

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 200922

Créditos: 12

Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA

Matèria: CONTEXTO Y DESARROLLO EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS

Curso: CUARTO

Semestre: PRIMERO

Equipo docente: Pere Fradera & Marina Martínez

Horas de dedicación: 300h

Horas lectivas: 105h

Horas autónomas: 195h

DESCRIPCIÓN DE LA MATÈRIA

Esta materia está formada por cinco asignaturas optativas de carácter práctico. Donde trabajaran procesos y conocimientos como la manipulación del espacio en su vertiente funcional y lúdica; la innovación en el diseño y la evolución en el uso de los objetos; la generación de mensajes desde la complejidad y transversalidad de los medios de comunicación visual contemporáneos; la producción de imágenes desde la extraterritorialidad de la narrativa visual; la creación desde la contemporaneidad de las técnicas tradicionales; la elaboración de discurso desde la riqueza material y la complejidad espacial; y la configuración de imágenes físico-formales y virtuales. En cualquiera de ellas el estudiante ampliará su conocimiento sobre las herramientas que las caracterizan y desarrollará y profundizará en la configuración de un trabajo personal y riguroso que le permita actuar en el contexto social y profesional..

Assignatures de la matèria:

NARRACIÓN VISUAL

COMUNICACIÓN VISUAL

DISEÑO DE OBJETO Y ESPACIO

ARTES PLICADAS

PRÁCTICAS DEL ARTE

COMUNICACIÓN VISUAL.

El Taller de Comunicación Visual es un espacio de investigación reflexión y creación práctica sobre el lugar, las estrategias y los campos de la comunicación visual.

En unos momentos en que la comunicación y la creación de imagen de productos, ideas, personas, lugares y hechos ocupa cada vez territorios más amplios, trabajaremos las herramientas necesarias para poder afrontar trabajos de comunicación visual con responsabilidad y pertinencia.

Se trata de una asignatura eminentemente práctica, pero siempre será exigida la contextualización teórica y referencial de los trabajos realizados.

OBJECTIVOS

- Reconocer los estadios de un proceso de creación de un proyecto de comunicación visual (Planteo, documentación, ideas, referencias, proyecto, maquetas o prototipos, presentación y comunicación).
- Practicar el análisis crítico del desarrollo de un proyecto propio.
- Utilizar recursos racionales, emocionales, intuitivos y creativos para la resolución de un problema de comunicación y la realización de un proyecto.
- Saber escoger los materiales y los lenguajes adecuados.
- Utilizar las tecnologías correctas en cada caso.
- Utilizare las herramientas de expresión gráfica adecuadas a cada proyecto.
- Desarrollarlos aspectos comunicativos de los lenguajes visuales, de los objetos y del espacio.
- Educar la sensibilidad estética.
- Considerar la ecología y la economía.
- Trabajar los valores simbólicos, poéticos y comunicativos de la forma, del lenguaje y de los materiales.
- Conocer los códigos con los que la comunicación visual trabaja.
- Reflexionar sobre los cambios provocados por la situación social de la comunicación visual y por el impacto de las tecnologías.
- Saber redactar la memoria de un proyecto y un manual de aplicación.
- Educar el respeto crítico con la cultura visual heredada.
- Reflexionar sobre el papel del diseñador en la sociedad.

COMPETENCIES

- E12. Comunicar ideas, procesos y resultados de las fases del trabajo empleando las técnicas de formalización y recursos expresivos (gráficos, audiovisuales y performativos) en función de la propuesta y del interlocutor.
- E15. Planificar y controlar las fases de un proyecto en el campo de las artes y/o los diseños tomando decisiones en función de agentes externos, condicionantes del contexto y las propias limitaciones.
- E16. Hacer propuestas específicas en el campo de las artes y de los diseños, así como saber formalizarlas, aplicando estrategias, métodos, instrumentos y lenguajes adecuados a cada situación y contexto.
- E17. Identificar y valorar la incidencia de los resultados del trabajo personal en el contexto social, cultural y profesional.

COMPETENCIES TRANSVERSALES

- T02. Tratar la información de forma responsable, comprometida y honesta.
- T03. Gestionar eficientemente el tiempo y los recursos.
- T04. Ejercer el posicionamiento personal y las capacidades críticas y autocríticas en procesos de transformación del contexto.
- T05. Comunicar y expresarse eficazmente, teniendo en cuenta el destinatario y el medio.

