

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 104709
Créditos: 12
Carácter: FORMACIÓN OBLIGATORIA
Materia: LENGUAJES Y EXPERIMENTACIÓN
Curso: PRIMERO
Semestre: ANUAL
EQUIPO DOCENTE
Fotografía: Anna Bosch
Cerámica y Vidrio: Santiago Planella
Volumen: Rosa Ferrer
Creación digital: Pep Tornabell
Arquitectura Gráfica: Yolanda Artola
Representación Gráfico-plástica: Jordi Encinas
Horas de dedicación: 300h
Horas lectivas: 170 h.
Horas autónomas: 130 h.

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia está formada por tres asignaturas obligatorias en los cursos de primero, segundo y tercero. Es una materia de corte práctico, vinculada a la definición de los lenguajes transversales a las artes y los diseños.

El alumnado parte del conocimiento de los medios de expresión a través de la práctica y la experimentación, hasta conseguir una asunción plena de las habilidades y metodologías de trabajo que le permiten desarrollar un lenguaje propio. 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 diferentes espacios de taller (uno por lenguaje).

Asignaturas de la materia:

LABORATORIO DE LENGUAJES: LENGUAJES Y EXPERIMENTACIÓN

LABORATORIO DE LENGUAJES: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROCESOS DE TRABAJO

LABORATORIO DE LENGUAJES: POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS DE CREACIÓN

LABORATORIO DE LENGUAJES: LENGUAJES Y EXPERIMENTACIÓN.

El laboratorio de Lenguajes de primero se centra en la experimentación a partir de un primer contacto con las herramientas, materiales y procedimientos.

Se trata de poner las bases que permitan, posteriormente, desplegar procesos técnicos de más larga duración.

El alumno de primero está obligado a pasar por los 5 laboratorios presentados.

OBJETIVOS

Conocer materiales y procedimientos propios de los diferentes lenguajes. Adquirir la base necesaria para poder utilizar los recursos propios de cada taller.

CONTENIDOS

Fotografía

Introducción al lenguaje fotográfico (imagen fija). Conocimiento de las instalaciones del taller de fotografía y de sus materiales, así como del uso del plató y del laboratorio analógico. Introducción a la toma fotográfica a partir de los fundamentos técnicos y al lenguaje visual mediante el análisis de ejemplos y referentes fotográficos. Estudio de los controles básicos de la cámara réflex y de los principios fundamentales de la iluminación. Introducción a los conceptos básicos de imagen digital.

Arquitectura gráfica y tipografía

Introducción teórico-práctica al lenguaje gráfico a partir de los principales elementos que lo conforman, de la experimentación y de una introducción a las principales herramientas de diseño. Introducción al análisis, desarrollo y experimentación visual a partir de los principales elementos que conforman el lenguaje gráfico: tipografía, composición, retícula, formato, soporte y edición de imágenes, entre otros. El principal objetivo es asimilar herramientas de trabajo, metodologías y recursos para poder crear, gestionar y producir una pieza editorial. Se trata de abordar las posibilidades expresivas de la comunicación visual a partir de ejercicios de corta duración.

Representación Gráfico-Plástica

Representación Gráfico-Plástica consiste en ofrecer al alumno una introducción a los materiales plásticos básicos sobre los materiales plásticos que le servirán en su práctica para expresarse y comunicarse gráficamente con eficacia. Se dará énfasis a la concreción del desarrollo de su discurso gráfico singular y personal.

Cerámica

Se propone conocer las bases prácticas, procedimentales y técnicas de la especialidad de la cerámica y del vidrio con la finalidad de poder experimentar con sus potencialidades expresivas, comunicativas y funcionales. A través de la realización del ciclo básico, pero completo, del proceso cerámico, el alumnado adquiere los requisitos fundamentales para alcanzar autonomía en el taller. El programa abordará las siguientes prácticas: sistemas constructivos con la arcilla, introducción a las diversas formas de aplicación de los engobes y de los esmaltes, procesos de cocción que permiten la transformación de las arcillas en cerámica para poder desarrollar sus cualidades estéticas y funcionales.

