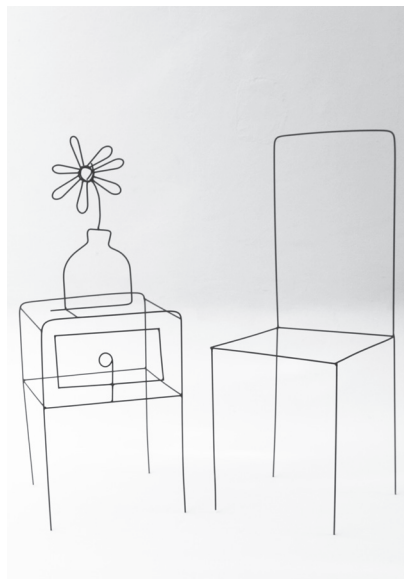




ESCULTURA

construcción en acero estructural

Portada:

Sillas diseñadas por Rafael Revollo, Diego Simbaña y Vanessa Santos; estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador, periodo académico 2016-2016, asignatura Escultura V (construcción en acero estructural).

Contraportada:

Silla diseñada por Lizeth Muñoz y Fernanda Guzmán

capítulo mobiliario



Rector de la Universidad Central del Ecuador
Dr. Fernando Sempértegui

Vicerrector Académico y de Posgrado
Dr. José Antonio Figueroa

Vicerrector de Investigación y Doctorados
Dr. Washington Benítez

Decano de la Facultad de Artes
MSc. Xavier León

Presidente del Consejo Editorial de la Facultad de Artes
MSc. Luis Cáceres

Editor, compilador y gestor
MSc. Mario Fernando García

Diseño y maquetación
MSc. Sabina Paredes Lascano

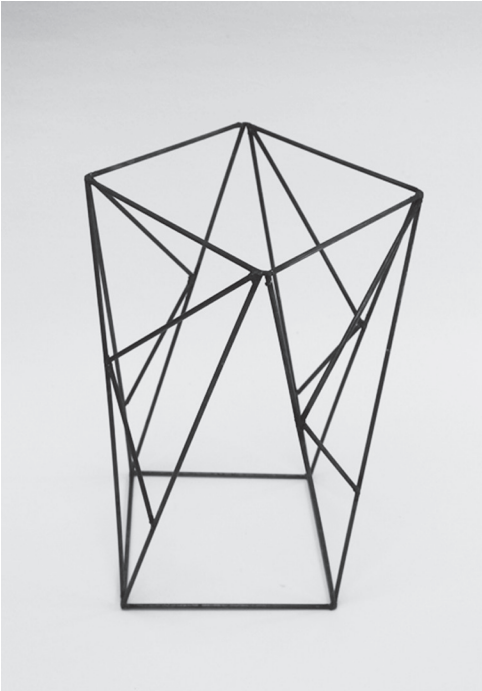
FAUCE Editorial

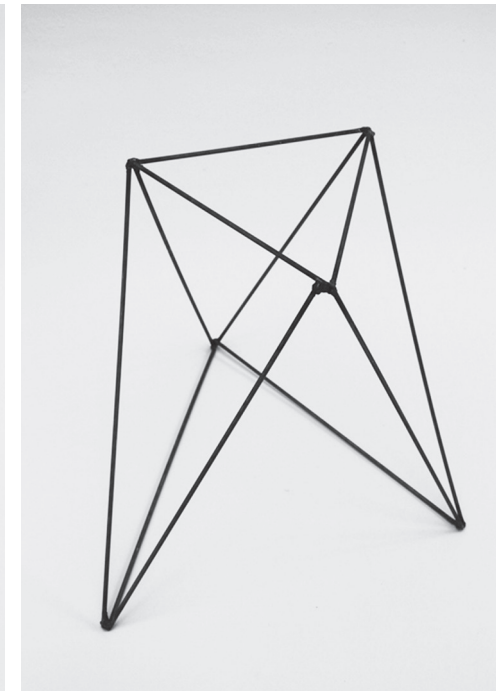
Impreso en la Editorial Universitaria - UCE

Quito - 2019

ISBN: 978-9942-945-89-1

9	Editorial
10	Asignatura
13	Temática
14	Metodología
17	Preguntas al lector
18	Estudiantes y obra
46	El espectador como usuario
75	Contactos





Ejercicios estructurales realizados por los estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador, periodo académico 2016-2016, asignatura Escultura V (construcción en acero estructural).

