

Autoedición y Publicación Experimental

Código: 200921

Créditos: 6 ects

Materia:

Entorno del diseño y de las artes

Carácter: Optativa

Curso: Cuarto

Semestre: Primero

Horas de dedicación: 150 horas

Horas lectivas: 54 horas

Horas Autónomas: 96 horas

Coordinador / a:

Clara-Iris Ramos

clara_iris@hotmail.com

Equipo docente:

Clara-Iris Ramos

—Descripción.

La presente asignatura quiere iniciar al alumno en el campo de la autoedición gráfica y sus soportes. Mediante la práctica, el alumno aprenderá las fases elementales para desarrollar un proyecto editorial autónomo. Para conseguir este objetivo, la materia se aborda desde tres perspectivas complementarias y no excluyentes: la teoría, la práctica y la contextualización de las dos primeras.

—Contenido.

Autopublicación en papel: técnicas de impresión mecánicas y artesanales. Sistemas de impresión y reproducción seriada. Los procesos en la producción gráfica. Diseño y maquetación de los materiales. Nuevas narrativas gráficas y arquitecturas experimentales de los soportes de edición. Edición, autoedición, microedición y modelos de producción. Dispositivos, medios y contextos de la autoproducción editorial. Canales de difusión y distribución. Autoedición, autonomía y colectivización: redes sociales y comunidades en red.

—Objetivos formativos.

Trabajar esencialmente la construcción gráfica de mensajes y narraciones desde el ángulo particular de la autopublicación en papel. Desarrollar un proyecto editorial autónomo pasando por todas sus fases, desde la fase inicial de conceptualización hasta la reatitzación final y contextualización de éste. Dotar al alumno del conocimiento teórico necesario sobre el contexto social, político y cultural de la autoproducción gráfica, que pueda servir para consolidar un pensamiento crítico y autorreflexivo posicionado en el presente.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA.1 (CE02.26) RA.2 (CE08.42) RA.3 (CE08.43) RA.4 (CE10.12) RA.5 (CE11.11) RA.7 (CE12.14) RA.8 (CE13.12) RA.10 (CE14.7) RA.11 (CE17.3) RA.13 (CE23.7) RA.14 (CE25)

—Metodología docente y actividades formativas.

La metodología está vinculada a la práctica de la propia asignatura, que es esencialmente experimental y autónoma, facilitando el carácter híbrido entre disciplinas, pero ajustada a los procesos y fases de la edición en papel.

ESCOLA MASSANA

Centre d'Art i Disseny

Adscrit a la **UAB**

Consorci d'Educació
de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

La propuesta de trabajo en el aula se centra en la elaboración de ediciones, entendida como una secuencia circular que implica el tratamiento de todas las fases como parte de la propia práctica discursiva, donde es tan importante la experimentación, la búsqueda de información, la capacidad de análisis, la formalización y materialización de ideas, como la agilidad para evaluar y poner en práctica propuestas concretas.

La asignatura se divide en dos bloques. El eje principal lo configuran dos proyectos (BLOQUE I y II), que se van intercalando con sesiones teóricas.

Se realizarán seguimientos individualizados en el aula, así como sesiones conjuntas sobre procesos de trabajo concretos para analizar algunas metodologías al servicio de un posicionamiento propio.

Actividad dirigida

Al inicio de cada clase, el profesor/a hará una introducción de la dinámica de la sesión junto con una exposición oral y visual de temas relacionados a cada bloque temático/trabajo práctico propuesto. Asimismo, se harán introducciones a herramientas, técnicas y procedimientos concretos, a fin de facilitar al alumno la elección de estrategias expresivas vinculadas a la producción de este tipo de propuestas. Al inicio de cada bloque se entregará el enunciado.

