientos alrededor de la actividad desarrollada en clase.

Metodología: La metodología de la asignatura se fundamenta en la integración y coincidencia entre el estudio y la experimentación práctica de la figura humana en modelo vivo y la reflexión a partir de esta praxis para hacer posible la destilación de conceptos, relaciones y procedimientos de organización visual en el espacio, centrado en la figura humana y materializándose en la realización de una composición escultórica.

Evaluación: La evaluación se hará de forma continuada sobre la base de nivel de asimilación, concreción, resolución y expresión de los contenidos de la asignatura, manifestados en los trabajos, así como su adecuación a los objetivos planteados.

Bloques temáticos: 1. Definición y principios básicos de la composición escultórica. Contenidos: Aproximación a la noción de composición: Invención, disposición y orden oculto. Principios básicos: Unidad y armonía “*Componer es encontrar y representar la variedad dentro de la unidad*” Platón. Unidad y conjunción de las partes. Ritmo, equilibrio y proporción. El contrapunto: La composición escultórica como la conjunción de diversas “voces” o unidades formales independientes entre sí, pero armónicas en conjunto. Unidad y articulación. La simetría: La simetría. Noción. Posición, forma y medida en relación a un eje. Simetría y repetición o recurrencia de aquello parecido. Tipologías. La simetría en el cuerpo humano: Eje y centro de gravedad. Simetría bilateral respecto a un plan sagital. Simetría y cuerpo humano. Unidad y articulación. La asimetría: Composición a partir de la asimetría. El método razonado de las proporciones. La proporción Áurea. El método empírico de la intuición., La ley de la compensación. Pesos y contrapesos a la figura humana. El vacío como elemento compositivo. Objetivos: Operar en

³⁰⁵ Traducido del catalán por J. Tous

el modelado de la figura humana atendiendo a los conceptos de armonía y equilibrio, conformado a partir del análisis de las diferentes relaciones de magnitud, proporción y principios de jerarquización que plantea el modelo en vivo, la articulación de un conjunto unitario propio. Desarrollar la capacitación de conformación e intervención en el espacio, a partir de una metodología operativa –organizativa personal y específica, que haga posible el tratamientos resolutivo de las formas en la composición escultórica. [Se acompaña con tres títulos bibliográficos específicos].

2. Agentes dinamizadores de la composición. Contenidos: La ley del contraste: La diversidad dentro de la unidad El ángulo recto y la forma plástica. Composición por relaciones de oposición: La plástica como un resultado de la relación de elementos opuestos. Los atributos de la forma. Tipologías de oposiciones: oposiciones relativas al tratamiento de las formas, de los materiales, de los volúmenes, de la relación textura-luz, de la disposición de las partes, del movimiento. Objetivos: Ejercitar, como un mecanismo compositivo en el modelado de la figura humana, una capacidad organizativa propia que permita el equilibrio sintético de relaciones de opuestos, atendiendo a los conceptos de paralelismo y/o contraposiciones de ortogonalidades entre los diferentes ejes del referente analizado. Aplicar una actitud constructiva y estructurada para el desarrollo de metodologías resolutivas en el modelado compositivo de la figura humana. Tomar conciencia de la idoneidad de la forma humana como un modelo adecuado para el estudio de conceptos y principios universales relativos a la forma. [Se acompaña con dos títulos bibliográficos específicos].

3. Recursos compositivos al modelado de la figura humana. Contenidos: Dibujo y encaje. Operaciones de medición por encaje. Cálculo de: las tres dimensiones básicas, y de la medida y proporciones menores. La distribución: Figura y fondo. Instrumentos de relación de las partes con respecto a la disposición del conjunto. Encaje por líneas maestras. Encaje por planos. Principios de repartición: orden y oposición. Repetición y alternancia. La ayuda de la geometría: La geometría como arquitectura estructuradora. Procesos abrasivos y sintetizadores en el tratamiento de la figura humana. Condicionantes compositivos de la figura humana. Objetivos: Resolver sintéticamente la disposición espacial que plantean las diferentes partes de la figura humana haciendo servir criterios geométricos con intención constructiva por tal de resolver la configuración arquitectónica que muestra el modelado de la figura humana. Familiarizarse, mediante la práctica, en todas aquellas cuestiones relativas al encaje, medición y distribución relativa a la corporización del discurso formal, consiguiendo una actitud final de naturalidad y familiarización con todas estas cuestiones. [Se acompaña con un título bibliográfico específico].

