

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 104709

Créditos: 12

Carácter: FORMACIÓN OBLIGATORIA

Materia: LENGUAJES Y CREACIÓN

Curso: PRIMERO

Semestre: ANUAL

EQUIPO DOCENTE

Fotografía: Elisabet Insenser

Cerámica: Santiago Planella

Objeto y espacio: Maria Diez

Construcciones digitales: Pep Tornabell

Representación Gráfico-Plástica: Antonio Ortega

Arquitectura Gráfica y Tipografía: Marina Martínez

Horas de dedicación: 300h

Horas lectivas: 210h

Horas autónomas: 90h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia está formada por tres asignaturas obligatorias, de tipo práctico, vinculadas 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 Objeto y el Espacio, la Edición y la Escritura.

El/la alumna parte del conocimiento de los medios de expresión a través de la práctica y la experimentación, hasta llegar a asumir plenamente 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:

LABORATORIO O DE LENGUAJES: LENGUAJES Y EXPERIMENTACIÓN

LABORATORIO O DE LENGUAJES: HERRAMIENTAS, MATERIALES I PROCESOS DE TRABAJO

LABORATORIO DE LENGUAJES: POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS DE CREACIÓN

LABORATORIO DE LENGUAJES: LENGUAJES Y EXPERIMENTACIÓN.

El laboratorio de Lenguajes de primero es un espacio de trabajo centrado en la experimentación a partir de un primer contacto con las herramientas, materiales y procesos de trabajo. Se trata de que este primer contacto ponga las bases y permita, posteriormente desplegar procesos técnicos de más larga duración con el fin de encontrar diferentes recursos expresivos dentro de la creación artística y del diseño.

El alumno de primero está obligado a pasar por los 6 laboratorios presentados.

DESCRIPCIÓN DE LAS 6 SUBÁREAS:

Fotografía

Arquitectura gráfica y tipografía

Introducción teórico-práctica al lenguaje gráfico a partir de los principales elementos que lo conforman, de la experimentación y de una introducción a las principales herramientas de diseño.

Representación Gráfico-Plástica

Representación Gráfico-Plástica consiste en ofrecer al alumno una introducción a los materiales plásticos básicos sobre los materiales plásticos que le servirán en su práctica para expresarse y comunicarse gráficamente con eficacia. Se dará énfasis a la concreción del desarrollo de su discurso gráfico singular y personal.

Cerámica

Se propone conocer las bases prácticas procedimentales y técnicas de la especialidad de la cerámica y del vidrio con la finalidad de poder experimentar con sus potencialidades expresivas, comunicativas y funcionales. A través de la realización del ciclo básico, pero completo del proceso cerámico, se pretende que el alumnado adquiera los requisitos fundamentales para alcanzar autonomía en el taller.

Creación digital

Introducción básica a los Nuevos Medios y las tecnologías digitales des del taller de Fabricación y Experimentación digital, presentación de las tecnologías existentes y las accesibles desde la Escuela. Presentación de los nuevos paradigmas vinculados a la computación.

Objeto y Espacio

El conocimiento de materiales, herramientas y máquinas básicas posibilitará que el alumno sea capaz de experimentar con la construcción de modelos físicos y réplicas a escala través de diferentes tipos de procedimientos.

Trabajando y experimentando a partir de materiales y técnicas sencillas (papel, cartón, cartón de pluma, alambre, varilla de hierro, varilla de madera, etc.) el alumno podrá diferenciar entre modelo, maqueta, prototipo y desarrollar conocimientos de análisis y comprensión del objeto-volumen.

OBJETIVOS

Genéricos

- 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, técnica sin un objetivo o una idea preestablecida.
- Experimentar con materiales y técnicas específicas en los talleres especializados de la escuela.

COMPETENCIAS

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

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.

E08. Analizar e investigar las propiedades de los materiales y sus procesos de transformación. E10. Integrar la experimentación, tanto guiada como autónoma, en la metodología de trabajo.

E11. Trabajar de forma coherente con diferentes metodologías para afrontar situaciones diversas en el desarrollo del proyecto propio.

E13. Organizar de forma coherente el uso de medios de expresión gráfica y sistemas de representación bidimensionales y tridimensionales.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

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

T03. Gestionar eficientemente el tiempo y los recursos.

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

T06. Trabajar de forma colaborativa, multidisciplinar y transdisciplinar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1 (E07.8). Analizar los procedimientos, materiales y herramientas en los espacios de trabajo propios de los lenguajes de la representación gráfica, el objeto y espacio, las artes de la materia, el audiovisual, la construcción digital y la edición, transversales a las artes y los diseños.

