

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 200921

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA

Materia: ENTORNOS DE DISEÑO Y DE LAS ARTES

Curso: CUARTO

Semestre: SEGUNDO

Equipo docente: Clara-Iris Ramos & Laia Arqueros

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, referidos al espacio, el objeto y la imagen.

ARQUITECTURA Y PRODUCCIÓN GRÁFICA

AUTOEDICIÓN Y PUBLICACIÓN EXPERIMENTAL

CONTEXTOS AUDIOVISUALES

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

AUTOEDICIÓN Y PUBLICACIÓN EXPERIMENTAL.

La presente asignatura quiere aproximar al alumnado en el campo de la autoedición gráfica y sus soportes. Mediante la práctica, el alumnado aprenderá las fases elementales para desarrollar un proyecto editorial autónomo. Para conseguir este objetivo, la materia se aborda desde tres perspectivas complementarias y no excluyentes: la teoría, la práctica y la contextualización de las dos primeras.

OBJETIVOS

Trabajar esencialmente la construcción gráfica de mensajes y narraciones desde el ángulo particular de la autopublicación en papel. Desarrollar un proyecto editorial autónomo pasando por todas sus fases, desde la fase inicial de conceptualización hasta la realización final y contextualización de este.

Alcanzar la capacidad de participar en equipo para hacer confluir el debate, aplicándolo a la sostenibilidad de un proyecto colectivo.

Dotar del conocimiento teórico necesario para reflexionar sobre el contexto social, político y cultural de la autoproducción gráfica, que pueda servir para consolidar un pensamiento crítico y autorreflexivo posicionado en el presente.

COMPETENCIAS

E04. Analizar el contexto sociocultural contemporáneo, en permanente transformación, e implicarse en él desde el trabajo propio en el campo de las artes y/o los diseños.

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.

E14. Identificar y aplicar los elementos básicos de un proceso de búsqueda en un campo concreto como fase introductoria a la práctica investigadora en artes y diseño.

E15. Planificar y controlar las fases de un proyecto en el campo de las artes y/o los diseños tomando decisiones en función de agentes externos, condicionantes del contexto y las propias limitaciones.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

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 (E04.28). Investigar los dispositivos, medios y contextos de la autoproducción editorial.
- RA2 (E04.29). Intervenir en los espacios colectivos autónomos de difusión y las comunidades en red.
- RA3 (E07.14). Aplicar las técnicas de reproducción mecánicas y las artesanales.
- RA4 (E14.15). Experimentar con las narrativas y arquitecturas gráficas sobre los soportes de edición.
- RA5 (E15.24). Desarrollar un proyecto editorial de manera autónoma.

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

La asignatura se organiza a través de 2 bloques principales:

Bloque 1 / Proyecto editorial.

La propuesta consiste en la exploración de las potencialidades de la edición y de los procesos en la producción gráfica. Se diseñará un proyecto editorial, individual o colectivo, y todas las fases de este, desde los aspectos metodológicos, constructivos y comunicativos, como conceptuales y narrativos, que van desde la construcción gráfica de una publicación, arquitectura interna de esta, diseño y maquetación de los materiales, elección de estrategias expresivas y procedimientos de reproducción necesarios para la producción de propuestas concretas, reproducción mediante sistemas de impresión mecánicos y artesanales, aplicación de las artes finales, contextualización y distribución. Se abordarán diferentes metodologías desde la perspectiva de las narrativas gráficas y arquitecturas experimentales de los soportes de edición, el análisis y debate en torno a los modelos de producción, reproducción, recepción y difusión de las autopublicaciones, como los dispositivos, medios y contextos de la autoproducción editorial.

Resultados de aprendizaje (RA): RA1 (E04.28) RA2 (E04.29) RA3 (E07.14) RA4 (E14.15) RA5 (E15.24)

Bloque 2 / Ensayo.

A partir de la lectura autónoma de los textos propuestos, los referentes mostrados en clase y como resultado de la investigación autónoma, el alumnado presentará un trabajo reflexivo escrito. La formalización de este ensayo se entregará empleando estrategias hipermediales, para adecuarlas a los contenidos de las propuestas prácticas del Bloque 1.

Resultados de aprendizaje (RA): RA1 (E04.28) RA2 (E04.29)

METODOLOGÍA

La metodología empleada es progresiva, donde se vincula el diseño de un proyecto editorial con la secuencia de tratamiento de todas las fases de este (documentación, organización, línea editorial, maquetación, impresión, artes finales, difusión, contextualización). Por otra parte, la metodología también es de tipo circular, donde es importante saber volver a la revisión de cualquiera de estas fases, a fin de reevaluar los materiales, resultados o adecuación de procedimientos y colocarlos como instrumentos que permitan reincorporar otras premisas y estrategias al proyecto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h
Horas actividades dirigidas: 22,5h (15%)
Horas actividades supervisadas: 22,5h (15%)

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Horas aprendizaje autónomo: 96h (64%)

Horas actividades de evaluación: 9h (6%)

Actividad dirigida:

Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias y casos de estudio.

