

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 200919

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA

Materia: ENTORNOS DEL DISEÑO Y DE LAS ARTES

Curso: CUARTO

Semestre: PRIMERO

Equipo docente: Francesc Morera

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 54h

Horas autónomas: 96h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia está formada por catorce asignaturas optativas de carácter teórico-práctico vinculadas a las disciplinas del diseño, el arte y las artes aplicadas. Cada una de ellas complementa y amplía, a través de sus contenidos, de la práctica implícita y de la experimentación, las materias de formación básica y obligatoria referidas al espacio, el objeto y la imagen.

ARQUITECTURA Y PRODUCCIÓN GRÁFICA

AUTOEDICIÓN Y PUBLICACIÓN EXPERIMENTAL

CONTEXTO AUDIOVISUAL

DISEÑO DE SERVICIOS

ESPACIOS EFÍMEROS, LUGAR Y PRODUCCIÓN

IDEA Y MATERIA

IDEA Y OFICIO

IMAGEN EXPANDIDA

IMAGEN Y TEXTO

LUGAR Y ACCIÓN

OBJETO, SUJETO Y ACCIÓN

REPRESENTACIÓN

SISTEMAS INTERACTIVOS Y NUEVOS ENTORNOS DE CREACIÓN

TIPOGRAFÍA

ARQUITECTURA Y PRODUCCIÓN GRÁFICA.

Asignatura de carácter optativo que forma parte de la materia "Entornos del Diseño y de las artes" del primer semestre de cuarto curso. Es una asignatura teórico-práctica que complementa el taller específico de la Mención de Comunicación Visual.

OBJETIVOS

La realidad visual en la que participa la mano humana convive con la naturaleza. Tanto una como otra se organizan en unos sistemas visuales que hemos de decodificar para entenderlos. En la naturaleza estas relaciones y sistemas ya están establecidos. La participación del diseñador al proyectar debe tener en cuenta el contexto en el que actúa. De igual manera, su huella será leída por un público diverso.

Incidir en el entorno para añadir información es una labor que deja poso. El tratamiento y la disposición de la información es fundamental para conseguir el objetivo que se pretende: comunicar. Por lo tanto, conocer la realidad donde actuar y el público al que se dirige el mensaje es básico para obtener el éxito en la propuesta.

Trabajar con el texto y la imagen para componer estas informaciones y que sean trascendentes es el componente específico que aporta el diseñador al enfrentarse con el programa de comunicación, ya sea en el entorno, en un producto gráfico o visual o, también, en la representación simbólica, más allá del ámbito concreto de aplicación. Como la formalización del diseño requiere una adecuación al entorno productivo, el diseñador debe presentar sus maquetas en condiciones óptimas para que puedan ser producidas, al mismo tiempo que debe ser cuidadoso con los requerimientos técnicos que pide la industria. En la asignatura daremos una base teórica y técnica sobre la que el alumno podrá profundizar en su trayectoria profesional.

COMPETENCIAS

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

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

T01. Escuchar activamente valorando las aportaciones ajenas para la construcción de los propios posicionamientos.

T03. Gestionar eficientemente el tiempo y los recursos.

T04. Ejercer el posicionamiento personal y las capacidades críticas y autocríticas en procesos de transformación del contexto.

T05. Comunicar y expresarse eficazmente, teniendo en cuenta el destinatario y el medio.

T06. Trabajar de forma colaborativa, multidisciplinar y transdisciplinar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1 (E07.15). E07.15. Construir, mediante elementos icónicos, formas de representación simbólicas de carácter informativo, así como de identificación personal y corporativa.

RA2 (E07.16). Generar diversos tipos de formato y de soporte para publicaciones (informativas, divulgativas, publicitarias y narrativas de ficción, etc.) dirigidas tanto a la producción analógica como a la difusión en red.

RA3 (E07.17). Ordenar el contenido de las publicaciones por medio de la diagramación, de la jerarquización de contenidos y del equilibrio entre el texto y la imagen gráfica.

RA4 (E07.18). Determinar la relación entre la propuesta y las pautas de receptividad y usabilidad por parte del público destinatario.

RA5 (E07.19). Identificar los sistemas de reproducción, preparar los materiales adecuados para sus requerimientos técnicos y supervisar el proceso de producción.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES

T01.1. Construir posicionamiento y criterio propios tanto a partir de su trabajo como a partir del diálogo con otras propuestas o agentes.

T01.2. Reconocer las cualidades del trabajo de los demás como fuente de aprendizaje.

T03.1. Organizar y gestionar de forma autónoma los tiempos en los procesos de aprendizaje y en su itinerario formativo en el grado.

T03.2. Gestionar de forma eficiente los recursos que están implicados en los procesos de aprendizaje, tanto los que le han sido facilitados como los que de forma autónoma adquiere.