RESULTS OF LEARNING

- E12.12. Demostrar el dominio de diversos registros en el trabajo de la representación, así como habilidad para seleccionar el registro más adecuado al contexto en el que se establece una comunicación.
- E12.13. Identificar y comunicar el desarrollo de un proyecto a partir de la distinción y articulación de sus partes básicas.
- E15.20. Utilizar herramientas para detectar y valorar la relación entre las necesidades del proyecto y los recursos propios.
- E15.21. Reconocer propositivamente la noción de fracaso en relación a los procesos de trabajo.
- E16.12. Crear y trabajar la ficción como material constructivo que produce efectos en la realidad y, a su vez, trabaja la realidad en tanto que materia prima de la ficción.
- E17.12. Reconocer la aplicación profesional de sus conocimientos y competencias.
- E17.13. Demostrar la capacidad de testear su trabajo personal en el contexto social y cultural con el objetivo de extraer conclusiones adecuadas para el desarrollo futuro del cuerpo de trabajo.

RESULTS OF LEARNING TRANSVERSALES

- T02.1. Reconocer el uso, límites y diferentes aplicaciones de datos y documentos.
- T03.1. Organizar y gestionar de forma autónoma los tiempos en los procesos de aprendizaje y en su itinerario formativo en el grado.
- T03.2. Gestionar de forma eficiente los recursos que están implicados en los procesos de aprendizaje, tanto los que le han sido facilitados como los que de forma autónoma adquiere.
- T04.1. Revisar su proceso de trabajo a partir de criterios tanto pedagógicos como de originalidad.
- T05.1. Organizar las ideas y transmitir las con eficiencia y creatividad.
- T05.2. Elegir el medio adecuado a cada situación comunicativa.

CONTENTS

1 Identidad

- Creación de la imagen de identidad y de programas de imagen. Sintaxis de la comunicación visual.
- Imagen personal y diseño de programa de imagen

Resultados de Aprendizaje: RA1 (E12.12), RA2 (E12.13), RA3 (E15.20), RA6 (E17.12), RA7 (E17.13). T02.1. T03.1. T03.2. T04.1. T05.1. T05.2.

2 Editorial

- Diseño y preparación de los materiales para su edición.
- Investigación sobre formatos, soportes y tecnologías.
- Medios de comunicación. Formas y lenguajes.
- Adecuación para la edición en papel y pantallas.

Resultados de Aprendizaje: RA1 (E12.12), RA2 (E12.13), RA3 (E15.20), RA6 (E17.12), RA7 (E17.13). T02.1. T03.1. T03.2. T04.1. T05.1. T05.2.

3 Comunicación persuasiva

• Publicidad y propaganda

Resultados de Aprendizaje: RA1 (E12.12), RA2 (E12.13), RA3 (E15.20), RA5 (E16.12). RA6 (E17.12), RA7 (E17.13). T02.1. T03.1. T03.2. T04.1. T05.1. T05.2.

METODOLOGIA

La asignatura es eminentemente práctica. El peso recae en la elaboración de los proyectos solicitados.

Todos los trabajos exigirán una investigación y reflexión teórica y referencial sobre el estado de la cuestión en el campo a trabajar.

Para llevar a buen término los proyectos será necesaria la presencia activa en el aula, donde se llevará a cabo el seguimiento de los procesos y se pondrán en común cuestiones conceptuales, técnicas y procedimentales necesarias para el correcto desarrollo de los proyectos.

El ritmo normal de la asignatura será:

- Exposición por parte del profesor del tema a trabajar.
- Investigación por parte del alumnado de documentación y referencias.
- Puesta en común en el aula de los resultados de dicha investigación.
- Análisis, ordenación y elaboración de mapas, esquemas y recorridos a partir de los materiales de la investigación. Entrega de resultados, puesta en común i crítica.
- Definición de la propuesta a trabajar.
- Desarrollo del proyecto.
- Elaboración de los materiales, objetos y de todo lo que sea necesario.
- Redacción de la memoria del proyecto.
- Presentación pública i crítica colectiva.

También habrá sesiones introductorias a algunos aspectos que incidan en los proyectos en curso, que podrán ser referenciales, teóricas, instrumentales o técnicas con el fin de facilitar el acceso a los conocimientos necesarios para su correcta realización.

Durante el desarrollo del trabajo se irán extrayendo, enriqueciendo y concretando los referentes, conceptos y contenidos de cada uno de los temas.

