

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 104696

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN BÁSICA

Materia: EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Curso: SEGUNDO

Semestre: PRIMERO

Equipo docente: Raul Nieves, Pamela Martínez, Raimond Vayreda

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 105h

Horas autónomas: 45h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

El análisis de las formas, del sujeto y del entorno a través del dibujo y la construcción volumétrica. La representación como vehículo del pensamiento, de la expresión, de la acción proyectiva y de la comunicación. Estudio de los elementos morfológicos, expresivos y significativos que configuran la expresión gráfica. Conocimiento y experimentación con las herramientas, técnicas y procedimientos; los materiales y soportes, clásicos y contemporáneos.

Asignaturas de la materia:

ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN

ESTRUCTURA Y REPRESENTACIÓN

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

En esta asignatura nos centraremos en potenciar la comunicación del propio trabajo, la autonomía en la capacidad receptiva/crítica del propio proceso y el de los compañeros y compañeras, fomentando la determinación y capacidad decisiva, el saber convivir con la incertidumbre y estar receptivos en resultados azarosos que pueden llevar a nuevos recursos expresivos. Exploraremos e indagaremos en diferentes métodos procesuales y nuevos caminos y recursos de la representación.

Para ello la asignatura se estructura en los siguientes bloques:

BLOQUE 1 y BLOQUE 2: HERRAMIENTAS ANALÓGICAS: Parten de dos propuestas concretas, a partir del cuerpo humano y del lugar, que pretenden desarrollar diferentes procesos de trabajo. A partir de la elección individual de conceptos, y con el objetivo de generar nuevos discursos por en la comunicación, se trabajará la representación como herramienta de observación, pensamiento, posicionamiento y comunicación, poniendo el acento en el control y buen uso de los sistemas de representación a utilizar en cada situación planteada.

BLOQUE 3: HERRAMIENTAS DIGITALES. Introducción a los paradigmas propios de la industria de los gráficos generados por computadora (virtualización y simulación en el espacio y el tiempo), para entender, posicionarse, y poder hacer un uso crítico y relacional de estos paradigmas con otros ámbitos de la representación y la comunicación.

OBJETIVOS

El dibujo como herramienta para desarrollar un proceso creativo, como lenguaje para comprenderse y explicarse en relación con el entorno y saber cómo comunicarlo. El objetivo final es conseguir que el alumno/a piense dibujando y entienda el proceso como un recorrido transformador y vital.

Las dos propuestas en las que se estructura la asignatura parten de dos premisas: el cuerpo humano y el lugar, para proporcionar un amplio abanico de estrategias que enriquezca la capacidad intelectual del alumnado.

La experimentación, la observación, la vivencia, la relación, la implicación, la motivación... como ejes vertebradores del proceso comunicativo.

Este curso pretende dar a los alumnos recursos propios del dibujo, para pensar/reflexionar, es decir, para imaginar posibles campos estéticos o acciones artísticas comunicativas.

Quiere ser un recorrido en torno a las estrategias del proceso con la herramienta del dibujo. Esto implica un alto grado receptivo, que significa desarrollar la observación en general y la del propio trabajo personal, con el fin de incentivar la capacidad comunicativa así como la percepción, la autonomía de trabajo y el sentido crítico.

Experimentar las metodologías procesuales en lo que se refiere a la representación a partir de referentes físicos, sensoriales e intelectuales, enfocados a la expresión artística. potenciando la creatividad, la implicación personal en el proceso de trabajo y la participación.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Diversificar los recursos técnicos, procedimentales y conceptuales en la expresión de contenidos estéticos.

Desarrollar el criterio en la elección y aplicación de las técnicas y procedimientos analógicos y digitales.

Participar con un proceso personal en las exposiciones grupales periódicas, que ayuden a desarrollar la capacidad comunicativa, crítica y autocrítica, con una actitud participativa.

COMPETENCIAS

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

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

E09. Aplicar tanto el vocabulario específico como los lenguajes expresivos y comunicativos implicados en la investigación propia.

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

E13. Organizar coherentemente el uso de medios de expresión gráfica y sistemas de representación bidimensional y tridimensional.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

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

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

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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1 (E04.8). Estructurar gráficamente las estructuras formales de los elementos que caracterizan al entorno. RA2 (E07.6). Utilizar la representación gráfica en todas las fases del propio proyecto con el propósito de comunicar.

RA3 (E07.7). Escoger las técnicas, el sistema de representación y el formato gráfico adecuados a cada fase del proyecto.

RA4 (E09.3). Relacionar los conceptos abstractos con los requerimientos expresivos y discursivos de los medios gráficos.