T04.1. Revisar su proceso de trabajo a partir de criterios tanto pedagógicos como de originalidad.

T05.1. Organizar las ideas y transmitir las con eficiencia y creatividad.

T05.2. Elegir el medio adecuado a cada situación comunicativa.

T06.1. Distribuir los roles en un entorno colectivo de trabajo derivado de un proyecto según habilidades y disciplinas implicadas.

T06.2. Trabajar de forma horizontal y cruzada en entornos colaborativos como fuente de desarrollo personal y grupal.

CONTENIDOS

Arquitectura gráfica

Representación simbólica mediante elementos icónicos.

- Imagotipos, logotipos y marcas. Comerciales e institucionales. Tipologías.
 - Construcción gráfica y estructura. Análisis y composición.
- Pictogramas. Línea gráfica y construcción. Estructuras reticulares y orgánicas.
 - Seriación. Características comunes.
- Producto editorial. Estructura de la página. Libro, revista, folleto.
 - Reticula. Análisis y composición.
 - Texto. Jerarquía, composición y estilo.
 - Imagen. Tipos. Función y tecnología.
- Entorno web. Pantallas. Versatilidad de la presentación de página.
 - HTML y CSS. Navegación.
 - Análisis usabilidad y composición.

Producción gráfica

- Gestión de la producción en procesos de edición
 - Proyecto de diseño - Control de calidad
- Preimpresión
 - Color - Preparación de archivos - Resolución
- Impresión
 - Papel - Técnicas de impresión
- Acabados

METODOLOGÍA

A partir de los contenidos y objetivos de la asignatura, se trabaja en un modelo que pone al alumno en el centro del aprendizaje. En el aula, lugar necesario para compartir conocimientos y experiencias, de las tres horas que tiene destinadas la asignatura, en la primera hora el profesor expondrá contenidos teóricos ayudado por proyecciones audiovisuales y ejemplos físicos cuando ello sea posible.

Los contenidos mostrados serán complementarios a la exposición oral y responden a un guion que facilite su seguimiento. Estas presentaciones se complementan con visualizaciones de páginas web interesantes.

En las dos horas restantes, el profesor propondrá ejercicios que el alumno deberá realizar en el aula, con la supervisión del profesor y correrán transversalmente a las sesiones; por tanto, el trabajo autónomo del alumno fuera de la escuela es necesario y se prevé como un desarrollo de su capacidad de encontrar elementos de consulta, a fin de preparar la siguiente sesión e implementar una dinámica responsable para proyectar.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h

Horas actividades dirigidas: 22,5h (15%)

Horas actividades supervisadas: 22,5h (15%)

Horas aprendizaje autónomo: 96h (64%)

Horas actividades de evaluación: 9h (6%)

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: Clases centradas en la exposición de contenidos teóricos y en la presentación de actividades, ejercicios y proyectos que el estudiante desarrollará en el aula o fuera de ella. Introducción de contenidos conceptuales en el seguimiento individual del alumno y en las evaluaciones colectivas.

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 llevarán a cabo de manera personal, y se desarrollarán en clase. Se hará un seguimiento y asesoría en el aula/taller para el desarrollo y la resolución de los ejercicios pautados y de los proyectos.

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 matéricos.

Descripción: Búsqueda de documentación bibliográfica, visual, audiovisual y gráfica, previa a la elaboración de las propuestas.

Estudio teórico y práctico: aplicación, interpretación y reelaboración de la información.

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: Entrevistas individuales o reflexiones en grupo del resultado general en las diferentes fases de ésta.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La nota final de la asignatura será la media ponderada de los trabajos presentados en la asignatura. Se tendrá en consideración la evolución en el aprendizaje del estudiante. El contenido y la nota de cada trabajo se especificará en el enunciado correspondiente.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN A LA MATERIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (45%)

Evaluación continua de la exposición y/o realización de ejercicios y trabajos. (45%)

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

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

En relación a las competencias y contenidos del curso

Seguimiento continuo en el aula/taller. 30 % de la nota

Evaluación de los trabajos pautados. 60 % de la nota

Valoración de la participación e implicación en los debates y la dinámica del curso. 10 % de la nota

