

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 104710

Créditos: 12

Carácter: FORMACIÓN OBLIGATORIA

Materia: LENGUAJES Y CREACIÓN

Curso: TERCERO

Semestre: ANUAL

EQUIPO DOCENTE

Representación Gráfico-plástica: Begoña Egurbide, Elisabet Insenser & Raimond Vayreda

Objeto y espacio: María Jiménez, Xavier Arenós & Isaac Piñeiro

Artes de la materia: María Díez, Francesca Piñol & Santiago Planella

Construcciones digitales: Raúl Nieves & Pep Tornabell

Edición: Laia Arqueros, Montse Gomis, Francesc Morera & Marta Fuertes

Audiovisuales: Marcel Pie & Edu Valderrey

Escritura: Carlota Juncosa

Horas de dedicación: 300h

Horas lectivas: 210h

Horas autónomas: 90h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia está formada por tres asignaturas obligatorias en los cursos de primero, segundo y tercero. Se trata de una asignatura de perfil práctico, vinculadas a la definición de los lenguajes transversales a las artes y a los diseños: la Representación Gráfico-Plástica, el Lenguaje Audiovisual, la Creación Digital, las Artes de la Materia, el Objeto y el Espacio, la Edición y la Escritura.

El alumnado parte del conocimiento de los medios de expresión a través de la práctica y la experimentación, hasta conseguir la asunción plena de las habilidades y metodologías de trabajo que permiten desarrollar un lenguaje propio y de forma autónoma. Tal progresión se apoya en una atención preferente al proceso de trabajo, el estímulo de la hibridación de lenguajes y la propia división de la asignatura en siete espacios de taller (uno por lenguaje) optativos.

Asignaturas de la materia:

Primer curso - LABORATORIO DE LENGUAJES: LENGUAJES Y EXPERIMENTACIÓN

Segundo curso - LABORATORIO DE LENGUAJES: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROCESOS DE TRABAJO

Tercer curso - LABORATORIO DE LENGUAJES: POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS DE CREACIÓN

LABORATORIO DE LENGUAJES: POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS DE CREACIÓN.

El laboratorio de Lenguajes de tercero es un espacio de trabajo centrado en desarrollar estrategias de creación a fin de comunicarse y posicionarse a partir de las técnicas, herramientas y materiales que ofrecen los diferentes laboratorios. Teniendo en cuenta que en primero y en segundo ya se ha tenido una experiencia con los diversos talleres, en tercero se trata de desplegar procesos técnicos de más larga duración a fin de encontrar diferentes recursos comunicativos dentro de la creación artística y del diseño.

En esta última etapa de Laboratorio de Lenguajes antes de llegar al cuarto curso se considera que el alumno ya tiene suficientes herramientas y recursos para moverse por los diferentes laboratorios con facilidad, de manera que se pretende que el alumno acceda a unos procesos, técnica y/o propuestas de interés elevado. Este recorrido de lenguajes sirve para que el alumno identifique cuáles son los laboratorios más afines al propio trabajo creativo.

El alumno de tercero puede escoger ir al laboratorio que desee, o bien pasando por diferentes subáreas, o bien centrándose con una o dos. La acumulación de las experiencias que el alumno obtenga es una oportunidad para construir este discurso propio, en el que el alumno podrá combinar diversos lenguajes y procedimientos dentro de un concepto de obertura y síntesis conceptual. Los 6 ámbitos a escoger son:

Audiovisuales	12 plazas
Construcciones Digitales	12 plazas
Edición	12 plazas
Objeto y Espacio	12 plazas
Representación Gráfico-plástica	12 plazas
Artes de la materia	12 plazas

Seminarios: Escritura y otras temáticas y plazas a definir

Existe un séptimo ámbito transversal a todos los otros seis que funciona como un seminario en paralelo. La carga lectiva de éste es menor. Está presente durante ocho sesiones, dos horas semanales a lo largo de cada semestre.

El alumno puede escoger combinar el laboratorio en el que está inscrito con este seminario. Esto implica que, durante las semanas en las que se imparte el seminario, el alumno combinará el día lectivo con cuatro horas del laboratorio propio y dos de seminario. El seminario tiene incidencia en la evaluación de la nota final y cada alumno ha de asistir a un seminario en el curso.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Nota sobre el protocolo de adjudicación de las solicitudes de las plazas a los laboratorios:
En el inicio de curso, el alumno solicita las 4 subáreas por las que quiere transitar por orden de preferencia.

