

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Codi: 104709

Crèdits: 12

Caràcter: FORMACIÓ OBLIGATÒRIA

Matèria: LLENGUATGES I CREACIÓ

Curs: PRIMER

Semestre: ANUAL

EQUIP DOCENT

Audiovisual: Daniel Pitarch & Edu Valderrey

Fotografia: Elisabet Insenser & Jordi Mascarell

Arquitectura Gràfica: Paloma González & Marina Martínez

Impressió Gràfica: Laia Arqueros & Marta Fuertes

Arts de la matèria A: Santiago Planella & XXXXX

Arts de la matèria B: Maria Diez & XXXXX

Motlles i prototips: Silvia Puig & Isaac Piñero

Construccions digitals: Raúl Nieves & Pep Tornabell

Coordinadora: Silvia Puig

Hores de dedicació: 300h

Hores lectives: 210h

Hores autònomes: 90h

DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA

Aquesta matèria està formada per tres assignatures obligatòries, de tall pràctic, vinculades a la definició dels llenguatges transversals a les arts i als dissenys: la Representació Gràfica-Plàstica, el Llenguatge Audiovisual, la Creació Digital, les Arts de la Matèria, L'Objecte i l'Espai, l'Edició i l'Escritura.

El/la alumne/a parteix del coneixement dels mitjans d'expressió a través de la pràctica i l'experimentació, fins a arribar a l'assumpció plena de les habilitats i metodologies de treball que permeten desenvolupar un llenguatge propi i de forma autònoma. Tal progressió es recolza en una atenció preferent al procés de treball, l'estímul de la hibridació de llenguatges i la pròpia divisió de l'assignatura en set espais de taller (un per llenguatge) optatius.

Assignatures de la matèria:

LABORATORI DE LLENGUATGES: LLENGUATGES I EXPERIMENTACIÓ

LABORATORI DE LLENGUATGES: EINES, MATERIALS I PROCESSOS DE TREBALL

LABORATORI DE LLENGUATGES: POSICIONAMENT I ESTRATÈGIES DE CREACIÓ

LABORATORI DE LLENGUATGES: LLENGUATGES I EXPERIMENTACIÓ.

El laboratori de Llenguatges de primer és un espai de treball centrat en l'experimentació a partir d'un primer contacte amb eines, materials i processos de treball. Es tracta de que aquest primer contacte posi les bases i permeti, posteriorment, desplegar processos tècnics de més llarga durada per tal de trobar diferents recursos expressius dins de la creació artística i del disseny.

L'alumne de primer està obligat a passar pels 8 laboratoris presentats, 4 en el primer semestre i els altres 4 en el segon.

DESCRIPCIÓ DELS 4 ÀMBITS DEL PRIMER SEMESTRE:

Audiovisuals:

Aquest àrea introdueix els principis del llenguatge audiovisual (àudio / vídeo) mitjançant l'experimentació, la pràctica i el coneixement de les eines de la representació de la imatge en moviment i el so.

Fotografia i imatge digital:

Introducció al llenguatge fotogràfic i la imatge digital a partir dels conceptes bàsics per la presa i reproducció de fotografies.

Arquitectura gràfica

Introducció teòrico-pràctica sobre la estructuració de los diferents elements de una publicació.

Impressió gràfica

És una assignatura que introdueix l'alumne en les tècniques d'estampació i impressió, descobrint les seves possibilitats gràfiques de comunicació i la seva capacitat de reproducció múltiple.

DESCRIPCIÓ DELS 4 ÀMBITS DEL SEGON SEMESTRE:

Arts de la matèria A:

Es proposa experimentar les possibilitats expressives de les Arts Aplicades (Ceràmica, Vidre). A través de l'aprenentatge de les tècniques bàsiques de cada especialitat l'alumne/a adquireix els requisits fonamentals per assolir una autonomia en els quatre tallers.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Arts de la matèria B:

Es proposa experimentar les possibilitats expressives de les Arts Aplicades (Joièria, Tèxtil). A través de l'aprenentatge de les tècniques bàsiques de cada especialitat l'alumne/a adquireix els requisits fonamentals per assolir una autonomia en els quatre tallers.

Motlles i prototips:

Dedicada a l'aprenentatge i l'experimentació de tècniques i procediments que permeten la creació de models i rèpliques tridimensionals senzilles (models, maquetes, prototips.)

