

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 200922

Créditos: 12

Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA

Matèria: CONTEXTO Y DESARROLLO EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS

Curso: CUARTO

Semestre: PRIMERO

Equipo docente: Marina Martínez, Francesc Morera

Horas de dedicación: 300h

Horas lectivas: 105h

Horas autónomas: 195h

DESCRIPCIÓN DE LA MATÈRIA

Esta materia está formada por cinco asignaturas optativas de carácter práctico. Donde trabajaran procesos y conocimientos como la manipulación del espacio en su vertiente funcional y lúdica; la innovación en el diseño y la evolución en el uso de los objetos; la generación de mensajes desde la complejidad y transversalidad de los medios de comunicación visual contemporáneos; la producción de imágenes desde la extraterritorialidad de la narrativa visual; la creación desde la contemporaneidad de las técnicas tradicionales; la elaboración de discurso desde la riqueza material y la complejidad espacial; y la configuración de imágenes físico-formales y virtuales. En cualquiera de ellas el estudiante ampliará su conocimiento sobre las herramientas que las caracterizan y desarrollará y profundizará en la configuración de un trabajo personal y riguroso que le permita actuar en el contexto social y profesional.

Asignaturas de la materia:

NARRACIÓN VISUAL

COMUNICACIÓN VISUAL

DISEÑO DE OBJETO Y ESPACIO

ARTES PLICADAS

PRÁCTICAS DEL ARTE

COMUNICACIÓN VISUAL.

El Taller de Comunicación Visual es un espacio de investigación reflexión y creación práctica sobre el lugar, las estrategias y los campos de la comunicación visual. En unos momentos en que la comunicación y la creación de imagen de productos, ideas, personas, lugares y hechos ocupa cada vez territorios más amplios, trabajaremos las herramientas necesarias para poder afrontar trabajos de comunicación visual con responsabilidad y pertinencia. Se trata de una asignatura eminentemente práctica, pero siempre será exigida la contextualización teórica y referencial de los trabajos realizados.

OBJETIVOS

- Reconocer los estadios de un proceso de creación de un proyecto de comunicación visual (Planteo, documentación, ideas, referencias, proyecto, maquetas o prototipos, presentación y comunicación).
- Practicar el análisis crítico del desarrollo de un proyecto propio.
- Utilizar recursos racionales, emocionales, intuitivos y creativos para la resolución de un problema de comunicación y la realización de un proyecto.
- Saber escoger los materiales y los lenguajes adecuados.
- Utilizar las tecnologías correctas en cada caso.
- Utilizare las herramientas de expresión gráfica adecuadas a cada proyecto.
- Desarrollarlos aspectos comunicativos de los lenguajes visuales, de los objetos y del espacio.
- Educar la sensibilidad estética.
- Considerar la ecología y la economía.
- Trabajar los valores simbólicos, poéticos y comunicativos de la forma, del lenguaje y de los materiales.
- Conocer los códigos con los que la comunicación visual trabaja.
- Reflexionar sobre los cambios provocados por la situación social de la comunicación visual y por el impacto de las tecnologías.
- Saber redactar la memoria de un proyecto y un manual de aplicación.
- Educar el respeto crítico con la cultura visual heredada.
- Reflexionar sobre el papel del diseñador en la sociedad.

COMPETENCIAS

E12. Comunicar ideas, procesos y resultados de las fases del trabajo empleando las técnicas de formalización y recursos expresivos (gráficos, audiovisuales y performativos) en función de la propuesta y del interlocutor.

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.

+34 934 422 000

Pl. Gardunya 9, 08001 Barcelona

www.escolamassana.cat

Adscrit a la UAB

**Consorti d'Educació
de Barcelona**
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

E16. Hacer propuestas específicas en el campo de las artes y de los diseños, así como saber formalizarlas, aplicando estrategias, métodos, instrumentos y lenguajes adecuados a cada situación y contexto.

E17. Identificar y valorar la incidencia de los resultados del trabajo personal en el contexto social, cultural y profesional.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T02. Tratar la información de forma responsable, comprometida y honesta.

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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

E12.12. Demostrar el dominio de diversos registros en el trabajo de la representación, así como habilidad para seleccionar el registro más adecuado al contexto en el que se establece una comunicación.

E12.13. Identificar y comunicar el desarrollo de un proyecto a partir de la distinción y articulación de sus partes básicas.

E15.20. Utilizar herramientas para detectar y valorar la relación entre las necesidades del proyecto y los recursos propios.

E15.21. Reconocer propositivamente la noción de fracaso en relación a los procesos de trabajo.

E16.12. Crear y trabajar la ficción como material constructivo que produce efectos en la realidad y, a su vez, trabaja la realidad en tanto que materia prima de la ficción.

