

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Código: 106469
Créditos: 6
Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA
Materia: LENGUAJES, DATOS, PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN
Curso: CUARTO
Semestre: SEGUNDO
Equipo docente: Clara-Iris Ramos
Horas de dedicación: 150h
Horas lectivas: 105h
Horas autónomas: 42

CONTENIDOS 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, producción y postproducción. El objetivo es el de consolidar las competencias del aprendizaje en las diferentes fases de un proceso de investigación teórico-práctico, 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 el 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 trazados monográficos especializados, en función de las necesidades de cada alumno.

Asignaturas de la materia:

Laboratorio de materia
Laboratorio de acción 1
Laboratorio de medios 1
Laboratorio de construcción
Laboratorio de materia y construcción 1
Laboratorio de acción 2
Laboratorio de medios 2
Laboratorio de materia y construcción 2
Laboratorio de acción 3
Laboratorio de medios 3

LABORATORIO DE MEDIOS 2

La asignatura se organiza a través de 3 bloques en los que cada alumno/a realiza una única propuesta con diversas fases en secuencia circular. El primero de ellos está dedicado a la definición del marco de trabajo. El segundo, al desarrollo de una propuesta (vinculada a un proyecto interno como externo a la asignatura o al TFG). La tercera fase está destinada a su producción y contextualización.

Para consolidar cada una de las fases, se propone explorar las potencialidades de los procesos de producción y de autoproducción. Se diseñará un proyecto, individual o colectivo, y sus fases, desde los aspectos metodológicos, constructivos y comunicativos, como conceptuales y narrativos. Se pondrá el foco en la construcción de una propuesta gráfica y narrativa, arquitectura interna de la misma, diseño y maquetación de los materiales, elección de estrategias expresivas y procedimientos de reproducción necesarios para la producción de propuestas concretas, reproducción mediante sistemas de impresión mecánicos y artesanales, aplicación de las artes finales, contextualización y distribución. Se abordarán diferentes metodologías desde la perspectiva de las narrativas gráficas y arquitecturas experimentales de los soportes de edición, el análisis y debate en torno a los modelos de producción, reproducción, recepción y difusión de las autopublicaciones, como de los dispositivos, medios y contextos de la autoproducción editorial.

En este sentido se tratará desde diversas perspectivas los siguientes temas:

- Narrativas experimentales
- Proyectos multiformato
- Modelos de producción, difusión y distribución

OBJETIVOS

Genéricos

Trabajar esencialmente la construcción visual de mensajes y narraciones desde el ángulo particular de los lenguajes de la comunicación, la narración y la edición gráfica.

Desarrollar procesos de formalización, incidiendo especialmente en la producción y en su contextualización.

Específicos

Dotar del conocimiento teórico necesario para reflexionar sobre el contexto social, político y cultural de la producción y autoproducción gráfica, que pueda servir para consolidar un pensamiento crítico y autorreflexivo posicionado en el presente.

CONTENIDOS

Autoedición, microedición y producción gráfica experimental

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Arquitecturas de los soportes de edición
Dispositivos, medios y contextos de la autoproducción gráfica
Marco legal y alegal
Planificación de alzados y control de presupuestos
Preimpresión y preparación de archivos
Manipulados

CONTENIDOS EN RELACIÓN A LAS SESIONES

La asignatura se despliega semanalmente durante 19 semanas, es decir, una sesión de cinco horas por semana siguiendo la siguiente distribución:

Sesión 1

Presentación de la asignatura. El pensamiento infraestructural en la producción y autoproducción gráfica. Sesión de taller: definición de entornos colaborativos y de las primeras fases de las propuestas.

Sesión 2 a la 5

Narrativas gráficas y arquitecturas. Abstract comix. Cultura gráfica impresa y tecnologías de impresión. Dispositivos, medios y contextos de la autoproducción editorial. Radical printshops/Freedom of the small-press: la microedición en el marco de los medios alternativos. Diseño de un proyecto editorial. Planificación de un alzado. Control de presupuestos.
Sesión de taller: definición de las propuestas

Sesión 6

Presentación propuestas en el aula
Entrega propuestas: maqueta ciega, alzado y ficha
Sesión de taller: revisiones e inicio de la producción

Sesión 7 a la 16

Modelos de difusión y distribución. Archivos y anachivos. Perspectivas materiales y legislación. Derechos y licencias. El marco legal y alegal de la producción gráfica
Sesión de taller: introducción a técnicas y producción de propuestas

Sesión 17

Presentación en el aula y entrega

Sesión 18

Cierre del curso y comentarios

Sesión 19

Reevaluación

METODOLOGÍA

A partir de los contenidos y objetivos de la asignatura, se trabaja en un modelo que pone a la alumna/o en el centro del aprendizaje. De las cinco horas destinadas a la asignatura, en la primera o dos primeras horas se expondrán contenidos teóricos, prácticos o teórico-prácticos.