Construccions digitals:

xxx

OBJECTIUS

Genèrics:

- Desenvolupar la capacitat de fer processos de treball partint de la pròpia matèria i/o tècnica.
- Ser capaç de prendre una posició de recerca material, tècnica sense un objectiu o una idea preestablerta.
- Experimentar amb materials i tècniques específiques en els tallers especialitzats de l'escola.

COMPETÈNCIES

E07. Aplicar les tècniques i les tecnologies adequades en funció del treball que es realitza en el camp de les arts i/o els dissenys.

E08. Analitzar i investigar les propietats dels materials i els seus processos de transformació.

E10. Integrar l'experimentació, tant guiada com autònoma, en la metodologia de treball.

E11. Treballar de forma coherent amb diferents metodologies per afrontar situacions diverses en el desenvolupament del projecte propi.

E13. Organitzar de forma coherent l'ús de mitjans d'expressió gràfica i sistemes de representació bidimensional i tridimensional.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

T01. Escoltar activament valorant les aportacions alienes per a la construcció dels propis posicionaments.

T03. Gestionar eficientment el temps i els recursos.

T05. Comunicar i expressar-se eficaçment, tenint en compte el destinatari i el mitjà.

T06. Treballar de forma col·laborativa, multidisciplinària i transdisciplinària.

RESULTATS D'APRENTATGE

RA1 (E07.8). Analitzar els procediments, materials i eines als espais de treball propis dels llenguatges de la representació gràfica, l'objecte i espai, les arts de la matèria, l'audiovisual, la construcció digital i l'edició, transversals a les arts i els dissenys.

RA2 (E08.1). Analitzar la forma a través de l'observació i l'anàlisi de l'entorn material, tant natural com cultural.

RA3 (E10.1). Experimentar i integrar els resultats així obtinguts en la construcció formal i en la proposta final.

RA4 (E11.5). Combinar llenguatges en una síntesi expressiva i comunicativa.

RA5 (E13.5). Explorar la dimensió expressiva i comunicativa de la forma a través de la construcció, la representació i la narració.

RESULTATS D'APRENTATGE TRANSVERSALS

T01.1. Construir posicionament i criteri propis tant a partir del seu treball com a partir del diàleg amb altres propostes o agents.

T01.2. Reconèixer les qualitats del treball dels altres com a font d'aprenentatge.

T03.1. Organitzar i gestionar de forma autònoma els temps en els processos d'aprenentatge i en el seu itinerari formatiu en el grau.

T03.2. Gestionar de forma eficient els recursos que estan implicats en els processos d'aprenentatge, tant els que li han estat facilitats com els que de forma autònoma adquireix.

T05.1. Organitzar les idees i transmetre-les amb eficiència i creativitat.

T05.2. Triar el mitjà adequat a cada situació comunicativa.

T06.1. Distribuir els rols en un entorn col·lectiu de treball derivat d'un projecte segons habilitats i disciplines implicades.

T06.2. Treballar de forma horitzontal i creuada en entorns col·laboratius com a font de desenvolupament personal i grupal.

CONTINGUTS

L'assignatura s'organitza a través de 8 àmbits de treball; 4 al primer semestre i els altres 4 al segon semestre. L'alumne cursa cadascun d'aquests 8 àmbits.

Audiovisual

El conjunt d'exercicis proposats al taller ajudaran a adquirir uns coneixements fonamentals per a la construcció d'una obra audiovisual: estructura narrativa i muntatge i edició de vídeo (Adobe Premiere)

Fotografia i imatge digital

Conceptes bàsics de la Fotografia. Registre de la imatge analògic i digital: funcionament de la càmera réflex.

Reproducció analògica (copiat i revelat B/N). Bases de la il·luminació natural i artificial (plató i exterior). I

Imatge digital: Descripció i aplicació de les resolucions, formats, dominants i color, integració de la imatge, creació d'animeacions stop-motion, fusió d'imatges, creació de mockups a partir de fotografies capturades per l'alumne.

Arquitectura gràfica

Análisis y desarrollo de cada uno de los conceptos y elementos que forman parte de una publicación.

Uno de los objetivos más importantes será asimilar metodologías de trabajo digital para poder crear y gestionar composiciones con elementos básicos y plantillas. Se trabajará tanto con retículas armónicas, como con estructuras más libres y experimentales.

Impressió gràfica

Familiarització amb el taller d'arts gràfiques. Presa de contacte amb les tècniques d'estampació (gravat en relleu, en buit, planogràfic i permeogràfic). Iniciació en el procés d'impressió/estampació (conceptes de matriu, estampa, entintat, registre, tiratge,...). Experimentació amb els llenguatges específics d'aquestes tècniques

Arts de la matèria A

A partir d'exercicis de curta durada l'alumne s'introdueix en les següents tècniques:

Ceràmica: torn, modelatge, xurros i plaques i vidriats.