4. Recursos complementarios. Contenidos: Utilización del recurso virtual. Edición de textos e imágenes a nivel elemental.

Desarrollo del sentido crítico. Objetivos: Aprender a utilizar las tecnologías mediante los recursos blog/Wiki, por tal de establecer un espacio común de reflexión y comunicación. Relacionar las experiencias personales con acontecimientos culturales significativos. Introducir las diferentes aportaciones individuales al ritmo de trabajo del grupo. Material/bibliografía: Lectura comentadas, Exposiciones, ferias de arte, festivales de cine, conferencias, congresos u otros acontecimientos culturales.”

ANEXO 95

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

(Nueve) Asignaturas Optativas del 1er Ciclo de la UPV:

“1. Escultura y medios audiovisuales I

Asignatura Optativa, anual. 18 créditos. Lengua: castellano. Dpto. Escultura. Profesora: Gema Hoyas Frontera. Descripción de la asignatura: El programa se centra en las experiencias artísticas que investigan la interrelación de los lenguajes (escultura-cuerpo-palabra-sonido-luz e imagen técnica) como medio para reflejar, ampliar o cuestionar la realidad social. La dinámica de las clases se estructura a partir de la reflexión de los procesos perceptivos (prácticas de experiencias sensoriales); el análisis crítico de las técnicas de producción, procesos y formas de actuación implícito en la configuración de los mensajes; y la práctica creativa interdisciplinar en el desarrollo de propuestas personales (trabajo en los distintos laboratorios)

2. Filosofía y escultura en el siglo XX (I) visiones alternativas de la ciudad contemporánea.

Esta asignatura es del Departamento de Escultura y tiene un carácter anual. Posee 9 créditos y está impartida por el profesor José Miguel García Cortés; se imparte en castellano.

Descripción de la asignatura: Se trata de analizar las características de la ciudad contemporánea, de entender cómo se ha ido convirtiendo en un enorme escenario de simulación y mercantilización donde triunfa la homogenización y la vigilancia permanente. Estudiar unos espacios urbanos que parecen haber perdido la memoria para vivir en un presente continuo vertebrado por un universalismo tecnológico interesado en negar cualquier diferencia y abolir toda discrepancia. Así, y frente a unas actitudes que pretenden ordenar, racionalizar y controlar el espacio urbano y las relaciones que en él se establecen, desde el siglo XX han ido surgiendo muchas propuestas discrepantes que aquí analizaremos en torno a tres ejes centrales: a) las fantasías y utopías radicales de los años 50 y 60. b) la lucha "Contra la arquitectura" o la contestación política de los años 70 y 80. c) los nuevos territorios urbanos, entre lo público y lo privado, de los años 90 y siguientes. Objetivos de la asignatura: - Ante una "ciudad genérica", la creación de propuestas

artísticas fluidas, ambiguas y cambiantes que ayuden a vertebrar la convivencia de sus ciudadan@s. - Analizar la importancia de las estrategias de poder en la configuración de la vida cotidiana. Las "arquitecturas" transgresoras y la fragilidad del orden social. - Plantear unas políticas de identidad y de ordenación del espacio urbano. Mutaciones y disidencias, espacios sensoriales y lúdicos, ciudades menos alienantes que reivindiquen el humor, el goce y el deseo como partes fundamentales de la existencia diaria.

3. La escultura. Apropiación de técnicas interdisciplinares I

Asignatura Optativa, anual. 18 créditos. Lengua: castellano. Dpto. Escultura. Profesora: Gema Hoyas Frontera. Descripción de la asignatura: El programa se centra en las experiencias artísticas que investigan la interrelación de los lenguajes (escultura-cuerpo-palabra-sonido-luz e imagen técnica) como medio para reflejar, ampliar o cuestionar la realidad social. La dinámica de las clases se estructura a partir de la reflexión de los procesos perceptivos (prácticas de experiencias sensoriales); el análisis crítico de las técnicas de producción, procesos y formas de actuación implícito en la configuración de los mensajes; y la práctica creativa interdisciplinar en el desarrollo de propuestas personales (trabajo en los distintos laboratorios)