ECTS 10%

horas 15

Resultados de aprendizaje RA.1 (CE02.26) RA.2 (CE08.42) RA.3 (CE08.43) RA.4 (CE10.12) RA.6 (CE11.12) RA.8 (CE13.12) RA.9 (CE14.6) RA.10 (CE14.7) RA.12 (CE17.4) RA.14 (CE25.8) RA.15 (CE29.9)

Actividad supervisada

Seguimiento y asesoramiento en el aula/taller para el desarrollo de las propuestas.

ECTS 23%

Horas: 35

Resultados de aprendizaje RA.1 (CE02.26) RA.3 (CE08.43) RA.5 (CE11.11) RA.7 (CE12.14) RA.9 (CE14.6) RA.10 (CE14.7) RA.13 (CE23.7) RA.14 (CE25.8) RA.16

Actividad autónoma

Esta se relaciona con la capacidad del alumno para diseñar la aplicación de las estrategias, las técnicas y procedimientos introducidos en clase, así como la investigación de otros fuera del aula.

ECTS 64%

Horas: 96

Resultados de aprendizaje RA.1 (CE02.26) RA.2 (CE08.42) RA.3 (CE08.43) RA.4 (CE10.12) RA.6 (CE11.12) RA.10 (CE14.7) RA.13 (CE23.7) RA.14 (CE25.8) RA.15 (CE29.9)

Actividad de evaluación

Sesiones conjuntas en grupo donde se exponen y se muestran los trabajos a entregar.

ECTS 3%

horas 6

Resultados de aprendizaje RA.1 (CE02.26) RA.2 (CE08.42) RA.3 (CE08.43) RA.4 (CE10.12) RA.7 (CE12.14) RA.10 (CE14.7) RA.13 (CE23.7) RA.14 (CE25.8)

—Evaluación.

La asistencia a clase es obligatoria. El estudiante debe asistir a un mínimo del 80% de clases, de lo contrario el derecho a la evaluación final se deberá reconsiderar. Para poder superar la asignatura se deben entregar todos los trabajos del curso dentro de los plazos fijados. La nota final será la media ponderada entre las partes específicas evaluables, teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje del alumno, el seguimiento en el aula, los trabajos entregados y los resultados de estos. Los estudiantes que durante el curso hayan hecho un seguimiento adecuado de la asignatura y que aún así les quede algún aspecto no alcanzado, se les dará la oportunidad de poder superar la materia, realizando un trabajo autónomo adicional. Se deberá estudiar cada caso en función de la situación de cada estudiante.

El alumno podrá participar de la posibilidad de autoevaluarse siempre y cuando se hayan alcanzado todos estos puntos mencionados anteriormente.

Sistema de evaluación

Valoración de la dinámica del proceso de trabajo en el aula y de la disposición de el alumno alrededor de los requerimientos de cada propuesta trabajo. 20%

Resultado de Aprendizaje RA.1 (CE02.26) RA.3 (CE08.43) RA.5 (CE11.11) RA.7 (CE12.14) RA.9 (CE14.6) RA.10 (CE14.7) RA.13 (CE23.7) RA.14 (CE25.8) RA16

Presentación de los trabajos prácticos: La comprensión de los lenguajes del diseño, de la comunicación, de la narración visual y de la edición en papel. La adecuación en la elección de las técnicas y los procedimientos. La viabilidad de las propuestas en términos de medios y de reproducción. El compromiso para desarrollar propuestas con autonomía y criticidad. La creación de nuevas metodologías al servicio de un posicionamiento personal. La calidad expresiva, estética, discursiva y conceptual de los trabajos. El riesgo. 60%

Resultado de Aprendizaje RA.1 (CE02.26) RA.2 (CE08.42) RA.3 (CE08.43) RA.4 (CE10.12) RA.5 (CE11.11) RA.6 (CE11.12) RA.7 (CE12.14) RA.9 (CE14.6) RA.10 (CE14.7) RA.13 (CE23.7) RA.14 (CE25.8) RA.15 (CE29.9) RA16

