

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: Séptimo
Equipo docente: Xavi Capmany,
Horas de dedicación:
150h Horas lectivas:
108h 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, 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 1r semestre de 4º 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

- Captar las fuerzas visuales que actúan en un enunciado.
- Utilizar la tipografía adecuada para optimizar el mensaje.
- Comprender las características del lenguaje visual como sistema de expresión.
- 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

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.

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

- Imagotipos, logotipos y marcas. Comerciales e institucionales. Tipologías.
- Construcción gráfica y estructura. Análisis y composición.
- Pictogramas. Línea gráfica y construcción. Estructuras reticulares y orgánicas.
- Producto editorial. Estructura de la página. Libro, revista, folleto.
- Retícula. Análisis y composición.
- Texto. Jerarquía, composición y estilo.
- Imagen. Tipo. Función y tecnología.
- Gestión de la producción en procesos de edición
- Proyecto de diseño - Control de calidad
- Preimpresión
- Color. Preparación de archivos. Resolución
- Técnicas de impresión industriales
- Acabados

TIPOGRAFÍA

- Morfología de la letra
- Conocimiento y selección de tipos. Denotación
- Jerarquización. La organización del mensaje tipográfico
- Composición
- Tipografía para pantalla
- Tipografía expresiva
- Herramientas y materiales para el trabajo con tipografía
- Historia y cultura tipográfica
- Construcción gráfica y estructura. Análisis y composición.
- Tipografía en movimiento
- Señalización y tipografía de grande formato
- Tipografía en entorno web. Pantallas. Versatilidad de la presentación de página.

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. En el aula, lugar necesario para compartir conocimientos y experiencias, de las seis horas destinadas a la asignatura, en la primera hora el profesor expondrá contenidos teóricos ayudado por proyecciones audiovisuales y ejemplos físicos cuando sea posible.

Los contenidos mostrados serán complementarios a la exposición oral y responden a un guión que facilite su seguimiento.

Las cuatro horas restantes, el profesor propondrá ejercicios que el alumnado deberá realizar en el aula, con la supervisión del profesor y correrán transversalmente a las sesiones; por tanto, 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, para preparar la siguiente sesión e implementar una dinámica responsable por proyectar.

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.

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 ponderada de los trabajos presentados en la asignatura. Se tendrá en consideración la evolución en el aprendizaje del estudiante. El contenido y la nota de cada trabajo se especificará en el enunciado correspondiente.

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% de la nota

Evaluación de los trabajos pautados. 60% de la nota

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

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 seis horas por semana siguiendo la siguiente distribución:

Sesión 1

Presentación de la asignatura.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Sesiones 2 a la 7
Identidad Visual
Ejercicios de Tipografía y Comunicación Gráfica

Sesión 8
Entrega Identidad Visual y presentación Packaging

Sesiones 9 a la 14
Seminario de Packaging

Sesión 15
Entrega packaging

Sesión 16
Reevaluación

Sesión 17
Cierre asignatura en el aula

Adenda COVID-19

En previsión de que el curso 2021-2022 surja alguna incidencia a raíz de un posible rebrote del COVID-19 y la autoridad sanitaria restrinja la presencialidad en la docencia, el despliegue de esta asignatura tiene previsto otros mecanismos y canales de docencia para cumplir las competencias que se detallan en esta Guía Docente en su totalidad y los resultados de aprendizaje que sean factibles en esta excepcional situación.

En concreto, se han establecido alternativas por las siguientes condiciones:

–Alteración de la presencia en espacios concretos con ratios bajos (15-18 personas) o con distancias sociales de precaución sanitaria.

–Aplicación de elementos de aprendizaje en remoto en casos de 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 online.

Para conseguir estas competencias y resultados de aprendizaje, es necesario que el alumno/a disponga de una conexión a Internet estable y un ordenador para conectarse.