

Codi: XXXXX

Crèdits: 12

Caràcter: FORMACIÓ OPTATIVA

Matèria: CONTEXT I DESENVOLUPAMENT EN ÀMBITS ESPECÍFICS

Curs: QUART

Semestre: PRIMER

Equip docent: Raquel Quevedo

Hores de dedicació: 300h

Hores lectives: 105h

Hores autònomes: 195h

DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA

CONTEXT I DESENVOLUPAMENT EN ÀMBITS ESPECÍFICS

Aquesta matèria està formada per vuit assignatures optatives de caràcter pràctic. On es treballaran processos i coneixements com la manipulació de l'espai en el seu vessant funcional i lúdic; la innovació en el disseny i l'evolució en l'ús dels objectes; la generació de missatges des de la complexitat i transversalitat dels mitjans de comunicació visual contemporanis; la producció d'imatges des de l'extraterritorialitat de la narrativa visual; la creació des de la contemporaneïtat de les tècniques tradicionals; l'elaboració de discurs des de la riquesa material i la complexitat de l'espai expositiu; la producció de continguts propis de les pràctiques artístiques contemporànies. En qualsevol d'elles l'estudiant ampliarà el seu coneixement sobre les eines que les caracteritzen i desenvoluparà i aprofundirà en la configuració d'un treball personal i rigorós que li permeti actuar en el context social i professional.

PRACTIQUES DE LA MATERIA 1

PRACTIQUES DEL DISSENY 1

PRACTIQUES ARTÍSTIQUES 1

PRACTIQUES DE COMUNICACIÓ I NARRACIÓ VISUAL 1

Pràctiques de la comunicació i narració visual 1.

La finalitat d'aquesta menció és la comprensió de la complexitat dels diferents llenguatges de la comunicació i la narració visual contemporanis, i els seus mitjans, contextos i formats d'implementació. Es considera que l'enunciat visual pot contenir imatge, text i so. S'analitzen les estratègies de comunicació i narració que utilitzen aquests tipus d'enunciats visuals. Es treballen els diferents àmbits de la narració i la comunicació (informació, ficció, documental, ...) atenent a les noves maneres de construir relats i missatges a través de la imatge. S'exploren els llenguatges gràfics, seqüencials, audiovisuals, impresos, expandits i interactius. Sectors professionals: identitat visual, disseny editorial, disseny d'informació, campanya de comunicació, il·lustració gràfica, còmic i novel·la gràfica, animació, assaig visual, literatura expandida i llenguatges de publicació interactiva (videojocs, llibre interactiu, interfícies ...).

Pràctiques de la comunicació i narració visual I

L'assignatura Pràctiques de la Comunicació i Narració Visual I de caràcter optatiu forma part de la matèria "Context i desenvolupament en àmbits específics" del primer semestre de quart curs. És un taller vinculat a la Menció de comunicació i narració visual. S'entén l'assignatura de Comunicació i narració visual com un taller teòric-pràctic, d'investigació i realització de propostes personals i/o col·lectives, en tots les àmbits de la narració i la comunicació de relats i missatges a través de la imatge. Aquesta assignatura posa l'accent en completar i consolidar els coneixements conceptuals, metodològics, formals i procedimentals necessaris pel desenvolupament d'un pensament crític i d'un llenguatge creatiu personal i rigorós; i de la seva necessària interacció amb el context social i professional. L'assignatura treballarà de forma transdisciplinària i expandida l'ampli ventall de llenguatges que aglutina la comunicació i narració visuals (disseny gràfic, il·lustració gràfica, còmic, audiovisual, interactiu, ...) i acompanyarà a l'alumne a prendre les decisions necessàries per a iniciar els seus projectes i el seu TFG.

L'assignatura estarà conduïda per un equip de docents amb un perfil especialitzat en la comunicació visual, la il·lustració gràfica i l'audiovisual, que en la seva pràctica professional han abordat projectes vinculats a la Comunicació i la Narració visual. L'assignatura es portarà a terme confluint en un espai-taller central o aula (exemple: taller d'arts gràfiques o aula polivalent) i en funció de les necessitats de l'alumnat en d'altres espais i tallers de l'Escola Massana (per exemple: taller de Gràfica Digital, arts gràfiques, tipografia, serigrafia i audiovisuals).