Creación digital

En la asignatura de Creación Digital se exploran los Nuevos Medios, entendidos como lenguajes de base computacional que utilizan equipos digitales para su creación y redistribución, incluyendo ejemplos como animaciones por ordenador, videojuegos, interfaces humano-ordenador, instalaciones interactivas, sitios web o arte digital. A lo largo del curso se ofrece una introducción diversa a estos lenguajes, trabajando tanto con resultados digitales como físicos y explorando las distintas "texturas" de la computación. Introduciendo distintos paradigmas de modelado, desde el trabajo plástico con mallas hasta el diseño paramétrico. Asimismo, se aborda de forma instrumental la fabricación digital mediante herramientas como el corte láser y el fresado numérico (CNC), junto con técnicas de escaneado e impresión 3D.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Volumen

El conocimiento de materiales y herramientas básicas que posibilitará que el alumnado sea capaz de experimentar con la construcción de modelos físicos y réplicas a escala a través de diferentes tipos de procedimientos. Los ejercicios planteados tienen como objetivo entender la creación de volúmenes y estructuras a partir de elementos planos y elementos lineales. Partiendo de la experimentación y conocimiento de materiales, herramientas y recursos primarios. Hay una introducción a los lenguajes propios en la construcción de los objetos y los espacios; así como en su representación volumétrica (escala, modelo, maqueta, prototipo). Se plantea también una primera aproximación a la construcción de significado a partir de una mínima intervención en un espacio natural. Aprendiendo a observar nuestro entorno y a utilizar los elementos que lo componen como recursos primarios de transformación.

Representación Gráfico-plástica

Gráfico-plástica acompaña e introduce al estudiante en la creación, presentación y representación de imágenes desde la experiencia y a partir del aprendizaje de las herramientas y utensilios del lenguaje plástico y visual, el comportamiento de los materiales y la comprensión de los procesos personales. Lo bidimensional, como el dibujo, la pintura y la fotografía son las plataformas desde las que se parte, fomentando la incorporación del conocimiento material y técnico adquirido durante la experiencia de representar y otorgar valor simbólico a la imagen.

METODOLOGÍA

La metodología empleada se define desde el equilibrio entre las actividades dirigidas (11%), supervisadas (60%) y autónomas (24%). Este equilibrio pasa por fortalecer el carácter de laboratorio en el transcurso 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, presentan una importancia que va más allá de las calificaciones. Entendemos la evaluación como una actividad formativa más, reforzando el carácter de evaluación continua de la asignatura, intercalándose lo largo del curso entre las actividades dirigidas, supervisadas y autónomas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 300h
Horas actividades dirigidas: 30 h. (10%)
Horas actividades supervisadas: 125 h. (42%)
Horas aprendizaje autónomo: 130 h. (43%)
Horas actividades de evaluación: 15 h. (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 presentación de la subárea y del enunciado del trabajo a realizar, así como la organización de las 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 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 para conocer el nivel alcanzado por el alumnado y poder incidir en aquellos que sean más complejos.

Actividad autónoma:

Búsqueda 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 materiales. Descripción: El alumnado complementará su trabajo con estas horas autónomas a los diferentes talleres de recursos. Esto complementado, si es necesario, con la búsqueda de diferentes referentes de apoyo.

Actividad de evaluación:

Presentaciones de los ejercicios. Metodología de aprendizaje: Comentario y revisión, individual o en grupo, de ejercicios y resultados. Descripción: Presentaciones parciales y finales de los procesos llevados a cabo por los alumnos.

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 (resultados o experimentación) 20%, la entrega de los trabajos realizados 60% y de la exposición oral y documental con la argumentación del trabajo realizado 20%. Hay que remarcar que la valoración del proceso se realiza mediante el seguimiento continuo en el aula taller. Un requisito indispensable para ser evaluado, ya que estamos hablando de una evaluación continua, es una asistencia mínima al horario lectivo del 80%. La participación activa en la clase también será un elemento que determinará la puntuación final. La nota no es aritmética en relación a los trabajos presentados, sino que también depende del seguimiento del proceso de trabajo llevado a cabo en el aula y el taller.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS. RECUPERACIÓN

Hay 4 condiciones indispensables para poder optar a recuperación:

1. Haber aprobado como mínimo cuatro subáreas.
2. Estar en la condición de asignatura suspendida con una nota mínima entre 4,00 y 4,99 como media entre todas las subáreas. Queda excluida la voluntad de subir nota.
3. Haber entregado el 100% de los trabajos, en las condiciones que cada subárea determina.
4. 80% de asistencia mínima en el horario lectivo. Las faltas deben estar repartidas entre todas las subáreas y no pueden concentrarse en una única. Más de tres faltas no justificadas pueden comportar no superar la asignatura.

