

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 200928
Créditos: 12
Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA
Materia: CONTEXTO Y DESARROLLO EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS
Curso: CUARTO
Semestre: SÉPTIMO
Equipo docente: Laia Arqueros & Marcel Pié
Horas de dedicación: 300h
Horas lectivas: 105h
Horas autónomas: 195h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

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 APLICADAS
PRÁCTICAS DEL ARTE

NARRACIÓN VISUAL.

Es un taller teórico-práctico que da la especificidad de la Mención, y donde se trabaja la integración de narrativas y la obertura de vías hacia nuevas maneras de construir relato a través de la imagen. La asignatura se enfoca sobre los ámbitos de la narración y la interpretación gráficas, la gráfica secuencial, el medio audiovisual (del cine a la animación experimental) y la interactividad.

OBJECTIVOS

Profundizar en los aspectos – teóricos, históricos, conceptuales, literarios y técnicos - que intervienen en la construcción de la narración a través de la imagen. Definir i desarrollar proyectos, en diversos campos de la narración visual: ilustración gráfica en diferentes medios y soportes, narración secuencial – cómic, novela gráfica –, audiovisual (del cine a la animación experimental) y narración online e interactiva. Desarrollar la capacidad para realizar proyectos de narración visual en todos sus ámbitos, a partir de una reflexión basada en la observación y análisis de los referentes, las herramientas y los procesos de producción. Desarrollar la capacidad para materializar el TFG o, en general, un proyecto en el campo de la narración visual, así como la capacidad de comunicar oralmente de manera clara i sintética, la propuesta. Estudiar la elaboración de narrativas no lineales mediante herramientas interactivas, conocer las posibilidades y los procesos asociados a aquellos medios. Profundizar en el conocimiento del contexto creativo, profesional e industrial en el que se manifiestan, así como la interdependencia con otros campos de la creación visual.

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.

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.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

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

- RA1 (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.
- RA2 (E12.13). Identificar y comunicar el desarrollo de un proyecto a partir de la distinción y articulación de sus partes básicas.
- RA3 (E15.20). Utilizar herramientas para detectar y valorar la relación entre las necesidades del proyecto y los recursos propios.
- RA4 (E15.21). Reconocer propositivamente la noción de fracaso en relación a los procesos de trabajo.
- RA5 (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.
- RA6 (E17.12). Reconocer la aplicación profesional de sus conocimientos y competencias.
- RA7 (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

La asignatura se organiza a través de seminarios que responden a 3 líneas temáticas principales:

1/ Morfología Visual. Construir las narraciones visuales a partir de la observación y el registro en formato de anotaciones gráficas, textuales y audiovisuales. Identificar las posibilidades que ofrecen los diferentes lenguajes a la hora de construir una narración con especial interés para los siguientes medios: edición, fotografía, video-animación y sonido. Con este objetivo se realizarán una serie de prácticas de registro de el entorno.

2/ Estructuras narrativas. Describir las estructuras narrativas a partir de la naturaleza del relato temporal: 1. Estructuras lineales 2. Estructuras no lineales 3. Estructuras complementarias. Definir las unidades que articulan y definen este tipo de narraciones. Trabajar y desarrollar estos conceptos a partir del análisis y apropiación de algún referente.

3/ Herramientas de producción. Experimentar con algunas de las herramientas de producción actuales más transversales como la realidad aumentada. Descubrir las posibilidades que nos ofrecen algunas de las herramientas empleadas en los procesos de producción y posproducción de una narrativa.

Los seminarios se combinan con un espacio de tutorización y seguimiento continuados a lo largo del semestre del desarrollo a lo largo del semestre del desarrollo del TFG o del proyecto de asignatura, en el caso de los alumnos y las alumnas que no lo presenten en el curso. Este proyecto empieza el primer día de clase

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

También se trabajan las formas de presentación gráficas y orales con una serie de prácticas puntuales que se irán realizando en el transcurso de la asignatura. Estos contenidos se complementarán durante todo el curso con la introducción de terminología relacionada con el ámbito de la narrativa. Los términos que se tratarán son: diegesis, inmersión, narrador, agencia, planos y raccord.

En el tramo final del curso se ofrecerán dos charlas de profesionales del campo de la gráfica narrativa, la narración secuencial, la animación y los interactivos.

METODOLOGÍA

Las clases serán conducidas por dos profesores/as, de manera que cada ejercicio y/o proyecto se enfoque desde dos puntos de vista: la linealidad y la multilinealidad narrativas, y las técnicas gráficas y audiovisuales. Se impartirán actividades dirigidas, supervisadas y autónomas. La intervención en el aula o en abierto de autores/as y otros profesionales ligados al ámbito de la narración visual formarán parte importante del recorrido de aprendizaje. El Trabajo Autónomo consistirá en todo aquello que complementa, desarrolla y prepara la siguiente sesión de trabajo en el aula así como el trabajo que se realiza para la elaboración del TFG o del proyecto de asignatura (en el caso de los /las alumnas que no lo presenten en el curso).

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 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: Trabajarán dos o tres profesores. Al inicio de cada actividad, los profesores harán una descripción oral 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 referenciales, teóricas o prácticas a 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 alumno. Seguimiento y tutorización de los procesos metodológicos y 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/o en equipo, 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.