Trabajo teórico: se evalúa la capacidad de relacionar y razonar los aspectos teóricos y conceptuales del trabajo práctico, así como su destreza discursiva y crítica. 20%

Resultado de Aprendizaje RA.2 (CE08.42) RA.3 (CE08.43) RA.4 (CE10.12) RA.6 (CE11.12) RA.10 (CE14.7) RA.12 (CE17.4) RA.14 (CE25.8)

Trabajos a realizar

I ACCIÓN / ESTRUCTURA

El gesto de acción como incursión en el tejido de los lenguajes y sus usos. La edición como cuerpo, movimiento, edificación y arquitectura. La propuesta consistirá en una tentativa de exploración metódica y sistemática de las potencialidades de la edición. En esta búsqueda se van a emplear recursos de combinación y / o permutación de elementos como instrumentos de creación. Se pensará, diseñará y resolverá una publicación. Se diseñarán todos los elementos de ésta y se preparará para ponerla en circulación, teniendo en cuenta tanto los aspectos constructivos y comunicativos como los conceptuales y narrativos. Asimismo, se valorará la viabilidad de las propuestas en términos de medios y de reproducción.

II LA ALEGRÍA DE ACAMPAR

La propuesta consistirá en una exploración de las potencialidades de los contextos de distribución. Se pensará, diseñará y resolverá una publicación teniendo en cuenta su posible performatividad y su capacidad de introducirse o configurar varios escenarios.

III ENSAYO TEÓRICO

Trabajo analítico. Formato de entrega: ensayo en papel con extensión en torno a las 2.000 palabras. A partir de la lectura autónoma de los textos propuestos, los referentes mostrados en clase y como resultado de la investigación autónoma, se presentará un trabajo reflexivo escrito.

—Bibliografía.

Lectura obligatoria

- BREA, José Luis. *Pequeña teoría de la independencia*. [consulta 01-09-2016].
Disponible en: <http://aleph-arts.org/pens/independencia.html>
- VAN MOURIK, Pauline. *La industria editorial (semi)comercial como comunidad*. [consulta 01-09-2016]. Disponible en:
<http://aleph-arts.org/pens/mourik.html>
- FANZINOTECA AMBULANT. *Contra la Cultura*. [consulta 01-09-2016]. Disponible en: <http://www.fanzinoteca.net/contra-la-cultura/>

Consulta

- BEY, Hakim. *TAZ. Zona Temporalmente Autónoma*. Madrid: Enclave, 2014.
- BLANCHOT, Maurice. *El libro por venir*. Madrid: Trotta, 2005.
- BREA, José Luis: *La era postmedia*. Centro de Arte de Salamanca. Salamanca. 2001.
- GACHE, Belén: *Escrituras nómades*. Del libro perdido al hipertexto. Gijón: Ediciones Trea, 2006.
- GANGLOFF, Paul. *Punk. Periodical collection on self-publishing practices*. Written Records, 2012.
- LÜTHI, Louis. *On the Self-Reflexive Page*. Holanda: Roma Publication 139, 2010.
- MALLARMÉ, Stéphane. *Fragmentos sobre el libro*. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos, 2002.
- MARTÍNEZ DE SOUSA, José. *Pequeña historia del libro*. Gijón: Trea, 2010.
- MARTÍNEZ DE SOUSA, José. *Diccionario de edición, tipografía y artes gráficas*. Gijón: Trea, 2001.
- MARTÍNEZ MORO, Juan. *La ilustración como categoría*. Gijón: Trea, 2004.
- ROCHA, Servando. *Historia de un incendio. Arte y revolución en los tiempos salvajes. De la Comuna de París al advenimiento del punk*. Madrid: La Felguera, 2007.
- SCHIFFRIN, André. *El dinero y las palabras. La edición sin editores*. Barcelona: Península, 2011.
- SOUSA, Pere. *Mail Art. La Red Eterna*. La Única Puerta a la Izquierda. Merz Mail, 2011.
- VV.AA. *Behind the Zines. Self-Publishing Culture*. Berlin: Gestalten, 2011.
- VV.AA. *Fully Booked. Ink On Paper. Design & Concepts for New Publications*. Berlin: Gestalten, 2013.
- VV.AA. *Gràfiques Ocultes*. Barcelona: Actar, 2003.
- VV.AA. *Impasse. Llibres d'artista. Projectes editorials. Publicacions especials*. Lleida: Centre d'Art la Panera, 2011.
- VV.AA. *La novela gráfica. Poéticas y modelos narrativos*. Madrid: Arco Libros, 2013.

