ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 106465

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA (OT)

Materia: LENGUAJES, DATOS, PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN

Curso: CUARTO

Semestre: PRIMERO

Equipo docente: Xavi Capmany

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 81h

Horas autónomas: 69h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia está constituida por diez asignaturas optativas de carácter teórico-práctico y específico. En estas asignaturas se trabajará desde el ámbito de los lenguajes para consolidar y dirigir las capacidades de construcción, transformación e interacción; de presentación, representación y acción; de comunicación, procesamiento y post producción. El objetivo es consolidar las competencias del aprendizaje en las diferentes fases de un proceso de investigación teórico-práctica, gestionar con plena autonomía las estrategias de creación y realización, y poder utilizar estas estructuras para producir propuestas —como por ejemplo el TFG— donde la formalización y posicionamiento estén plenamente integrados y tengan plena solvencia.

Cabe destacar que los recorridos por estas asignaturas son de libre elección y los itinerarios están abiertos tanto a circulaciones internas híbridas como a trazados monográficos especializados, en función de las necesidades de cada alumno.

LABORATORIO DE MATERIA

LABORATORIO DE ACCIÓN

1. LABORATORIO DE

MEDIOS 1.

LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN.

LABORATORIO DE MATERIA Y CONSTRUCCIÓN 1.

LABORATORIO DE MEDIOS 1.

Asignatura de carácter optativo que forma parte de la materia “Lenguajes, datos, producción y post-producción” del primer semestre de cuarto curso. Es una asignatura teórico-práctica que complementa el taller específico de la Mención de Comunicación y Narración Visual.

OBJETIVOS

Generales:

- Alcanzar la gestión eficiente de los elementos visuales en la formación del discurso visual.
- Entender los medios y sus características por una buena comunicación.

Específicos

- Comprender las características del lenguaje gráfico y visual como sistema de expresión y comunicación.
- Saber captar las fuerzas visuales que actúan en un enunciado y darle respuesta adecuadamente.
- Saber utilizar la tipografía y el lenguaje icónico adecuado para optimizar y comunicar el mensaje.
- Desarrollar una adecuada formalización de los trabajos.
- Emplear la investigación y la experimentación como motor creativo.
- Valorar el canal para emitir los mensajes de forma correcta.

COMPETENCIAS

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

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

T01. Escuchar activamente valorando las aportaciones ajenas para la construcción de sus 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 al destinatario y al medio.
T06. Trabajar de forma colaborativa, multidisciplinar y transdisciplinar.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1 (E07.15). Construir, mediante elementos icónicos, formas de representación simbólicas de carácter informativo, así como de identificación personal y corporativa.

RA2 (E07.16). Generar diversos tipos de formato y soporte para publicaciones (informativas, divulgativas, publicitarias y narrativas de ficción, etc.) dirigidas tanto a la producción analógica como a la difusión en red.

RA3 (E07.17). Ordenar el contenido de las publicaciones mediante la diagramación, la jerarquización de contenidos y el equilibrio entre el texto y la imagen gráfica.

RA4 (E07.18). Determinar la relación entre la propuesta y las pautas de receptividad y usabilidad por parte del público destinatario.

RA5 (E07.19). Identificar los sistemas de reproducción, preparar los materiales adecuados para sus requerimientos técnicos y supervisar el proceso de producción.

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.

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 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

ARQUITECTURA GRÁFICA

- Identidad Gráfica (*Branding*)
- Ediciones singulares
- Construcción y uso de la imagen como mensaje
- Packaging
- Gestión de la producción en procesos de edición
- Preimpresión
- Color y preparación de archivos
- Técnicas industriales de impresión
- Acabados

TIPOGRAFÍA

- Morfología y denotación de la letra y del lenguaje tipográfico
- Jerarquización y organización del mensaje
- Composición
- Construcción gráfica y estructura: análisis y composición

LENGUAJE VISUAL

- Semiótica

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- Texto/Imagen
- Gestalt
- Retórica visual

MEDIOS

- Teorías de la comunicación
- Medios de masas
- Prosumer
- Storytelling

METODOLOGÍA

A partir de los contenidos y objetivos de la asignatura, se trabaja en un modelo que pone al alumno en el centro de la enseñanza con la voluntad pedagógica de adentrarse en los mecanismos de la comunicación visual desde su práctica y la experimentación. Los contenidos de esta asignatura se darán mediante la exposición oral y la presentación y análisis de diversos referentes, a fin de poder facilitar su seguimiento.

La actividad en el aula, lugar necesario para compartir conocimientos y experiencias, se organizará a partir de dos grandes blogs. En la primera parte de la sesión habrá un ejercicio a resolver, de forma individual o grupal y en un plazo de tiempo concreto, con su correspondiente análisis posterior. Estos ejercicios se centran en el uso de la tipografía (lenguaje verbal) y/o en la construcción de una imagen comunicativa (lenguaje icónico).

La segunda parte de la sesión se convierte en el espacio donde el alumno, de forma individual y autónoma, desarrolla un ejercicio a partir de la elección de unos ejes de trabajo concreto o ámbito: Tipografía, Editorial, Identidad, Packaging, Lenguaje sígnico o comunicación icónica y, en caso necesario, el TFG.

