

Código: 104710

Créditos: 12

Carácter: FORMACIÓN OBLIGATORIA

Materia: LENGUAJES Y CREACIÓN

Curso: TERCERO

Semestre: ANUAL

EQUIPO DOCENTE:

Horas de dedicación: 300h

Horas lectivas: 210h

Horas autónomas: 90h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia está formada por tres asignaturas obligatorias en los cursos de primero, segundo y tercero. Se trata de una asignatura de perfil práctico, vinculadas a la definición de los lenguajes transversales a las artes y a los diseños: la Representación Gráfico-Plástica, el Lenguaje Audiovisual, la Creación Digital, las Artes de la Materia, el Volumen, la Edición.

El alumnado parte del conocimiento de los medios de expresión a través de la práctica y la experimentación, hasta conseguir la asunción plena de las habilidades y metodologías de trabajo que permiten desarrollar un lenguaje propio y de forma autónoma. Tal progresión se apoya en una atención preferente al proceso de trabajo, el estímulo de la hibridación de lenguajes y la propia división de la asignatura en siete espacios de taller (uno por lenguaje) optativos.

Asignaturas de la materia:

Primer curso - LABORATORIO DE LENGUAJES: LENGUAJES Y EXPERIMENTACIÓN

Segundo curso - LABORATORIO DE LLENGUAGES: HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROCESOS DE TRABAJO

Tercer curso - LABORATORIO DE LLENGUAGES: POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS DE CREACIÓN

LABORATORIO DE LENGUAJES: POSICIONAMIENTO Y ESTRATEGIAS DE CREACIÓN.

El laboratorio de Lenguajes de tercero es un espacio de trabajo centrado en desarrollar estrategias de creación a fin de comunicarse y posicionarse a partir de las técnicas, herramientas y materiales que ofrecen los diferentes laboratorios. Teniendo en cuenta que en primero y en segundo ya se ha tenido una experiencia con los diversos talleres, en tercero se trata de desplegar procesos técnicos de más larga duración a fin de encontrar diferentes recursos comunicativos dentro de la creación artística y del diseño.

En esta última etapa de Laboratorio de Lenguajes antes de llegar al cuarto curso se considera que el alumno ya tiene suficientes herramientas y recursos para moverse por los diferentes laboratorios con facilidad, de manera que se pretende que el alumno acceda a unos procesos, técnica y/o propuestas de interés elevado. Este recorrido de lenguajes sirve para que el alumno identifique cuáles son los laboratorios más afines al propio trabajo creativo.

La acumulación de las experiencias que el alumno obtenga es una oportunidad para construir este discurso propio, en el que el alumno podrá combinar diversos lenguajes y procedimientos dentro de un concepto deertura y síntesis conceptual. Los 6 ámbitos a escoger son:

Audiovisuales

Edición

Volumen

Representación Gráfico-plástica

Joyería

Cerámica

OBJECTIVOS

Genéricos:

Consolidar y gestionar la capacidad de hacer procesos de trabajo partiendo del lenguaje de la propia materia y/o técnica. Ser capaz de tomar una posición de investigación técnica para resolver aspectos comunicativos o creativos.

Profundizar en los talleres especializados de la escuela y ser capaz de combinar materiales, técnicas y procedimientos con el objetivo estratégico de encontrar y construir su lenguaje para posicionarse dentro del campo del Arte y el Diseño.

COMPETENCIAS

E07. Aplicar las técnicas y las 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.

E10. Integrar la experimentación, tanto guiada como autónoma, en la metodología de trabajo.

Adscrit a la UAB

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

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.

E15. Planificar y controlar las fases de un proyecto en el campo de las artes y/o los diseños tomando decisiones en función de agentes externos, condicionantes del contexto y las propias limitaciones.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALES

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

T03. Gestionar eficientemente el tiempo y los recursos.

T05. Comunicar y expresarse eficazmente, teniendo en cuenta el destinatario y el medio.