—Programación de la asignatura.

I ACCIÓN/ESTRUCTURA

Semana 1

Introducción a la asignatura y al bloque I. Acción / Estructura.

Material: Ninguno

Lugar: Aula 229

Resultados de Aprendizaje RA.1 (CE02.26) RA.2 (CE08.42) RA.3 (CE08.43) RA.5 (CE11.11) RA.6 (CE11.12) RA.7 (CE12. 14) RA.9 (CE14.6) RA.10 (CE14.7)

Semana 2

Diseño y planificación de un proyecto editorial. Los procesos en la producción gráfica.

Material: Primeras ideas. Cuaderno de trabajo.

Lugar: Aula 229

Resultados de Aprendizaje RA.1 (CE02.26) RA.2 (CE08.42) RA.3 (CE08.43) RA.4 (CE10.12) RA.6 (CE11.12) RA.7 (CE12. 14) RA.9 (CE14.6) RA.10 (CE14.7) RA.13 (CE23.7) RA.15 (CE29.9)

Semana 3

Nuevas narrativas gráficas y arquitecturas experimentales de los soportes de edición. OUEDPO

Lugar: Aula 229

Material: Planning de trabajo.

Resultados de Aprendizaje RA.1 (CE02.26) RA.2 (CE08.42) RA.3 (CE08.43) RA.4 (CE10.12) RA.6 (CE11.12) RA.7 (CE12. 14) RA.8 (CE13.12) RA.9 (CE14.6) RA.10 (CE14.7) RA.13 (CE23.7) RA.14 (CE25.8) RA.15 (CE29.9)

Semana 4

Autopublicación en papel: técnicas de impresión mecánicas y artesanales. Sistemas de impresión y reproducción seriada. Color y preimpresión. Intro a la Risografía.

Lugar: Aulas 229 y 074

Material: Los necesarios para el desarrollo de las propuestas.

Resultados de Aprendizaje RA.1 (CE02.26) RA.2 (CE08.42) RA.3 (CE08.43) RA.5 (CE11.11) RA.8 (CE13.12) RA.9 (CE14. 6) RA.10 (CE14.7) RA.13 (CE23.7) RA.14 (CE25.8)

Semana 5

Risografía. Preparación de originales. Sesión de taller.

Lugar: Aulas 229 y 074

Material: Los necesarios para el desarrollo de las propuestas.

Resultados de Aprendizaje RA.2 (CE08.42) RA.3 (CE08.43) RA.5 (CE11.11) RA.8 (CE13.12) RA.13 (CE23.7) RA.14 (CE25. 8) RA.15 (CE29.9)

Semana 6

Sistemas gráficos de las cubiertas de libros. Diseño y maquetación de los materiales.

Lugar: Aulas 229 y 074

Material: Los necesarios para el desarrollo de las propuestas.

Resultados de Aprendizaje RA.1 (CE02.26) RA.2 (CE08.42) RA.3 (CE08.43) RA.4 (CE10.12) RA.5 (CE11.11) RA.6 (CE11. 12) RA.7 (CE12.14) RA.8 (CE13.12) RA.9 (CE14.6) RA.10 (CE14.7) RA.13 (CE23.7)

Semana 7

Entrega de trabajos. Exposición en el aula.