Por lo tanto, el alumnado debe estar en contacto con la subárea de la que tenga que realizar la recuperación y presentar el trabajo acordado en la

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

semana de recuperación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL TÍTULO

Conocimientos

KT01. Identificar los contenidos, lenguajes y perspectivas fundamentales para el análisis de la práctica cultural contemporánea en sus diversas manifestaciones.

Habilidades

ST05. Crear un proyecto artístico o de diseño que aplique enfoques y metodologías transdisciplinarios basados en una investigación previa.

Competencia

CT04. Examinar dónde y por qué las organizaciones públicas o privadas utilizan la tecnología contemporánea de la información y la comunicación poniendo énfasis en los principios del tratamiento ético de la información.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA MATERIA

Conocimientos:

KM17 Identificar los procedimientos materiales y las herramientas específicas de los diferentes lenguajes artísticos en los espacios de trabajo propios (KT01)

Habilidades:

SM17 Analizar la forma a través de la observación y el análisis del entorno material, tanto natural como cultural, en el propio proyecto creativo (ST05)

Competencias:

CM16 Experimentar con las posibilidades comunicativas de la forma y los lenguajes a través de la construcción, la representación y la narración (CT04)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos:

KA01. Identificar las propiedades de los materiales y sus procesos de transformación. (KM 17)

KA02. Identificar la dimensión expresiva y comunicativa de la forma a través de la construcción, la representación y la narración. (CM 16)

Habilidades:

SA01. Aplicar los procedimientos, materiales y herramientas en los espacios de trabajo propios de los lenguajes transversales a las artes y los diseños. (SM17)

SA02. utilizar de forma coherente las diferentes metodologías para afrontar situaciones diversas en el desarrollo de la experimentación. (KM17)

Competencias:

CA01. Aplicar la experimentación, tanto guiada como autónoma, en la metodología de trabajo. (CM16)

BIBLIOGRAFIA

Fotografía

Calvino, Italo. Los amores difíciles (Gli amori difficili, 1970), traducción de Aurora Bernárdez, 1989 para Tusquets Editores S.A. Colombia (Cap. La aventura de un fotógrafo).

Foto analògica: HEDGECOE, John. Manual de técnica fotográfica. Edd.Herman Blume. Madrid 1995.

Foto digital: tutorials a <https://www.xataka.com>

Ceràmica

Birks, T. (1995). Guía completa del ceramista. Ed. Blume.

Domènech, I.; Beveridge, P.; Pascual, E. (2015). El vidrio: técnicas de trabajo de horno. Ed. Parramón.

Arquitectura gràfica i tipografia

PATER, Ruben. The politics of design : a (not so) global manual for visual communication. Bis publishers, 2016

MÜLLER-BROCKMANN, Josef. Sistemas de retículas. Un manual para diseñadores. Gustavo Gili, 2013

REINFURT, DAVID. A New Program for Graphic Design. Inventory Press, 2019

UNGER, Gerard. ¿Qué ocurre mientras lees? Campgràfic, 2009

Creación digital

https://www.ted.com/talks/neil_gershenfeld_unleash_your_creativity_in_a_fab_lab

<https://alanwarburton.co.uk/spectacle-speculation-spam>

<https://www.blender.org/support/tutorials/>

Volumen

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

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

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

WONG, Wucius. Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1991

Representación gráfico-plástica

Huertas, Manuel (2010). Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas I. Madrid: Akal.

Huertas, Manuel (2010). Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas II. Madrid: Akal.

Webb, Jeremy (2011). Diseño Fotográfico. Manuales de fotografía creativa aplicada. Barcelona: Gustavo Gili.