OBJECTIUS

Genèrics:

— Aprofundir en els aspectes – teòrics, històrics, conceptuals, literaris i tècnics - que intervenen en la construcció de la narració a través de la imatge.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- Definir i desenvolupar projectes, en diversos camps de la narració visual: il·lustració gràfica en diferents medis i suports, la narració seqüencial – còmic, novel·la gràfica –, animació i narració online i interactiva.
- Desenvolupar la capacitat per realitzar projectes de narració visual en tots els seus àmbits, a partir d'una reflexió basada en l'observació i anàlisi dels referents, les eines i els processos de producció.

Específics:

- Desenvolupar la capacitat per materialitzar el TFG o, en general, un projecte en el camp de la narració visual, així com la capacitat de comunicar visual i oralment de manera clara i sintètica, la proposta.
- Conèixer les possibilitats i els processos associats als mitjans de l'edició impresa, l'audiovisual i l'interactiu.
- Aprofundir en el coneixement del context creatiu, professional i industrial d'aquest àmbit, així com la interdependència amb altres camps de la creació visual.

COMPETÈNCIES

- E12. Comunicar idees, processos i resultats de les fases del treball emprant les tècniques de formalització i recursos expressius (gràfics, audiovisuals i performatius) en funció de la proposta i de l'interlocutor.
- E15. Planificar i controlar les fases d'un projecte en el camp de les arts i/o els dissenys prenent decisions en funció d'agents externs, condicionants del context i les pròpies limitacions.
- E16. Fer propostes específiques en el camp de les arts i dels dissenys, així com saber formalitzar-les, aplicant estratègies, mètodes, instruments i llenguatges adequats a cada situació i context.
- E17. Identificar i valorar la incidència dels resultats del treball personal en el context social, cultural i professional.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

- T02. Tractar la informació de forma responsable, compromesa i honesta.
- T03. Gestionar eficientment el temps i els recursos.
- T04. Exercir el posicionament personal i les capacitats crítiques i autocrítiques en processos de transformació del context.
- T05. Comunicar i expressar-se eficaçment, tenint en compte el destinatari i el mitjà.

RESULTATS D'APRENTATGE

- RA1 (E12.12). Demostrar el domini de diversos registres en el treball de la representació, així com habilitat per seleccionar el registre més adequat al context en el qual s'estableix una comunicació.
- RA2 (E12.13). Identificar i comunicar el desenvolupament d'un projecte a partir de la distinció i articulació de les seves parts bàsiques.
- RA3 (E15.20). Utilitzar eines per detectar i valorar la relació entre les necessitats del projecte i els recursos propis.
- RA4 (E15.21). Reconèixer propositivament la noció de fracàs en relació als processos de treball.
- RA5 (E16.12). Crear i treballar la ficció com a material constructiu que produeix efectes en la realitat i, al seu torn, treballar la realitat en tant que matèria primera de la ficció.
- RA6 (E17.12). Reconèixer l'aplicació professional dels seus coneixements i competències.
- RA7 (E17.13). Demostrar la capacitat de testejar el seu treball personal en el context social i cultural amb l'objectiu d'extreure conclusions adequades per al desenvolupament futur del cos de treball.

RESULTATS D'APRENTATGE TRANSVERSALS

- T02.1. Reconèixer l'ús, límits i diferents aplicacions de dades i documents.
- T03.1. Organitzar i gestionar de forma autònoma els temps en els processos d'aprenentatge i en el seu itinerari formatiu en el grau.
- T03.2. Gestionar de forma eficient els recursos que estan implicats en els processos d'aprenentatge, tant els que li han estat facilitats com els que de forma autònoma adquireix.
- T04.1. Revisar el seu procés de treball a partir de criteris tant pedagògics com d'originalitat.
- T05.1. Organitzar les idees i transmetre-les amb eficiència i creativitat.
- T05.2. Triar el mitjà adequat a cada situació comunicativa.