Cada taller tiene un máximo de 12 plazas disponibles. En el caso que alguna subárea tenga más demanda, se adjudican per orden de preferencias. Así pues, el alumno que tenga algún especial interés en seguir un itinerario concreto lo ha de manifestar en una explicación o "carta de motivación" que servirá para tener un dato más para poder hacer una valoración. Llegados al caso, cualquier duda irresoluble por las preferencias se resolverá mediante sorteo. Recordamos el carácter unitario de la asignatura.
Cualquier cambio de recorrido, una vez iniciado el curso, ha de venir avalado por algún motivo curricular y la aceptación de las subáreas afectadas.

DESCRIPCIÓN DE LAS 6 SUBÁREAS y EL SEMINARIO:

Audiovisuales

Laboratorio teórico-práctico donde se trabajan los diferentes aspectos relacionados con las técnicas, los procesos de producción y los principios básicos del lenguaje audiovisual. Se refuerzan los contenidos de base y se incide en recursos más específicos, relacionados con la estructura, el montaje y las técnicas de grabación y producción de vídeo y animación.

Construcciones Digitales

Generar percepción y experimentar con los lenguajes que emergen de los nuevos medios relacionados con la computación digital y tangible. Sistemas complejos, interactivos, autoorganizados, la fabricación digital y las tecnologías con las que convivimos propias del capitalismo de plataforma.

Edición

El alumno, mediante la experimentación y el control de las herramientas, combina técnicas de impresión y estampación para incorporarlas a su discurso como lenguaje de expresión.

Objeto y Espacio

Esta subárea se presenta como un ámbito de investigación y experimentación, donde los alumnos además de conocer las propiedades y las tipologías de los materiales, la manipulación de las herramientas, y los usos adecuados de las máquinas, deberán saber desarrollar un lenguaje personal (formal y reflexivo) a la hora de proyectar objetos o espacios.

Representación Gráfico-plástica

El laboratorio de RGP es de carácter especulativo y experimental, está dirigido a los alumnos que ya se han iniciado en el manejo de las herramientas posibles para la construcción de una imagen y a los que quieren acceder a la problemática de la presentación y representación de imágenes. Se pretende adecuar los deseos visuales a su formalización y profundizar en las intuiciones, intereses y resultados propios de cada alumno. El punto de partida será la incertidumbre de la imagen, y de las diversas actitudes y vías de investigación que configuran el actual territorio de lo visual.

Artes de la materia:

Se propone experimentar y conocer la singularidad del potencial expresivo de las Artes Aplicadas contemporáneas (Joyería, Textil, Cerámica y Vidrio). A partir de la práctica y de la hibridación de las técnicas de las cuatro especialidades se quiere acceder al dominio de un lenguaje que depende de la complicidad procesual con la materia.

Escritura

El seminario de Escritura, presenta el lenguaje escrito en su relación con las artes y los diseños: como referencia, como componente, como complemento o como sustrato de sus producciones. Lo hace a través de ejercicios que implican la experimentación con el lenguaje en tanto que herramienta de expresión propia y en dialogo con los otros lenguajes.

OBJECTIVOS

Genéricos:

Consolidar y gestionar la capacidad de hacer procesos de trabajo partiendo del lenguaje de la propia materia y/o técnica.
Ser capaz de tomar una posición de investigación técnica para resolver aspectos comunicativos o creativos.
Profundizar en los talleres especializados de la escuela y ser capaz de combinar materiales, técnicas y procedimientos con el objetivo estratégico de encontrar y construir su lenguaje para posicionarse dentro del campo del Arte y el Diseño.

COMPETENCIAS

E07. Aplicar las técnicas y las tecnologías adecuadas en función del trabajo que se realiza en el campo de las artes y/o los diseños.

E09. Aplicar tanto el vocabulario específico como los lenguajes expresivos y comunicativos implicados en la investigación propia.

E10. Integrar la experimentación, tanto guiada como autónoma, en la metodología de trabajo.