T06. Trabajar de forma colaborativa, multidisciplinar y transdisciplinar.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1 (E07.10). Aplicar con criterio los medios, materiales, herramientas y procedimientos a la propuesta de trabajo.
RA2 (E09.5). Combinar e hibridar de forma selectiva los diferentes lenguajes expresivos y comunicativos para adquirir uno propio o el más adecuado en cada caso.

RA3 (E10.3). Evaluar constructivamente los accidentes acaecidos durante proceso de trabajo.
RA4 (E12.12). Seleccionar los procedimientos y medios más adecuados para presentar y difundir la propuesta creativa.
RA5 (E15.11). Tomar decisiones de forma autónoma en todas las etapas del desarrollo de la propuesta creativa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES

T01.1. Construir posicionamiento y criterio propios 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 que están implicados en los procesos de aprendizaje, tanto los que le han sido facilitados como los que de forma autónoma adquiere.

T05.1. Organizar las ideas y transmitirlas 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

La asignatura se organiza a través de 6 ámbitos de trabajo o subáreas. A lo largo de la asignatura, las alumnas realizan un total de 4 ejercicios sobre las subáreas por las que ha pasado.

DESCRIPCIÓN DE LAS 6 SUBÁREAS:

Audiovisuales

La subárea de audiovisuales profundiza en la creación de imagen en movimiento mediante las técnicas relacionadas con la animación, el cine experimental y el audiovisual gráfico. Durante el curso se tratan las siguientes técnicas: rotoscopia, dibujo animado, stop motion, animación de gráficos, 3D y técnicas experimentales. El alumnado también alcanzará conocimientos transversales sobre la creación de la imagen en movimiento comunes en todas las técnicas. Durante el proceso de trabajo adquirirán competencias en softwares específicos de vídeo y animación. Se realizarán ejercicios comunes puntuales y ejercicios individuales de más larga duración.

Edición

La subárea de edición propone explorar el campo de la creación de imágenes sobre soportes impresos, a fin de realizar propuestas en diferentes lenguajes visuales y gráficos, incidiendo en la intencionalidad narrativa/comunicativa y en su adecuación aplicada a los formatos de edición. Se realizarán trabajos de experimentación con técnicas y sistemas de impresión analógicos, artesanales, mecánicos o digitales. Se introducirá en técnicas como la risografía, la impresión tipográfica o la impresión térmica, y se profundizará en otros procesos del grabado en relieve, hueco o planográfico.

Volumen

En éste ámbito experimentaremos en la fabricación de moldes de tres tipos, rígido, flexible y perdido. Trabajaremos con técnicas como la fabricación de molde de yeso, silicona y molde de un solo uso, el rotomoldeo y el termoformado. A partir de la experiencia en la ejecución de los moldes, se reproducirán series de piezas de diferentes materiales posibles de vaciar. Se trata de una inmersión en el mundo de la obtención de piezas en pequeñas series que nos llevan a entender la fabricación de muchos de los objetos con los que convivimos y compartimos el espacio.

Representación Gráfico-plástica

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

El laboratorio de RGP es de carácter especulativo y experimental, está dirigido a los alumnos que ya se han iniciado en el manejo de las herramientas posibles para la construcción de una imagen y a los que quieren acceder a la problemática de la presentación y representación de imágenes. Se pretende adecuar los deseos visuales a su formalización y profundizar en las intuiciones, intereses y resultados propios de cada alumno. El punto de partida será la incertidumbre de la imagen, y de las diversas actitudes y vías de investigación que configuran el actual territorio de lo visual.

Joyería

En la subárea de Joyería se presentarán una serie de técnicas y procedimientos que permitirán ampliar las posibilidades técnicas formales y comunicativas de este ámbito. A lo largo de los diferentes ejercicios se propone explorar una serie de técnicas específicas y procedimientos que permiten la repetición o seriación de una pieza, la aplicación de esmaltes sobre metal, la estampación o grabado sobre metal, así como la hibridación con otros materiales. La metodología de trabajo se centrará en la investigación técnica, formal y matérica a partir de la experimentación y compromiso con el propio proceso.