.....

CONTINGUTS

Donat el caràcter teòric-pràctic de l'assignatura, aquesta s'estructura de forma de càpsules teòriques i 4 exercicis pràctics.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

En les càpsules s'exposaran conceptes i referents lligats a noves perspectives en el món del disseny/art, i els treballs pràctics permetran a l'alumne una reflexió pròpia de les relacions establertes entre MATÈRIA, NATURA, CODI i RECERCA. Aquests exercicis els realitzarà l'alumne a l'aula i fora d'ella de forma autònoma aplicant les diferents metodologies exposades a la classe.

A manera d'introducció es plantejaran els exercicis mitjançant el suport de referències i la redacció d'un document escrit que indiqui a l'alumne el tema i treball a realitzar.

Durant el desenvolupament dels projectes es realitzaran revisions i anàlisi de l'evolució del treball que es va desenvolupant per concloure amb la presentació, revisió i les conclusions de tot el grup, per tal de fomentar l'autocrítica i l'anàlisi de projectes.

Al mateix temps que l'alumne assimila aquests conceptes es continuarà amb el treball pràctic a l'aula i el treball autònom fora d'ella per part de l'alumne, amb un suport de tutories per part del professor. Les tutories realitzades pel professor es veuran ampliades/reforçades per la visió d'un tutor convidat que es realitzarà un cop al semestre.

Els diferents projectes que es plantegen en el taller es podran treballar en grup a excepció del últim que es realitzarà individual.

L'alumne presentarà les conclusions de cada exercici al finalitzar aquest, mitjançant recursos audiovisuals/gràfics/matèrics/performatius.

Es plantejaran lectures, visites a exposicions, conferències, presentacions que tinguin relació amb l'assignatura i s'avaluarà la posada en comú del que s'ha vist en elles.

RA.1, 3, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24 i RA.25.

METODOLOGIA

Les classes seran conduïdes per dos professors/es, de manera que cada exercici i/o projecte s'enfoqui des de diferents mitjans: llenguatges gràfic, seqüencial, audiovisual, imprès, expandit i interactiu. S'impartiran activitats dirigides, supervisades i autònomes. La intervenció a l'aula o en obert d'autors/res i altres professionals lligats a l'àmbit de la narració visual formarà part important del recorregut d'aprenentatge. El Treball Autònom consistirà en tot allò que complementa, desenvolupa, i prepara la següent sessió de treball a l'aula així com en el treball que es realitza per a l'elaboració del TFG o del projecte d'assignatura (en el cas dels /de les alumnes que no el presenten en el curs).

ACTIVITATS FORMATIVES

Hores de dedicació: 300h

Hores activitats dirigides: 15h (5%)

Hores activitats supervisades: 75h (25%)

Hores aprenentatge autònom: 195h (65%)

Hores activitats d'avaluació: 15h (5%)

Activitat dirigida:

Presentació i discussió de continguts teòrics, referències i casos d'estudi i/o visites i/o presentacions d'experts.

Metodologia d'aprenentatge: Valoració i discussió crítica col·lectiva i/o exposició de continguts pràctics i debat.

Descripció: Treballaran dos professors. A l'inici de cada activitat, els professors faran una descripció oral sobre el tema a desenvolupar que s'acompanyarà de l'enunciat corresponent a cada projecte. Hi haurà al mateix temps sessions introductòries a les temàtiques proposades, ja siguin referencials, teòriques o pràctiques a fi de facilitar la plena integració dels coneixements necessaris.

Activitat supervisada:

Seguiment supervisat pel professor. Discussió y posada en comú de continguts. Realització d'exercicis a l'aula o taller.

Metodologia d'aprenentatge: Assessorament sobre els processos de formalització del treball propi de l'alumne.

Seguiment i tutorització dels processos metodològics i dels resultats parcials del treball propi de l'alumne. Presentació pública i discussió crítica col·lectiva.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Descripció: Els treballs es portaran a terme de manera personal i/o en equip, i es desenvoluparan a la classe. Es realitzarà un seguiment directe dels processos de treball per tal de conèixer el nivell assolit per l'alumnat i poder incidir en aquells que tinguin més dificultats.