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.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALES

- T01. Escuchar activamente valorando las aportaciones ajenas para la construcción de los propios posicionamientos.
- T03. Gestionar eficientemente el tiempo y los recursos.
- T05. Comunicar y expresarse eficazmente, teniendo en cuenta el destinatario y el medio.
- T06. Trabajar de forma colaborativa, multidisciplinar y transdisciplinar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- RA1 (E07.10). Aplicar con criterio los medios, materiales, herramientas y procedimientos a la propuesta de trabajo.
- RA2 (E09.5). Combinar e hibridar de forma selectiva los diferentes lenguajes expresivos y comunicativos para adquirir uno propio o el más adecuado en cada caso.
- RA3 (E10.3). Evaluar constructivamente los accidentes acaecidos durante proceso de trabajo.
- RA4 (E12.12). Seleccionar los procedimientos y medios más adecuados para presentar y difundir la propuesta creativa.
- RA5 (E15.11). Tomar decisiones de forma autónoma en todas las etapas del desarrollo de la propuesta creativa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES

- T01.1. Construir posicionamiento y criterio propios tanto a partir de su trabajo como a partir del diálogo con otras propuestas o agentes.
- T01.2. Reconocer las cualidades del trabajo de los demás como fuente de aprendizaje.
- 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.
- T05.1. Organizar las ideas y transmitir las con eficiencia y creatividad.
- T05.2. Elegir el medio adecuado a cada situación comunicativa.
- T06.1. Distribuir los roles en un entorno colectivo de trabajo derivado de un proyecto según habilidades y disciplinas implicadas.
- T06.2. Trabajar de forma horizontal y cruzada en entornos colaborativos como fuente de desarrollo personal y grupal.

CONTENIDOS

La asignatura se organiza a través de 6 ámbitos de trabajo o subáreas y un seminario en paralelo. Durante el curso, el alumno realiza cuatro ejercicios en las subáreas por las que ha pasado y asiste a uno de los seminarios programados.

Audiovisual

Introducción a la síntesis del movimiento y los principios básicos de la recreación de los movimientos animados. Práctica con las técnicas de grabación y producción de video y animación: filmación, apropiación, dibujo animado, rotoscopia y stop motion. Análisis de las fases de realización de un audiovisual: pre-producción, producción y post-producción. Uso de los softwares especializados en imagen, video y sonido: Photoshop, After Effects, Premier y Dragon Frame. Repaso y ampliación de conocimientos generales relacionados con el lenguaje audiovisual y los aspectos propios de la producción de piezas audiovisuales en video y animación.

Construcciones Digitales

El taller se desarrolla en 2 ejercicios semestrales, que pueden abarcar los siguientes contenidos: -Fabricación digital. Tecnologías y potenciales del uso de microcontroladores y computar portadores para la conformación de materias: fresado cnc, plotters de corte de papel, impresión 3d, etc. Conceptos y potenciales de la materialitat. Generación de toolpaths mediante diferentes plataformas: blender, rhino + Grasshopper, illustrator + scriptogra-Pher, processing.

Edición

Trabajos para experimentar con técnicas de impresión analógicas, artesanales y mecánicas o digitales. El alumno propone una narración visual en el soporte que le sea más adecuado para su formalización. La comunicación de un proceso como información para un tercero requiere la adecuación del formato y la gráfica en un soporte adecuado.

Objeto y Espacio

A partir de cuatro enunciados específicos (dos sobre el objeto y dos sobre el espacio) se trabajarán en el taller de PROTOTIPOS (madera, metal, plásticos y resinas), propuestas relacionadas con la luz, el aire, la movilidad y la interacción con el fin de saber comunicar el trabajo, en cada enunciado se plantearán maneras específicas de presentación digitales y analógicas.

Representación Gráfico-plástica

EL ESPEJO en su relación con: El retrato, la silueta, la biografía, la identidad, los arquetipos y las mitologías.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

LA NOSTALGIA en su relación con: El paisaje, con el otro, el inconsciente, el sueño, la memoria y el archivo.

LA SOMBRA en su relación con: La Naturaleza muerta, el inconsciente, el sueño, la memoria, los arquetipos y las mitologías.

LA RESISTENCIA en su relación con: Los otros, el género, el activismo, las migraciones, el no lugar y la utopía.

Artes de la materia:

A partir de ejercicios basados en diferentes aspectos instrumentales de las Artes Aplicadas contemporáneas se propone trabajar las técnicas específicas de los talleres de Joyería, Textil, Cerámica y Vidrio. El alumno llevará a cabo un proceso de investigación formal en el cual materia, significación y comunicación se articulen de manera sólida.

Escritura

Se desarrolla como un seminario de 8 sesiones (16 horas) en el cual se proponen 2 ejercicios dirigidos a hacer de la expresión escrita una vía para dar cuerpo a la percepción, la observación, el análisis, la construcción de significados y los puentes con otros lenguajes, por medio de la revisión de la propia forma de escribir y de la experimentación con la palabra.