El profesor también irá introduciendo conceptos, ya sean teóricos conceptuales o procedimentales que sean necesarios para una buena solución del proyecto, así como para el enriquecimiento colectivo del grupo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 300h

Horas actividades dirigidas: 15h (5%)

Horas actividades supervisadas: 75h (25%)

Horas aprendizaje autónomo: 195h (65%)

Horas actividades de evaluación: 15h (5%)

Activitat dirigida:

Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias, casos de estudio y/o visitas y/o presentaciones de expertos.

Metodología de aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva y/o exposición de contenidos prácticos y debate.

Descripción: Al inicio de cada proyecto, el profesor hará una presentación sobre el tema a desarrollar que se acompañará del enunciado correspondiente a cada proyecto. Habrá al mismo tiempo sesiones introductorias a las temáticas propuestas, ya sean referencias, teóricas o prácticas con el fin de facilitar la plena integración de los conocimientos necesarios.

Resultats d'aprenentatge:

Activitat supervisada:

Seguimiento supervisado por el profesor. Discusión y puesta en común de contenidos. Realización de ejercicios en el aula o taller.

Metodología de aprendizaje: Asesoramiento sobre los procesos de formalización del trabajo propio del alumnado.

Seguimiento y tutorización de los procesos metodológicos y de los resultados parciales del propio alumnado. Presentación pública i discusión crítica colectiva.

Descripción: La supervisión de los proyectos en el aula. Tutorizaciones individualizadas o colectivas sobre el desarrollo de los trabajos.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Resultats d'aprenentatge:

Actividad autónoma:

Búsqueda de documentación: fuentes primarias, bibliografía, casos de estudio y referentes. Lectura de textos. Trabajo práctico autónomo.

Metodología enseñanza-aprendizaje:

Tratamiento de la información, y/o lectura comprensiva de textos, y/o lectura comprensiva de elementos formales y matéricos.

Descripción: Todo aquello que realizará el alumnado por su cuenta o con la ayuda de otros profesores i talleres para la correcta realización de los proyectos. Incluye la investigación teórica y documental, el desarrollo de prototipos y maquetas, la búsqueda de materiales, etc.

Resultats d'aprenentatge:

Activitat d'avaluació

Presentaciones de los ejercicios y de los resultados parciales o finales.

Metodología enseñanza-aprendizaje: Comentario y revisión, individual o en grupo, de ejercicios y resultados parciales o finales

Descripción: Entrevistas individuales o reflexiones en grupo de los resultados generales en las diversas fases.

La evaluación tendrá especial cuidado en analizar la consecución por parte del alumnado de los diversos objetivos que determinan el desarrollo de las propuestas de la asignatura.

Resultats d'aprenentatge:

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La nota final de la asignatura no será la $\frac{1}{2}$ ponderada de las notas parciales en los trabajos, sino que se tendrá en consideración la evolución del aprendizaje del alumnado. Las valoraciones finales e los trabajos presentados por los alumnos serán, de esta forma, uno más de los indicadores que pasarán a formar la nota final cuatrimestral.

Tendrá el mismo peso en la evaluación de los trabajos el recorrido, el proceso, el haber seguido los pasos señalados, la participación en el aula, la actitud activa en los debates i críticas, como el resultado de cada proyecto, así como el compromiso demostrado por el alumnado en su aprendizaje.

Es necesario señalar que el alumnado para ser evaluado deberá presentar todos i cada uno de los trabajos, en la fecha y forma indicada por los profesores, así como el haber mantenido una presencia activa en el aula.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMUNA EN LA MATÈRIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (40%)

Evaluación continua de la exposición y/o realización de ejercicios y trabajos. (50%)

Evaluación puntual a través de seminarios, debates, visitas y/u otras actividades colectivas. (10%)

RECUPERACIÓN

1. La nota mínima media de curso tiene que estar entre 4 y 4,99.
2. El alumno/a tiene que haber estado previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las cuales equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura.
3. La asistencia tiene que haber estado igual o superior al 70% de las horas lectivas presenciales.

BIBLIOGRAFIA

BLACKWELL, LEWIS. *La tipografía del siglo xx*. Gustavo Gili. Barcelona, 1993.

DABNER, DAVID. *Diseño gráfico, fundamentos y prácticas*. Blume. Barcelona, 2005.

DAHL, SVEND. *Historia del libro*. Editorial Alianza. Madrid, 1987.

DREYFUSS, JOHN I RICHAUDEAU, FRANÇOIS. *Diccionario de la edición y de las artes gráficas*. Fundación - Germán Sánchez Ruipérez. Madrid, 1990.

ENEL, F. *El cartel. Lenguaje, funciones, retórica*. Fernando Torres editor. València, 1974

ESCOLAR, HIPÓLITO. *Historia del libro*. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Madrid, 1988.