Codi: 104709

Crèdits: 12

Caràcter: FORMACIÓ OBLIGATÒRIA

Matèria: LLENGUATGES I CREACIÓ

Curs: PRIMER

Semestre: ANUAL

EQUIP DOCENT

Fotografia: Carles Araguz

Ceràmica i Vidre: Santiago Planella

Volum: María Jiménez

Creació digital: Pep Tornabell

Arquitectura Gràfica: Raquel Quevedo

Hores de dedicació: 300 h

Hores lectives: 216 h

Hores autònomes: 84 h

DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA Aquesta matèria està formada per tres assignatures obligatòries en els cursos de primer, segon i tercer. És una matèria d'àmbit pràctic, vinculada a la definició dels llenguatges transversals a les arts i als dissenys. L'alumnat parteix del coneixement dels mitjans d'expressió a través de la pràctica i l'experimentació, fins a aconseguir una assumpció plena de les habilitats i les metodologies de treball que li permeten desenvolupar un llenguatge propi. Aquesta progressió es recolza en una atenció preferent al procés de treball, l'estímul de la hibridació de llenguatges i la divisió de l'assignatura en diferents espais de taller (un per llenguatge). 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

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

LABORATORI DE LLENGUATGES: LLENGUATGES I EXPERIMENTACIÓ. El laboratori de Llenguatges de primer se centra en l'experimentació a partir d'un primer contacte amb eines, materials i procediments. Es tracta de posar les bases que permetin, posteriorment, desplegar processos tècnics de més llarga durada. L'alumne de primer és obligat a passar pels 5 laboratoris presentats. **OBJECTIUS.** Conèixer materials i procediments propis dels diferents llenguatges. Adquirir la base necessària per poder fer servir els recursos propis de cada taller. **CONTINGUTS** **Fotografia** Introducció al llenguatge fotogràfic (imatge fixa). Coneixement de les instal·lacions del taller de fotografia i dels materials, així com de l'ús del plató i del laboratori analògic. Introducció a la presa fotogràfica a partir dels fonaments tècnics i del llenguatge visual mitjançant l'anàlisi d'exemples i referents fotogràfics. Estudi dels controls bàsics de la càmera rèflex i dels principis fonamentals de la il·luminació. Introducció als conceptes bàsics d'imatge digital.

Arquitectura gràfica i tipografia Introducció teoricopràctica al llenguatge gràfic a partir dels principals elements que el conformen, de l'experimentació i d'una introducció a les eines de disseny principals. Introducció a l'anàlisi, el desenvolupament i l'experimentació visual a partir dels principals elements que conformen el llenguatge gràfic: tipografia, composició, retícula, format, suport i edició d'imatges, entre d'altres. El principal objectiu és assimilar eines de treball, metodologies i recursos per crear, gestionar i produir una peça editorial. Es tracta d'abordar les possibilitats expressives de la comunicació visual a partir d'exercicis de curta durada. **Representació Gràfic-Plàstica** La representació gràfic-plàstica consisteix a oferir a l'alumne una introducció als materials plàstics bàsics sobre els materials plàstics que us serviran en la seva pràctica per expressar-se i comunicar-se gràficament amb eficàcia. Es posarà èmfasi en la concreció del desenvolupament del seu discurs gràfic singular i personal. **Ceràmica** Es proposa conèixer les bases pràctiques, procedimentals i tècniques de l'especialitat ceràmica i del vidre amb la finalitat de poder experimentar les seves potencialitats expressives, comunicatives i funcionals. A través de la realització del cicle bàsic, però complet, del procés ceràmic, l'alumnat adquireix els requisits fonamentals per assolir autonomia al taller. El programa abordarà les pràctiques següents: sistemes constructius amb l'argila, introducció a les diverses formes d'aplicació de les engalbes i dels esmalts, processos de cocció que permeten la transformació de les argiles en ceràmica per poder desenvolupar les qualitats estètiques i funcionals. **Creació digital** A l'assignatura de Creació Digital s'exploren els Nous Mitjans, entesos com a llenguatges de base computacional que utilitzen equips digitals per a la seva creació i redistribució, incloent exemples com animacions per ordinador, videojocs, interfícies humà-ordinador, instal·lacions interactives, llocs web o art digital. Al llarg del curs s'ofereix una introducció diversa a aquests llenguatges, treballant tant amb resultats digitals com físics i explorant les diferents "textures" de la computació. Introduint diferents paradigmes de modelatge, des del treball plàstic amb malles fins al disseny paramètric. Així mateix, s'aborda de manera instrumental la fabricació digital mitjançant eines com el tall làser i el fresat numèric (CNC), juntament amb tècniques d'escanejat i d'impressió 3D. **Volum** El coneixement de materials i eines bàsiques que possibilitarà que l'alumnat sigui capaç d'experimentar amb la construcció de models físics i rèpliques a escala a través de diferents tipus de procediments. Els exercicis plantejats tenen com a objectiu entendre la creació de volums i les estructures a partir d'elements plans i d'elements lineals. Partint de l'experimentació i del coneixement de materials, eines i recursos primaris. Hi ha una introducció als llenguatges propis en la construcció dels objectes i dels espais; així com en la representació volumètrica (escala, model, maqueta, prototip). Es planteja també una primera aproximació a la construcció de significat a partir d'una mínima intervenció en un espai natural. S'aprèn a observar el nostre entorn i a utilitzar els elements que el componen com a recursos primaris de transformació. **METODOLOGIA.**