Cerámica

En la subárea de cerámica se pondrá especial interés en el aprendizaje de los procesos técnicos de alta temperatura. Los cuatro ejercicios constituirán un recorrido por los cuatro ámbitos más relevantes del ciclo cerámico:

- Técnicas constructivas poniendo un especial interés en el perfeccionamiento de la práctica de torno, teniendo presente también otros procedimientos como la construcción con placas, churros, pellizco, modelado...
- Introducción a las propiedades específicas de las pastas cerámicas de alta temperatura (gres, refractario y porcelana). Práctica enfocada a desarrollar sus potencialidades expresivas y funcionales. Posibilidades formales que ofrece la porcelana mezclada con pasta de papel.
- Composición y aplicación del color en la constitución de las pastas de alta temperatura; aplicación a través de técnicas como la pasta Ágata, mishima, nerlage... Investigación de la composición y de las posibilidades formales de los engobes.
- Introducción y formulación de esmaltes de alta temperatura. Prácticas y búsqueda de líneas estéticas y funcionales personales.

METODOLOGÍA

La metodología empleada se define desde el equilibrio entre las actividades dirigidas (15%), supervisadas (60%) y autónomas (30%). Este equilibrio pasa por reforzar el carácter de laboratorio en el curso del ejercicio y, por tanto, de la práctica supervisada en el aula. Por otra parte, las actividades de evaluación, con un 5% de los créditos alcanza 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: 300h

Horas actividades dirigidas: 15h (5%)

Horas actividades supervisadas: 180h (60%)

Horas aprendizaje autónomo: 90h (30%)

Horas actividades de evaluación: 15h (5%)

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: Al inicio de cada trabajo hay una pequeña presentación por parte de cada subárea, a nivel interno en la cual se presenta el enunciado del ejercicio a realizar así como la organización de las diferentes sesiones semanales.

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 de los resultados parciales del trabajo propio del alumno.

Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Descripción: Los trabajos se desarrollarán en los diferentes talleres. Se realizará un seguimiento directo de los procesos de trabajo a fin de conocer el nivel adquirido por el alumno y poder incidir en aquellos que sean más complejos.

Actividad autónoma:

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Investigación 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: El alumno complementará su trabajo con estas horas autónomas en los diferentes talleres de recursos. Además, complementado, si fuese necesario, con la investigación de diferentes referentes de soporte.

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: Presentaciones parciales y finales de los procesos llevados a cabo por los alumnos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación se realiza, fundamentalmente, a través del seguimiento del proceso de trabajo llevado a cabo en el aula y el taller. La evaluación global del proceso de aprendizaje se realiza al final del proceso a partir de las realizaciones y de la exposición oral y documental con la argumentación del trabajo realizado. Debemos remarcar que la valoración del proceso se realiza mediante el seguimiento continuo en el aula y el taller.

Un requisito indispensable para ser evaluado, ya que estamos en una evaluación continua, es una asistencia mínima en el horario lectivo del 80%. La participación activa en la clase también será un elemento que determinará la puntuación final. Aparte, se pedirá al alumnado:

—Formalización de un trabajo de resultados o de la experimentación que deberá desarrollar en el aula y en el taller con el seguimiento de los profesores.

—Presentación de la experimentación y/o propuesta a la clase acompañada de los recursos que cada subárea creerá adecuados y que evaluará en función de éstos.

La nota no es la media aritmética en relación a los trabajos presentados, sino que también depende del seguimiento del proceso de trabajo llevado a cabo en el aula y en el taller. La evaluación global del proceso de aprendizaje se realiza al final del proceso a partir de las formalizaciones y de la exposición oral y documental y de la argumentación del trabajo realizado, asimismo, la valoración del proceso se realiza mediante el seguimiento continuo en el aula y en el taller.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN A LA MATERIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (30%)

Evaluación continua de la exposición y/o realización de ejercicios y trabajos. (60%)

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

La nota final de la asignatura parte de la media aritmética de las notas de las 4 subáreas en las que el alumno ha participado. La nota del seminario que haya realizado el alumno, tendrá incidencia en la nota final de curso (10%).