Lugar: Aula 229

Resultados: de Aprendizaje RA.1 (CE02.26) RA.2 (CE08.42) RA.3 (CE08.43) RA.4 (CE10.12) RA.7 (CE12.14) RA.10 (CE14. 7) RA.13 (CE23.7) RA.14 (CE25.8) RA.15 (CE29.9)

II LA ALEGRÍA DE ACAMPAR

Setmana 8

Introducción al Bloque II. Dispositivos, medios y contextos de la autoproducción editorial.

Lugar: Aula 229

Resultados de Aprendizaje RA.4 (CE10.12) RA.5 (CE11.11) RA.8 (CE13.12) RA.9 (CE14.6) RA.10 (CE14.7) RA.13 (CE23. 7) RA.14 (CE25.8)

Semana 9

Canales de difusión y distribución. Autoedición, autonomía y colectivización: redes sociales y comunidades en red.

Lugar: Aula 229

Material: Planning de trabajo.

Resultados de Aprendizaje RA.4 (CE10.12) RA.6 (CE11.12) RA.7 (CE12.14) RA.8 (CE13.12) RA.9 (CE14.6) RA.10 (CE14. 7) RA.14 (CE25.8) RA.15 (CE29.9)

Semana 10

La edición subterránea y la censura.

Lugar: Aulas 229 y 074

Material: Los necesarios para el desarrollo de las propuestas.

Resultados de Aprendizaje RA.4 (CE10.12) RA.6 (CE11.12) RA.9 (CE14.6) RA.10 (CE14.7) RA.13 (CE23.7)

Semana 11

Visita externa

Lugar: Por determinar

Material: Por determinar

Semana 12

Sesión de taller.

Lugar: Aulas 229 y 074

Material: Los necesarios para el desarrollo de las propuestas.

Resultados de Aprendizaje RA.1 (CE02.26) RA.3 (CE08.43) RA.5 (CE11.11) RA.7 (CE12.14) RA.9 (CE14.6) RA.10 (CE14. 7) RA.13 (CE23.7) RA.14 (CE25.8) RA.15 (CE29.9) RA16

Semana 13

FESTIVO

Semana 14

Derechos y licencias. El marco legal de las publicaciones. Distribución.

Lugar: Aulas 229 y 074

Material: Los necesarios para el desarrollo de las propuestas.

Resultados de Aprendizaje RA.5 (CE11.11) RA.6 (CE11.12) RA.8 (CE13.12) RA.10 (CE14.7) RA.14 (CE25.8)

Semana 15

Sesión de taller.

Lugar: Aulas 229 y 074

Material: Los necesarios para el desarrollo de las propuestas.

Resultados de Aprendizaje RA.1 (CE02.26) RA.3 (CE08.43) RA.5 (CE11.11) RA.7 (CE12.14) RA.9 (CE14.6) RA.10 (CE14.7) RA.13 (CE23.7) RA.14 (CE25.8) RA.15 (CE29.9) RA16

Semana 16

Entrega de trabajos

Lugar: Aula 229

Resultados de Aprendizaje RA.1 (CE02.26) RA.2 (CE08.42) RA.3 (CE08.43) RA.4 (CE10.12) RA.7 (CE12.14) RA.10 (CE14.7) RA.13 (CE23.7) RA.14 (CE25.8) RA.15 (CE29.9)

Semana 17

Comentario de notas. Evaluación general de la asignatura.

Lugar: Aula 229

Cierre de notas

Semana 18

Retorno de trabajos entregados.

Lugar: Aula 229

—Competencias y resultados de aprendizaje.

Competencias específicas

CE02 Demostrar que conoce, comprende y relaciona los conceptos y las informaciones entre las diferentes áreas artísticas, científicas y sociales.

RA.1 (CE02.26) Diferenciar el tratamiento de la imagen en el diseño gráfico, la ilustración y sus diversas aplicaciones.