Este libro está dedicado a los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, especialmente a quienes que -por razones ajenas al talento, estudio y perseverancia- difícilmente verán sus nombres inscritos en los registros oficiales elaborados por la institucionalidad del arte ecuatoriano y mundial.

Por ello esta es una publicación que recoge parte de su trayectoria estudiantil y los reconoce desde ya como actores del arte, quebrando la maquinaria simbólica local.

Los estudiantes considerados en este texto son aquellos –o deberíamos decir aquellas- que pertenecieron a la asignatura “Escultura V” (construcción en acero estructural) de la carrera de Artes Plásticas, durante el periodo académico 2018-2018. Mayoritariamente jóvenes mujeres que inspiradas por sus antecesoras han enrumbado su futuro profesional hacia las artes y en este específico caso hacia la escultura.

Así mismo, las obras registradas son producto de un proceso académico que tiene como antecedente a aquellas que fueron elaboradas durante periodos anteriores por tres promociones estudiantiles que ensayaron la misma propuesta creativa, la primera de estas en el marco del proyecto denominado “EL ESPECTADOR COMO USUARIO”, igualmente recogido en este libro.

Con esto, como se ha dicho, se increpa lo normalizado, desafiando la dinámica institucional y social, caracterizada por la ignorancia y el olvido a corto plazo de aquellos y aquello generado por la academia pública y sus actores, en cuanto a arte; iluminando y poniendo en valor lo acontecido, mediante un producto editorial paradójicamente de base institucional.

Mario García

Asignatura

La enseñanza de las artes plásticas centrada en la técnica no limita la experimentación de infinidad de métodos creativos y planteamientos temáticos útiles al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Al contrario, en cuanto a la elaboración escultórica, promueve y asegura el desarrollo paritario del oficio, sus justificaciones y sustentos, dotando al estudiante del manejo técnico, tecnológico y del lenguaje plástico, indispensables éstos para expresar, comunicar, reformar y/o construir mundos a través de tales artes.

En esta ocasión la técnica se limitó casi exclusivamente a la construcción de objetos artísticos en acero estructural, utilizando las herramientas disponibles en el aula y las opciones constructivas que éstas posibilitaron, destacándose la soldadura por arco eléctrico en complementariedad con materiales y técnicas curriculares y extracurriculares de interés y dominio de los estudiantes.

Adicionalmente se aplicaron los métodos expuestos en el libro titulado “CÓMO HACER ESCULTURA” (García, 2016), el cual presenta un sistema para sustentar y diseñar los proyectos escultóricos en etapa previa a su ejecución técnica, que luego fue realizada en el aula, propiciando el intercambio de conocimientos entre el docente de la asignatura y los estudiantes.

La temática abordada fue una sola, cual proyecto que se pensó colectivamente para, sin embargo, ejecutarse técnicamente de manera individual, siendo ésta el “arte funcional”, enfocado hacia la creación de muebles, específicamente de “sillas”, condicionadas todas ellas por la técnica constructiva en mención.

El mobiliario -como temática creativa- ha sido trabajado desde hace mucho, por artistas, arquitectos y diseñadores. Su abordaje desde las artes permite la expansión del campo de la escultura hacia espacios poco explorados por la academia local, permitiendo el ensayo de posibilidades creativas y productivas inéditas en el medio quiteño (Ecuador). La funcionalidad del arte -muchas veces incomprendida e incluso rechazada por el paradigma operante y sus actores- ciertamente facilita la interacción entre obra y espectador, y por ello promueve su consumo cultural. En ese marco, estimula además el desarrollo de emprendimientos docentes y estudiantiles en el ámbito artístico-productivo. Su abordaje implica la inclusión de conocimientos y destrezas externas al campo del arte tradicional -al menos en nuestro medio- motivando la inter y transdisciplinariedad, a tono con las tendencias y exigencias académicas que se vienen posicionando en la contemporaneidad.

Esto exige que a los principios tradicionales de la escultura -de orden netamente estético, conceptual y contemplativo- se agreguen nociones sobre ergonomía, función, usuario, reproductibilidad, sustentabilidad, costo, mantenimiento, perdurabilidad, etc. Enriqueciendo el mundo de la plástica y borrando fronteras imaginarias.

Es grande el registro existente sobre el desarrollo de esta temática -si bien en otros contextos- visible en la obra de innumerables autores y en publicaciones que dan cuenta de la realización de talleres, exposiciones, encuentros y concursos de alcance global.