La metodologia emprada es defineix des de l'equilibri entre les activitats dirigides (11%), supervisades (60%) i autònomes (24%). Aquest equilibri vol enfortir el caràcter de laboratori durant l'exercici i, per tant, de la pràctica supervisada a l'aula. D'altra banda, les activitats d'avaluació, amb un 5% dels crèdits, presenten una importància més enllà de les qualificacions. Entenem l'avaluació com una activitat formativa més, tot reforçant el caràcter d'avaluació continuada de l'assignatura, intercalant-se al llarg del curs entre les activitats dirigides, supervisades i autònomes.

ACTIVITATS FORMATIVES. Hores de dedicació: 300 h Hores activitats dirigides: 33 h (11%) Hores activitats supervisades: 180 h (60%) Hores aprenentatge autònom: 72 h (24%) Hores activitats d'avaluació: 15 h (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 presentació de la subàrea i de l'enunciat del treball a realitzar, així com l'organització de les sessions setmanals. **Activitat supervisada:** Seguiment supervisat pel professor. Discussió i posada en comú de continguts. Realització d'exercicis a l'aula o al taller. Metodologia d'aprenentatge: Assessorament sobre els processos de formalització del treball propi de l'alumne. Seguiment i tutorització dels processos metodològics i resultats parcials del treball propi de l'alumne. Presentació pública i discussió crítica col·lectiva. Descripció: Els treballs es desenvoluparan als diferents tallers. Es farà un seguiment directe dels processos de treball per conèixer el nivell assolit per l'alumnat i poder incidir en aquells que siguin més complexos.

Activitat autònoma:

Cerca de documentació: fonts primàries, bibliografia, casos d'estudi i referents. Lectura de texts. Treball pràctic autònom. Metodologia d'aprenentatge: Tractament de la informació i/o lectura comprensiva de textos i/o lectura comprensiva d'elements formals i materials. Descripció: L'alumnat complementarà la feina amb aquestes hores autònomes als diferents tallers de recursos. Això complementarà, si cal, amb la cerca de diferents referents de suport.

Activitat d'avaluació:

Presentacions dels exercicis. Metodologia d'aprenentatge: Comentari i revisió, individual o en grup, d'exercicis i resultats. Descripció: Presentacions parcials i finals dels processos duts a terme pels alumnes.

SISTEMA D'AVALUACIÓ

El sistema d'avaluació es realitza, fonamentalment, a través del seguiment del procés de treball dut a terme a l'aula i el taller. L'avaluació global del procés d'aprenentatge es realitza al final del procés a partir de les realitzacions (resultats o experimentació) 20%, el lliurament dels treballs fets 60% i de l'exposició oral i documental amb l'argumentació del treball fet 20%. Cal remarcar que la valoració del procés es fa mitjançant el seguiment continu a l'aula taller. Un requisit indispensable per ser avaluat, ja que parlem d'una avaluació contínua, és una assistència mínima a l'horari lectiu del 80%. La participació activa a la classe també serà un element que determinarà la puntuació final. La nota no és aritmètica en relació amb els treballs presentats,

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

sinó que també depèn del seguiment del procés de treball dut a terme a l'aula i al taller.
SISTEMA D'AVUACIÓ

El sistema d'avaluació es realitza, fonamentalment, a través del seguiment del procés de treball dut 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 (resultats o experimentació) 20%, el lliurament dels treballs realitzats 60% i de l'exposició oral i documental amb l'argumentació del treball realitzat 20%. Cal remarcar que la valoració del procés es fa mitjançant el seguiment continu a l'aula taller. Un requisit indispensable per ser avaluat, ja que parlem d'una avaluació contínua, és una assistència mínima a l'horari lectiu del 80%. La participació activa a la classe també serà un element que determinarà la puntuació final. La nota no és aritmètica en relació amb els treballs presentats, sinó que també depèn del seguiment del procés de treball dut a terme a l'aula i al taller.