METODOLOGÍA

La metodología empleada se define desde el equilibrio entre las actividades dirigidas (15%), supervisadas (60%) y autónomas (30%). Este equilibrio pasa por reforzar el carácter de laboratorio en el curso del ejercicio y, por tanto, de la práctica supervisada en el aula. Por otra parte, las actividades de evaluación, con un 5% de los créditos alcanza una importancia que va más allá de las calificaciones. Entendemos que la evaluación es una actividad formativa más, reforzando el carácter de evaluación continua de la asignatura, intercalándose a lo largo del curso entre las actividades dirigidas, supervisadas y autónomas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 300h

Horas actividades dirigidas: 15h (5%)

Horas actividades supervisadas: 180h (60%)

Horas aprendizaje autónomo: 90h (30%)

Horas actividades de evaluación: 15h (5%)

Actividad dirigida:

Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias y 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 trabajo hay una pequeña presentación por parte de cada subárea, a nivel interno en la cual se presenta el enunciado del ejercicio a realizar así como la organización de las diferentes sesiones semanales.

Actividad 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 alumno.

Seguimiento y tutorización de los procesos metodológicos y de los resultados parciales del trabajo propio del alumno.

Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Descripción: Los trabajos se desarrollarán en los diferentes talleres. Se realizará un seguimiento directo de los procesos de trabajo a fin de conocer el nivel adquirido por el alumno y poder incidir en aquellos que sean más complejos.

Actividad autónoma:

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

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

Descripción: El alumno complementará su trabajo con estas horas autónomas en los diferentes talleres de recursos.

Además, complementado, si fuese necesario, con la investigación de diferentes referentes de soporte.

Actividad de evaluación

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

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

Descripción: Presentaciones parciales y finales de los procesos llevados a cabo por los alumnos.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación se realiza, fundamentalmente, a través del seguimiento del proceso de trabajo llevado a cabo en el aula y el taller. La evaluación global del proceso de aprendizaje se realiza al final del proceso a partir de las realizaciones y de la exposición oral y documental con la argumentación del trabajo realizado. Debemos remarcar que la valoración del proceso se realiza mediante el seguimiento continuo en el aula y el taller.

Un requisito indispensable para ser evaluado, ya que estamos en una evaluación continua, es una asistencia mínima en el horario lectivo del 80%. La participación activa en la clase también será un elemento que determinará la puntuación final. Aparte, se pedirá al alumnado:

—Formalización de un trabajo de resultados o de la experimentación que deberá desarrollar en el aula y en el taller con el seguimiento de los profesores.

—Presentación de la experimentación y/o propuesta a la clase acompañada de los recursos que cada subárea creará adecuados y que evaluará en función de éstos.

La nota no es la media aritmética en relación a los trabajos presentados, sino que también depende del seguimiento del proceso de trabajo llevado a cabo en el aula y en el taller. La evaluación global del proceso de aprendizaje se realiza al final del proceso a partir de las formalizaciones y de la exposición oral y documental y de la argumentación del trabajo realizado, asimismo, la valoración del proceso se realiza mediante el seguimiento continuo en el aula y en el taller.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN A LA MATERIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (30%)

Evaluación continua de la exposición y/o realización de ejercicios y trabajos. (60%)

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

La nota final de la asignatura parte de la media aritmética de las notas de las 4 subáreas en las que el alumno ha participado. La nota del seminario que haya realizado el alumno, tendrá incidencia en la nota final de curso (10%).

RECUPERACIONES:

Hay tres condiciones indispensables para poder optar a recuperación:

1. Estar en la condición de asignatura suspendida con una nota entre 4,00 y 4,99 (queda excluida la voluntad de subir nota).
2. Deben haberse entregado el 100% de los trabajos (4), en las condiciones que cada subárea determina y la asistencia a un seminario.
3. 80% de asistencia mínima en el horario lectivo.

A tal efecto, para hacer efectiva la recuperación, si procede, el alumno ha de estar en contacto con la subárea de la cual tenga que realizar la recuperación y presentar el trabajo que acuerde en la semana de recuperación situada, normalmente, en la primera semana de julio.

BIBLIOGRAFÍA

Artes de la materia:

CODINA, Carles. (1999). *La Joyería*. Barcelona: Parramón Ediciones.

RODO, Paul. (1990). *Introducción a la tecnología de la cerámica*. Barcelona: Ed. Omega.

WADA, Yoshiko I. (2002). *Memory on Cloth*. Tokyo: Kodansha Int. Ltd.

Catàleg Anni Albers. *Del tejer*. Museu Guggenheim, Bilbao 2017

GARCÍA-HERAS, Manuel. (2012). *Historia del vidrio: desarrollo formal, tecnológico y científico*. Madrid: Cyan Proyectos Editoriales. ISBN: 978-84-8198-871-0.