EVANS, HAROLD. *Diseño y compaginación de la prensa diaria*. Gustavo Gili. Barcelona, 1984.

FRUTIGER, ADRIAN. *Signos, símbolos, marcas, señales*. Gustavo Gili. Barcelona, 1981.

GÄDE, REINHARD. *Diseño de periódicos. Sistema y método*. Gustavo Gili. Barcelona, 2002.

GIL, EMILIO. *Pioneros del diseño gráfico en España*. Index book. Barcelona, 2007.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- GÜRTLER, ANDRÉ. *Historia del periódico y su evolución tipográfica*. Campgràfic. València, 2005.
- HASLAM, ANDREW. *Creación, diseño y producción de libros*. Blume. Barcelona, 2007.
- . *Lettering. Manual de producción y diseño*. Gustavo Gili. Barcelona, 2011
- HELLER, STEVEN I ILLIC, MIRKO. *La anatomía el diseño. Influencias e inspiraciones del diseño gráfico contemporáneo*. Naturart-Blume. Barcelona, 2008.
- HELLER, STEVEN I GODFREY, JASON. *100 revistas clásicas de diseño gráfico*. Blume. Barcelona, 2014.
- HELLER, STEVEN I VIENNE, VÉRONIQUE. *100 ideas que cambiaron el diseño gráfico*. Blume. Barcelona, 2012.
- HELLER, STEVEN I ANDERSON, GAIL. *El libro de ideas para el diseño de logotipos*. Blume. Barcelona 2019.
- . *El libro de ideas para el diseño gráfico*. Blume. Barcelona, 2016.
- HIMPE, TOM. *La publicidad de vanguardia. 150 campañas premiadas en la nueva era de las comunicaciones*. Art Blume. Barcelona, 2008.
- . *La publicidad ha muerto ¡Larga vida a la publicidad!* Blume. Barcelona, 2006.
- HOLLIS, RICHARD. *El diseño gráfico. Una historia abreviada*. Destino. Barcelona, 2000.
- HYLAND, ANGUS I KING, EMILY. *Cultura e identidad. El arte de las marcas*. Art Blume. Barcelona, 2006.
- JARDÍ, ENRIC. *El cartellisme a Catalunya*. Destino. Barcelona, 1983.
- . *Así se hace un libro*. Arpa & Alfíl editores. Barcelona, 2019
- KIRKPATRICK, JANICE. *Packaging. Proyectos de diseño de envases y embalajes innovadores y sostenibles*. Blume. Barcelona, 2009.
- LECLANCHE-BOULÉ, CLAUDE. *Constructivismo en la urss. Tipografías y fotomontajes*. Campgràfic Editors, s.l. València, 2003.
- LIDWELL, WILLIAM, HOLDEN, KRITINA I BUTLER, JILL. *Principios universales de diseño*. Naturart. Barcelona, 2005
- LLOVET, JORDI. *Ideología y metodología del diseño*. Gustavo Gili. Barcelona, 1979.
- MARTIN, DOUGLAS. *El diseño en el libro*. Ediciones Pirámide. s.a. Madrid, 1994.
- MARTÍNEZ DE SOUSA, JOSÉ. *Diccionario de tipografía y del libro*. Editorial Paraninfo. Madrid, 1974.
- MC. LUHAN, MARSHAL. *La Galàxia Gutenberg. La formació de l'home tipogràfic*. Edicions 62, s.a. Barcelona, 1973.
- MEGGS, PHILIP B. *Type & image*. Van Nostrand Reinhold. Nova York, 1989.
- . *Historia del diseño gráfico*. McGraw-Hill. México, 2000.
- MESTRES, JOSEP M. COSTA, JOAN. OLIVA, MIREIA. FITÉ, RICARD. *Manual d'estil, la redacció i l'edició de textos*. Eumo editorial. Barcelona, 1995.
- MOLES, ABRAHAM A. *El afiche en la sociedad urbana*. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1976.
- MÜLLER-BROCKMANN, JOSEF. *Sistema de retículas*. Gustavo Gili. Barcelona, 1982.
- OWEN, WILLIAM. *Diseño de revistas*. Gustavo Gili. Barcelona, 1991.
- PUJOL, JOSEP M. I SOLÀ, JOAN. *Ortotipografía. Manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic*. Columna. Barcelona 1994.
- RENAU, JOSEP. *Funcion social del cartel*. Fernando Torres Editor. València, 1976.
- ROBERTS, CAROLJNE. *Visionarios del diseño gráfico*. Blume. Barcelona, 2015.
- SATUÉ, ENRIC. *El disseny de llibres del passat, del present i, tal vegada, del futur. La petjada d'Aldo Manuzio*. Eumo Editorial. Vic, 1996.
- . *El diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días*. Alianza Editorial. Madrid, 1988.
- . *Diseño grafico en España. Historia de una forma comunicativa*. Alianza Editorial. Madrid, 1997.
- SIMS, MITZI. *Gráfica del entorno*. Gustavo Gili. Barcelona, 1991.
- SOCKWELL, FELIX I POTTS, EMILY. *Crear iconos. Diseñar símbolos visuales efectivos*. Blume. Barcelona, 2018.
- SPENCER, HERBERT. *Pioneros de la tipografía moderna*. Gustavo Gili. Barcelona, 1995.
- . *The Liberated Page*. Lund Humphries. Londres, 1987.
- TONDREAU, BETH. *Principios fundamentales de composición. 100 proyectos de diseño con retículas*. Naturart, Barcelona, 2009.
- TSCHICHOLD, JAN. *Livre et typographie*. Editions Allia. Paris, 1998.