Esta asignatura queda abierta a la posible participación, si se da el caso y se ajusta a sus objetivos pedagógicos, en algún concurso externo que cumpla los requisitos necesarios en cuanto a premios y autoría del alumno.

El trabajo autónomo del alumno fuera de la escuela es necesario y se prevé como un desarrollo de su capacidad de encontrar elementos de consulta, a fin de preparar la siguiente sesión e implementar una dinámica responsable para proyectar.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h

Horas actividades dirigidas: 35h (23%)

Horas actividades supervisadas: 40h (26%)

Horas aprendizaje autónomo: 68h (45%)

Horas actividades de evaluación: 6h (4%)

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: Clases centradas en la exposición de contenidos teóricos y en la presentación de actividades, ejercicios y proyectos que el estudiante desarrollará en el aula o fuera de ella. Introducción de contenidos conceptuales en el seguimiento individual del alumno y en las evaluaciones colectivas.

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. Descripción: Los trabajos se llevarán a cabo de forma personal, y se desarrollarán en clase. Se realizará un seguimiento y asesoramiento en el aula/taller para el desarrollo y la resolución de los ejercicios pautados y de los proyectos.

Actividad autónoma:

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

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: Búsqueda de documentación bibliográfica, visual, audiovisual y gráfica, previa a la elaboración de propuestas. Estudio teórico y práctico: aplicación, interpretación y reelaboración de la información.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Actividad de evaluación:

Presentaciones de los ejercicios de 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 de los dos bloques de la asignatura: resolución de los ejercicios y trabajo individual teniendo en cuenta la evolución, aprendizaje, participación e implicación del estudiante.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

15 % de la nota Seguimiento continuo en el aula/taller

70% de la nota Evaluación de los trabajos pautados (35% Ejercicios, 35% Trabajo Ámbito)

15 % de la nota Participación e implicación en la dinámica del curso (aula, seminarios, debates, visitas y/u otras actividades colectivas)

Para tener derecho a la reevaluación es necesario haber asistido a un mínimo del 80% de las sesiones programadas y haber entregado, en la fecha programada, 70% de los trabajos.

BIBLIOGRAFÍA

AICHER, OTL. *Tipografía*. Campgráfico Editores, SL Valencia, 2004.

AMBROSE, GAVIN; HARRIS, PAUL (2010) *Diccionario visual de tipografía*. Barcelona: Index Book.

BANN, DAVID (2008) *Actualidad en la producción de artes gráficas*. Barcelona: Blume.

BLASCO, LAIA (2011) *Sobreimpresión. De la pantalla al papel y vicerreversa*. Barcelona: IndexBook. BRINGHURST, ROBERT. *Elements of Typographic Style*. Hartley & Marks, Publ. Vancouver (CAN), 2005. DAVIS, GRAHAM (2007)

Las herramientas del diseñador. 500 retículas y hojas de estilo. Barcelona: IndexBook. GONZÁLEZ SOLAS, JAVIER (2004) *Identidad Visual Corporativa. La imagen de nuestro tiempo*. Madrid: Síntesis.

JARDÍN, ENRIQUE (2007) *Vigésimo consejos sobre tipografía (que algunos diseñadoras nunca revelarán) y veintidós cosas que nunca debes hacer con las letras (que algunos tipógrafos nunca te dirán)*. Barcelona: Actar.

JOHANSSON, KAJ; LUNDBERG, PETER; RYBERG, ROBERT (2004) *Manual de producción gráfica. Recetas*. Barcelona: Gustavo Gili.

KANE, JOHN (2012) *Manual de tipografía*. Barcelona: Gustavo Gili.

KLANTEN, ROBERT; MISCHLER, MIKA; BILZ, SILJA (2008) *El pequeño sabelotodo. Sentido común para diseñadores*. Barcelona: Index Book.

MÜLLER-BROCKMANN, JOSEF (1982) *Sistemas de retículas. Un manual para diseñadores gráficos*. Barcelona: Gustavo Gili.

POZO PUÉRTOLAS, RAFAEL (2008) *Diseño y Producción Gráfica*. Barcelona: CPG.

SUBIDO, JAUME; GARCÍA, SERGI B. (2010) *Desarrollo de un proyecto gráfico*. Barcelona: Index Book.

PUJOL, JOSEP M.; SOLÀ, JOAN (2011) *Ortotipografía. Manual del autor, editor y diseñador gráfico*. Barcelona: Educalia.

TONDREAU, BETH (2009) *Principios fundamentales de composición. 100 proyectos de diseño con retículas*. Barcelona: Blume.

UNGER, GERARD (2009) *¿Qué ocurre mientras lees? Tipografía y legibilidad*. Valencia: Campgráfico.

PROGRAMACIÓN

La asignatura se despliega semanalmente durante 18 semanas, es decir, una sesión de cuatro horas y treinta minutos por semana siguiendo la siguiente distribución:

Sesión 1

Presentación de la asignatura.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Sesiones 2 a la 14

Ejercicios de Tipografía y Comunicación Gráfica

Trabajo individual de ámbito

Tutorías

Sesión 15/16

Entrega y presentación trabajo individual de ámbito

Sesión 17

Reevaluación

Sesión 18

Cierre asignatura en el aula

.