Las horas restantes, se propondrán ejercicios para realizar en el taller. Serán ejercicios cerrados y breves y un trabajo más largo realizado a lo largo del curso; se animará al alumnado a que tanto ejercicios como trabajos se vinculen a proyectos propios en desarrollo externo a la asignatura.

La metodología utilizada es progresiva en la secuencia de tratamiento de las fases de producción de trabajos del ámbito editorial. Por otra parte, la metodología también es de tipo circular, donde es importante saber volver a la revisión de cualquiera de estas fases, para reevaluar los materiales, resultados o adecuación de procedimientos y situarlos como instrumentos que permitan reincorporar otras premisas y estrategias a los procesos de formalización del propio trabajo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h

Horas de actividades dirigidas: 36h (24%)

Horas de actividades supervisadas: 72h (48%)

Horas de aprendizaje autónomo: 42h (28%)

Horas de evaluación: 6h

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

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

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:

Búsqueda de documentación y referentes. 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.

Actividad de evaluación:

Presentaciones de los ejercicios y de los resultados parciales o finales.

Metodología de aprendizaje: Comentario y revisión, individual o en grupo, de ejercicios y resultados parciales o finales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La nota final de la asignatura será la media ponderada de los trabajos presentados en la asignatura. El contenido y la nota de cada trabajo se especificará en el enunciado correspondiente. El alumnado podrá participar de la posibilidad de autoevaluarse siempre y cuando se hayan alcanzado todos estos puntos citados anteriormente.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN EN LA MATERIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (45%)

Evaluación continua de la exposición y/o realización de ejercicios y trabajos (45%)

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

REEVALUACIÓN

1. La nota mínima mediana de curso tiene que estar entre 4 y 4,99.

2. El alumno/a tiene que haber sido 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 sido igual o superior al 80% de las horas lectivas presenciales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RRAA DEL TÍTULO

CONOCIMIENTOS

KT01. Identificar los contenidos, lenguajes y perspectivas fundamentales para el análisis de la práctica cultural contemporánea en sus diversas manifestaciones.

KT05. Identificar los estereotipos y los roles de género y su posible incidencia en la producción cultural.

KT06. Relacionar la experiencia singular del estudiante con la realidad global contemporánea en la toma de posición respecto al proyecto propio.

HABILIDADES

ST01. Analizar críticamente las normas y los principios que rigen en la profesión de los creadores/as culturales en arte y diseño teniendo en cuenta criterios de igualdad de género, igualdad distributiva y sostenibilidad medio ambiental.

ST05. Crear un proyecto artístico o de diseño que aplique enfoques y metodologías transdisciplinarios basados en una investigación previa.

ST06. Comunicar de forma oral, visual y escrita los resultados de un proyecto propio, sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que los sustentan de un modo claro y conciso a públicos especializados o no.

COMPETENCIAS

CT02. Resolver encargos concretos externos en el ámbito creativo con conocimientos, técnicas y metodologías transdisciplinares.

CT03. Aplicar, en los proyectos creativos conceptos de sostenibilidad, de equidad de género, de inclusión y de búsqueda del bien común en consonancia con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

CT05. Actuar de forma ética y responsable en el proceso de producción artística, considerando el impacto ambiental, social, político y económico del trabajo propio.

RRAA DE LA MATERIA

CONOCIMIENTOS

KM43 Definir las propiedades de los materiales y sus procesos de transformación como punto de partida para plantear el trabajo creativo propio dentro del ámbito del arte y el diseño. (KT03)

KM44 Reconocer las técnicas y las herramientas que sean afines a los trabajos creativos propios. (KT06)

KM45 Identificar líneas de investigación adecuadas a los propósitos e intereses personales para aportar soluciones al contexto contemporáneo, donde se integre la práctica y la teoría a la temática tratada (KT05)

HABILIDADES

SM38 Generar propuestas con los materiales, herramientas y procesos seleccionados en función de la aplicación de los recursos técnicos a las necesidades del usuario y del contexto (ST02)

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

SM39 Aplicar tanto el vocabulario específico como los lenguajes expresivos y comunicativos utilizados en la investigación propia (ST06)
SM40 Utilizar de forma coherente el uso de medios de expresión gráfica y sistemas de representación bidimensional y tridimensional en el trabajo propio (ST05)

COMPETENCIES

CM34 Actuar con responsabilidad ética ante la producción propia y en el posicionamiento productivo empleado, teniendo en cuenta el contexto social, político, económico y de emergencia climática en el que nos encontramos (CT03)
CM35 Integrar la experimentación, tanto guiada como autónoma en la metodología del trabajo propio (CT02)
CM36 Adaptar las ideas, procesos y resultados de las fases de trabajo en función de la propuesta y las necesidades del interlocutor (CT01)