Vidre: Fusing, termoformat, vidre fos amb bufadors d'oxigen.

Aquest aprenentatge serveix perquè l'alumne/a pugui experimentar i portar aquests recursos al seu terreny.

Arts de la matèria B

A partir d'exercicis de curta durada l'alumne s'introdueix en les següents tècniques:

Joieria: Forjat, construcció a partir de la tècnica de soldar.

Tèxtil: Teixit, feltre, cosit i brodat.

Aquest aprenentatge serveix perquè l'alumne/a pugui experimentar i portar aquests recursos al seu terreny.

Moltllos i prototips

El coneixement de materials, eines i màquines bàsiques possibilitarà que l'alumne sigui capaç d'experimentar amb la construcció de models físics i rèpliques a través de diferents tipus de moltllos i materials i de seleccionar els procediments més adequats per aconseguir-ho.

Treballant i experimentant a partir d'aquestes tècniques senzilles l'alumne podrà diferenciar entre model, maqueta, prototip, producció única i seriada. Així com, desenvolupar les capacitats del coneixement del objecte-volum i la seva aplicació (visualització, representació i manipulació).

Construccions digitals

xxx

METODOLOGIA

La metodologia emprada es defineix des de l'equilibri entre les activitats dirigides (5%), supervisades (60%) i autònomes (30%). Aquest equilibri passa per enfortir el caràcter de laboratori en el decurs de l'exercici i, per tant, de la pràctica supervisada a l'aula. Les activitats d'avaluació amb un 5% dels crèdits agafen una importància col·lectiva, de visualització conjunta dels resultats.

ACTIVITATS FORMATIVES

Hores de dedicació: 300h

Hores activitats dirigides: 15h (5%)

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Hores activitats supervisades: 180h (60%)

Hores aprenentatge autònom: 90h (30%)

Hores activitats d'avaluació: 15h (5%)

Activitat dirigida:

Presentació i discussió de continguts teòrics, referències i casos d'estudi i/o visites i/o presentacions d'experts.

Metodologia d'aprenentatge: Valoració i discussió crítica col·lectiva i/o exposició de continguts pràctics i debat.

Descripció: A l'inici de cada treball hi ha una petita presentació per part de cada àmbit a nivell intern en la qual es presenta l'enunciat del treball a realitzar així com l'organització de les diferents sessions setmanals.

Resultats d'aprenentatge:

Activitat supervisada:

Seguiment supervisat pel professor. Discussió y posada en comú de continguts. Realització d'exercicis a l'aula o taller.

Metodologia d'aprenentatge: Assessorament sobre els processos de formalització del treball propi de l'alumne. Seguiment i tutorització dels processos metodològics i dels resultats parcials del treball propi de l'alumne. Presentació pública i discussió crítica col·lectiva.

Descripció: Els treballs es desenvoluparan en els diferents tallers. Es realitzarà un seguiment directe dels processos de treball per tal de conèixer el nivell assolit per l'alumnat i poder incidir en aquells que tinguin més dificultats.

Resultats d'aprenentatge:

Activitat autònoma:

Recerca de documentació: fonts primàries, bibliografia, casos d'estudi i referents. Lectura de textos. Treball pràctic autònom.

Metodologia d'aprenentatge: Tractament de la informació, i/o lectura comprensiva de textos, i/o lectura comprensiva d'elements formals y matèrics.

Descripció: L'alumne complementarà el seu treball amb aquestes hores autònomes als diferents tallers de recursos. Això complementat, si cal, amb la recerca de diferents referents de suport.

Resultats d'aprenentatge:

Activitat d'avaluació

Presentacions dels exercicis dels resultats parcials i/o finals.

Metodologia d'aprenentatge: Comentari i revisió, individual o en grup, d'exercicis y resultats parcials o finals.

Descripció: Presentacions parcials i finals dels processos duts a terme pels alumnes.

Resultats d'aprenentatge:

SISTEMA D'AVALUACIÓ

El sistema d'avaluació es realitza a través del seguiment del procés de treball portat a terme a l'aula i al taller. L'avaluació global del procés d'aprenentatge es realitza al final del procés a partir de les realitzacions i de l'exposició oral i documental de l'argumentació del treball realitzat, així mateix la valoració del procés es realitza mitjançant el seguiment continu a l'aula taller.