ACTIVITATS D'AVUACIÓ I CRITERIS. RECUPERACIÓ

Hi ha 4 condicions indispensables per poder optar a recuperació:

1. Haver aprovat com a mínim quatre subàrees.
2. Estar a la condició d'assignatura suspesa amb una nota mínima entre 4,00 i 4,99 com a mitjana entre totes les subàrees. En queda exclosa la voluntat de pujar nota.
3. Haver lliurat el 100% de les feines, en les condicions que cada subàrea determina.
4. 80% d'assistència mínima en l'horari lectiu. Les faltes han d'estar repartides entre totes les subàrees i no es poden concentrar en una única. Més de tres faltes no justificades poden comportar que no es superi l'assignatura.

Per tant, l'alumnat ha d'estar en contacte amb la subàrea de la qual hagi de realitzar la recuperació i presentar el treball acordat durant la setmana de recuperació.

RESULTATS DE L'APRENTATGE DE L'ASSIGNATURA

KA. Identificar les propietats dels materials i els processos de transformació. (KM 17)

KA. Identificar la dimensió expressiva i comunicativa de la forma a través de la construcció, la representació i la narració. (CM 16)

SA. Aplicar els procediments, materials i eines als espais de treball propis dels llenguatges transversals a les arts i als dissenys. (SM17)

SA. utilitzar de manera coherent les diferents metodologies per fer front a situacions diverses en el desenvolupament de l'experimentació. (KM17)

CA. Aplicar l'experimentació, tant guiada com autònoma, a la metodologia de treball. (CM16)

BIBLIOGRAFIA

Fotografia

Calvino, Italo. Els amors difícils (Gli amori difficili, 1970), traducció d'Aurora Bernárdez, 1989 per a Tusquets Editors S.A. Colòmbia (Cap. L'aventura d'un fotògraf).

Foto analògica: HEDGECOE, John. Manual de tècnica fotogràfica. Edd.Herman Blume. Madrid 1995.

Foto digital: tutorials a <https://www.xataka.com>

Ceràmica

Birks, T. (1995). Guia completa del ceramista. Ed. Blume.

Domènech, I.; Beveridge, P.; Pascual, E. (2015). El vidre: tècniques de treball de forn. Ed. Parramón.

Arquitectura gràfica i tipografia

PATER, Ruben. The politics of design : a (no so) global manual per visual communication. Bis publishers, 2016 MÜLLER-BROCKMANN, Josef. Sistemes de retícules. Un manual per a dissenyadors. Gustavo Gili, 2013 REINFURT, DAVID. A New Program for Graphic Design. Inventory Press, 2019 UNGER, Gerard. Què passa mentre llegeixes? Campgràfic, 2009

Creació digital https://www.ted.com/talks/neil_gershenfeld_unleash_your_creativity_in_a_fab_lab

<https://alanwarburton.co.uk/spectacle-speculation-spam>

<https://www.blender.org/support/tutorials/>

Volum

HUDSON, Jennifer. Procés. 50 productes de disseny. Del concepte a la fabricació. Barcelona: Ed. Blume. 2009

HALLGRIMSSON, Bjarki. Disseny de producte: Maquetes i prototips. Ed. Promopress. 2012

WONG, Wucius. Fonaments del disseny bi- i tri-dimensional. Barcelona: Ed.Gustavo Gili,1991

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Code: 104709
Credits: 12
Type: COMPULSORY COURSE
Subject Area: LANGUAGES AND CREATION
Year: FIRST YEAR
TEACHING STAFF:
Photography: Carles Araguz
Ceramics and glass: Santiago Planella
Volume: María Jiménez
Digital creation: Pep Tornabell
Graphic Architecture: Raquel Quevedo
Total workload: 300h
Class hours: 216h
Independent study hours: 84h

SUBJECT DESCRIPTION

This subject consists of three required courses in the first, second, and third years. It is a practice-based subject focused on defining the cross-disciplinary languages of the arts and design.

