

Código: 104708
Créditos: 12
Carácter: FORMACIÓN OBLIGATORIA
Materia: LENGUAJE Y CREACIÓN
Curso: SEGUNDO
Semestre: ANUAL

Equipo docente:
Artes de la materia (textil): Carla Mañosas;
Audiovisual: Edu Valderrey;
Edición: Marta Fuertes;
Representación gráfico-plástica: Isabel Carballo;
Joyería: Berta Sumpsi
Volumen, Sergio Bogunyà

Horas de dedicación: 300 h
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: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROCESOS DE TRABAJO

El laboratorio de Lenguajes de segundo es un espacio de trabajo centrado en las herramientas, materiales y procesos de trabajo. Teniendo en cuenta que en primero ya se ha tenido un primer contacto con la experimentación en los distintos talleres, en segundo se despliegan procesos técnicos de mayor duración en el tiempo que ayuden a encontrar diferentes soluciones expresivas, dentro de la creación artística y del diseño.

El alumno/a pasa por diferentes ámbitos, llamados subáreas, que le introducen en procedimientos y lenguajes diversos, desde un espíritu abierto y de síntesis conceptual. La acumulación de experiencias le permite empezar a construir un discurso propio.

Los ámbitos son:

Artes de la materia
Audiovisuales
Edición
Representación Gráfico-plástica
Joyería
Volumen

OBJETIVOS

Desarrollar la capacidad de realizar procesos de trabajo partiendo de la propia materia y/o técnica. Ser capaz de tomar una posición de investigación material o técnica sin un objetivo o una idea preestablecida. Experimentar con materiales y técnicas específicas en los talleres especializados de la escuela.

CONTENIDOS

Artes de la materia

Se propone experimentar y conocer la singularidad del potencial expresivo de las Artes Aplicadas contemporáneas, en este curso, textil. A partir de la práctica y hibridación de las técnicas se quiere profundizar en los procesos de trabajo de un lenguaje que depende de la complicitad procesual con la materia.

Audiovisuales

El área de audiovisuales (vídeo/audio), introduce al estudiante en las bases del lenguaje audiovisual mediante la experimentación y la práctica. Se observará y analizará el entorno con el fin de adquirir capacidades y habilidades con las herramientas de representación de la imagen y el sonido en vídeo.

Edición

Este taller introduce al alumnado en el ámbito de la gráfica impresa a través de la exploración de técnicas de grabado, abordando tanto sus fundamentos técnicos como sus posibilidades experimentales. Paralelamente, se trabajan aspectos vinculados al dibujo, la representación, el color, la composición y el soporte, fomentando el desarrollo de un lenguaje propio y la reflexión sobre el potencial expresivo y comunicativo de la obra gráfica.

Representación Gráfico-plástica

Esta subárea introduce al estudiante en la creación, presentación y representación de imágenes desde el imaginario, lo simbólico y lo real, a partir del conocimiento de las herramientas, el comportamiento de los materiales y la comprensión de los procesos personales. Se trabajará desde plataformas bidimensionales como el dibujo, la pintura y la fotografía promoviendo la incorporación del conocimiento material y técnico adquirido en las otras subáreas.

Joyería

En la subárea de joyería se presentarán una serie de técnicas y procedimientos que permitirán ampliar las posibilidades formales y comunicativas de este ámbito. A lo largo de los diferentes ejercicios se propone explorar una serie de técnicas específicas y procedimientos que permiten la repetición o seriación de una pieza, la aplicación de esmaltes sobre metal, la estampación o grabado sobre metal, así como la hibridación con otros materiales.

Volumen

En este ámbito experimentaremos en la fabricación de moldes de tres tipos, rígido, flexible y perdido. Trabajaremos con técnicas como la fabricación de molde de yeso, silicona y molde de un solo uso, el rotomoldeo y el termoformado. A partir de la experiencia en la ejecución de los moldes, se reproducirán series de piezas de diferentes materiales posibles de vaciar. Se trata de una inmersión en el mundo de la obtención de piezas en pequeñas series que nos llevan a entender la fabricación de muchos de los objetos con los que convivimos y compartimos el espacio.

