

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 19 – JUNIO DE 2009

“VOLUMEN EN EL BACHILLERATO ARTÍSTICO”

AUTORÍA Cristina Bárcenas Hermosilla
TEMÁTICA Enseñanzas artísticas
ETAPA Bachillerato

Resumen

Los alumnos/as que cursan Bachillerato Artístico en el primer curso tienen un módulo que se denomina “Volumen”. Esta es una asignatura teórico-práctica que consta del conocimiento del lenguaje plástico, de las técnicas y materiales y de la realización práctica en la que se aplicarán los conocimientos anteriores.

Palabras clave

Volumen, tridimensionalidad, conceptos, procedimientos, técnicas, materiales, proceso, alumnos/as, espacio, escultura, expresión, barro, bachillerato, bocetos gráficos, maquetas, percepción, cuerpos, geometría, historia, obras artísticas, evaluación inicial, unidad didáctica, vocabulario específico

1. VOLUMEN Y ALUMNOS/AS DE BACHILLERATO

Las obras de arte no son fruto de la casualidad: la creación es el resultado de un largo proceso, donde es necesario tener una base teórica, saber elegir el material más apropiado según las características de cada obra, conocer y emplear adecuadamente las herramientas apropiadas en cada material sin olvidarnos de la necesidad de que tengamos un amplio conocimiento de las obras artísticas que se han hecho desde la más lejana prehistoria.

*En esa esfera de la **expresión** humana que denominamos creación artística, la actividad específica de la escultura es el proceso de **representación de una figura en tres dimensiones**. El objeto escultórico es por tanto **sólido, tridimensional** y ocupa un espacio.*

(Martín González, 1995)

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 19 – JUNIO DE 2009

Juan José Martín González en su libro “Las claves de la escultura” nos da una amplia visión sobre conceptos, técnicas, materiales, y obras escultóricas. Pero, ¿cuántos alumnos de bachillerato tienen un mínimo conocimiento sobre esta materia?.

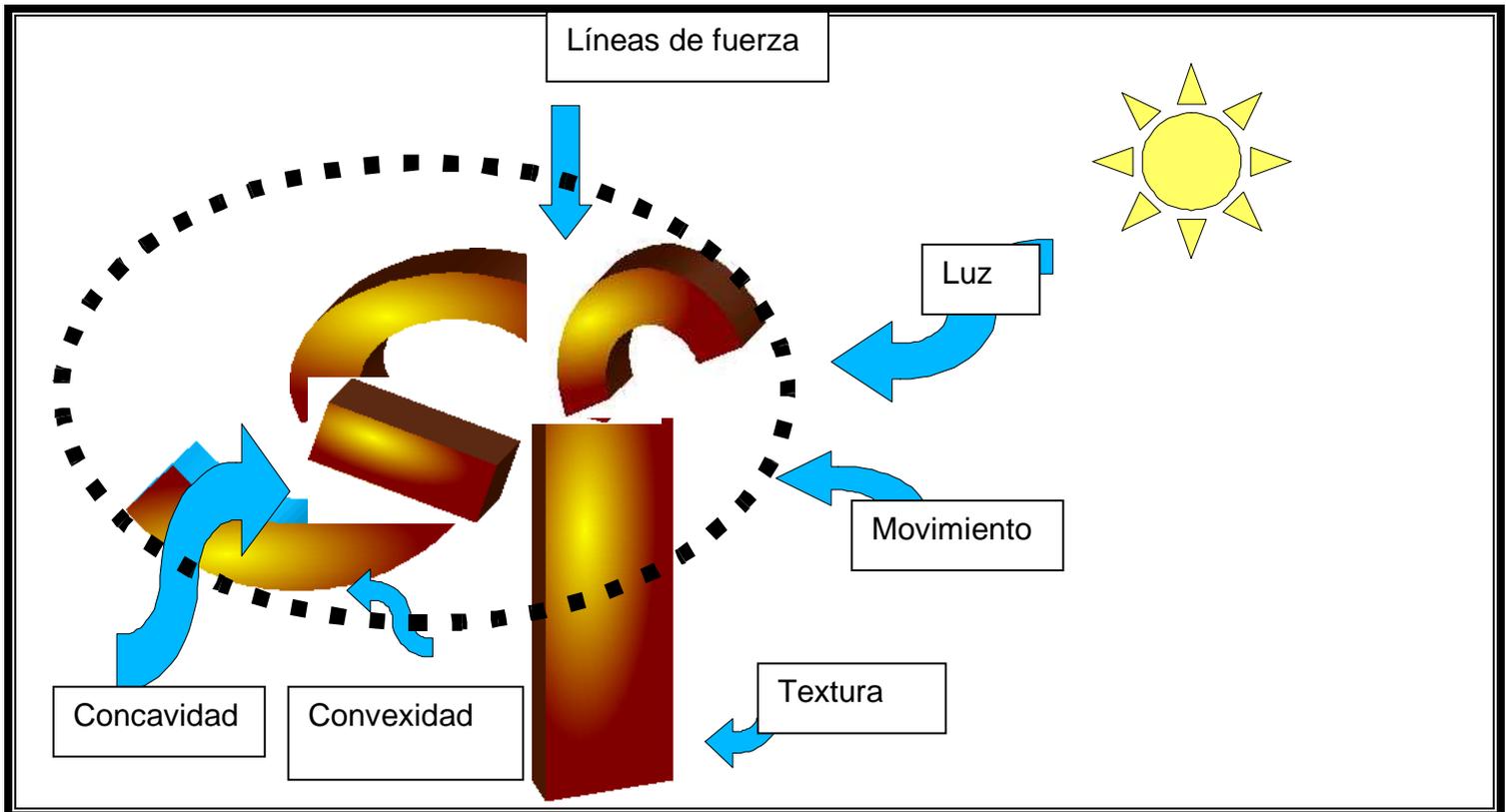
Lo primero vamos a ubicar este módulo en dicha enseñanza. El módulo de Volumen se imparte en la modalidad de bachillerato artístico en el primer curso. El alumnado en su mayoría procede de la ESO y siempre nos encontramos con algún alumno/a que comenzó otra modalidad de bachillerato sin éxito.