Students begin by acquiring knowledge of different modes of expression through practice and experimentation, progressively developing the skills and working methodologies necessary to construct their own visual language. This progression is supported by a strong emphasis on the working process, the encouragement of hybridization between languages, and the division of the subject into different workshop spaces (one per language).

Courses within the Subject:

LANGUAGE LABORATORY: LANGUAGES AND EXPERIMENTATION

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

LANGUAGE LABORATORY: TOOLS, MATERIALS AND WORK PROCESSES
LANGUAGE LABORATORY: POSITIONING AND CREATIVE STRATEGIES

LANGUAGE LABORATORY: LANGUAGES AND EXPERIMENTATION

The first-year Language Laboratory focuses on experimentation through initial contact with tools, materials, and procedures. It aims to establish the foundations that will later enable the development of longer and more complex technical processes.
First-year students are required to complete all five laboratories presented.

OBJECTIVES

To become familiar with materials and procedures specific to different languages.
To acquire the necessary foundations to use the resources of each workshop

CONTENTS

Photography

Introduction to photographic language (still image). Familiarisation with the photography workshop facilities and materials, including the use of the studio and analogue laboratory (darkroom). Introduction to photographic practice through technical fundamentals and visual language via the analysis of examples and references. Study of basic DSLR camera controls and fundamental lighting principles. Introduction to basic digital imaging concepts.

Graphic Architecture and Typography

Theoretical-practical introduction to graphic language through its main elements, experimentation, and an introduction to key design tools. Introduction to analysis, development, and visual experimentation based on the fundamental elements of graphic language: typography, composition, grid, format, support, and image editing, among others. The main objective is to acquire working tools, methodologies, and resources to create, manage, and produce editorial pieces. The course explores the expressive possibilities of visual communication through short exercises.

Graphic-Plastic Representation

This course introduces students to basic artistic materials that will enable them to express and communicate graphically with effectiveness. Emphasis is placed on developing a personal and distinctive visual discourse.

Ceramics

The course aims to provide students with a practical, procedural, and technical foundation in the field of ceramics and glass, enabling them to explore the expressive, communicative, and functional potential of these materials. By completing the basic yet comprehensive cycle of the ceramic process, students acquire the fundamental skills needed to work autonomously in the studio. The program will cover the following practices: construction techniques with clay, an introduction to various methods of applying engobes and glazes, and firing processes that transform clay into ceramics, thereby developing their aesthetic and functional qualities.

Digital Creation

The Digital Creation course explores New Media, understood as computationally-based languages that use digital technologies for creation and distribution. These include computer animation, video games, human-computer interfaces, interactive installations, websites, and digital art. Throughout the course, students are introduced to these languages through both digital and physical outputs, exploring different "textures" of computation. Various modelling paradigms are introduced, from mesh-based modelling to parametric design. Digital fabrication is also addressed through tools such as laser cutting and CNC milling, along with 3D scanning and printing techniques.

Volume

This course provides knowledge of basic materials and tools that enable students to experiment with the construction of physical models and scale replicas using different procedures. Exercises focus on understanding the creation of volumes and structures from planar and linear elements. Based on experimentation with materials, tools, and primary resources, the course introduces the languages involved in object and spatial construction, as well as their volumetric representation (scale, model, maquette, prototype). It also includes an initial approach to meaning-making through minimal intervention in a natural environment, encouraging observation and the use of environmental elements as primary transformation resources.

METHODOLOGY

The methodology employed is based on a balance between guided activities (11%), supervised activities (60%), and independent activities (24%). This balance aims to reinforce the laboratory-based nature of the subject throughout the semester and, consequently, the supervised practical work in the classroom. Furthermore, assessment activities, accounting for 5% of the credits, hold significance that goes beyond grades. We view assessment as another educational activity, reinforcing the course's emphasis on continuous assessment, interspersed throughout the semester among guided, supervised, and independent activities.

LEARNING ACTIVITIES

Total workload: 300h
Directed activities: 33h (11%)
Supervised activities: 180h (60%)
Independent learning: 72h (24%)
Assessment activities: 15h (5%)

Directed activities:

Presentation and discussion of theoretical content, references, and case studies, and/or site visits and/or presentations by experts. Learning methodology: Collective evaluation and critical discussion, and/or presentation of practical content and debate.