4. Procedimientos Escultóricos I Procesos cerámicos

Descripción de la asignatura: Desde una visión plural y experimental de la escultura contemporánea se propone un acercamiento al proceso desde sus aspectos vivenciales y proyectuales generadores del discurso escultórico. Objetivos de la asignatura: La asignatura tiene como objetivo general aportar los conocimientos básicos necesarios para la elaboración de formas y espacios escultóricos partiendo de los materiales dúctiles. Estos conocimientos se adquieren de forma progresiva en un proceso enseñanza - aprendizaje que contempla una parte teórica y un desarrollo práctico personal. Se piensa en un alumno de primer ciclo que comienza a definir sus intereses creativos, pero que ya cuenta con una formación práctica y teórica básica en el campo de la escultura. En la parte teórica se plantean varios niveles: uno de información sobre materiales, técnicas y procesos relacionados con la elaboración de formas, así como sobre las posibilidades expresivas de estos temas desde el punto de vista del escultor. Otro nivel de trabajo en el campo teórico es la reflexión personal a partir de bibliografía seleccionada sobre los temas que, constituyen los diferentes bloques de trabajo.

5. Procedimientos Escultóricos II Procesos constructivos y mecánicos: Contenido no disponible

6. Representación del cuerpo Humano I. Descripción general de la asignatura: Representación Escultórica del Cuerpo Humano I, asignatura optativa de 1er. Ciclo, forma parte de un grupo de

asignaturas que mediante la utilización de materias dúctiles centra el contenido de sus objetivos en el aprendizaje de las técnicas del modelado y moldeado, a partir de materiales como la arcilla, la escayola o la cera, potenciando desde la estructuración básica de la forma y el movimiento al análisis del volumen y comprensión del conjunto, y desde la reproducción, a partir de moldes, rígidos y blandos, hasta los diferentes acabados (escayola patinada, terracota, polímetros rígidos, piedra artificial o bronce). La práctica y el aprendizaje en la asignatura se centra más en la utilización del barro o la arcilla, a parte de otros materiales, como vehículo para lograr crear formas escultóricas con la figura humana como referente principal, con el análisis de las valoraciones de tipo formal, anatómico o constructivo aplicables la escultura figurativa. Asimismo, se pretende una interconexión y adecuación de los contenidos con otras asignaturas afines de primer y segundo ciclo, del Departamento de Escultura, como es el caso de Fundición, o de otros Departamentos, como Anatomía Artística, Dibujo de Natural, etc., de modo que el alumno tenga la posibilidad de potenciar el resultado de su aprendizaje.

7. Retrato escultórico I. Descripción general de la asignatura: Se plantea la creación de ESCULTURAS, basadas en los valores expresivos que puedan provocar/sugerir las distintas realidades humanas, tanto desde el punto de vista del conocimiento morfológico-estructural como de las variantes emanadas del comportamiento dinámico del rostro (aspecto este canalizado hacia una comprensión de los valores gesticulares y su interpretación desde el vértice de la animación. Se introduce al alumno/a a las técnicas de construcción y expresión de los materiales dúctiles, especialmente desde el ámbito de los modelados en barro, en los que éste va a posibilitar la impronta del gesto artístico. Encauzando, estas realizaciones plásticas a procesos de reproducción que nos proporcionen la consolidación definitiva de retrato. Como proyecto de culminación de los trabajos se plantea la realización de actividades expositivas y de divulgación de la obra, que permitan, la vinculación del alumno/a con la realidad social y el mercado profesional. Objetivos, competencias y destrezas: A la lista de los 49 ítems anteriores, hay que añadir, para completar el desarrollo de los conocimientos, capacidades y habilidades de los discentes, en relación con la asignatura, los objetivos específicos que se señalan a continuación: a) Conocer los acontecimientos artísticos que hayan aportado valores poéticos en el campo del retrato escultórico, (análisis de los recursos escultóricos en el retrato). b) Conocer y analizar, a nivel básico los aspectos fisiológicos, sociológicos y psicológicos del ser humano, que puedan incidir en la configuración de la respuesta escultórica. En especial aquellos que se derivan del COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL ROSTRO. c) Conocer y desarrollar los procesos constructivos y expresivos propios

de las materias dúctiles, en especial del barro, y los yesos. d) Introducir Al alumno/a a las habilidades técnicas de moldeo y a los procesos de reproducción y tratamiento directo de otros materiales dúctiles: plásticos, resinas morteros y metales. e) Potenciar el desarrollo de poéticas escultóricas personales e individuales, a través del conocimiento y uso de los recursos expresivos humanos, especialmente las expresiones generadas por la dinámica gestual del rostro. f) Introducir al alumno/a en el estudio de los canales y medios de divulgación y publicitación de los trabajos realizados (catálogos exposiciones etc.)

