

Nombre: LABORATORIO DE LENGUAJES: POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS DE CREACIÓN  
Código: 104710  
Materia: LENGUAJES Y CREACIÓN  
Créditos: 12  
Curso: TERCERO  
Semestre: ANUAL  
Horas de dedicación: 300h  
Horas lectivas: 170 h  
Horas autónomas: 130 h  
Carácter: FORMACIÓN OBLIGATORIA

#### EQUIPO DOCENTE:

Gráfico-plástica: Juliana Cifuentes,  
Volumen: Diego Ramos,  
Audiovisuales: Marcel Pie,  
Cerámica: Santiago Planella,  
Edición: Clara-Iris Ramos,  
Tipografía: Raquel Quevedo.

#### 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, vinculada 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 Volumen, la Edición.

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.

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  
Edición  
Volumen  
Representación Gráfico-plástica  
Cerámica  
Tipografía

#### OBJETIVOS

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.

#### CONTENIDOS EN RELACIÓN A LAS SESIONES

La asignatura se desarrolla semanalmente durante 37 semanas, es decir, una sesión por semana, siguiendo la distribución de la estructura del diagrama inferior. La asignatura se organiza a través de 6 ámbitos de trabajo o subáreas. A lo largo de la asignatura, las alumnas realizan un total de 4 ejercicios sobre las subáreas por las que ha pasado.

|           |                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sesión 1  | Presentación de la asignatura y asignación al alumnado de su recorrido por las diferentes subáreas |
| Sesión 2  | Ejercicio 1: Presentación y desarrollo práctico del ejercicio en cada uno de los 6 talleres        |
| Sesión 3  | Ejercicio 1: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 4  | Ejercicio 1: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 5  | Ejercicio 1: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 6  | Ejercicio 1: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 7  | Ejercicio 1: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 8  | Ejercicio 1: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 9  | Ejercicio 1: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller y presentación de los resultados     |
| Sesión 10 | Ejercicio 2: Presentación y desarrollo práctico del ejercicio en cada uno de los 6 talleres        |
| Sesión 11 | Ejercicio 2: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 12 | Ejercicio 2: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 13 | Ejercicio 2: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 14 | Ejercicio 2: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 15 | Ejercicio 2: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 16 | Ejercicio 2: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 17 | Ejercicio 2: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller y presentación de los resultados     |
| Sesión 18 | Ejercicio 3: Presentación y desarrollo práctico del ejercicio en cada uno de los 6 talleres        |
| Sesión 19 | Ejercicio 3: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 20 | Ejercicio 3: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 21 | Ejercicio 3: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 22 | Ejercicio 3: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 23 | Ejercicio 3: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 24 | Ejercicio 3: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 25 | Ejercicio 3: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller y presentación de los resultados     |
| Sesión 26 | Ejercicio 4: Presentación y desarrollo práctico del ejercicio en cada uno de los 6 talleres        |
| Sesión 27 | Ejercicio 4: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 28 | Ejercicio 4: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 29 | Ejercicio 4: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 30 | Ejercicio 4: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 31 | Ejercicio 4: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 32 | Ejercicio 4: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 33 | Ejercicio 4: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller                                      |
| Sesión 34 | Ejercicio 4: Desarrollo práctico del ejercicio en cada taller y presentación de los resultados     |
| Sesión 35 | Entregas finales, revisiones, comentario de notas en el aula y evaluación                          |
| Sesión 36 | Reevaluación                                                                                       |
| Sesión 37 | Reclamación de notas.                                                                              |

DESCRIPCIÓN DE LAS 6 SUBÁREAS:

## Audiovisuales

La subárea de audiovisuales profundiza en la creación de imagen en movimiento mediante las técnicas relacionadas con la animación, el cine experimental y el audiovisual gráfico. Durante el curso se tratan las siguientes técnicas: rotoscopia, dibujo animado, stop motion, animación de gráficos, 3D y técnicas experimentales. El alumnado también alcanzará conocimientos transversales sobre la creación de la imagen en movimiento comunes en todas las técnicas. Durante el proceso de trabajo adquirirán competencias en softwares específicos de vídeo y animación. Se realizarán ejercicios comunes puntuales y ejercicios individuales de más larga duración.

## Edición

La subárea de edición propone explorar el campo de la creación de imágenes sobre soportes impresos, a fin de realizar propuestas en diferentes lenguajes visuales y gráficos, incidiendo en la intencionalidad narrativa/comunicativa y en su adecuación aplicada a los formatos de edición. Se realizarán trabajos de experimentación con técnicas y sistemas de impresión analógicos, artesanales, mecánicos o digitales. Se introducirá en técnicas como la risografía, la impresión tipográfica o la impresión térmica, y se profundizará en otros procesos del grabado en relieve, hueco o planográfico.

## Volumen

En este ámbito exploraremos distintos procesos de construcción y fabricación volumétrica a través de cuatro ejercicios prácticos, cada uno centrado en un material y una tecnología específica. El objetivo es entender cómo las propiedades de los materiales y los procesos productivos condicionan las posibilidades formales, estructurales y funcionales de los objetos.

A lo largo del laboratorio, los estudiantes adquirirán una comprensión práctica de los principales procesos de transformación de la materia, experimentando con técnicas tanto artesanales como industriales. Esta aproximación permitirá entender cómo las decisiones relativas al material, el proceso y la tecnología inciden directamente en el resultado final, proporcionando una base sólida para afrontar el diseño y la producción de objetos y espacios desde una perspectiva crítica, experimental y contemporánea.