Activitat autònoma:

Recerca de documentació: fonts primàries, bibliografia, casos d'estudi i referents. Lectura de textos. Treball pràctic autònom.

Metodologia d'aprenentatge: Tractament de la informació, i/o lectura comprensiva de textos, i/o lectura comprensiva d'elements formals y matèrics.

Descripció: L'alumnat realitzarà els treballs encarregats amb els recursos proposats i aquells que ells mateixos trobin: Recerca i recopilació d'informació, reflexió, anàlisi, etc. Així mateix realitzarà un dossier recopilatori de tot el procés.

Activitat d'avaluació

Presentacions dels exercicis dels resultats parcials i/o finals.

Metodologia d'aprenentatge: Comentari i revisió, individual o en grup, d'exercicis y resultats parcials o finals.

Descripció: Entrevistes individuals o reflexions en grup del resultat general en les diferents fases d'aquesta.

SISTEMA D'AVUACIÓ

Aquesta assignatura treballa amb avaluació contínua i, per tant, no compta amb la possibilitat d'una recuperació a final de curs. Tots els treballs que no siguin lliurats durant el procés, en les dates indicades, no podran ser avaluats.

L'assignatura és presencial, es prendrà nota de l'assistència. En cas que l'estudiant tingui algun tipus de complicació personal, laboral o acadèmica que li impedeixi de seguir el transcurs de l'assignatura haurà de comunicar-ho als professors, a tutor, o, en última instància, al coordinador pedagògic del Grau, per poder trobar una solució a temps.

En cap cas s'acceptaran justificacions o peticions de flexibilitat a final de curs.

Els criteris d'avaluació en cada un dels projectes fets al llarg de l'assignatura tenen com a objectiu avaluar el compromís, la qualitat i l'autonomia de cada alumne i els indicadors utilitzats seran els següents:

- 1.- Coherència amb els objectius plantejats a l'inici, tant generals com específics i el compliment d'ells en la proposta final.
- 2.- Rigor en la planificació de temps i coherència en el seguiment de la planificació. Autonomia.
- 3.- Coherència interna del projecte en les relacions concepte - procés.
- 4.- Claredat, qualitat i coherència en la comunicació i presentació del projecte.

SISTEMA D'AVUACIÓ COMÚ A LA MATÈRIA

Avaluació contínua a través del seguiment del procés d'aprenentatge. (45%)

Avaluació contínua de l'exposició i/o realització d'exercicis i treballs. (45%)

Avaluació puntual a través de seminaris, debats, visites i/o altres activitats col·lectives. (10%)

ACTIVITATS D'AVUACIÓ I CRITERIS D'AVUACIÓ PARCIALS

BLOC 1: MATÈRIA (25% NOTA FINAL)

Investigació i anàlisi: 20%

Llançament d'idees: 30%

Formalització de la proposta: 30%

Comunicació del projecte: 20%

Resultats d'aprenentatge: A.1, 2, 3, 4, 6, 7, T02.1, T03.1, T03.2, T04.1, T05.1, T05.2

BLOC 2: NATURA (25% NOTA FINAL)

Investigació i anàlisi: 20%

Llançament d'idees: 30%

Formalització de la proposta: 30%

Comunicació del projecte: 20%

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Resultats d'aprenentatge: A.1, 2, 3, 4, 6, 7, T02.1, T03.1, T03.2, T04.1, T05.1, T05.2

BLOC: CODI (25% NOTA FINAL)

Investigació i anàlisi: 20%

Llançament d'idees: 30%

Formalització de la proposta: 30%

Comunicació del projecte: 20%

Resultats d'aprenentatge: A.1, 2, 3, 4, 6, 7, T02.1, T03.1, T03.2, T04.1, T05.1, T05.2

BLOC: RECERCA (15% NOTA FINAL)

Investigació i anàlisi: 20%

Llançament d'idees: 30%

Formalització de la proposta: 30%

Comunicació del projecte: 20%

Resultats d'aprenentatge: A.1, 2, 3, 4, 6, 7, T02.1, T03.1, T03.2, T04.1, T05.1, T05.2

Es plantejaran lectures, visites a exposicions, conferències, presentacions que tinguin relació amb l'assignatura i s'avaluarà la posada en comú del que s'ha vist en elles.