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 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.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

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 la misma.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La asistencia a clase es obligatoria: el estudiante debe asistir a un mínimo de un 85% de clases, de lo contrario la evaluación final bajará considerablemente. Para poder superar la asignatura se deben haber realizado y entregado 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 alumno y la calidad de su trabajo autónomo. Se valora principalmente la asistencia y entrega dentro de los plazos, la participación y la implicación, así como la capacidad de experimentar. Es esencial que el trabajo final integre diferentes posibilidades narrativas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN EN LA MATERIA

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/o otras actividades colectivas. (10%)

RECUPERACIÓN

Para acceder a la recuperación se exige que el alumno haya entregado como mínimo el 70% de los ejercicios puntuales y una propuesta formal del proyecto final.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

Trabajo 1- Fase 1- Observación e ideación.

A partir del registro sonoro, fotográfico, videográfico, textual i gràfic.

Trabajo de observación y de registro (sonoro, gráfico, textual, ...): 40%

Proceso y formalización: 40%

Exposición del material: 20%

Trabajo 2- Fase 2- Análisis y experimentación narrativa.

A partir del primer trabajo se construye un relato.

Análisis y adecuación del trabajo 1: 20%

Construcción de un relato: 20%

Trabajo de formalización: 40%

Exposición del material: 20%

Trabajo 3 - Fase 3 – Propuesta final de narración visual.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Desarrollo de un trabajo libre donde intervengan la ilustración gráfica y / o la narración secuencial, la animación y la interactividad u otros lenguajes narrativos.

Proceso de trabajo, investigación i análisis: 40%

Adecuación de la propuesta y los referentes: 20%

Materialización: 20%

Comunicación oral i exposició del material: 20%

BIBLIOGRAFIA

GÓMEZ MOLINA, Juan José; CABEZAS, Lino; COPÓN, Miguel. Los nombres del dibujo. Madrid: Ediciones Cátedra, 2005. ISBN 978-8437622712

HELLER, Steven; CHWAST, Seymour. Illustration, a visual history. New York: Abrams, 2008. ISBN 978-0810972841

PRAZ, Mario. Mnemosine. El paralelismo entre la literatura y las artes visuales. Madrid: Editorial Taurus, 2007. ISBN 978-84-306-0637-5

STEINBERG, Saul; BUZZI, Aldo. Reflejos y sombras. Valencia: Media Vaca, 2012. ISBN 978-8493869212

TUBAU, Daniel. El guión del siglo 21. El futuro de la narrativa en el mundo digital. Barcelona: Alba Editorial, 2011. ISBN 978-8484286127

PÉREZ LATORRE, Oscar. El lenguaje videolúdico: Análisis de la significación del videojuego. Barcelona: Laertes, 2011. ISBN 978-8475848471

GASCA, Luis; GUBERN, Roman. El discurso del cómic. Madrid: Editorial Cátedra, 2011. ISBN 978-84-376-2881-3

TRABADO, Jose Manuel [et al]. La novela gráfica. Poética y modelos narrativos. Madrid: Arco/Libros, 2013. ISBN 978-84-7635-872-6

GARCÍA, Santiago [et al]. Supercómic. Mutaciones de la novela gráfica contemporánea.VVAA. Madrid: Errata Naturae, 2013. ISBN: 978-84-15217-44-2

VAN DER LINDEN, Sophie. Lire l'album. L'atelier du poisson soluble, 2007. ISBN 978-2913741386

GOMBRICH, Ernst H. "El ingenio de Saul Steinberg" a Temas de nuestro tiempo. Madrid: Editorial Debate, 1997. ISBN 978-8483060674

FURNISS, Maureen. The animation bible. London: Laurence King Publishing, 2008. ISBN 978-1856695503

MICHAUD, Philippe-Alain. Le Mouvement des Images / The Movement of Images. Paris: Éditions du Centre Pompidou, 2006. ISBN 978-2844262950

VVAA. Xcèntric: 45 pel·lícules contra direcció. CCCB. Barcelona, 2006. ISBN 978-84-9803-161-4

BERNS, Jörg Jochen [et al]: Daumen Kino. The flip Book Show. Düsseldorf: Kunsthalle Düsseldorf, 2005. ISBN 978-3936859263

CRARY, Jonathan: Las técnicas del observador: visión y modernidad en el siglo XIX. Murcia: CENDEAC, 2016. ISBN 978-8496898196

WILLIAMS, Richard. The Animator's Survival Kit. London: Faber and Faber Limited, 2001. ISBN 978-0571202287

PROGRAMACIÓ

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

La asignatura se despliega semanalmente durante 18 semanas, es decir, sesión por semana siguiendo la siguiente distribución:

- Sesión 1 - Inicio y presentación de la asignatura.
- Sesión 2 - El sonido
- Sesión 3 - La fotografía y el video
- Sesión 4 - La Edición
- Sesión 5 - El texto
- Sesión 6 - Narrativa lineal
- Sesión 7 - Narrativa no lineal
- Sesión 8 - Estructuras complementarias (transmedia-crossmedia)
- Sesión 9 - Seguimiento proyecto final
- Sesión 10 - Simulacro de presentación del proyecto final
- Sesión 11 - La maquetación
- Sesión 12 - Lo story y lo animatic
- Sesión 13 - Entornos digitales
- Sesión 14 - Entornos digitales
- Sesión 15 - Charla invitada/o
- Sesión 16 - Entrega proyecto y charla invitada/o
- Sesión 17 - Presentación oral de los proyectos y recuperación trabajos
- Sesión 18 - Cierre de la asignatura

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.