8. Talla I. Descripción general de la asignatura: -Introducción histórica a la talla escultórica en piedra. -Operaciones previas al trabajo de talla. -La forma y el método extractivo. -Concepto de la talla y piedras susceptibles de ser tallados. -Diferentes técnicas de talla adaptadas a las posibilidades físicas de cada alumno y las características de las piedras y herramientas. -Sistemas de desbaste, diversidad de texturas y sus posibilidades expresivas. -Presentación final de los ejercicios realizados. -Desarrollo de los aspectos relativos a las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales, especialmente enfocados al área de Talla.

9. Teoría de la escultura contemporánea I Arte y política. Profesor responsable: JUAN VICENTE ALIAGA ESPERT. Departamento de Escultura. Asignatura anual, optativa, de 9 créditos. Se imparte en castellano. Descripción general de la asignatura: En esta asignatura se analizarán las relaciones entre el arte, entendido como un discurso propio pero no formalista, y la política, en el sentido amplio del término. El ámbito de estudio será la primera mitad del siglo XX. Para ello es importante diseccionar un conjunto de conceptos procedentes de los sistemas y pensamientos políticos presentes en la modernidad y en las vanguardias, a saber: ideología, poder, autoridad, norma, diferencia, emancipación, democracia, fascismo, comunismo, imperialismo, anarquismo. Estos conceptos se aplicarán en el estudio de las prácticas artísticas surgidas en países como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Unión Soviética, México y España. Se prestará especial atención al análisis del futurismo y del vorticismismo, así como del dadaísmo y de los movimientos artísticos de claro contenido político como el productivismo soviético. Objetivos, competencias y destrezas: Es importante resaltar que aunque la asignatura está enmarcada en el área de conocimiento del Departamento de Escultura, por sus características y contenidos, recoge datos e información que afectan a otras disciplinas artísticas: pintura, dibujo, fotografía, fotomontaje, cine, etc. que se practicaron en la primera mitad del siglo XX. Ello es imprescindible para analizar las relaciones entre el arte y la política.”

DOCE ASIGNATURAS OPTATIVAS DE 2º CICLO DE LA
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UPV
ANEXO 96

(doce) Asignaturas Optativas de 2º ciclo de La UPV:

“1. Diseño Asistido por Ordenador - Escultura Digital. Descripción general de la asignatura: La asignatura está destinada a aquellos alumnos interesados en aprender las técnicas básicas de modelado tridimensional y animación por ordenador o en profundizar sus conocimientos previos acerca de este ámbito, adquiriendo la capacidad de llevar a cabo un proyecto personal o interpersonal, cuyo resultado sea un producto que satisfaga tanto las expectativas del alumn@ como los requerimientos profesionales del contexto al que se dirija (producción artística, diseño gráfico, diseño de producto, entretenimiento audiovisual, etc.)

2. Diseño Tridimensional del Objeto Funcional: Maquetas y Prototipos – II. Descripción general de la asignatura: Esta asignatura pretende aportar al licenciado en Bellas Artes: - Conocimiento de los procesos industriales aplicados en el manipulado de materiales para la fabricación de objetos. - Ver las posibilidades de aplicación de los procesos creativos al diseño industrial de objetos. - Conocimientos suficientes para la realización de prototipos y maquetas en los materiales más adecuados. - Saber presentar y vender nuestras ideas.

3. Escenografía. Descripción general de la asignatura: La asignatura de Escenografía aporta un conocimiento general sobre las distintas formas de representar el espacio en teatro e introduce a los procesos, instrumentos, medios y materiales propios de la práctica escenográfica. Se estudia cómo el teatro puede aportar estrategias de trabajo para el arte y ampliar los recursos expresivos de una formación plástica. Se evidencia que los procesos artísticos están más cerca de los procesos de creación escénica de lo que a priori se piensa y que la especificidad de cada campo puede enriquecer a ambos. A través de prácticas de distinta índole se vincula la puesta en escena de un espacio teatral con experiencias interdisciplinares como la instalación y el performance. La asignatura busca provocar la curiosidad de los/las alumnos/as por el ámbito escénico e introducir a los procesos complejos de colaboración y trabajo -creativo y técnico- en grupo mediante prácticas que acercan los contenidos de la asignatura al ámbito real.