E17.12. Reconocer la aplicación profesional de sus conocimientos y competencias.

E17.13. Demostrar la capacidad de testear su trabajo personal en el contexto social y cultural con el objetivo de extraer conclusiones adecuadas para el desarrollo futuro del cuerpo de trabajo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES

T02.1. Reconocer el uso, límites y diferentes aplicaciones de datos y documentos.

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.

CONTENIDOS

1 Identidad

1.1 Investigación: Brief/contrabrief, estado de la cuestión, público objetivo, mapa de posicionamiento.

1.2 Identidad visual: nombre y tono de voz, logos vs sistemas visuales, declinaciones, identidades líquidas.

1.3 Estrategias de comunicación.

+ Visita externa: Bendita Gloria / Hermanos Berenguer

Resultados de Aprendizaje: RA1 (E12.12), RA2 (E12.13), RA3 (E15.20), RA6 (E17.12), RA7 (E17.13). T02.1. T03.1.

T03.2. T04.1. T05.1. T05.2.

2 Campaña de comunicación

2.1 Investigación: Brief/contrabrief, estado de la cuestión, público objetivo, DAFO.

2.2 Del concepto al texto: titulares, claims y falcas para una campaña.

2.3 Dirección de arte y dirección creativa.

2.4 *The medium is the message*: los soportes y los materiales significan. Canales de comunicación.

+ Visita externa: Nacho Padilla / Fridays for future

Resultados de Aprendizaje: RA1 (E12.12), RA2 (E12.13), RA3 (E15.20), RA5 (E16.12). RA6 (E17.12), RA7 (E17.13).

T02.1. T03.1. T03.2. T04.1. T05.1. T05.2.

3 Diseño centrado en el usuario

3.1 El diseño centrado en el usuario: UX/UI. Investigación. Arquitectura y flow. Componentes y patterns. *User Journey Map*.

3.2 Diseño de interfaz. Prototipaje y test de usuario.

3.3 La dimensión política de las interfaces. Dark patterns, Screen ecology y la cultura de la gamificación.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

+ Visita externa a definir

Resultados de Aprendizaje: RA1 (E12.12), RA2 (E12.13), RA3 (E15.20), RA6 (E17.12), RA7 (E17.13). T02.1. T03.1. T03.2. T04.1. T05.1. T05.2.

METODOLOGIA

La asignatura es eminentemente práctica. El peso recae en la elaboración de los proyectos solicitados.

Todos los trabajos exigirán una investigación y reflexión teórica y referencial sobre el estado de la cuestión en el campo a trabajar.

Para llevar a buen término los proyectos será necesaria la presencia activa en el aula, donde se llevará a cabo el seguimiento de los procesos y se pondrán en común cuestiones conceptuales, técnicas y procedimentales necesarias para el correcto desarrollo de los proyectos.

El ritmo normal de la asignatura será:

- Exposición por parte del profesor del tema a trabajar.
- Investigación por parte del alumnado de documentación y referencias.
- Puesta en común en el aula de los resultados de dicha investigación.
- Análisis, ordenación y elaboración de mapas, esquemas y recorridos a partir de los materiales de la investigación. Entrega de resultados, puesta en común i crítica.
- Definición de la propuesta a trabajar.
- Desarrollo del proyecto.
- Elaboración de los materiales, objetos y de todo lo que sea necesario.
- Redacción de la memoria del proyecto.
- Presentación pública i crítica colectiva.

También habrá sesiones introductorias a algunos aspectos que incidan en los proyectos en curso, que podrán ser referenciales, teóricas, instrumentales o técnicas con el fin de facilitar el acceso a los conocimientos necesarios para su correcta realización.

Durante el desarrollo del trabajo se irán extrayendo, enriqueciendo y concretando los referentes, conceptos y contenidos de cada uno de los temas.

El profesor también irá introduciendo conceptos, ya sean teóricos conceptuales o procedimentales que sean necesarios para una buena solución del proyecto, así como para el enriquecimiento colectivo del grupo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 300h

Horas actividades dirigidas: 15h (5%)

Horas actividades supervisadas: 75h (25%)

Horas aprendizaje autónomo: 195h (65%)

Horas actividades de evaluación: 15h (5%)

Actividad dirigida:

Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias, 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 proyecto, el profesor hará una presentación sobre el tema a desarrollar que se acompañará del enunciado correspondiente a cada proyecto. Habrá al mismo tiempo sesiones introductorias a las temáticas propuestas, ya sean referencias, teóricas o prácticas con el fin de facilitar la plena integración de los conocimientos necesarios.

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 alumnado.