RA2 (E08.1). Analizar la forma a través de la observación y el análisis del entorno material, tanto natural como cultural. RA3 (E10.1). Experimentar e integrar los resultados así obtenidos en la construcción formal y en la propuesta final.

RA4 (E11.5). Combinar lenguajes en una síntesis expresiva y comunicativa.

RA5 (E13.5). Explorar la dimensión expresiva y comunicativa de la forma a través de la construcción, la representación y la narración.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES

T01.1. Construir posicionamiento y criterios 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.

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

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

La asignatura se organiza a través de 6 ámbitos de trabajo. El/la alumno/a cursa cada uno de estos 6 ámbitos.

Representación Gráfico-Plástica

En la subárea de Representación Gráfico Plástica se trabajará con el objetivo de dotar al alumno de los recursos técnicos básicos que faciliten su expresión plástica así como los recursos gráficos que le permitan iniciar el desarrollo de una expresión personal. Para conseguir estas competencias el curso se dividirá en dos bloques. El primero atenderá especialmente conceptos de representación y el segundo de experimentación con los materiales.

Fotografía

Introducción al lenguaje fotográfico (imagen fija). Conocimiento del taller de foto, uso y material del plató y el laboratorio analógico. Conceptos básicos de presa fotográfica e introducción a la técnica. Controles de cámara y control de la iluminación. Conceptos básicos de imagen digital.

Arquitectura gráfica

Introducción al análisis, desarrollo y experimentación visual a partir de los principales elementos que conforman el lenguaje gráfico: tipografía, composición, retícula, formato, soporte y edición de imágenes, entre otros. El principal objetivo es asimilar herramientas de trabajo, metodologías y recursos para poder crear, gestionar y producir una pieza editorial. Se trata de abordar las posibilidades expresivas de la comunicación visual a partir de ejercicios de corta duración.

Creación digital

Objeto y Espacio

Cerámica

El programa abordará las siguientes prácticas: sistemas constructivos con la arcilla, introducción a las diversas formas de aplicación de las engobes y de los esmaltes, procesos de cocción que permiten desarrollar los objetivos estéticos y funcionales por los que los objetos cerámicos han sido creados.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada se define desde el equilibrio entre las actividades dirigidas (5%), 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. Las actividades de evaluación con un 5% de los créditos cogen una importancia colectiva, de visualización conjunta de los resultados.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 300h

Horas actividades dirigidas: 15h (5%)

Horas actividades supervisadas: 180h (60%)

Horas aprendizaje autónomo: 90h (30%)

Horas actividades de evaluación: 15h (5%)

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Actividad dirigida:

Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias y casos de estudio y/o visitas y/o presentaciones de ex-pertos.

Metodología de aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva y/o exposición de contenidos prácticos y debate. Descripción: Al iniciar cada trabajo se hace una pequeña presentación por parte de cada ámbito a nivel interno en la que se presenta el enunciado del trabajo a realizar, así como la organización de las diferentes sesiones semanales.

Resultados de aprendizaje:

Actividad supervisada:

Seguimiento supervisado por el profesor. Discusión y puesta en común de contenidos. Realización de ejercicios en el aula o el 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 diversos talleres. Se realizará un seguimiento directo de los procesos de trabajo para poder conocer el nivel conseguido por el alumnado y poder incidir en aquellos que tengan más dificultades.

Resultados de aprendizaje:

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: El alumno complementará su trabajo con estas horas autónomas en los diferentes talleres de recursos. Esto complementado, si es necesario, con la investigación de diferentes referentes de soporte.

Resultados de aprendizaje:

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.

Resultados de aprendizaje:

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación se realiza a través del seguimiento del proceso de trabajo llevado a término en el aula y en el taller. La evaluación global del proceso de aprendizaje se realiza al final del proceso a partir de las realizaciones y de la exposición oral y documental de la argumentación del trabajo realizado, de la misma manera la valoración del proceso se realiza mediante el seguimiento continuo en el aula taller.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Un requisito indispensable para ser evaluado, ya que estamos hablando de una evaluación continua, es una asistencia mínima del 80%. La participación activa en la clase también será un elemento que determinará la puntuación final.

También, se pedirá al alumnado:

—Formalización de un trabajo de resultados o de la experimentación que deberán de desarrollar en el aula y en el taller con la supervisión de los profesores.