¿En que consiste este módulo? Esta es una asignatura teórico-práctica que consta del conocimiento del lenguaje plástico, de las técnicas y materiales y de la realización práctica en la que se aplicarán los conocimientos anteriores.

En consecuencia, los contenidos de esta materia se centran en núcleos relacionados con la percepción de los enunciados o signos tridimensionales y del espacio en el que se desarrollan, con la finalidad de facilitar su análisis, comprensión, interpretación y expresión plástica de forma creativa. En dicho análisis, la génesis del volumen se debe contemplar, primero, desde una perspectiva perceptiva, es decir, cómo el sujeto percibe la realidad de los objetos tridimensionales; en segundo lugar, desde una geométrica, referida a cómo se pueden simplificar y representar los cuerpos u objetos tridimensionales aplicando los conocimientos del dibujo artístico y técnico de forma sencilla; en tercer lugar, desde la semiológica, que atiende a la forma o signifiante y al contenido de la escultura; y, por último, desde el discurso histórico, o sea cómo ha evolucionado con el paso del tiempo el concepto de volumen y espacio.

En un comienzo es necesario explicar a los alumnos en que consiste la asignatura debido a la gran ignorancia que existe en torno a la tridimensionalidad; mientras que hay un gran número del alumnado que dibuja o pinta, hay un total desconocimiento en lo que respecta al volumen. Lo primero que hago con los alumnos/as es ver una presentación donde mediante unos esquemas se resume los conceptos y técnicas que trataremos a lo largo del curso. Los esquemas aparecen acompañados de fotografías y dibujos que sirven como ejemplos de lo que se está definiendo.

El siguiente esquema es uno de los que aparecen en esta presentación hecha con el programa Open Office 2000.

Ejemplo de esquema donde mediante las flechas se señalan los elementos que inciden en la observación de la obra y se deben tener en cuenta cuando se realiza.

El proceso metodológico que se seguirá estará orientado hacia el conocimiento y uso de materiales que permitan al alumno/a expresar sin dificultad sus ideas, solucionar proyectos y resolver formalmente cualquier propuesta de trabajo. El eje conductor de las clases será de orden primordialmente práctico.