Seguimiento y tutorización de los procesos metodológicos y de los resultados parciales del propio alumnado. Presentación pública i discusión crítica colectiva.

Descripción: La supervisión de los proyectos en el aula. Tutorizaciones individualizadas o colectivas sobre el desarrollo de los trabajos.

Actividad autónoma:

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

Metodología enseñanza-aprendizaje:

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Tratamiento de la información, y/o lectura comprensiva de textos, y/o lectura comprensiva de elementos formales y matéricos.

Descripción: Todo aquello que realizará el alumnado por su cuenta o con la ayuda de otros profesores i talleres para la correcta realización de los proyectos. Incluye la investigación teórica y documental, el desarrollo de prototipos y maquetas, la búsqueda de materiales, etc.

Actividad de 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 de los resultados generales en las diversas fases.

La evaluación tendrá especial cuidado en analizar la consecución por parte del alumnado de los diversos objetivos que determinan el desarrollo de las propuestas de la asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La nota final de la asignatura no será la ½ ponderada de las notas parciales en los trabajos, sino que se tendrá en consideración la evolución del aprendizaje del alumnado. Las valoraciones finales de los trabajos presentados por los alumnos serán, de esta forma, uno más de los indicadores que pasarán a formar la nota final cuatrimestral.

Tendrá el mismo peso en la evaluación de los trabajos el recorrido, el proceso, el haber seguido los pasos señalados, la participación en el aula, la actitud activa en los debates i críticas, como el resultado de cada proyecto, así como el compromiso demostrado por el alumnado en su aprendizaje.

Es necesario señalar que el alumnado para ser avaluado deberá presentar todos y cada uno de los trabajos, en la fecha y forma indicada por los profesores, así como el haber mantenido una presencia activa en el aula.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMUNA EN LA MATÈRIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (40%)

Evaluación continua de la exposición y/o realización de ejercicios y trabajos. (50%)

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

RECUPERACIÓN

1. La nota mínima media de curso tiene que estar entre 4 y 4,99.
2. El alumno/a tiene que haber estado previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las cuales equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura.
3. La asistencia tiene que haber estado igual o superior al 70% de las horas lectivas presenciales.

BIBLIOGRAFIA

Contenidos teóricos

EXPERIMENTAL JETSET, *Statement And Counter-statement*, Roma publications, 2015.

GILLBERT, Annette (ed) *Publishing As Artistic Practice*, Sternberg Press 2016.

GREFF, Jean-Pierre, ed. (2009). *AC/DC – Contemporary Art, Contemporary Design*. JRP Ringier.

GROYS, BORIS. *Google, Words beyond Grammar: 100 Notes, 100 Thoughts*: Documenta Series 046. Documenta (13)

HAMAMOTO, Christopher and Villoro, Federico Pérez. *Post-Identity Design: Brands, Politics, and Technological Instability*. Walker Art Center, 2017. En línea: <https://walkerart.org/magazine/post-identity-design-brands-politics-and-technological-instability>

KESSELS, Erik. *Failed it!*. Phaidon, 2016.

LLOVET, Jordi. *Ideología y metodología del diseño*. Gustavo Gili, 1979.

MEGGS&PURVIS, *Historia del diseño gráfico*. McGraw-Hill, 2000.

MEGGS, Philip B. *Type & image*. Van Nostrand Reinhold, 1989.

METAHAVEN, *Uncorporate Identity*, Lars Muller Publishers, 2010.

METAHAVEN, *Can Jokes Bring Down Governments?* Strelka Press, 2017.

MOGGRIDGE, Bill ed. *Designing Media*. The MIT Press, 2010.

OTHER MEANS STUDIO, *Ronald McDonald Ollie Dos & Dont's: What Mascots Can Teach Us About Branding*. Walker Art Center, 2017. En línea: <https://walkerart.org/magazine/for-the-rest-of-your-life>

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

POYNOR, RICK. *No More Rules: Graphic Design and Postmodernism*. Laurence King Publishing, 2003

POTTER, Norman. *What is a designer: Things, places, messages*, 1980

+34 934 422 000

Pl. Gardunya 9, 08001 Barcelona

www.escolamassana.cat

Adscrit a la UAB

Consorci d'Educació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

RAWSTHORN, Alice: *Design as an Attitude*. JRP | Ringier & Les Presses du Réel, 2018
RAWSTHORN, Alice. *Hello World: Where Design Meets Life*. Hamish Hamilton, 2013
Revue Faire, Issue 18 *A studio visit: the studio of Ines Cox*, 2020
SUEDA, Jon; Hamamoto, Christopher and Pérez Villoro, Federico. *Subversive Guidelines: On the Evolving Landscape of Visual Identity Design*. Walker Art Center, 2018. En línia: <https://walkerart.org/magazine/jon-sueda-christopher-hamamoto-federico-perez-villoro-evolving-landscape-visual-identity-design>
ULRIK ANDERSEN, CHRISTIAN; BRO POLD, SØREN. *Interface Criticism. Aesthetics Beyond Buttons*. Aarhus University Press, 2011.