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 i 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 I CRITERIOS. REEVALUACIÓN

Hay tres condiciones indispensables para poder optar a la reevaluación:

1. Haber aprobado como mínimo cuatro subáreas.
2. Estar en la condición de asignatura suspendida con una nota mínima entre 4,00 i 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 semana de recuperación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RRAA de la titulación.

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

KT03. Identificar los elementos que son comunes y los específicos en los diferentes lenguajes creativos.

ST02. Aplicar las metodologías creativas propias de la titulación (que se basan en los elementos que las diferentes disciplinas históricas tienen en común) a los proyectos en arte y diseño.

CT02. Resolver encargos concretos externos en el ámbito creativo con conocimientos, técnicas y metodologías transdisciplinares.

RRAA de la matèria.

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

KM18. Reconocer los lenguajes transversales en las artes y a los diseños: lenguaje audiovisual, lenguaje plástico, lenguaje gráfico y lenguaje matérico. (KT03)

SM16. Aplicar con buen criterio los medios materiales, herramientas y procedimientos a una propuesta creativa de trabajo. (ST02)

CM15. Combinar de forma selectiva los diferentes lenguajes expresivos y comunicativos para adquirir uno propio o el más adecuado en cada caso. (CT02)

RRAA de la asignatura.

KA Emplear los recursos de representación gráfica y / o volumétrica y / o audiovisuales adecuados en cada etapa del trabajo.

SA Combinar varios lenguajes con criterio para obtener una síntesis expresiva y comunicativa.

CA Experimentar con los lenguajes transversales a las artes y los diseños: materiales, herramientas y procedimientos en los espacios de trabajo de la representación gráfica, el objeto y el espacio, las artes de la materia, el audiovisual, la construcción digital y la edición.

BIBLIOGRAFÍA

ARTES DE LA MATERIA

Frederiksen, Ninette (1982). Manual de tejeduría. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Shenton, Jan (2014). Diseño de tejidos. Barcelona: Blume.

Sposito, Stefanella (2019). Los tejidos y el diseño de moda. Guía de referencia, características y uso de los principales tejidos. Barcelona: Hoaki Books.

Svenhall, Ninette (2003). Manual de tejeduría de Ninette. Altea: Curiosa.

Varichon, Anne (2018). Colores. Historia de su significado y fabricación. Barcelona: Gustavo Gili.

AUDIOVISUALES

Bordwell, David i Thompson, Kristin (2006): El arte cinematográfico: Una introducción. Barcelona: Paidós. [última edición inglesa actualizada: 2019]

Paine, Frank (1988). Sound Mixing in Apocalypse Now. An Interview with Walter Murch. Elizabeth Weis i John Belton (Eds), Film Sound: Theory and Practice. New York: Columbia University Press.

Snyder, Blake. ¡Salva al gato!: El libro definitivo para la creación de un guion. Ed Alba, 2010

Tutoriales de Adobe Premiere: <https://www.adobe.com/es/learn/premiere-pro>

EDICIÓN

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 grabado. Barcelona: Parramón Ediciones, s.a.

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.

JOYERIA

Codina, Carles (2004). La Nueva Joyería. Barcelona: Parramon Ediciones

Den Besten, Liesbeth (2012). On Jewellery. A compendium of International art jewellery, Stuttgart, Arnoldsche Art Publishers.

Juan-Tortosa, Mar (2025). Habla joya, habla. Teoría y práctica del concepto en joyería y escultura, Valencia, Ed. Tirant lo Blanch.

Ribalta, N. Pascual E., (2008) El Esmalte. Barcelona: Edicions Parramon.

Unger, Marjan (2019). Jewellery in context. A multidisciplinary framework for the study of jewellery, Stuttgart, Arnoldsche Art Publishers.

VOLUM

Gibert, V., Martín, F. A., & Lazcano, R. (2021). Trabajos en madera / textos y coordinación, Vicenç Gibert, Frederic A. Martín y Rodrigo Lazcano. (5th ed.). Parramón Paidotribo.

Conejero Rodilla, A., Ayala López, P. J., Martínez Torán, M., & Fernandez-Vicente, M. (2019). Prototipado Industrial. Guía para diseñadores. Parramón Paidotribo.

Hallgrímsson, B. (2013). Diseño de producto: maquetas y prototipos. Barcelona: Promopress.

NOTA: Tanto el profesorado, como la composición de subáreas dentro de la asignatura, es susceptible de cambios a principio de cada curso.