PROGRAMACIÓ

La asignatura se despliega semanalmente durante 18 semanas, 17 sesiones debido a que una de las sesiones cae en festivo, es decir, sesión por semana siguiendo la distribución que se detalla:

Sesión 1

Presentación a cargo del profesor de la asignatura, del primer ejercicio y del primer trabajo de investigación i análisis.
Organización del grupo y indicaciones para la investigación.
Inicio de la investigación (Trabajo autónomo)

Sesión 2

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Primera puesta en común de los resultados de la investigación.
Valoración crítica y orientación de nuevas vías.
Pautas para la organización y estructuración de los resultados.
Organización de las partes del trabajo (Trabajo autónomo)
Encargo lectura.

Sesión 3

Enunciado ejercicio 2.
Presentación teórica 2 (Imágenes sintéticas)
Elaboración de las propuestas del ejercicio 1 (Trabajo autónomo).

Sesión 4

Presentación pública del 1r proyecto. Entrega i crítica.
Entrega del trabajo de investigación y análisis 1.
Puesta en común de *briefings* para el ejercicio 2.
Elaboración de las propuestas del ejercicio 2 (Trabajo autónomo)

Sesión 5

Presentación teórica 3 (Programa de imágen)
Enunciado ejercicio 3
Tutorías individuales proyecto 2.
Elaboración de las propuestas del ejercicio 2 (Trabajo autónomo)

Sesión 6

Presentación teórica 4 (Rotxenko)
Elaboración de las propuestas ejercicios 2 y 3 (Trabajo autónomo).

Sesión 7

Entrega reseña libro. Debate.
Presentación teórica 5 (Carteles)
Tutorías individuales.
Elaboración de los proyectos 2 y 3.(Trabajo autónomo).

Sesión 8

Presentación 2º proyecto. Entrega y crítica.
Encargo trabajo de análisis 2.
Elaboración de las propuestas ejercicio 3 (Trabajo autónomo).

Sesión 9

Presentación teórica 6 (Paula Scher)
Tutorías individuales.
Elaboración de las propuestas ejercicio 3 (Trabajo autónomo).

Sesión 10

Presentación pública del 3r proyecto. Entrega y crítica.
Enunciado ejercicio 4.
Entrega trabajo de investigación i análisis 2.

Sesión 11

Presentación teórica 7 (De la tableta a la tableta)
Encargo trabajo de análisis 3.
Tutorías individuales.
Elaboración de las propuestas ejercicio 4 (Trabajo autónomo).

Sesión 12

Presentación teórica 8 (Vanguardias tipográficas)
Tutorías individuales.
Elaboración de las propuestas ejercicio 4 (Trabajo autónomo).

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Sesió 13

Presentació teòrica 9 (Daniel Gil)

Tutorías individuals.

Elaboració de les propostes exercici 4 (Trabajo autónomo).

Sesió 14

Presentació teòrica 10 (Paul Renner-Jan Tschichold)

Tutorías individuals.

Elaboració de les propostes exercici 4 (Trabajo autónomo).

Sesió 15

Presentació pública del 4o projecte. Entrega y crítica.

Entrega trabajo de investigación i análisis 3. Debate

Sesió 16

Semana de recuperación.

Sesió 17

Comentarios y entrevistas personales. Entrega de notas en el aula.