## 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.

## Cerámica

Se pondrá especial interés en el aprendizaje de los procesos técnicos de alta temperatura. Los cuatro ejercicios constituirán un recorrido por los cuatro ámbitos más relevantes del ciclo cerámico:

- Técnicas constructivas, poniendo un especial interés en el perfeccionamiento de la práctica de torno, teniendo presente también otros procedimientos como la construcción con placas, churros, pellizco, modelado...
- Introducción a las propiedades específicas de las pastas cerámicas de alta temperatura (gres, refractario y porcelana). Práctica enfocada a desarrollar sus potencialidades expresivas y funcionales. Posibilidades formales que ofrece la porcelana mezclada con pasta de papel.
- Composición y aplicación del color en la constitución de las pastas de alta temperatura; aplicación a través de técnicas como la pasta Ágata, mishima, neriage... Investigación de la composición y de las posibilidades formales de los engobes.
- Introducción y formulación de esmaltes de alta temperatura. Prácticas y búsqueda de líneas estéticas y funcionales personales.

## Tipografía

El curso explora la tipografía como un campo vivo y expandido entre la experimentación (creación propia de alfabetos, métodos no convencionales) y la practicidad (usabilidad, contexto, digitalización). Los estudiantes transitan entre lo analógico y lo digital, construyendo para cada bloque de ejercicios varios alfabetos experimentales, así como un espécimen individual y otro colectivo. Cada sesión propone una metodología de investigación y producción que puede hibridarse con las demás, usando metodologías más estándares con otras no convencionales (vegetales, máquinas DIY, sensores, móviles, el entorno, etc). Experimentación con los tipos móviles del taller de Tipografía. Todos los alfabetos creados serán digitalizados y documentados (Photoshop, Illustrator, Glyphs, InDesign).

## 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, alcanzan 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: 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 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.

## **SISTEMA DE EVALUACIÓN**

El sistema de evaluación se realiza a través del seguimiento del proceso de trabajo llevado a cabo en el aula y de la actividad autónoma. La evaluación final del 'proceso de aprendizaje' se realiza al final del proceso a partir de los trabajos relacionados y de la exposición oral y documental de la argumentación del trabajo realizado; así mismo, la valoración del proceso se realiza mediante el seguimiento continuo en el aula. Un requisito indispensable para su evaluación es una asistencia mínima del 85%. La participación activa a el aula en el desarrollo del trabajo también será uno elemento que determinará la puntuación final.

Para optar a la reevaluación de la asignatura:

- La nota mínima media de curso ha de estar entre 4 y 4,99.
- El alumno / a de haber estado previamente evaluado en un conjunto de actividades de la asignatura.
- La asistencia ha de haber estado igual o superior al 80% de las horas lectivas presenciales.

## **RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

## **RR AA de la titulació.**

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)

## **RR AA de la asignatura.**

KA1 Reconocer los lenguajes, procesos y medios más adecuados para la producción de la propia propuesta creativa.  
SA1 Aplicar los materiales, técnicas, tecnologías, instrumentos y procesos de forma precisa y eficiente en relación a la propuesta creativa propia.

CE1 Plantear vías experimentales y personales de exploración formal que manifiesten un posicionamiento creativo coherente con las motivaciones e inquietudes propias, teniendo en cuenta los vínculos con el contexto cultural contemporáneo.

## **BIBLIOGRAFÍA**

### **RGP:**

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

### **Audiovisuales:**

FURNISS, Maureen. *The animation bible*. Laurence King Publishing. London, 2008  
WILLIAMS, Richard: *The Animator's Survival Kit*. London: Faber and Faber Limited, 2001.

### **Edición:**

BENANDI, Luca. BOGONI, Luca (Eds.). *Risografía: El arte de las duplicadoras*. Barcelona: Gustavo Gili, 2017.  
LUDOVICO, Alessandro (2012). *Post-Digital Print: The Mutation of Publishing Since 1894*. Eindhoven: Onomatopée. URL: [https://monoskop.org/images/a/a6/Ludovico,\\_Alessandro\\_-\\_Post-Digital\\_Print.\\_The\\_Mutation\\_of\\_Publishing\\_Since\\_1894.pdf](https://monoskop.org/images/a/a6/Ludovico,_Alessandro_-_Post-Digital_Print._The_Mutation_of_Publishing_Since_1894.pdf) [consultat: 1 setembre 2021].  
VV.AA. (2020). *The Natural Enemies of Books: A Messy History of Women in Printing and Typography*. Occasional Papers / M. Fanni ; M. Flodmark ; S. Kaaman. (ED.)

### **Cerámica:**

Rhodes, D. (1990). *Arcilla y vidriado para el ceramista*. Ediciones CEAC.  
Lynggaard, F. (1992). *Tratado de cerámica*. Ediciones Omega.  
Kline, G. (2021). *Esmaltes para cerámica: Técnica, acabados y cocción*. Editorial Librero.

### **Tipografía:**

22 consejos sobre tipografía, Enric Jardí.  
Actar Slanted Magazine #40 - Experimental Type 2.0 - varios autores  
Highsmith, Cyrus. (2015). *Entre Párrafos: Fundamentos De Tipografía*. Campgràfic Editors, sl

Volum:

Kjerrman, P. (2019). Moulding and casting: Stucco- and sculpture techniques. Billedkunstskolernes Forlag.  
Lefteri, C. (2012). Making it: Manufacturing techniques for product design (2.<sup>a</sup> ed.). Laurence King Publishing.  
Hiscox, G. D., & Hopkins, A. A. (2007). El recetario industrial. Editorial Gustavo Gili.

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