4. Escultura y Entorno Urbano II. Descripción general de la asignatura: Debatiremos las transformaciones escultóricas, conceptuales y perceptuales desde su relación con el medio urbano y su proceso constructivo. Analizaremos, por tanto, desde el concepto de lo público, la generación del sentido del lugar, definido desde el proyecto, el espacio, la política, la relación comercial, cultural,

monumental, urbanística y ecológica, hasta las estrategias de construcción de la obra in situ.

5. Escultura y Medios Audiovisuales II. Descripción general de la asignatura: La contribución de la asignatura al perfil de la titulación es formar creativos en el ámbito audiovisual y de las nuevas tecnologías, centrándose especialmente en el Arte Sonoro y el Videoarte. La propia evolución de las nuevas tecnologías de la imagen y el sonido han abarcado medios tan distintos como la fotografía, la radio, el cine, la televisión, el vídeo, el ordenador, que han cuestionado, influido o absorbido la misma redefinición del concepto de escultura. Se trata de poner en juego el lenguaje escultórico y los diferentes medios audio y visuales para generar nuevas vías de creación y reflexión: arte sonoro, vídeo-instalación, paisaje sonoro, arte radiofónico, intervenciones televisivas, etc. Todas estas vertientes serán el punto de partida para la valoración crítica y su aplicación práctico-creativa para dar respuesta a las necesidades socioculturales actuales.

6. Instalaciones - II: Instalación Interactiva y Redes. Descripción general de la asignatura: Asignatura que capacita al alumno a analizar los modos de hacer y comprender, los modelos de intervención/interacción espacial online y offline. Su naturaleza analógica/digital, características y herramientas de proceso/construcción, dentro del binomio arte y nuevas tecnologías. Objetivos: - Realización de ejercicios y propuestas experimentales en entornos multimedia analógicos y digitales interactivos. - Comprender y analizar los modelos de intervención espacial online / offline de naturaleza electrónica, a través del estudio teórico práctico del medio y las repercusiones del mismo en las prácticas artísticas contemporáneas. - Fomentar grupos de interés para el desarrollo de debates y trabajos colectivos que motiven grupal y personalmente en la búsqueda de contenidos que repercutan en el desarrollo del lenguaje expresivo del propio alumno. - Aprendizaje práctico de las herramientas necesarias para el desarrollo y gestión de experiencias multimedia interactivas en entornos digitales online y offline.

7. La Escultura Como Comportamiento II – Performance. Descripción general de la asignatura: La asignatura LA ESCULTURA COMO COMPORTAMIENTO II, PERFORMANCE, trata y tiene en cuenta los enlaces y puntos de unión entre la práctica del arte y otros ejercicios artísticos, ya desarrollados en la vanguardia histórica, que capaciten y posibiliten la ampliación del concepto y la idea de lo específico, a otras áreas o espacios de conexión o interferencia. Así pues, mediante esta materia, trataré de abrir nuevas vías en el terreno de lo interespecífico, habida cuenta del gran potencial creativo que subyace a éste. La asignatura tiene tanto un nivel teórico como práctico, que intenta conjugar en todo momento.

