

Código: 106469
Créditos: 6
Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA (OT)
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: 42h

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, 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.

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 2.
LABORATORIO DE MEDIOS 3.

LABORATORI DE MEDIOS 2

La materia LENGUAJES, DATOS, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN (III) del segundo semestre del cuarto curso (octavo semestre del GAAD) está constituida por tres asignaturas optativas de carácter rico - práctico y específico (Laboratorio de materia y construcción 2, Laboratorio de acción 3, Laboratorio de Medios 3).

Se plantea como un laboratorio de postproducción donde se potenciará el posicionamiento del alumno, centrado en la investigación, experimentación práctica y reflexión de los diferentes lenguajes (de la especificidad a la hibridación de los lenguajes), para producir propuestas – como por ejemplo el TFG – donde la formalización y el posicionamiento estén plenamente integrados y tengan plena solvencia .

Asignatura de carácter optativo que forma parte de la materia “ Lenguajes , datos, producción y post-producción ” del 2º semestre de 4º curso. Es una asignatura teórico - práctica que complementa el taller específico de la Mención de Comunicación y Narración Visual.

OBJETIVOS

Generales

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.

Transversales

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

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

Contenidos específicos:

Autoedición, microedición y producción gráfica experimental
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

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- E07. Aplicar las técnicas y tecnologías adecuadas en función del trabajo que se realiza en el campo de las artes y/o los diseños.
- E10. Integrar la experimentación, tanto guiada como autónoma, en la metodología de trabajo.
- 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.
- 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.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

- 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.
- T06. Trabajar de forma colaborativa, multidisciplinar y transdisciplinar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- E07.22. Consolidar el conocimiento y el dominio de las técnicas y herramientas aprendidas y utilizadas durante la formación y el aprendizaje académico que sean más afines al trabajo propio de cada alumno.
- E10.7. Utilizar la experimentación como valor y método creativo.
- E10.8. Cuestionar los atributos matéricos, formales y conceptuales de un determinado objeto o sujeto visual o plástico, con la intención de encontrar otros, a través de la experimentación, que nos remitan a otras soluciones posibles: casuales, inesperadas, desconocidas...
- E12.16. Trabajar la capacidad para identificar y enumerar líneas de investigación adecuadas a los propósitos e intereses personales con la finalidad de poder aportar soluciones al contexto contemporáneo, donde se integre la práctica y la teoría, a la temática tratada

E16.21. Consolidar el proyecto de manera que haya una integración indisoluble de la parte formal con la parte teórica.
E16.23. Articular de manera orgánica y eficaz la gestión entre la producción y la postproducción para que el resultado, la comunicación y la difusión del trabajo sean eficientes.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES

T03.1. Organizar y gestionar de forma autónoma los tiempos en los procesos de aprendizaje y en su itinerario formativo en su 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.
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.

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. En el aula, lugar necesario para compartir conocimientos y experiencias, de las seis 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 aula. Serán ejercicios cerrados y breves y un trabajo más largo realizado a lo largo del curso; se alentará al alumnado a que tanto ejercicios como trabajos se vinculen a proyectos propios en desarrollo externos a la asignatura.

La metodología utilizada es progresiva en la secuencia de tratamiento de las fases de producción de trabajos en el campo audiovisual y 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 de otras premisas y estrategias a los procesos de formalización del trabajo propio.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h
Horas actividades dirigidas: 36h (24%)
Horas actividades supervisadas: 72h (48%)
Horas aprendizaje autónomo: 42h (28%)
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:

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.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

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 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 ponderada de los trabajos presentados en la asignatura. Se tendrá en consideración la evolución en el aprendizaje. 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%)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIALES

En relación con las competencias y contenidos del curso

Seguimiento continuo en el aula/taller. 30%

Evaluación de los trabajos pautados. 60%

Valoración de la participación e implicación en los debates y dinámica del curso. 10%

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.

PROGRAMACIÓ

La assignatura se desplega semanalmente durante 19 semanas, es decir, una sesión de seis 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 experimentales y constricciones. Abstract comix. Narrativas gráficas y arquitecturas experimentales. 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 17

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 18

Presentación en el aula y entrega

Sesión 19

Cierre del curso y comentarios