Un requisit indispensable per ser avaluat, ja que estem parlant d'una avaluació continuada, és una assistència mínima del 80%. La participació activa a la classe també serà un element que determinarà la puntuació final. A part, es demanarà a l'alumnat:

—Formalització d'un treball de resultats o de l'experimentació que haurà de desenvolupar a l'aula i al taller amb el seguiment dels professors/res.

—Presentació de l'experimentació i/o proposta a la classe acompanyat dels recursos que cada subàrea creurà adequats i avaluarà en funció d'aquests.

La nota no és aritmètica en relació als treballs presentats, sinó que també depèn del seguiment del procés de treball portat a terme a l'aula i al taller. L'avaluació global del procés d'aprenentatge es realitza al final del procés a partir de les formalitzacions i de l'exposició oral i documental de l'argumentació del treball realitzat, tanmateix, la valoració del procés es realitza mitjançant el seguiment continu a l'aula i al taller.

SISTEMA D'AVALUACIÓ COMÚ A LA MATÈRIA

Avaluació continua a través del seguiment del procés d'aprenentatge. (30%)

Avaluació continua de l'exposició i/o realització d'exercicis i treballs. (60%)

Avaluació puntual a través de seminaris, debats, visites i/o altres activitats col·lectives. (10%)

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

RECUPERACIONS:

Hi ha tres condicions indispensables per poder optar a recuperació:

1. Estar en la condició d'assignatura suspesa amb una nota entre 4,00 i 4,99 (queda exclosa la voluntat de pujar nota).
2. Han d'haver-se entregat el 100% dels treballs, en les condicions que cada subàrea determina.
3. 80% d'assistència mínima en l'horari lectiu.

BIBLIOGRAFIA

AUDIOVISUALS

SNYDER, Blake. *¡Salva al Gato!: El libro definitivo para la creación de un guion*. Alba Editorial, 2010

WENDERS, Wim. *Los píxels de Cézanne*. Caja negra, 2016.

VV.AA. *Premiere CS6*. Anaya Multimedia, 2012

FOTOGRAFIA

KELBY, Scott. *Lo mejor de la fotografía digital*. Ed. Anaya/Foto. Barcelona 2016. ISBN:978-84-415-3821-4

Michael LANGFORD, Anna FOX, Richard SAWDON SMITH, *Fotografía Básica*. Ediciones Omega, S.A., 2007.

ARQUITECTURA GRÀFICA

AMBROSE, Gavin; Harris, Paul. *Bases del diseño- layout*. Barcelona: Parramon, 2013

LUPTON Ellen. *Pensar con tipus*. Una guía clave para estudiantes, diseñadores, editores y escritores. Barcelona: Gustavo Gili, 2011.

MÜLLER-BROCKMANN, Josef. *Sistemas de retículas*. Un manual para diseñadores Barcelona: Gustavo Gili, 2013 (6ª ed.)

MARSCHAL, Lindsey I; MEACHEM, Lester. *Cómo utilizar la tipografía*. Esplugues de Llobregat: Blume, 2016

SENDPOINTS. *Layout Now: The Arrangement of Text & Graphics* Beijing: SendPoints, 2018.

IMPRESSIÓ GRÀFICA

KLANTEN, Robert; MISCHLER, Mika; BILZ, Silja (2008) *El pequeño sabelotodo*. Sentido común para diseñadores. Barcelona: Index Book.

PUJAGUT, Jaume; GARCÍA, Sergi B. (2010) *Desarrollo de un proyecto gráfico*. Barcelona: Index Book.

RIAT, M. (2006) *Técnicas Gráficas*. Una introducción a las técnicas de impresión y su historia. Versión 3.00. Burriana. En línea <http://www.riat-serra.org/tgraf.html>

CATAFAL, Jordi; OLIVA, Clara. *El gragado*. Barcelona: Parramón Ediciones, s.a.

ARTS DE LA MATÈRIA A I B:

SHENTON, Jan (2014). *Diseño de Tejidos*. Barcelona: Editorial Blume.

KUONI, Bignia (1995). *La cestería tradicional ibérica*. Barcelona: Ediciones El Serbal.

BIRKS, Tony (1995). *Guía completa del ceramista*. Barcelona: Ed. Blume.

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

DOMENECH, Ignasi; BEVERIDGE, Philippa; PASCUAL, Eva. *El vidrio: técnicas de trabajo de horno*.