—Presentación de la experimentación y/o propuesta a la clase acompañado de los recursos que cada subárea considerará adecuados y evaluará en función de estos.

La nota no es aritmética en relación a los trabajos presentados, sino que también depende de la supervisión del proceso de trabajo llevado a término en el aula y el taller. La evaluación global del proceso de aprendizaje se realiza al final del proceso a partir de las formalizaciones y de la exposición oral y documental de la argumentación del trabajo realizado, de todas maneras, la valoración del proceso se realiza mediante la supervisión continua en el aula y en el taller.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN A LA MATERIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (30%)

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Evaluación continua de la exposición y/o realización de ejercicios y trabajos. (60%)

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

REEVALUACIÓN

Hay tres condiciones indispensables para poder optar a reevaluación:

1. Estar en la condición de asignatura suspendida con una nota mínima entre 4,00 i 4,99 como media entre todas las subáreas. Queda excluída la voluntad de subirnota.
2. Deben entregarse el 100% de los trabajos, en las condiciones que cada subárea determina.
3. 80% de asistencia mínima en el horario lectivo. Las faltas deben estar repartidas entre todas las subáreas y no pueden concentrarse en una únina.

Por lo tanto, el alumno / a debe estar en contacto con la subárea de la que tenga que realizar la reevaluación y presentar el trabajo que acuerde con el profesorado.

BIBLIOGRAFIA

Representación Gráfico-Plástica

PEDROLA, Antoni (2019). *Materiales, procedimientos y técnicas pictòricas*. Barcelona: Ed. Ariel.

SCHWABSKY, Barry Ed. (2016) *Vitamin P3. New Perspectives In Painting*. London: Phaidon.

POWER, Kevin (1992) *El placer de pintar*. Ajoblanco Nov 1992, pp 70-76.

Fotografía

Calvino, Italo. *Los amores difíciles (Gli amori difficili, 1970)*, traducción de Aurora Bernárdez, 1989 para Tusquets Editores S.A. Colombia (Cap. La aventura de un fotògrafo).

Foto analògica: HEDGECOE, John. Manual de técnica fotogràfica. Edd.Herman Blume. Madrid 1995.

Foto digital: tutorials a <https://www.xataka.com>

Ceràmica

Birkin, Tony. *Guía completa del ceramista*. Barcelona: Ed. Blume, 1995.

DOMENECH, Ignacio; Beveridge, Philippa; PASCUAL, Eva. *El vidrio: técnicas de trabajo de horno*. Barcelona: Ed. Parramón, 2015.

Arquitectura gràfica i tipografia

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

MÜLLER-BROCKMANN, Josef. *Sistemas de retículas. Un manual para diseñadores*. Gustavo Gili, 2013

REINFURT, DAVID. *A New Program for Graphic Design*. Inventory Press, 2019

UNGER, Gerard. *¿Qué ocurre mientras lees?* Campgràfic, 2009

Creación digital

https://www.ted.com/talks/neil_gershenfeld_unleash_your_creativity_in_a_fab_lab

<https://alanwarburton.co.uk/spectacle-speculation-spam>

<https://www.blender.org/support/tutorials//>

Objeto y Espacio

HUDSON, Jennifer (2009). *Proceso. 50 productos de diseño. Del concepto a la fabricación*. Barcelona: Ed. Blume.

HALLGRIMSSON, Bjarki (2012), *Diseño de producto: Maquetas y prototipos*. Ed. Promopress

PALLASMAA, Juhani (2014 Segunda edición ampliada), *Los ojos de la piel*

La arquitectura y los sentidos. Ed. Rústica. ISBN/EAN: 9788425226267

PROGRAMACIÓN

La asignatura es de una sesión semanal. Siendo en total 33 sesiones que se reparten en 6 talleres diferentes.

Sesión 1

Presentación general de la asignatura. Se explicará la estructura y las características más relevantes de los seis ámbitos que conforman la asignatura. Se hará la distribución del alumnado por subáreas para comenzar a trabajar en los talleres correspondientes. Inicio de los primeros ejercicios de cada ámbito.

Sesión 2, 3, 4

Trabajo de desarrollo del proceso del taller correspondiente

Sesión 5/6

Entrega final de los trabajos y presentación interna en cada taller. Cada alumno/a presentará su propuesta con los parámetros adecuados a cada taller.

Sesión 33

CIERRE DE SEMESTRE: COMENTARIO DE NOTAS Y ENTREGA DE LOS TRABAJOS DE REEVALUACIÓN