Metodología enseñanza-aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva y/o exposición de contenidos prácticos y debate.

Descripción: Al inicio de cada clase se hará una introducción de la dinámica de la sesión junto con una exposición de temas relacionados a cada bloque temático/trabajo práctico propuesto. Asimismo, se harán introducciones a herramientas, técnicas y procedimientos concretos, a fin de facilitar al alumno la elección de estrategias expresivas vinculadas a la producción de este tipo de propuestas.

Resultados de aprendizaje: RA1 (E04.28) RA3 (E07.14)

Actividad supervisada:

Realización de ejercicios en el aula o taller. Realización y presentación de elementos de comunicación del proceso de trabajo. Discusión y puesta en común de contenidos.

Metodología enseñanza-aprendizaje: Asesoramiento sobre los procesos de formalización del trabajo propio del alumnado.

Seguimiento y tutorización de los procesos metodológicos y de los resultados parciales del trabajo propio del alumnado.

Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Descripción: Los trabajos se llevarán a cabo de manera personal y/o en grupo, y se desarrollarán en la clase. Se realizará un seguimiento directo de los procesos de trabajo para conocer el nivel alcanzado por el alumnado y poder incidir en aquellos que tengan más dificultades.

Resultados de aprendizaje: RA3 (E07.14) RA4 (E14.15) RA5 (E15.24)

Actividad autónoma:

Búsqueda de documentación: fuentes primarias, bibliografía, casos de estudio y referentes. Lectura de textos. Trabajo práctico autónomo.

Metodología enseñanza-aprendizaje: Tratamiento de la información, y/o lectura comprensiva de textos, y/o lectura comprensiva de elementos formales y matéricos.

Descripción: El alumnado realizará los trabajos encargados con los recursos propuestos y aquellos que ellos mismos encuentren: Investigación y recopilación de información, reflexión, análisis, etc. Asimismo realizará un dossier recopilatorio de todo el proceso.

Resultados de aprendizaje: RA1 (E04.28) RA3 (E07.14) RA4 (E14.15) RA5 (E15.24)

Evaluación:

Presentaciones de los ejercicios y de los resultados parciales o finales.

Metodología enseñanza-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 la misma.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para poder superar la asignatura se entregarán todos los trabajos del curso dentro de los plazos fijados. La nota final será la media ponderada entre las partes específicas evaluables, teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje del alumnado, el seguimiento en el aula, los trabajos entregados y los resultados de estos. El alumnado podrá participar de la posibilidad de autoevaluarse siempre y cuando se hayan alcanzado todos estos puntos mencionados anteriormente.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE CALIFICACIONES

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

La asignatura se divide en dos bloques. El eje principal es la formalización de un proyecto editorial (BLOQUE 1) y un ensayo derivado de éste en formato hipermedial (BLOQUE 2).

Bloque 1 / Proyecto editorial

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Investigación, análisis y criterio del material (30%)
Capacidad de síntesis y adecuación en la elección de técnicas y procedimientos (30%)
Organización y gestión de los recursos desde los entornos colaborativos (20%)
Comunicación y utilización de estrategias hipermediales para la difusión (20%)
Resultados de aprendizaje: RA1 (E04.28) RA2 (E04.29) RA3 (E07.14) RA4 (E14.15) RA5 (E15.24)

Bloque 2 / Ensayo

Investigación y análisis de fuentes documentales (30%)
Investigación y formalización teórica empleando estrategias hipermediales para comunicar las ideas (30%)
Adecuación de los formatos del relato y los referentes aportados (10%)
Materialización (30%)
Resultados de aprendizaje: RA1 (E04.28) RA2 (E04.29)

RECUPERACIÓN

Hay tres condiciones indispensables para poder optar a la recuperación:

1. Tener la condición de asignatura suspendida con una nota entre 4,00 y 4,99 (queda excluida la voluntad de subir nota).
2. Deben haberse entregado el 100% de los trabajos, durante el periodo lectivo y evaluativo de la asignatura.
3. 75% de asistencia mínima en el horario lectivo.