8. Nueva experiencias artísticas: Contenido no disponible.

9. Procedimientos Escultóricos III: Procesos de Transformación. Descripción general de la asignatura: Presentación del programa: A menudo y por inercia se establece una relación estrecha entre procedimiento y técnica; sin que ésta relación sea falsa si falsea la realidad en la que la asignatura debe de ubicarse. Atendiendo a los planes de estudios actuales se entiende que la adquisición de conocimientos por parte del estudiante está fraccionada en las distintas asignaturas impartidas por la facultad. Procedimientos escultóricos son aquellos modos o maneras en las que se lleva a cabo la ejecución de una o varias esculturas. Naturalmente, estos modos están ligados, indefectiblemente, a unos materiales que permiten la realización de la obra. La forma en la que estos materiales se manipulan exigen una técnica determinada que permita llegar al final del proceso con éxito. Así pues, entendemos que al proceder con cierto método en el uso de una materia concreta y con la técnica adecuada al fin expresivo que se persigue, deviene la unión entre el proceso, la técnica y la intención creativa. De acuerdo con la atribución que se hace a diferentes materiales y a sus características formales de los Procedimientos escultóricos (I, II, III, IV y V) que en su día aprobó el Departamento, Procedimientos III organiza su programa en torno a la madera; esta materia se constituye como referente principal del aprendizaje que ha de realizar el alumno/a. Dicho material debe de considerarse desde la perspectiva en la que hoy se encuentra, es decir, la evolución sufrida por el uso que de él se hace, tanto en la industria como en el arte. Efectivamente, además de poder utilizar la madera desde el bloque para poder tallar una figura determinada, queremos apropiarnos de la tradición constructiva que, tanto la industria que viene del pasado como la escultura de vanguardia, ha empleado a lo largo de la historia. En el mercado actual existe una considerable variedad de materiales prefabricados que se derivan de la madera o son similares a ella en tanto y cuanto ofrecen grandes posibilidades de trabajo y cuyos resultados plásticos son, además de sorprendentes, acordes con el sentir del arte contemporáneo. Y al revés, materiales procedentes de la manufactura artesanal y que una vez hayamos derivado hacia otros fines más propios, podamos utilizar. Por tanto entendemos que esta asignatura debe de estar abierta a las posibilidades creativas y de investigación que el propio material nos ofrece como potencial expresivo, así mismo observaremos aquellos paradigmas que la historia reciente o remota nos ofrece: esculturas, objetos, muebles o construcciones arquitectónicas que nos ilustren acerca de sus cualidades plásticas y poéticas. La finalidad que perseguimos es crear un eslabón bien definido en el curso de aprendizajes del estudiante, en este sentido los contenidos de la misma no están aislados de otros conocimientos y disciplinas, tratan de vincularse a la práctica global con la que el alumno/a lleva a cabo su proyecto de estudio, es decir su currícula

personal. Objetivos, competencias y destrezas: Los procesos de construcción y/o de creación escultórica demandan un conocimiento exhaustivo de la materia con la que se lleva a cabo el proceso de realización. Es este un momento importante en la definición de una u otra materia, puesto que ello comporta que existan variables que afectan a la presencia visual y plástica de la obra. Su fisicidad está en relación directa al "estatus" que la define como obra de arte y no como otra cosa. La materia posee cualidades físicas y poéticas que hay que entender para valorar con acierto el desarrollo de cualquier idea. Como objetivos generales que permitan la adquisición de estos conocimientos podemos enumerar los siguientes: 1. Conocer las cualidades físicas y plásticas de la madera y/o de otros materiales similares como el DM, los contrachapados, el cartón, las fibras vegetales etc. Esto es: considerar la importancia de su estructura, tanto desde el punto de vista físico, -resistencia, durabilidad, estabilidad, maleabilidad. -como de sus cualidades plásticas, -versatilidad y riqueza de posibilidades expresivas, color, capacidad connotativa o denotativa, pregnancia, etc. 2. Poder experimentar con las distintas modalidades que dicha materia ofrece aplicando procesos de transformación industrial o artesanal. Efectivamente, pues respetando el principio de pluralidad y defendiendo el aprendizaje como fruto de la experiencia directa, se fomentarán las distintas formas y métodos con los que la madera y otros materiales pueden transformarse en objetos. Atender a los diferentes resultados que se obtienen con el hecho de aplicar herramientas mecánicas o manuales; o partiendo de materiales prefabricados en contraste con otros materiales que se encuentran en estado natural. El conocimiento de los distintos procesos ha de condicionar, sin duda, la realización de la escultura. 3. Saber adecuar las posibilidades técnicas a las necesidades expresivas y constructivas de la obra. Esto quiere decir que, en beneficio de una operatividad efectiva, se ha de obtener un equilibrio real entre la factura de la pieza y la finalidad con la que fue proyectada. Los problemas técnicos que se presentan se convierten así en aportaciones creativas al proceso de trabajo. La necesidad constructiva y/o expresiva demanda agilidad y amplitud de recursos en las soluciones técnicas, de tal suerte que no prevalezcan las unas sobre las otras, sino que, supeditadas entre sí, reviertan en el resultado esperado. 4. Conseguir incorporar los anteriores objetivos al proceso creativo. Los conocimientos adquiridos han de redundar en la calidad de dicho proceso, pues éste no se desarrolla desde la unilateralidad del concepto o de la intencionalidad, si no que incorpora, a modo de feed bak, las experiencias asimiladas y las nociones ya vivenciadas en un despliegue continuo de nuevas posibilidades expresivas. Conocer con profusión el comportamiento de un material supone utilizar con precisión los diferentes registros que la materia en cuestión nos ofrece. 5. Ampliar los recursos