Description: At the beginning of each assignment, there is a presentation of sub-area and of the assignment statement, as well as the schedule for the weekly sessions.

Supervised activities:

Supervised monitoring by the instructor. Discussion and sharing of content. Completion of exercises in the classroom or workshop. Learning

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

methodology: Guidance on the processes involved in formalizing the student's own work. Monitoring and tutoring of methodological processes and the interim results of the student's own work. Public presentation and collective critical discussion. Description: The projects will be developed in the various workshops. Direct monitoring of the work processes will be conducted to assess the level achieved by the students and to provide guidance on the most complex aspects.

Independent Activity:

Search for documentation: primary sources, bibliography, case studies, and references. Reading texts. Independent practical work. Learning methodology: Information processing and/or comprehensive reading of texts and/or comprehensive reading of formal and material elements. Description: Students will supplement their work with these independent study hours in the various resource workshops. This will be supplemented, if necessary, by searching for various supporting references.

Assessment activity:

Presentations of assignments. Learning methodology: Individual or group discussion and review of assignments and results. Description: Interim and final presentations of the projects carried out by the students.

ASSESSMENT SYSTEM

The assessment system is primarily based on monitoring the work process carried out in the classroom and workshop. The overall assessment of the learning process takes place at the end of the course and is based on the work produced (results or experiments) 20%, the submission of completed assignments 60%, and the oral and written presentation explaining the work 20%. It should be noted that the assessment of the process is conducted through continuous monitoring in the classroom and workshop.

Since this is a continuous assessment, a minimum attendance rate of 80% of class hours is a mandatory requirement for evaluation. Active participation in class will also be a factor in determining the final grade.

The grade is not calculated solely based on the work submitted, but also depends on the monitoring of the work process carried out in the classroom and workshop.

ASSESSMENT ACTIVITIES AND CRITERIA. RETAKE EXAM

There are four essential requirements to be eligible for the retake exam:

1. Have passed at least four sub-areas.
2. The subject must be marked as failed with a minimum grade between 4.00 and 4.99 as the average across all sub-areas. The intention to improve one's grade is excluded.
3. Have submitted 100% of the assignments, under the conditions determined by each sub-area.
4. Minimum 80% attendance during class hours. Absences must be spread across all sub-areas and cannot be concentrated in a single one. More than three unexcused absences may result in failure of the course.

Therefore, students must contact the sub-area for which they need to take the make-up exam and submit the agreed-upon assignment during the make-up week.

SUBJECT LEARNING OUTCOMES

KA. Identify the properties of materials and their transformation processes. (KM 17)

KA. Identify the expressive and communicative dimensions of form through construction, representation, and narration. (CM 16)

SA. Apply procedures, materials, and tools in the workspaces characteristic of the cross-disciplinary languages of the arts and design. (SM17)

SA. Consistently use different methodologies to address diverse situations in the course of experimentation. (KM17)

CA. Apply experimentation, both guided and independent, in the work methodology. (CM16)

BIBLIOGRAPHY

Photography

Calvino, Italo. Los amores difíciles (Gli amori difficili, 1970), traducción de Aurora Bernárdez, 1989 para Tusquets Editores S.A. Colombia (Cap. La aventura de un fotógrafo).

Analog photography: HEDGECOE, John. Manual de técnica fotográfica. Edd.Herman Blume. Madrid 1995.

Digital photography: tutorials on <https://www.xataka.com>

Ceramics

Birks, T. (1995). Guía completa del ceramista. Ed. Blume.

Domènech, I.; Beveridge, P.; Pascual, E. (2015). El vidrio: técnicas de trabajo de horno. Ed. Parramón.

Graphic Architecture and Typography

PATER, Ruben. The politics of design : a (not so) global manual for visual communication. Bis publishers, 2016

MÜLLER-BROCKMANN, Josef. Sistemas de retículas. Un manual para diseñadores. Gustavo Gili, 2013

REINFURT, DAVID. A New Program for Graphic Design. Inventory Press, 2019

UNGER, Gerard. ¿Qué ocurre mientras lees? Campgràfic, 2009

Digital Creation

https://www.ted.com/talks/neil_gershenfeld_unleash_your_creativity_in_a_fab_lab

<https://alanwarburton.co.uk/spectacle-speculation-spam>

<https://www.blender.org/support/tutorials//>

Volume

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

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

WONG, Wucius. Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1991