Edición

KORMUKI, John Z. (2017) *El nuevo espíritu de la impresión. Risografía*. Barcelona: Gustavo Gili.

MAEDA, John (2006) *Las leyes de la simplicidad*. Barcelona: Gedisa.

VOSTOK Printing Shop (2018) *Triunfar estampando*. Barcelona: Gustavo Gili.

Audiovisuales

SNYDER, Blake. (2011). *¡Salva al gato! El libro definitivo para la creación de un guión*. Barcelona: Alba Editorial.

VV.AA. (2012). *Premiere CS6*. Madrid: Anaya Multimedia.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Construcciones digitales

NOBLE, Joshua. (2009). *Programming Interactivity. A Designer's Guide to Processing, Arduino, and openframeworks*. Massachusetts: O'Reilly.

Objeto y Espacio

ELIASSON, Olafur. (2012). *Leer es respirar, es devenir*. Barcelona: Gustavo Gili.

MADERUELO, Javier. (2008). *La idea de espacio en la Arquitectura y el arte contemporáneos 1960-1989*. Madrid: Akal.

WALLENSBERG, Jorge. (2004). *La rebelión de las formas: o cómo perseverar cuando la incertidumbre aprieta*. Barcelona: Tusquets Editores.

Representación Gráfico-Plástica

DANTO, Arthur C. (1999). *Después del fin del arte*. Barcelona: Ed. Paidós. ISBN: 9788449323492

BECKETT, Samuel. (2012). *El Innombrable*. Madrid: Ed. Alianza Editorial. ISBN: 9788420608594

BORGES, Jorge Luis. (1997). *Funes, el memorioso. (Ficciones)* (1944). Madrid: Ed. Alianza Editorial. ISBN 9788499089515

FOUCAULT, Michel. (1997). *Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas*. Madrid: Ed. S.XXI.

SAMOSATA, Luciano. (1996). *Historias verídicas*. Madrid: Ed. Gredos. ISBN 84-249-0153-3.

BYUNG-CHUL Han, (2015). *La salvación de lo bello*. Barcelona: Herder Editorial (pensamiento Herder), S.L.

ESQUIROL, Josep María (2015). *La resistència íntima: assaig d'una filosofia de la proximitat*. Barcelona: Quaderns Crema, assaig.

PROGRAMACIÓ

La asignatura se despliega semanalmente durante 36 semanas, es decir, una sesión de seis horas lectivas por semana con la siguiente distribución:

PRIMER SEMESTRE

Sesión 1

Presentación en el aula polivalente 401-402. Se explicará cada una de las subáreas que conforman la asignatura y la oferta de seminarios. Se tomarán datos de las solicitudes de los recorridos para la distribución de los alumnos en cada subárea para poder empezar la realización del primer ejercicio del curso en la segunda sesión.

Sesión 2

Inicio del primer ejercicio.

Sesiones 3, 4, 5, 6, 7 y 8

Desarrollo del proceso de trabajo en la subárea correspondiente

Sesión 9

Inicio del segundo ejercicio en la segunda subárea.

Sesiones 10, 11, 12, 13, 14, 15

Desarrollo del proceso de trabajo en la subárea correspondiente.

Sesión 16

Presentación pública y entrega del segundo ejercicio.

Se propone una presentación pública general a todas las subáreas a fin de que todo el alumnado participe de las realizaciones que se efectúan en todos los ámbitos.

En este semestre hay una oferta de seminarios que también participan de esta exposición.

Sesión 17

JUNTA DE EVALUACIÓN DOCENTE POR CURSOS (no lectiva)

SEGUNDO SEMESTRE

Sesión 18

Inicio del tercer ejercicio en la tercera subárea.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Sesió 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Desarrollo del proceso de trabajo en la subárea correspondiente.

Sesió 26

Inicio del cuarto ejercicio en la cuarta subárea.

Sesiones 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Desarrollo del proceso de trabajo en la subárea correspondiente.

Sesió 34

Se propone una presentación pública general a todas las subáreas a fin de que todo el alumnado participe de las realizaciones que se efectúan en todos los ámbitos.

En este semestre hay una oferta de seminarios que también participan de esta exposición.

Sesió 35

JUNTA DE EVALUACIÓN DOCENTE POR CURSOS (no lectiva)

Semana de recuperación según condiciones antes nombradas.

Sesió 36

Sesión de cierre de la asignatura.