BIBLIOGRAFIA

- AMARAL, FRANCISCO; GIMENO, DANIEL (2010) Evolución, tendencias y modelos en el diseño de webs de noticias. Barcelona: editorialSol90media.
- AMBROSE, GAVIN; HARRIS, PAUL (2010) Diccionario visual de tipografía. Barcelona: Index Book.
- BANN, DAVID (2008) *Actualidad en la producción de artes gráficas*. Barcelona: Blume.
- BLASCO, LAIA (2011) *Sobreimpresión. De la pantalla al papel y viceversa*. Barcelona: IndexBook.
- CASES I ASSOCIATS (2008) Diseño de la noticia. Designing news. Barcelona: Sol90.
- CORBALÁN, FERNANDO (2010) La proporción áurea. El lenguaje matemático de la belleza. Barcelona: RBA
- DAVIS, GRAHAM (2007) Las herramientas del dissenyador. 500 retículas y hojas de estilo. Barcelona: IndexBook.
- ELAM, KIMBERLY (2006) Sistemas reticulares. Principios para organizar la tipografía. Barcelona: Gustavo Gili.
- GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER (2004) Identidad Visual Corporativa. La imagen de nuestro tiempo. Madrid: Síntesis.
- JARDÍ, ENRIC (2007) Veintidós consejos sobre tipografía (que algunos diseñadores jamás revelarían) y veintidós cosas que nunca debes hacer con las letras (que algunos tipógrafos nunca te dirán). Barcelona: Actar.
- JOHANSSON, KAJ; LUNDBERG, PETER; RYBERG, ROBERT (2004) *Manual de producción gráfica. Recetas*. Barcelona: Gustavo Gili.
- KANE, JOHN (2012) Manual de tipografía. Barcelona: Gustavo Gili.
- KLANTEN, ROBERT; MISCHLER, MIKA; BILZ, SILJA (2008) *El pequeño sabelotodo. Sentido común para diseñadores*. Barcelona: Index Book.
- MÜLLER-BROCKMANN, JOSEF (1982) Sistemas de retículas. Un manual para diseñadores gráficos. Barcelona: Gustavo Gili.
- POZO PUÉRTOLAS, RAFAEL (2008) *Diseño y Producción Gráfica*. Barcelona: CPG.
- PUJAGUT, JAUME; GARCÍA, SERGI B. (2010) *Desarrollo de un proyecto gráfico*. Barcelona: Index Book.
- PUJOL, JOSEP M.; SOLÀ, JOAN (2011) Ortotipografía. Manual de l'autor, l'editor i el dissenyador gràfic. Barcelona: Educalia.
- TONDREAU, BETH (2009) Principios fundamentales de composición. 100 proyectos de diseño con retículas. Barcelona: Blume.

Referencias web

- <http://www.thegridsystem.org/>
- <http://pleaseenjoy.com/>
- <http://www.quintatinta.com/>
- <http://font.is/about/>
- <http://www.printmag.com/>
- <http://www.logoorange.com/>
- <http://www.brandemia.org/>
- <http://thenounproject.com/>
- <http://www.pictography.eu/>
- <http://960.gs/>
- <http://www.gridssystemgenerator.com/>
- <http://www.designbygrid.com/>
- <http://www.signarama.com/>
- <http://www.fespa.com/eurosignexpo/>

PROGRAMACIÓ

La asignatura se despliega semanalmente durante 16 semanas, es decir, una sesión de tres horas por semana atendiendo la siguiente distribución:

Sesión 1 (17 de septiembre de 2020)

Presentación de la asignatura. Reflexión entorno de la primera actividad reticulada a desarrollar in situ por los alumnos.

Sesión 2 a la 13 (Sesiones de los días 1, 8, 15, 22, 29 de octubre, 5, 12, 19, 26 de noviembre, 3, 10, 17 de diciembre)

Microtipografía y aspectos de producción gráfica en la parte teórica. Comentarios sobre el trabajo de análisis, búsqueda y aplicación del ejercicio en curso en la parte práctica. Visita a un taller de impresión digital. Conferencia de algún experto en el aula.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Sesió 14 (14 de enero de 2021)

Entrega de los trabajos. Comentario con los alumnos del resultado de la evaluación final de la asignatura.

Sesió 15

Semana de recuperació (18 al 22 de enero de 2021)

Sesió 16 (28 de enero de 2021)

Cierre de la asignatura mediante entrevistas individuales

ADENDA COVID-19

En previsió de que el curso 2020-2021 surja alguna incidencia a raíz de un posible rebrote del COVID-19 y que, por lo tanto, la autoridad sanitaria restrinja la presencialidad en la docencia, el despliegue de esta asignatura tiene previsto otros mecanismos y canales de docencia para cumplir en su totalidad las competencias que se detallan en esta Guía Docente, así como los resultados de aprendizaje que sean factibles en esta excepcional situación.

En concreto, se han establecido alternativas para las siguientes condiciones:

-Alteración de la presencia en espacios concretos según criterios acordados: ratio baja (15-18 personas por espacio) o distancias sociales de precaución sanitaria.

-Aplicación de elementos de aprendizaje en remoto en casos en los que pueda haber confinamiento selectivo o parcial.

-En el peor caso, que sería el confinamiento total en alguna franja temporal, está prevista la continuidad de la docencia en línea.

Para lograr estas competencias y resultados de aprendizaje, es necesario que el alumno/a disponga de una conexión a Internet estable y un ordenador para conectarse. En caso de que el alumno/a presente dificultades en este sentido, lo tendrá que comunicar para considerar el caso y encontrar una solución.