Contenidos técnicos

BAINES, Phil. *Penguin by design. A cover story 1935-2005*. Penguin, 2006.
BRINGHURST, Robert, *Los elementos del estilo tipográfico*, Libreria/Fondo de Cultura Económica, Mèxic, 2008.
JARDÍ, ENRIC *Veintidós consejos sobre tipografía (que algunos diseñadores jamás revelarán) y veintidós cosas que nunca debes hacer con las letras (que algunos tipógrafos nunca te dirán)*. Actar, 2007.
KLANTEN, R. i EHMANN, S. *Turning Pages. Editorial Design for Print Media*. Editorial Gestalten, 2011.
MÜLLER-BROCKMANN, Josef. *Sistema de retículas*. Gustavo Gili, 1982.
PUJAGUT, JAUME; GARCÍA, SERGI B. *Desarrollo de un proyecto gráfico*. Index Book, 2010.
PUJOL, Josep M. i Solà, Joan. *Ortotipografía. Manual de l'autor, l'autoeditor i el dissenyador gràfic*. Columna, 1994.
REINFURT, DAVID. *A New Program for Graphic Design*. Inventory Press, 2019.
UNGER, Gerard *¿Qué ocurre mientras lees? Tipografía y legibilidad*, ed. Campgràfic, 2009.
VOELKER, Ulysses. *Structuring Design: Graphic Grids in Theory and Practice*. Ed Niggli, 2019.

PROGRAMACIÓ

La assignatura se desplega semanalmente durante 18 semanas, 17 sesiones debido a que una de las sesiones cae en festivo, es decir, sesión por semana siguiendo la distribución que se detalla:

SESIÓN 1

Presentación de la asignatura. Cápsula comunicación visual.
Entrega del enunciado Proyecto 1. Organización grupo i indicaciones para la investigación.
Inicio de la investigación (Trabajo autónomo).

SESIÓN 2

Cápsula teórica.
Tutorías en grupo. Posada en común de los resultados de la investigación del Proyecto 1.
Valoración crítica i orientación noves vías. Pautes per a la organización y estructuración de los resultados.
Encargo lectura.

SESIÓN 3

Cápsula teórica. Visita invitado.
Tutorías individuales. Elaboración de propuestas Proyecto 1 (Trabajo autónomo).

SESIÓN 4

Cápsula teórica.
Tutorías individuales. Elaboración de propuestas Proyecto 1 (Trabajo autónomo).

SESIÓN 5

Cápsula teórica.
Preentrega del Proyecto 1.

SESIÓN 6

Presentación pública del Proyecto 1. Entrega y crítica.
Presentación del enunciado del Proyecto 2.

SESIÓN 7

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Cápsula teórica.

Tutorías en grupo. Puesta en común de los resultados de la recerca del Proyecto 2.

Valoración crítica i orientación nuevas vías. Pautes per a la organización i estructuración de los resultados.

Encargo lectura.

SESIÓN 8

Cápsula teórica. Visita invitado.

Tutorías individuales. Elaboración de propuestas Proyecto 2 (Trabajo autónomo).

SESIÓN 9

Cápsula teórica.

Tutorías individuales. Elaboración de propuestas Proyecto 2 (Trabajo autónomo).

SESIÓN 10

Cápsula teórica.

Preentrega del Proyecto 2.

SESIÓN 11

Presentación pública del Proyecto 2. Entrega y crítica.

Presentación del enunciado Proyecto 3.

SESIÓN 12

Cápsula teórica.

Tutorías en grupo. Puesta en común de los resultados de la recerca del Proyecto 3.

Valoración crítica i orientación noves vías. Pautas para la organización y estructuración de los resultados.

Encargo lectura.

SESIÓN 13

Cápsula teórica. Visita invitado.

Tutorías individuales. Elaboración de propuestas Proyecto 3 (Trabajo autónomo).

SESIÓN14

Cápsula teórica.

Tutorías individuales. Elaboración de propuestas Proyecto 3 (Trabajo autónomo).

SESIÓN15

Cápsula teórica.

Preentrega del Proyecto 3.

SESIÓN 16

Presentación pública del Proyecto 3. Entrega y crítica.

SESIÓN 17

Semana de recuperación.

SESIÓN 18

Cierre de la asignatura, encuesta y conclusiones.

Comentarios personales y entrega de notas en el aula.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

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.