Son estas las razones (exploración, experimentación, expansión, inter y transdisciplinariedad, emprendimiento, aporte) por las que hoy la FAUCE se acerca al mundo del diseño y producción de objetos utilitarios, agregando a este la visión renovadora y profunda que provee la mirada artística de cuña académica, que en esta ocasión ha sido desplegada por los estudiantes de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador, en el marco del desarrollo de la asignatura Escultura V (construcción en acero estructural) dictada el docente que edita este texto.

Metodología

Las esculturas presentadas en esta publicación son el resultado de la aplicación en aula de los métodos expuestos en el libro “Cómo hacer escultura”, ya mencionado, siendo estos los siguientes:

- 1.- Guía para la creación artística.
- 2.- Método para diseñar una obra escultórica.
- 3.- Intervención del eje sintagmático del arte.

Si bien tal aplicación no se realizó de manera estricta, sino a criterio de los estudiantes, respetando sus conocimientos y destrezas previas, así como sus necesidades y apegos, para permitir la emergencia de la subjetividad, paralelamente a la estructura metodológica propuesta, a fin de que esta no fuera percibida como un corsé, sino al contrario, como un recurso didáctico que permita la ruptura de convencionalismos y la apertura de posibilidades creativas latentes que aporten al campo del arte local.

Corroborar lo dicho la variedad de perspectivas y productos creados alrededor de la misma temática.

A continuación se expone un registro gráfico de las obras realizadas por los estudiantes de la promoción 2018-2018, así como de sus predecesores, acompañadas éstas por las preguntas planteadas por el editor.

Preguntas al lector

¿Puede un objeto utilitario ser a la vez un objeto artístico?

¿Pueden los campos de la escultura, el diseño y la producción de objetos utilitarios, interactuar complementariamente?

¿Puede una silla ser a la vez un objeto escultórico y viceversa? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué?

¿Cuál es el aporte de este ejercicio a la academia y al campo de la escultura local?

¿Puede este ejercicio originar el desarrollo local de emprendimientos en cuanto al diseño de objetos artístico-utilitarios?

¿Puede este ejercicio constituirse en una alternativa para la profesionalización, investigación e innovación de las artes, en el contexto de la academia, sociedad y mercado local?

estudiantes y obras







¿Puede un objeto utilitario ser a la vez un objeto artístico?







¿Pueden los campos de la escultura, el diseño y la producción de objetos utilitarios, interactuar complementariamente?







¿Puede una silla ser a la vez un objeto escultórico y viceversa? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué?







¿Cuál es el aporte de este ejercicio a la academia y al campo de la escultura local?







¿Puede este ejercicio originar el desarrollo local de emprendimientos en cuanto al diseño de objetos artístico-utilitarios?







¿Puede este ejercicio constituirse en una alternativa para la profesionalización, investigación e innovación de las artes, en el contexto de la academia, sociedad y mercado local?







el espectador como usuario

Enmarcado en el proyecto “EXPONTE”, el ejercicio creativo a continuación documentado abordó el subtema de la “escultura funcional”, relacionándose a la historia del arte ecuatoriano mediante “la intervención de un espacio vacío en ésta” para ocuparlo innovadoramente a partir de propuestas escultóricas no convencionales, con la aspiración de enriquecer la escena cultural local.

En esa medida se constituyó en un proyecto integrador que planteó el diálogo con la tradición artística, articulando las competencias logradas a lo largo del estudio de las artes plásticas y los elementos propios del campo del diseño de objetos funcionales, en el contexto de una historia y academia del arte que desde hace mucho venía reclamando nuevos horizontes teóricos, investigativos y productivos.

La interdisciplinariedad, así como la experimentación y contingencia, propias de este ejercicio, dio lugar a numerosos objetos que, en su categoría de “prototipos”, interactuaron físicamente con los cuerpos del autor y del espectador, considerando por igual principios artísticos, funcionales y ergonómicos. En su conjunto acogieron, sin prejuicios, los aciertos y errores del proceso creativo, entendiéndolos como afluentes potenciales de “un algo aún no definido por completo” que el docente de la asignatura y sus autores se propusieron experimentar.

Sus productos se expusieron en el Museo Camilo Egas (Ministerio de Cultura del Ecuador) el 11 de noviembre de 2016.