Barcelona: Ed. Parramón, 2015. ISBN: 978-8434-225-54-1

MOLTLLS I PROTOTIPS:

HUDSON, Jennifer (2009). *Proceso. 50 productos de diseño. Del concepto a la fabricación*. Barcelona: Ed. Blume.

HALLGRIMSSON, Bjarki (2012), *Diseño de producto: Maquetas y prototipos*. Ed. Promopress

NAVARRO LIZANDRA, José Luis (2011). *Maquetas, modelos y moldes: materiales para dar forma a las ideas*. Castellon de la Plana: Ed. Universidad Jaume I. Servicio de comunicacion y publicaciones.

CONSTRUCCIONS DIGITALS

XXX

PROGRAMACIÓ

L'assignatura es desplega setmanalment durant 36 setmanes, és a dir, sessió per setmana seguint la següent distribució:

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

PRIMER SEMESTRE

Sessió 1

Presentació a la Sala d'Actes. S'explicarà els 8 àmbits que conformen l'assignatura. Es farà la distribució dels/de les alumnes en cada subàrea per poder començar a realitzar el 1r Exercici de l'any.

Sessió 2

Inici dels primers exercicis en el primer i segon àmbit.

Sessions 3, 4, 5, 6, 7 i 8

Treball de desenvolupament del procés de treball en l'àmbit corresponent.

Sessió 9

Presentació pública i lliurament dels primers exercicis. Es presenta als/les alumnes i professors/res del àmbit. Cada alumne/a presentarà la seva proposta acompanyada d'un document, arxiu, etc. on constarà el títol, la síntesi de la proposta, el procés evolutiu del treball i dues o tres fotografies de qualitat. Els/les professors/res específics de la subàrea seleccionaran un parell de treballs, els que siguin més representatius de l'àrea. Durant la segona part de la classe es comentaran les notes parcials d'aquell àmbit.

Sessió 10

Inici del tercer i quart àmbit.

Sessions 11, 12, 13, 14, 15, 16

Treball de desenvolupament del procés de treball en l'àmbit corresponent.

Sessió 17

Presentació pública i lliurament dels treballs del tercer i quart àmbit.

Es presenta als/les alumnes i professors/res de l'àmbit. Cada alumne/a presentarà la seva proposta acompanyada d'un document, arxiu, etc, on constarà el títol, la síntesi de la proposta, el procés evolutiu del treball i dues o tres fotografies de qualitat. A la segona part de la sessió es comentaran les notes parcials de l'àmbit cursat.

Sessió 18

Presentació pública dels treballs seleccionats dels 4 àmbits de primer semestre.

Els/les professors/res específics dels àmbits seleccionaran un parell de treballs, els que siguin més representatius de l'àrea. Es reuniran tots els professors/es i alumnes a la Sala d'Actes i els/les alumnes escollits/des faran la seva presentació.

Sessió 19

Inici del 5^è i 6^è àmbit.

Sessions 20, 21, 22, 23, 24, i 25

Treball de desenvolupament del procés de treball en l'àmbit corresponent.

Sessió 26

Presentació pública i lliurament dels treballs del 5^è i 6^è àmbit.

Es presenta als/les alumnes i professors/res del àmbit. Cada alumne/a presentarà la seva proposta acompanyada d'un document, arxiu, etc. on constarà el títol, la síntesi de la proposta, el procés evolutiu del treball i dues o tres fotografies de qualitat. Els/les professors/res específics de l'àmbit seleccionaran un parell de treballs, els que siguin més representatius de l'àrea. Durant la segona part de la classe es comentaran les notes parcials d'aquell àmbit.

Sessió 27

Inici del 7^è i 8^è (i últim àmbit).

Sessions 28, 29, 30, 31, 32, 33

Treball de desenvolupament del procés de treball en l'àmbit corresponent.

Sessió 34

Lliurament dels treballs corresponents al 7^è i 8^è àmbit.

Sessió 35

Presentació pública dels treballs seleccionats dels 4 àmbits de segon semestre.

Els/les professors/res específics de cada àmbit seleccionaran un parell de treballs, els que siguin més representatius de l'àrea. Durant la segona part de la classe, es reuniran tots els professors/es i alumnes a la Sala d'Actes i els/les alumnes escollits/des faran la seva presentació.

JUNTA D'AVALUACIÓ DOCENT PER CURSOS (no lectiu)

Sessió 36

SESSIÓ DE TANCAMENT: Tancament de l'assignatura mitjançant entrevistes individuals.

SEGON SEMESTRE