RRAA DE LA ASIGNATURA

CONOCIMIENTOS (KA)

KA1. Identificar el contexto social, político y cultural de la producción y autoproducción gráfica contemporánea para consolidar un pensamiento crítico posicionado. (KM45)
KA2. Reconocer las narrativas gráficas experimentales y las arquitecturas de los soportes de edición como elementos base para la construcción de mensajes visuales. (KM43)
KA3. Aplicar y consolidar fases en los procedimientos técnicos, que den lugar a explorar modelos de gestión (presupuestos y planificación) vinculados a la edición y microedición. (KM44)

HABILIDADES (SA)

SA1. Aplicar metodologías de diseño/arte en la creación de proyectos editoriales experimentales y multiformato, desde la fase de ideación hasta las artes finales. (SM38)
SA2. Explorar lenguajes y narrativas visuales adecuadas a la arquitectura de la propuesta gráfica. (SM40)
SA3. Implementar técnicas de producción y reproducción, tanto mecánicas como artesanales, integrando el vocabulario específico de las técnicas de impresión, preimpresión, artes finales o herramientas de difusión (SM39)

COMPETENCIES (CA)

CA1. Gestionar con plena autonomía todas las fases de un proceso de investigación teórico-práctico aplicado a la autoproducción editorial. (CM35)
CA2. Actuar con responsabilidad y reflexión sobre la producción gráfica, considerando los modelos de difusión y distribución que se dan en la diversidad de contextos sociales, territoriales y políticos históricos o actuales. (CM34)
CA3. Construir un posicionamiento activo en los procesos de formalización, que dialogue con las posibilidades de los espacios de producción artesanales, industriales, independientes o autogestivos. (CM36)

BIBLIOGRAFÍA

BAINES, Jess (2012). *Experiments in democratic participation: feminist printshop collectives*. Londres: University of the arts.
BENANDI, Luca. BOGONI, Luca (Eds.). *Risografía: El arte de las duplicadoras*. Barcelona: Gustavo Gili, 2017. BORDES, Enrique. *Cómic, arquitectura narrativa*. Madrid: Cátedra, 2017.
DARMS, Lisa. (Ed.). *The Riot Grrrl Collection. Zines from the Riot Grrrl revolution, collected here for the first time*. Nueva York: The Feminist Press, 2013.
DUNCOMBE, Stephen. *Notes from the underground: zines and the politics of alternative culture*. Portland: Microcosm Publishing, 2011.
GALAXINA, Andrea. *¡Puedo decir lo que quiera! ¡Puedo hacer lo que quiera! Una genealogía incompleta del fanzine hecho por chicas*. Bombas para desayunar, 2017.
GANGLOFF, Paul. *Punk. Periodical collection on self-publishing practices*. Written Records, 2012. HOFFMAN, Abbie. *Steal this book*. Nueva York: Pirate Editions, 1971.
LUDOVICO, Alessandro. *Post-Digital Print: The Mutation of Publishing Since 1894*. Eindhoven: Onomatopée, 2012. LÜTHI, Louis. *On the Self-Reflexive Page*. Holanda: Roma Publication 139, 2010.
METAHAVEN. *Uncorporate Identity*. Baden: Lars Müller Publishers; Maastricht: Jan van Eyck Academy, 2010. MURPHIE, Andrew. ADEMA, Janneke. HALL Gary. LUDOVICO, Alessandro. *Circulación y resonancia I. Públicos fantasma*. La naturaleza política del libro. La red. México: Taller de Ediciones Económicas, 2016.
PIEPMEIER, Alison. *Girls Zines: Making Media, Doing Feminism*. Nueva York: New York University Press, 2009.
SCHIRIJVER, Eric (2016). *Copy This Book. An artist's guide of copyright*. Tallin: Onomatopée 165
SOUSA, Pere. *Mail Art. La Red Eterna. La Única Puerta a la Izquierda*. Merz Mail, 2011.
TRIGGS, Teal. *Fanzines*. San Francisco: Chronicle Books, 2010.
VV.AA. *Behind the Zines. Self-Publishing Culture*. Berlin: Gestalten, 2011.
VV.AA. *Fully Booked. Ink On Paper. Design & Concepts for New Publications*. Berlin: Gestalten, 2013.
VV.AA. *How to maneuver: Shapeshifting texts and other publishing tactics*. Beirut: Kayfa ta i Warehouse421, 2021.
VV.AA. *Imprentas desobedientes*. México: Taller de Ediciones Económicas, 2015.
VV.AA. *La novela gráfica. Poéticas y modelos narrativos*. Madrid: Arco Libros, 2013.
VV.AA. *No-ISBN on self-publishing*. Viena: Salon Fuer Kunstbuch, 2015.