Rafael Revollo







Vanessa Santos

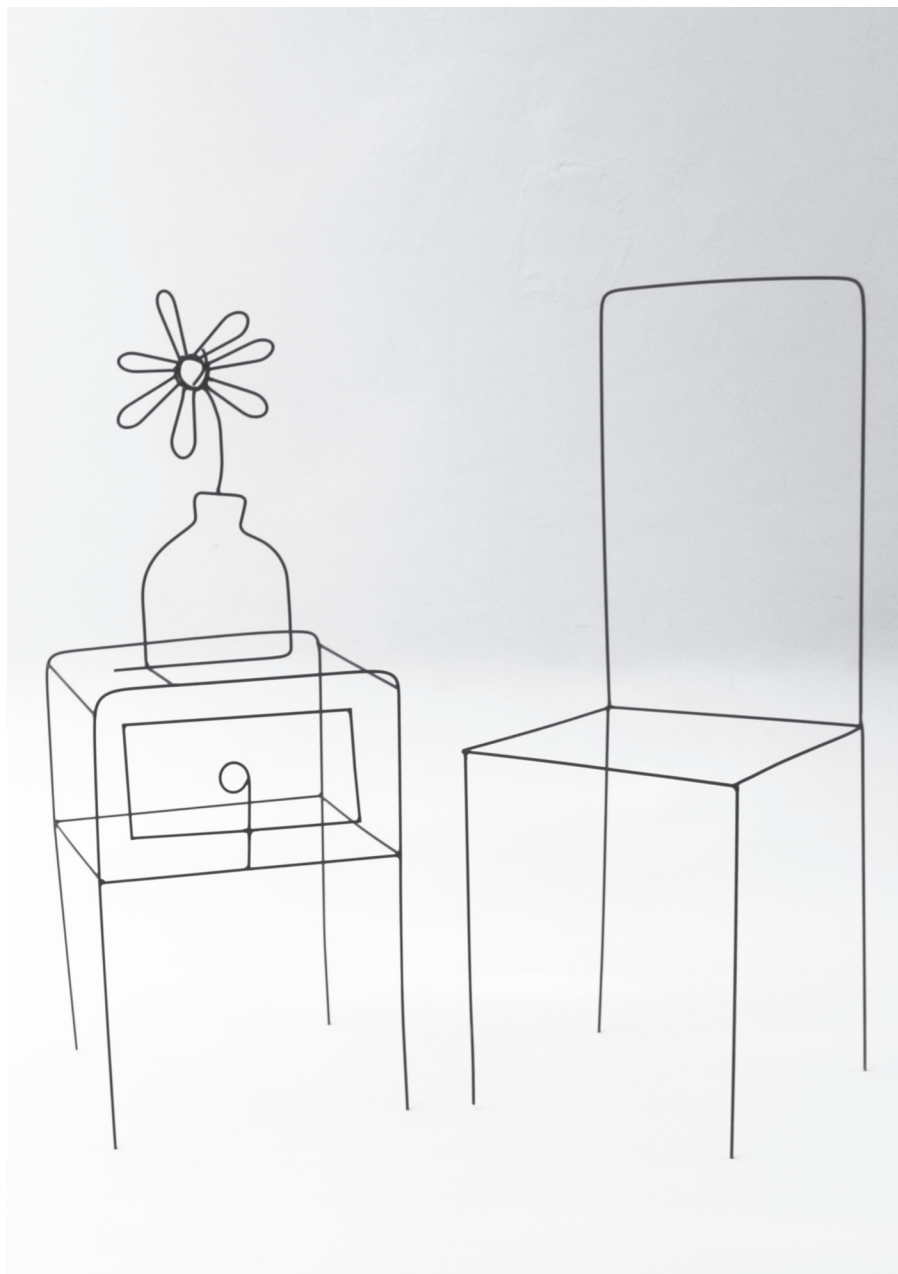
Elena Sanga





Alexander Chicaiza

Diego Simbaña

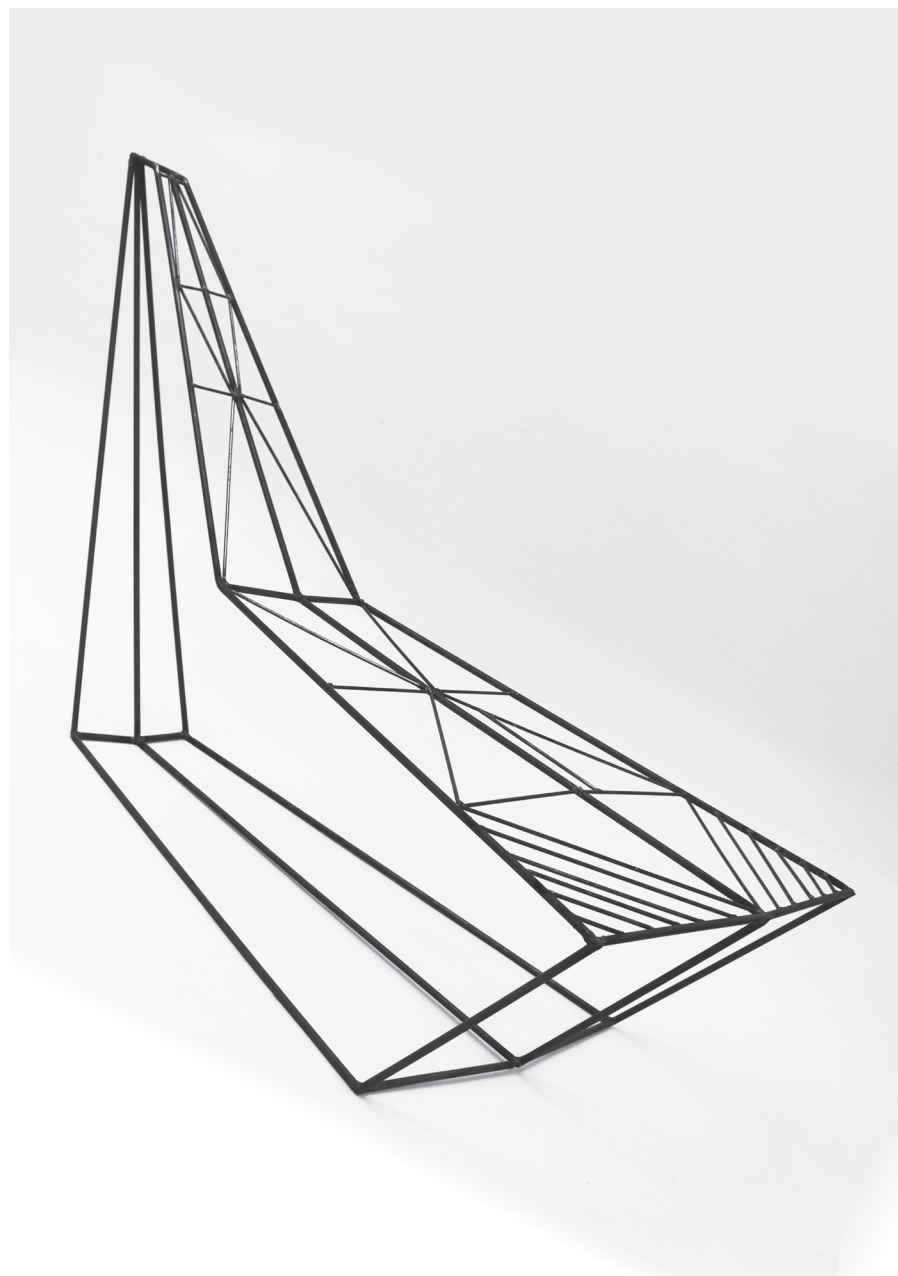




Manuel Ortega

Mario Mogollón

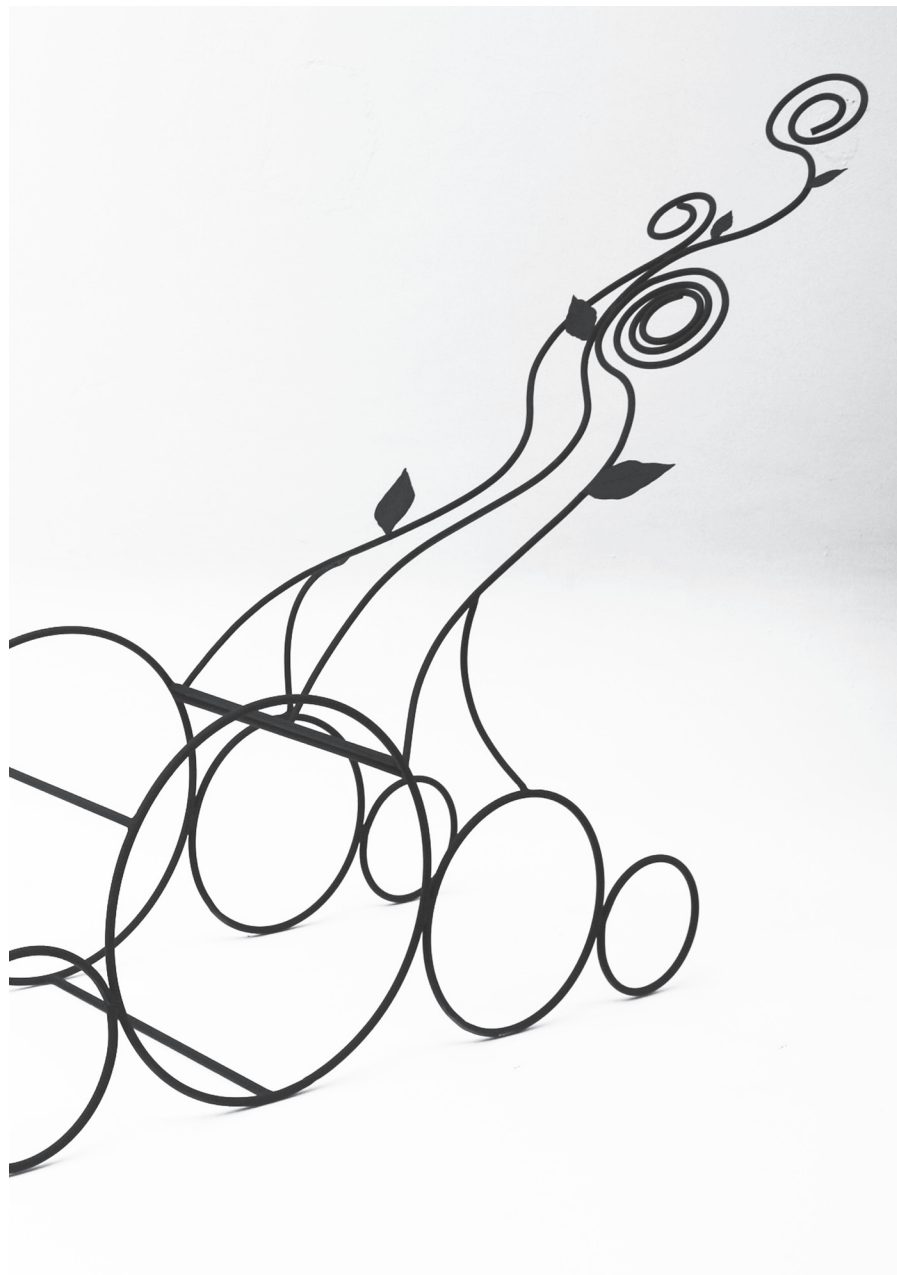




Israel Tinajero

Lizeth Muñoz y Fernanda Guzmán





Mariuxi Rojas

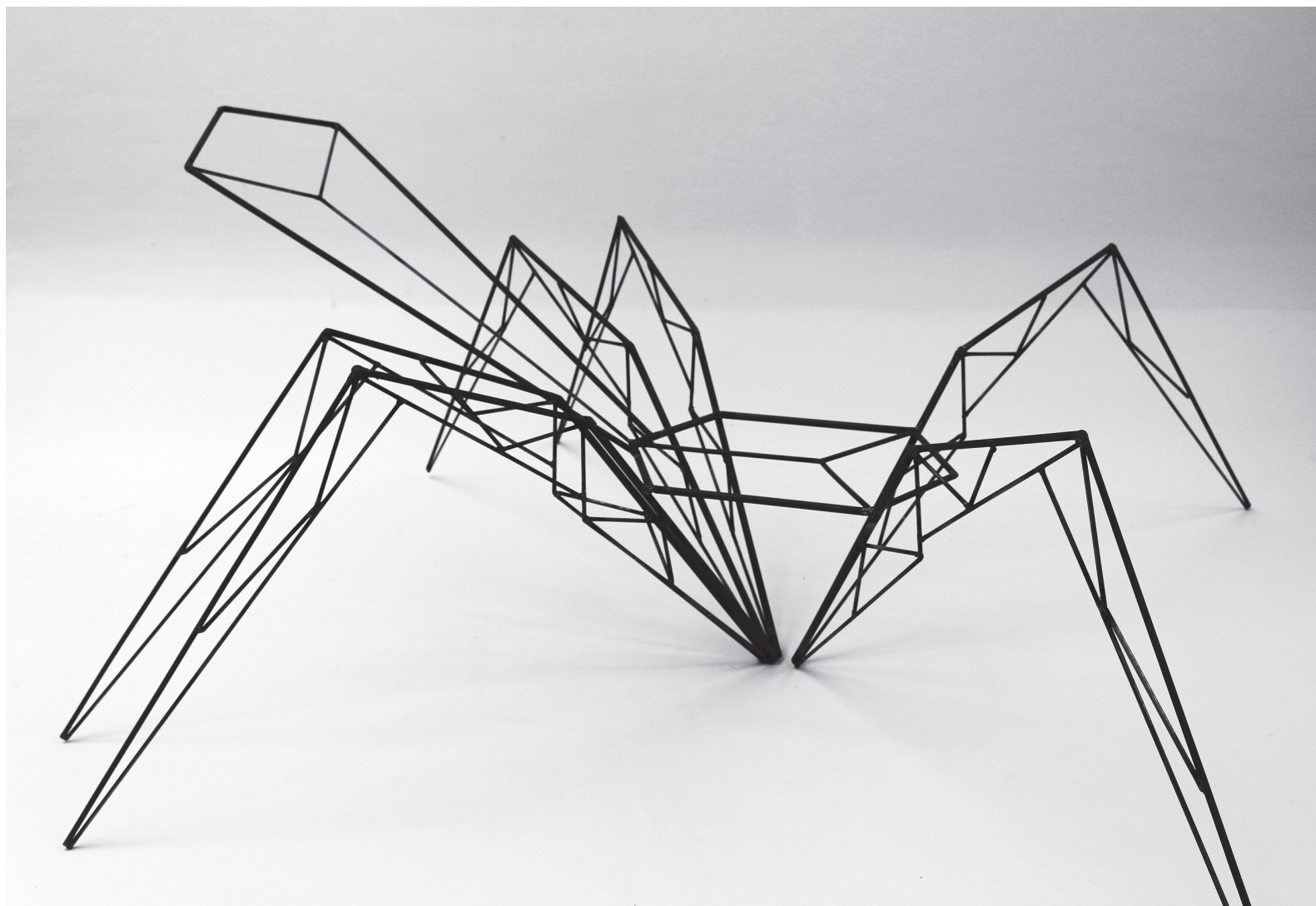