Es preciso el empleo tanto de materiales y herramientas propias de la materia como de medios audiovisuales (video, diapositivas o Internet) y actividades extraescolares: visitas guiadas a exposiciones, talleres, empresas, museos, conferencias, etc...

Las unidades didácticas estarán constituidas por dos partes muy diferenciadas pero interrelacionadas indispensablemente: la parte **teórica** y la **práctica**

Los pasos a seguir en todas las Unidades Didácticas serán los siguientes:

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 19 – JUNIO DE 2009

1. Exposición teórica por parte de la profesora y propuesta de la actividad.: Apoyo audiovisual y bibliografía de consulta.

La profesora explicará los conceptos que el/la alumno/a deba aplicar en cada ejercicio y cómo debe ser analizado, estructurado y trabajado, para lo que se apoyará en cualquier medio audiovisual, si lo considera necesario, para la correcta comprensión de los conceptos y procedimientos.

La mayoría de las explicaciones-correcciones se llevaran a cabo durante el proceso de creación de la obra. En esta asignatura se aprende con el trabajo y será durante este proceso de aplicación de ideas cuando el alumno/a las analizará, y por lo tanto le surgirán los problemas y los errores. Esto servirá para que el profesor refuerce los conceptos explicados y pueda introducir otros.

2. Recogida de información por parte del alumno/a.

Para poder realizar un trabajo es fundamental buscar, observar y analizar obras que se hayan hecho anteriormente: podremos trabajar el relieve pero para ello tendremos que saber cuales son los tipos (conceptos que habrán conocido tras la exposición teórica) y la visualización de obras como las metopas del *Partenón* o el tímpano del *Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela* ayudan a analizar y comprender mejor la teoría. La búsqueda personalizada de ejemplos hará que empiecen a conocer muchas obras escultóricas, etapas históricas y artistas.

3. Realización práctica: Planteamientos (bocetos gráficos), procedimientos, etapas (correcciones).

Es imprescindible en todos los trabajos artísticos hacer un estudio previo a la obra final; el alumnado tendrá que hacer bocetos tanto gráficos como tridimensionales (maqueta). ¿Por qué es necesario que hagan tanto trabajo previo? El proyecto se realiza en dibujo y maqueta. A través de esto se puede seguir el proceso de formalización. El dibujo, a pesar de la ventaja que significa su disponibilidad inmediata y su rápida respuesta a la espontaneidad de la ideas súbitas; la maqueta y sobretodo la conceptual, es la traducción inmediata de nuestras ideas sobre el espacio a una realidad concreta. Dibujar y modelar significa elaborar las bases formales del proyecto; construir un repertorio de formas. Las maquetas, se expresan con una lengua distinta a los dibujos. Por este motivo esta en condiciones de describir de otra manera la idea del proyecto. Es un sistema de comunicación mas eficiente que el dibujo. Pero no por ello se puede sustituir el dibujo ya que las dos constituyen un sistema integrado en el que cada componente es interdependiente y complementario del otro.

En la exposición teórica doy las pautas para realizar el trabajo: concepto sobre el que se va

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 19 – JUNIO DE 2009

a trabajar (bulto redondo, relieve, texturas, el movimiento...), el material que vamos a emplear y la técnica. La escultura en la mayoría de las ocasiones la deben diseñar ellos partiendo de un tema: gárgolas, el cuerpo humano, estudio de rostros...) aunque hay unidades didácticas donde estudian la obra de un escultor consistiendo el trabajo en analizar y copiar una escultura en el material que he elegido.

Para el desarrollo técnico de los trabajos el estudiante podrá utilizar todos aquellos materiales y herramientas que se encuentren en el aula, pero debe proveerse del suyo propio para ir formando la base imprescindible para su futura vida profesional. Los materiales que tendrá que adquirir cada alumno/a serán: grafito y papel, palillos de modelado y vaciadores, espátulas, tijeras, tanza, bolsas de plástico, plastilina, además de los materiales específicos que se pedirán en determinadas unidades didácticas. La escuela, y en concreto el módulo, ofrece una serie de materiales y herramientas para el uso común del alumnado, a los que habrá que dedicar una atención y cuidado que nos permita el disfrute de su uso.