expresivos del lenguaje plástico. Solamente tenemos que observar la historia de la escultura para constatar la gran variedad de lenguajes existentes en los que la madera u materias símiles tienen lugar muy destacado en su singularidad estética. Desde las figuras totémicas africanas a las magníficas tallas de Berruguete o Donatello, desde los objetos decorativos o votivos de los esquimales a la magia de las obras de Claude Vialat, desde las virtuosas construcciones navales a las complicadas espirales de Deacon...; podríamos nombrar numerosos referentes, sin duda verdaderos paradigmas de obras con una fuerte carga poética y significativa. Del conocimiento de esos paradigmas y de la experiencia acumulada, los estudiantes irán asentando los pilares de su lenguaje artístico.

10. Representación escultórica del cuerpo humano III: (Contenido no disponible)

11. Talla II. Descripción general de la asignatura: Esta asignatura está enfocada para impartirse a alumnos de segundo ciclo que posean una preparación general en el campo de la escultura y un mínimo de conocimiento de la práctica de la talla. Según consta en el actual plan de estudios, es eminentemente práctica pero se hace imprescindible dotarla de un mínimo contenido teórico para alcanzar resultados satisfactorios. Esta asignatura tiene como planteamiento general la capacitación del alumno para realizar trabajos, utilizando el procedimiento de extracción de la materia, planteando el proceso escultórico como una búsqueda del volumen-espacio de fuera a dentro a partir de un bloque inicial. Objetivos, competencias: 1º Desarrollar el conocimiento de la opción TALLA, como una manera específica de concebir y realizar esculturas. 2º Capacitación para la realización de proyectos básicos y análisis de esculturas. 3º. Conocimientos de los materiales susceptibles de ser intervenidos mediante el procedimiento TALLA y las técnicas de aplicación idóneas.

12. Taller de Fundición y Forja. Descripción general de la asignatura: La asignatura Taller de Fundición contribuye a la adquisición de competencias y destrezas tanto de tipo técnico como conceptual y reflexivo, en el ámbito de la escultura. En el aspecto técnico se centra en el proceso de fundición artística con diversas técnicas y materiales. La parte conceptual desarrolla la creatividad escultórica del alumno en varios bloques de trabajo propuestos de los cuales algunos son obligatorios y otros opcionales. La asignatura, siendo de perfil técnico, incide también sobre el desarrollo de actitudes reflexivas: de autocrítica, frente al grupo -capacitando al alumno a trabajar en equipo-, y frente al hecho escultórico.

13. Teoría de la Escultura Contemporánea II: Arte y Política II. Profesores: JUAN VICENTE ALIAGA ESPERT y JOSE MIGUEL G. CORTES. Departamento de Escultura. Asignatura anual, optativa, de 9 créditos. Se imparte en castellano. Descripción general de la

asignatura: Esta asignatura tiene dos objetivos centrales: A/: ARTE CRÍTICO. Se propone profundizar en contenidos centrados en las relaciones entre arte y política en la segunda mitad del siglo XX desde una perspectiva cuestionadora. Se estudiará la aplicación de una serie de conceptos en el ámbito artístico tras la segunda guerra mundial, el surgimiento de la guerra fría y el proceso de descolonización e independencia de países sometidos al dominio de las grandes potencias. Se tendrán en cuenta las diferentes opciones artísticas de la época: situacionismo, Pop Art, Body Art, Accionismos, activismos, y feminismos en relación a la representación de la política en el arte en Europa y en Estados Unidos, introduciendo las aportaciones de artistas y de colectivos de países latinoamericanos, de Asia, y del mundo islámico. B/: CONTROL SOCIAL Se centra en el contenido metafórico de la arquitectura que, simultáneamente, representa y enmascara sus asociaciones con el poder, posibilita modos dominantes de pensamiento y experiencia que, muchas veces, no son entendidos pero sí internalizados. El entorno construido es un medio importante para el establecimiento y la reproducción de la ideología hegemónica desde la casa a la ciudad. Ninguna arquitectura es arbitraria ni tampoco inocente, se conforma como un medio para ayudar a legitimar y establecer una determinada mirada que vértebra cualquier estructura social o vital. Recrea un imaginativo juego en el que se debaten nuestros miedos (violencia, seguridad). El entorno no expresa inherentemente opresión o liberación, pero sí que mediatiza las diferentes formas de práctica social y enmarca la vida cotidiana.”