Xavier Becerra





Romina Barriga

Henry Lamiña



Andrea Judith Aguirre Ochoa

chitis.c@hotmail.com

Gabriela Carolina Columba Tipán

abicolumba7@gmail.com

Pedro Luis Morales Asimbaya

siesped@yahoo.com

Gabriela Estefanía Quintana Sánchez

gabizarte@hotmail.com

María de los Ángeles Reyes Verduga

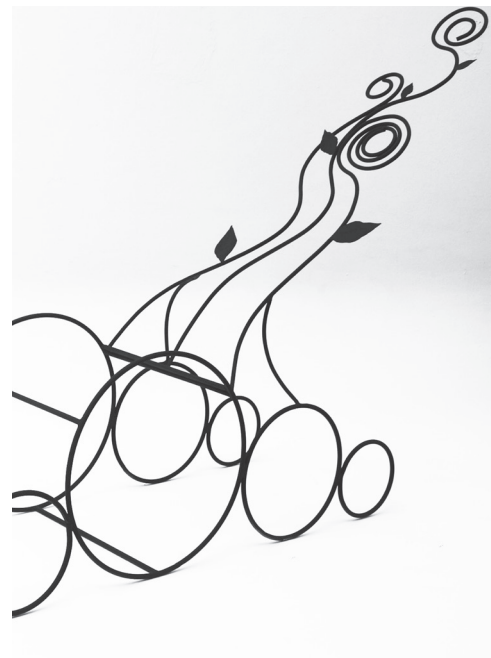
angelesreyesv@gmail.com