RA5 (E12.3). Identificar y usar las herramientas gráficas para la representación de ideas, conceptos, decisiones, soluciones y alternativas que se dan en las fases de un proyecto. RA6 (E12.4). Comunicar gráficamente resultados parciales y totales de un proyecto. RA7 (E12.5). Comunicar gráficamente procesos complejos del pensamiento. RA8 (E12.6). Utilizar recursos conceptuales, formales y procedimentales para generar mensajes. RA9 (E13.4). Utilizar recursos tales como maquetas, diagramas, esbozos, esbozos volumétricos y mapas, entre otros, para la organización de procesos complejos de trabajo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES

T01.1. Construir posicionamiento y criterio propio 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.

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

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

CONTENIDOS

La asignatura se organizará a través de 3 bloques principales:

BLOQUE 1 y BLOQUE 2: HERRAMIENTAS ANALÓGICAS

Parte de dos propuestas concretas, a partir del cuerpo humano y el lugar, dos experiencias lo suficientemente distantes como para desarrollar estrategias gráficas de la representación y de la comunicación.

BLOQUE 3: HERRAMIENTAS DIGITALES

Introducción a las posibilidades de representación de los diferentes paradigmas propios de la producción de imagen generada por computadora, a través del uso del software Blender como herramienta de trabajo, y su relación con la adecuación por la comunicación a través del desarrollo de lenguajes propios.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada se define desde el equilibrio entre las actividades dirigidas (5%), supervisadas (50%) y autónomas (30%). Por otra parte, el conjunto de actividades de evaluación con un 15% de los créditos cobra una importancia que va más allá de las calificaciones. Entendemos que la evaluación es una actividad formativa más, reforzando el carácter de evaluación continua de la asignatura, intercalándose a lo largo del curso entre las actividades dirigidas, supervisadas y autónomas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h

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

Horas actividades supervisadas: 75h (50%)

Horas aprendizaje autónomo: 42h (28%)

Horas actividades de evaluación: 10,5h (7%)

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 expertos.

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

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 resultados parciales del trabajo propio del alumno. Presentación pública y discusión crítica colectiva.

ACTIVIDAD AUTÓNOMA: Búsqueda de documentación: fuentes primarias, bibliografía, casos de estudio y referentes. Lectura de textos. Salidas a exposiciones, seminarios, eventos culturales. Trabajo práctico autónomo.

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 sus diferentes fases.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La nota final de la asignatura será la media ponderada de los 3 BLOQUES.

Para acceder a la evaluación se debe tener un mínimo 80% de asistencia y participación en los tres Bloques.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN EN LA MATERIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje y presentación de evidencias. (70%)

Evaluación continua de la exposición y/o realización de ejercicios y trabajos. (20%)

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

SISTEMA DE REEVALUACIÓN

La posibilidad de acceder a la reevaluación se realizará durante la última semana lectiva en función de los siguientes criterios:

1. La nota mínima media de curso debe estar entre 4 y 4,99.
2. El alumno/a debe haber sido previamente evaluado en un conjunto de actividades cuyo peso equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura.
3. La asistencia debe haber sido igual o superior al 80% de las horas lectivas presenciales.

BIBLIOGRAFIA

BERGER, John. *Sobre el dibujo*. Barcelona: Gustavo Gili. 2011.

CARERI, Francesco. *Wallscapes. El andar como práctica estética*. Editorial Gustavo Gili, S.L. Barcelona, 2013.

CAGE, John. *Color i cultura*. Madrid: Ediciones Siruela.1993.

GARCÉS, MARINA, *La honestidad con lo real*, en DE LOS ÁNGELES, ÁLVARO (ed.), *El arte en cuestión*. València: Sala Parpalló 2011.

GHYKA, Matila C. *Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes*. Buenos Aires: Editorial Poseidon. 1953.

GÓMEZ MOLINA, Juan José (Coord.). *Las lecciones del dibujo*. Madrid: Ediciones Cátedra. 1995.

GÓMEZ MOLINA, Juan José (Coord.). *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*. Madrid: Ediciones Cátedra. 2006.

HOPTAM, Laura J. *Drawing now: eight propositions*. NewYork: Museum of Modern Art, MOMA. 2002.

PEREJAUME. *L'obra i la por*. Galaxia Gutenberg, S.L.; Edición: 1 (1 de octubre de 2007)

MICKLEWRIGHT, Keith. *Dibujo. Perfeccionar el lenguaje de la expresión visual*. Barcelona: Arte Blume, S.L. 2006.

OCAMPO, Estela. *Apolo y la máscara: La estética occidental frente a las prácticas artísticas de otras culturas*. Barcelona: Icaria Editorial. 1984.

PALLASMAA, Juhani. *La mano que piensa*. Barcelona: Gustavo Gili. 2012.