Una vez que ya tienen sus bocetos hechos pueden empezar a hacer su propia obra durante el tiempo establecido. En la mayoría de las veces suelen ir variando el boceto original, o bien porque se encuentran algún tipo de problema (por el material, por la técnica) o porque vemos que “funciona” mejor introduciéndole cambios.

4. Evaluación del proceso. Calificación por la profesora.

Finalizado el trabajo sólo restará que yo analice el proceso: estudio inicial, bocetos, proceso constructivo y acabado correcto.

2. EVALUACIÓN INICIAL

Desde un punto de vista temporal, la evaluación inicial se realiza con el fin de conocer al alumnado y con qué aptitudes se presenta, así como sus motivaciones e interés, su actitud y también datos que puedan ser importantes a la hora de juzgar la evolución y el comportamiento del estudiante para establecer juicios de valor y observar el nivel medio de la clase. Los conocimientos previos del alumnado al llegar al Centro condicionan el proceso enseñanza-aprendizaje.

Entre los medios que existen, se realizará una encuesta sobre los conocimientos de los/las alumnos/as y un primer ejercicio práctico básico que queda recogido en la Unidad Didáctica 1.

La encuesta no consistió más un cuestionario donde les hice las siguientes preguntas:

- ¿Has realizado algún curso donde se trabajase el Volumen?
- ¿Has hecho alguna vez trabajos tridimensionales?
- Si es afirmativo, di con que material
- ¿Por que has elegido este Bachillerato?

El resultado fue en las tres clases de bachillerato el mismo: salvo los repetidores los demás no habían hecho nada más que algún trabajo muy básico en la ESO.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 19 – JUNIO DE 2009

EL ejercicio práctico es el que se desarrolla en la primera Unidad Didáctica : *HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS. LA MATERIA*

El planteamiento de esta unidad es saber cual son los conocimientos prácticos con los que cuentan, por lo que el trabajo que se les plantea es el siguiente: tienen que hacer una escultura de bulto redondo de tema libre trabajada con barro. Los objetivos que se quieren conseguir son los que a continuación indico:

- Comprender la funcionalidad de la asignatura y su importancia dentro de una formación global, así como su relación con las demás materias.
- Conocer y utilizar los materiales y técnicas básicas de modelado, así como el vocabulario básico inicial.
- Familiarizarse con la materia prima de trabajo para comprender que las características de cada materia imponen la forma de trabajo y el resultado obtenido como objeto artístico.

Los alumnos/as deben hacer una escultura libre; este es el primer problema con el que se encuentran. Elegir el tema que van a desarrollar les cuesta mucho, aumentado por la escasa idea que tienen de la tridimensionalidad. Eso les lleva a optar por un tema que les es muy común: las imágenes de dibujos animados, dibujos manga o comic en general.

En esta primera unidad didáctica no suelo hacerles indicaciones para ver como se desenvuelven en el desarrollo del trabajo. En lo que si les ayudo es en la manera en que se trabaja con el material, puesto que el barro necesita de unos cuidados para conservarlo (un grado de humedad permanente, ausencia de aire) y sin conocerlos todos los días tendrían que empezarlo de nuevo.

¿Cuál es el fin de la Unidad Didáctica 1 *HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS. LA MATERIA*? La primera y primordial, realizar la evaluación inicial para poder plantear el resto de unidades didácticas. A su vez, el alumnado tiene la primera toma de contacto, debiendo ser el resultado el reconocimiento de las herramientas básicas, su uso, los materiales y sus características de utilización, así como el vocabulario esencial.

Tras esta evaluación llegué a la conclusión de que el nivel del alumnado era bajo, al no tener conocimientos anteriores de la materia, tan solo había siete alumnos repetidores que tenían conocimientos previos. Si es necesario señalar que había una serie de alumnos/as que si tenían una cierta facilidad y predisposición artística que ayudaría el aprendizaje en su caso y con lo que potenciaría el interés del resto de sus compañeros.