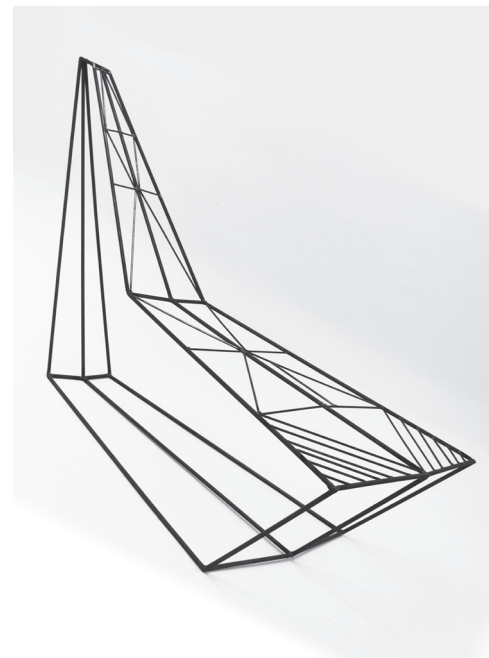
Jessica Marcela Vallejo Díaz

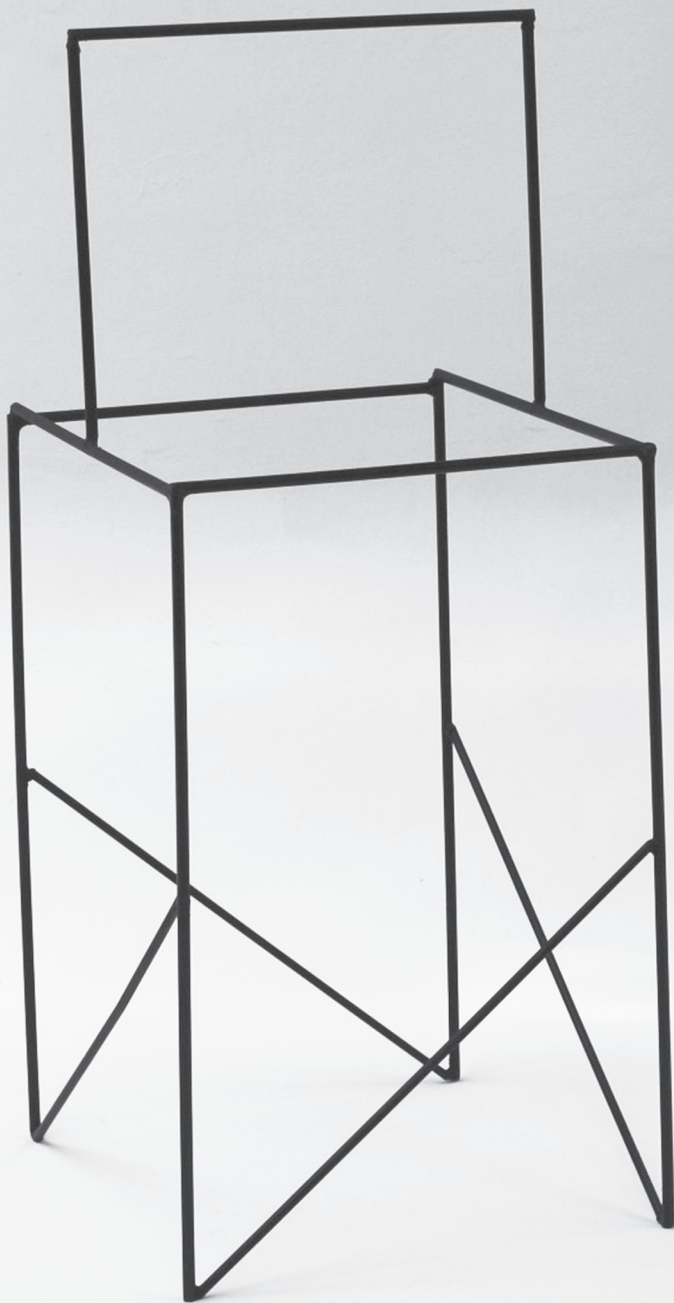
marcelavallejo712@gmail.com

Jacqueline Andrea Vargas Coyago

jaqui_vargas8@hotmail.com







Este libro está dedicado a los estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador. Recoge parte de su temprana trayectoria y los reconoce desde ya como actores del arte en el ámbito local.

Los estudiantes considerados en este texto son aquellos que pertenecieron a la asignatura "Escultura V" (construcción en acero estructural), en los períodos académicos 2016-2016 y 2018-2018.

Las obras registradas son producto del proyecto académico denominado "EL ESPECTADOR COMO USUARIO", gestado e impulsado por el docente Mario García, quien se propuso el objetivo de, en el marco de la asignatura dictada, indagar sobre las posibilidades creativas fruto de la interacción entre la escultura y el diseño de mobiliario.

Esta publicación visibiliza y valora el proceso y los productos alcanzados, documentando su existencia para estudio de las generaciones venideras y futuros emprendimientos.