CE08 Demostrar que conoce e interpreta los referentes teóricos establecidos a partir de la experiencia, la interpretación, la reflexión y la comprensión. Conocer, comprender e interpretar los referentes teóricos establecidos tanto desde los ámbitos de las artes, las artes aplicadas y el diseño como desde otras disciplinas asociadas.

RA.2 (CE08.42) - Interpretar las teorías de la imagen gráfica y la tipografía.

RA.3 (CE08.43) - Identificar las particularidades de la narrativa visual y las técnicas de la ilustración.

CE10 Utilizar la observación, la imaginación, para aplicarlas tanto en el sentido de crear nuevas formas como en el de interpretar las existentes.

RA.4 (CE10.12) Analizar y formular argumentos en el diseño gráfico y la ilustración.

CE11 Aplicar los conocimientos adquiridos para formalizar un pensamiento y/o un sentimiento a partir de la percepción, la expresión, el lenguaje, el contexto cultural y/o los valores estéticos.

RA.5 (CE11.11) - Conjugar las condiciones sensoriales con las capacidades discursivas y expresivas utilizando los medios más adecuados de los campos del diseño.

RA.6 (CE11.12) - Reconocer el contexto específico a través de las obras de diseñadores y / o artesanos mediante la actualización permanente de los lenguajes y los valores estéticos y culturales.

CE12 **Aplicar los conocimientos adquiridos para establecer el dialogo entre la teoría y la practica que posibilita el proceso de formalización y de conceptualización.**

RA.7 (CE12.14) **Aplicar los lenguajes propios de la narrativa visual y las técnicas de la ilustración.**

CE13 **Proponer nuevas soluciones específicas en los campos de la imagen, del objeto y del espacio, aplicando estrategias tanto morfológicas como conceptuales, semiológicas y retóricas.**

RA.8 (CE13.12) **Disenñar con sentido innovador utilizando nuevas tecnologías.**

CE14 **Explorar y experimentar en la búsqueda de recursos propios, para aplicarlos al desarrollo de un lenguaje y una poética personal.**

RA.9 (CE14.6) - Reconocer la incertidumbre más que la certeza como estado productivo de trabajo en los terrenos del diseño.

RA.10 (CE14.7) - Investigar, examinar, reconocer y registrar de manera sistemática para crear metodologías al servicio de un posicionamiento personal en el campo del diseño.

CE17 **Producir obras que puedan generar un placer estético.**

RA.11 (CE17.3) - Diseñar utilizando todos los sentidos, desarrollando la sensibilidad, el sentido estético y la imaginación.

RA.12 (CE17.4) - Identificar el placer estético en el contexto cultural y artístico actual.

CE23 **Mostrar sensibilidad y respeto en la formulación de juicios estéticos de carácter personal tanto para la producción propia como para la valoración de la obra de los demás.**

RA.13 (CE23.7) - Utilizar adecuadamente un lenguaje propio para la valoración estética de un diseño así como para otras producciones.

CE25 **Organizar de manera apropiada a cada circunstancia el uso de los medios de expresión gráfica y de los sistemas de representación bidimensional y tridimensional con eficacia y fluidez, teniendo en cuenta el destinatario, el medio y las diferentes situaciones formales.**

RA.14 (CE25.8) - Demostrar destreza crítica y metodológica en utilizar diferentes medios expresivos, ya sean digitales o manuales.

CE29 **Generar y manipular modelos de la realidad para simularla y así establecer y/o comprobar hipótesis en el estudio de la realidad.**

RA.15 (CE29.9) - Plantear soluciones innovadoras que muestren el dominio técnico sobre la realidad simulada como manera de anticipar propuestas de vanguardia.

Competencias transversales

CT11 **Gestionar eficientemente el tiempo y los recursos.**

RA.16 □ Capacidad para organizar las etapas del trabajo.