ANEXO 97

UNIVERSIDADES MEXICANAS QUE OFRECEN LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES. 2011

1. Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional de Artes Plásticas. D.F.
2. Escuela Nacional de Escultura, Pintura y Grabado (La Esmeralda). D.F.
3. Universidad de Guanajuato. Guanajuato.
4. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca.
5. Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz.
6. Universidad de Guadalajara.
7. Universidad Autónoma de Baja California.
8. Universidad Autónoma de Puebla.
9. Universidad Autónoma de Yucatán-Facultad de Arquitectura
10. Universidad Juárez del Estado de Durango
11. Universidad Autónoma de la Laguna (en Torreón) y (en Coahuila)
12. Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey)

13. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. (Chihuahua)
14. Universidad Autónoma de Chihuahua.
15. Universidad Autónoma de Yucatán.
16. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
17. Instituto Allende. (Guanajuato)
18. Universidad de Morelos. (Nuevo León)
19. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. (Michoacán)
20. Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Resumen

Francisco Javier Tous Olagorta: *La enseñanza de la escultura en las Artes Visuales, historia y análisis de los planes de estudio y programas vigentes en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México*. 527 pp. 100 il.

Este trabajo inicia en el primer capítulo con una breve aproximación al concepto de la escultura, los procesos técnicos y materiales dentro de la enseñanza de las artes académicas en Europa y México; se presenta a continuación en el segundo capítulo una exhaustiva revisión y análisis de la evolución en la historia de los métodos y planes de estudios, así como de los programas específicos que se aplicaron, tanto en el pasado académico del siglo XIX como los que se dieron en el siglo XX, en el tercer capítulo se llega a lo que hoy en día se enseña como programas de asignatura, para el aprendizaje de esta disciplina artística, dentro de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en relación a otras seis escuelas y universidades mexicanas que ofrecen la licenciatura en las Artes Visuales. El cuarto y último capítulo trata a modo comparativo de los planes de estudio y programas que se dan en tres universidades españolas de Madrid, Barcelona y Valencia.

La investigación inicia desde la fundación de la Antigua Academia de San Carlos en 1781, como primera Real Academia de Bellas Artes de origen hispano en las Américas, cubriendo su transformación en el tiempo tras la independencia, hasta su incorporación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), convirtiéndose a partir de 1931 en Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP). La ENAP sin duda con sus distintos talleres, espacios de trabajo y metodología didáctica se ha convertido por vocación universitaria, con su historia, dedicación y el compromiso social que la ha distinguido dentro del sistema de enseñanza en el país, en un referente obligado para la enseñanza superior de las artes en todo México y en Iberoamérica.

La tesis cuenta con 526 páginas, incluidos 97 ANEXOS y 100 imágenes.

México a 7 de junio del 2011

Summary

Francisco Javier Tous Olagorta: *The teaching of sculpture in the Visual Arts, history and analysis of the curriculum and existing programs at the Escuela Nacional de Artes Plásticas of the Universidad Nacional Autónoma de México*. 467 pp. il.

This work started in the first chapter with a short approach to the concept of sculpture, technical processes and materials in the teaching of the academic Arts in Europe and Mexico; below the second chapter a comprehensive review and analysis of the evolution in the history of the methods and plans of studies, as well as the specific programs that were implemented, both in the academic history of 19th century as they were in the 20th century, in the third chapter is reached which today is taught as a subject programs in relation to other six schools and Mexican universities that offer Bachelor's degree in Visual Arts and the learning of this artistic, within the national school of plastic arts (ENAP) discipline, belonging to the Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM). The fourth and final chapter is as a comparative plan of study and programs in the three universities of Madrid, Barcelona and Valencia.

Research starts from the foundation of the Antigua Academia de San Carlos in 1781, as first Royal Academy of fine arts of Hispanic origin in the Americas, covering its transformation in time after independence, until its incorporation in the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), becoming from 1931 in the Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP). The ENAP undoubtedly with their various workshops, spaces for working and learning methodology has become University vocation, with its history, dedication and the social commitment that has distinguished within the education system in the country, a required reference for higher education of the Arts in all Mexico and in Latin America.

The thesis has 526 pages, including annexes 97 and 100 images.