RECUPERACIONES:

Hay tres condiciones indispensables para poder optar a recuperación:

- Estar en la condición de asignatura suspendida con una nota mínima entre 4,00 i 4,99 como media entre todas las subáreas. Queda excluida la voluntad de subir nota.
- Deben entregarse el 100% de los trabajos, en las condiciones que cada subárea determina.
- 80% de asistencia mínima en el horario lectivo. Las faltas deben estar repartidas entre todas las subáreas y no pueden concentrarse en una única.

Por lo tanto, el alumno / a debe estar en contacto con la subárea de la que tenga que realizar la recuperación y presentar el trabajo que acuerde en la semana de recuperación.

BIBLIOGRAFÍA

RGP:

Danto, Arthur C. *Después del fin del arte*. Ed. Paidós, Barcelona, 1999 ISBN:
9788449323492

Audiovisuales:

FURNISS, Maureen. *The animation bible*. Laurence King Publishing.
London, 2008

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

WILLIAMS, Richard: *The Animator's Survival Kit*. London: Faber and
Faber Limited, 2001.

Edición:

BENANDI, Luca. BOGONI, Luca (Eds.). Risografía: El arte de las duplicadoras. Barcelona: Gustavo Gili, 2017.
LUDOVICO, Alessandro (2012). Post-Digital Print: The Mutation of Publishing Since 1894. Eindhoven: Onomatopee.
URL: https://monoskop.org/images/a/a6/Ludovico,_Alessandro_-_Post-Digital_Print._The_Mutation_of_Publishing_Since_1894.pdf [consultat: 1 setembre 2021].
VV.AA. (2020). The Natural Enemies of Books: A Messy History of Women in Printing and Typography. Occasional Papers /
M. Fanni ; M. Flodmark ; S. Kaaman. (ED.)

Cerámica:

Rhodes, D. (1990). *Arcilla y vidriado para el ceramista*. Ediciones CEAC.
Lynggaard, F. (1992). *Tratado de cerámica*. Ediciones Omega.
Kline, G. (2021). *Esmaltes para cerámica: Técnica, acabados y cocción*. Editorial Librero.
Leach, B. (1981). *Manual del ceramista*. Editorial Blume.

Joyería:

BERNABEI, Roberta. *Contemporary Jewellers: Interviews with European Artist*. Berg Publishers, Oxford, New York, 2011.
CODINA, Carles. *La Nueva Joyería*. Parramón Ediciones. Barcelona. 2004.
Museum of Arts and Design of New York, (2021) Jewelry Stories, Highlights from the Collection 1947-2019. Publishers:
Arnoldscher Art
Prühl, D. (2020). *Ornament and Sculpture*. Publisher: Kunstmuseum Moritzburg and Galerie Marzee
Ribalta, N. Pascual E., (2008) *El Esmalte*. Edicions Parramon

PROGRAMACIÓN

Anexo COVID-19

En previsión de que en el curso 2020-2021 surja alguna incidencia a partir de un posible rebrote del COVID-19 y la autoridad sanitaria restrinja la presencialidad en la docencia, el despliegue de esta asignatura tiene previstos otros mecanismos y canales de docencia para conseguir las competencias que se detallan en esta Guía Docente en su totalidad y los resultados de aprendizaje que sean factibles en esta situación excepcional.

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

- Alteración de la presencia en espacios concretos con ratios bajas (15-18 personas) o con distancias sociales de precaución sanitaria.
- Aplicación de elementos de aprendizaje en remoto en casos en los que pueda haber confinamiento selectivo o parcial.
- En el peor de los casos, que sería el confinamiento total en alguna franja temporal, está prevista la continuidad de la docencia en línea.

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

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

+34 934 422 000
Pl. Gardunya 9, 08001 Barcelona
www.escolamassana.cat

Adscrit a la UAB **Consorci d'Educació de Barcelona**
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