BIBLIOGRAFÍA

BENANDI, Luca. BOGONI, Luca (Eds.). *Risografía: El arte de las duplicadoras*. Barcelona: Gustavo Gili, 2017.
BORDES, Enrique. *Cómic, arquitectura narrativa*. Madrid: Cátedra, 2017.
DARMS, Lisa. (Ed.). *The Riot Grrrl Collection. Zines from the Riot Grrrl revolution, collected here for the first time*. Nueva York: The Feminist Press, 2013.
DUNCOMBE, Stephen. *Notes from the underground: zines and the politics of alternative culture*. Portland: Microcosm Publishing, 2011.
GALAXINA, Andrea. *¡Puedo decir lo que quiera! ¡Puedo hacer lo que quiera! Una genealogía incompleta del fanzine hecho por chicas*. Bombas para desayunar, 2017.
GANGLOFF, Paul. *Punk. Periodical collection on self-publishing practices*. Written Records, 2012.
HOFFMAN, Abbie. *Steal this book*. Nueva York: Pirate Editions, 1971.
LUDOVICO, Alessandro. *Post-Digital Print: The Mutation of Publishing Since 1894*. Eindhoven: Onomatopée, 2012.
LÜTHI, Louis. *On the Self-Reflexive Page*. Holanda: Roma Publication 139, 2010.
MALOULI, Salah. *Projecte Rosoum. Estrategias para un cómic árabe independiente*. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura de Barcelona / Folch, 2015.
MARTÍNEZ DE SOUSA, José. *Pequeña historia del libro*. Gijón: Trea, 2010.
MARTÍNEZ MORO, Juan. *La ilustración como categoría*. Gijón: Trea, 2004.
MURPHIE, Andrew. ADEMA, Janneke. HALL Gary. LUDOVICO, Alessandro. *Circulación y resonancia I. Públicos fantasma. La naturaleza política del libro*. La red. México: Taller de Ediciones Económicas, 2016.
PIEPMEIER, Alison. *Girls Zines: Making Media, Doing Feminism*. Nueva York: New York University Press, 2009.
SOUSA, Pere. *Mail Art. La Red Eterna. La Única Puerta a la Izquierda*. Merz Mail, 2011.
TRIGGS, Teal. *Fanzines*. San Francisco: Chronicle Books, 2010.
VV.AA. *Behind the Zines. Self-Publishing Culture*. Berlin: Gestalten, 2011.
VV.AA. *Fully Booked. Ink On Paper. Design & Concepts for New Publications*. Berlin: Gestalten, 2013.
VV.AA. *Gràfiques Ocultes*. Barcelona: Actar, 2003.
VV.AA. *Impasse. Llibres d'artista. Projectes editorials. Publicacions especials*. Lleida: Centre d'Art la Panera, 2011.
VV.AA. *Imprentas desobedientes*. México: Taller de Ediciones Económicas, 2015.
VV.AA. *La novela gráfica. Poéticas y modelos narrativos*. Madrid: Arco Libros, 2013.
VV.AA. *No-ISBN on self-publishing*. Viena: Salon Fuer Kunstbuch, 2015.

PROGRAMACIÓ

La asignatura se desarrolla semanalmente durante 17 semanas, es decir, sesión por semana siguiendo la siguiente distribución:

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Sesió 1

Introducció a la assignatura. El pensament infraestructural en la autoedició i en la microedició.
Sesió de taller: definició de los entorns col·laboratius i primeres fases del projecte editorial.

Sesió 2

Cultura gràfica impresa i tecnologies de impressió low-tech. Dispositius, mitjans i contextos de la autoproducció editorial. Radical printshops / The freedom of the small-press: la autoedició en el marc de los mitjans alternatius.
Sesió de taller: definició de los entorns col·laboratius i primeres fases del projecte editorial.

Sesió 3

Radical printshops / The freedom of the small-press: la autoedició en el marc de los mitjans alternatius.
Sesió de taller: definició de continguts/tècniques.

Sesió 4

Models de difusió i distribució. Concepte de anarxiver. Tàctiques radicals de la biblioteca offline. Perspectives materials i legislació. Drets i llicències. El marc legal i alegal de las publicacions.
Sesió de taller: definició de continguts/tècniques.

Sesió 5 a la 7

Disseny de un projecte editorial. Planificació de un alzado. Processos en la producció gràfica. Disseny de la maqueta base/retícula. Preimpresió en la risografia.
Sesió de taller: disseny de etapes i planning de treball.
Entrega del ensayo (FASE 1)

Sesió 8

Presentació projecte editorial.
Entrega projecte editorial, manual de estil i alzado. Exposició en el aula.

Sesió 9

Postimpresió, manipulació i artes finals. Noció bàsiques de manipulació de paper. Control de pressupostos.
Sesió de taller: producció.

Sesió 10

Sesió de taller: producció
Entrega del ensayo (FASE 2)

Sesió 11 a la 14

Sesió de taller: producció

Sesió 15

Entrega de treballs. Presentació de projectes i exposició en el aula.

Sesió 16

Semana de recuperació.

Sesió 17

Cierre del curso en el aula. Retorno de treballs i entrevistes individualitzades.

ADENDA COVID-19

En previsión 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.