Una vez vistos, estudiados y analizados los resultados, planteo las unidades didácticas de la siguiente manera:

1. TIPOLOGIA DEL RELIEVE I.
2. INICIACIÓN AL BULTO REDONDO
3. EL RELIEVE II.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 19 – JUNIO DE 2009

4. LA MÁSCARA.
5. INICIACIÓN A LA COMPOSICIÓN EXENTA. LA CREATIVIDAD EN EL VOLUMEN
6. LA FORMA EXENTA. BIDIMENSIONALIDAD Y TRIDIMENSIONALIDAD.
7. LA FIGURA EXENTA. LA GARGOLA.
8. MARIONETAS

3. COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS

Se procurará coordinar el módulo de volumen con los demás módulos del ciclo para la realización de alguno de los ejercicios, de manera que en determinadas unidades didácticas el alumnado pueda aplicar lo aprendido o realizado en otro módulo: dibujo artístico o dibujo técnico.

Por ejemplo, aprenden anatomía en dibujo artístico: medidas del cuerpo humano, distancia entre distintas partes. Esto luego lo pueden aplicar en la Unidad Didáctica de la Máscara o la de la Gárgola.

También coordinamos trabajos: en dibujo artístico realizan el boceto, el diseño del trabajo y luego en el Módulo de volumen lo llevan a la tridimensionalidad.

Partiendo de todo esto, y a mi juicio, se podrá eliminar algún ejercicio, reducirlo, ampliarlo, o incorporar otros nuevos que crea más adecuados; así como intercambiar el orden de realización, siempre que esto no ocasione alteración en la adecuada secuenciación de aprendizaje, y siempre, en pos de una mejor adaptación y coordinación entre módulos.

4. METODOLOGÍA EN EL AULA

Este es un tema que no habría que tratarlo sino fuese por la particularidad de la materia que se imparte en este lugar. Dado que el aula de Volumen donde se reciben las clases se utiliza por la mayor parte de los alumnos y las alumnas del Centro, para el buen funcionamiento del grupo en particular, y de todo el alumnado en general, es indispensable el **orden**, la **limpieza** y el **mantenimiento** para poder impartir en óptimas condiciones esta asignatura. Su inclusión en la metodología está justificado al ser cometido indispensable que el estudiante establezca unos hábitos, que si bien no están incluidos dentro

de los contenidos del módulo, si son imprescindibles para un buen resultado de la propia obra y del funcionamiento de la clase (contenedor y contenido). Como consecuencia de lo dicho anteriormente será un criterio que se tendrá en cuenta en la evaluación.

5. CONCLUSIÓN

En definitiva lo que intento con lo anteriormente expuesto es conseguir unos fines:

C/ Recogidas N° 45 - 6ª 18005 Granada csifrevistad@gmail.com

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 N° 19 – JUNIO DE 2009

- Utilizar los materiales y los procesos técnicos del volumen con agilidad e idoneidad formal y funcional y experimentar con las posibilidades expresivas de los mismos.
- Aplicar a la resolución de problemas de representación, composición, manipulación e interpretación de montajes tridimensionales, etc..., en los que se plantee la necesidad de alcanzar soluciones múltiples, variadas e inéditas, una dinámica creativa caracterizada por la imaginación, expresividad, originalidad, flexibilidad, fluidez y asociación de ideas.
- Emitir juicios críticos razonados y constructivos hacia producciones propias y ajenas de carácter tridimensional, con especial atención a las formas funcionales relacionadas con el vaciado y moldeado.
- Proyectar y elaborar configuraciones tridimensionales de carácter funcional con una relación racional entre la forma propuesta, los materiales utilizados y la función que ha de desempeñar, organizando y articulando con lógica los aspectos plásticos, funcionales y técnicos del proyecto.
- Organizar y desarrollar tareas en equipo, participando en las distintas fases del proyecto a las que aporte ideas valorando y respetando las ajenas.
- Capacidad de investigación para aquellas actividades que sea necesario.
- Método de resolución a la hora de enfrentarse a un nuevo trabajo

Bibliografía

- Martín González, Juan José. 1995. Las claves de la escultura, en http://www.almendron.com/arte/escultura/claves_escultura/claves_escultura.htm (17-04-2009)

Autoría

- Nombre y Apellidos: Cristina Bárcenas Hermosilla
- Centro, localidad, provincia: Escuela de arte Mateo Inurria, Cordoba
- E-mail: cristinabh9199hotmail.com