RA.1, 3, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24 i RA.25.

ACTITUD A CLASSE (10% NOTA FINAL)

REVALUACIÓ

1. La nota mínima mitjana de curs ha d'estar entre 4 i 4,99.
2. L'alumne/a ha d'haver estat prèviament avaluat en els 4 blocs de treballs.
3. L'assistència ha d'haver estat igual o superior al 80% de les hores lectives presencials.

PROGRAMACIÓ

L'assignatura es desplega setmanalment durant 15 setmanes, és a dir, sessió per setmana seguint la següent distribució:

SESSIÓ 1 - 20 Setembre

Presentació de l'estructura de curs

Exercici introductori

SESSIÓ 2 - 27 Setembre

Presentació exercici introductori per part dels alumnes

BLOC MATÈRIA - Referents/debat

Entrega briefing 1

SESSIÓ 3 - 4 Octubre

BLOC MATÈRIA - referents/debat

Presentació interessos alumnes (x2)

Correccions individuals/grup briefing 1

SESSIÓ 4 - 11 Octubre

Presentació interessos alumnes (x2)

Correccions individuals/grup briefing 1

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

SESSIÓ 5 - 18 Octubre

Presentació alumnes briefing 1
BLOC NATURA - referents/debat
Entrega briefing 2

SESSIÓ 6 - 25 Octubre

BLOC NATURA - referents/debat
Presentació interessos alumnes (x2)
Correccions individuals/grup briefing 2

SESSIÓ 7 - 8 Novembre

Presentació interessos alumnes (x2)
Correccions individuals/grup briefing 2

SESSIÓ 8 - 15 Novembre

Presentació alumnes briefing 2
BLOC CODI - referents/debat
Entrega briefing 3

SESSIÓ 9 - 22 Novembre

BLOC CODI - referents/debat
Presentació interessos alumnes (x2)
Correccions individuals/grup briefing 3

SESSIÓ 10 - 29 Novembre

BLOC NATURA - referents/debat
Presentació interessos alumnes (x2)
Correccions individuals/grup briefing 2

FESTIU

SESSIÓ 11 - 13 Desembre

Presentació alumnes briefing 3
Entrega briefing 4

SESSIÓ 12 - 20 Desembre

Correccions individuals/grup briefing 4

NADAL

SESSIÓ 13 - 10 Gener

Correccions individuals/grup briefing 4

SESSIÓ 14 -17 Gener

Correccions individuals/grup briefing 4

SESSIÓ 15 - 24 Gener

PRESENTACIÓ FINAL

BIBLIOGRAFIA

POE, Edgar Allan. *Ensayos y Críticas. Marginalia* (1844-49). Madrid: Alianza Editorial. 1986.

BORDWELL, David. *Poetics of Cinema*. New York: Routledge. 2007.

GAUDREAU, André; JOST, François. *El relato cinematográfico. Cine y narratología*. Barcelona: Paidós. 1990.

BORDES, Enrique. *Cómic, arquitectura narrativa*. Madrid: Cátedra. 2017.

PEETERS, Benoît. *Lire la bande dessinée*. Paris: Flammarion, 2010.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

STEINBERG, Saul; BUZZI, Aldo. *Reflejos y sombras*. Valencia: Media Vaca, 2012.

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

VAN DER LINDEN, Sophie. *Lire L'Album*: Paris: L'atelier du poisson soluble, 2006.

CHATMAN, Seymour. *Historia y discurso*: Madrid: Taurus Alfaguara, 1990.

FLETCHER, Alan, FORBES, Colin, GILL, Bob. *Graphic Design: Visual Comparisons*. Reinhold Publishing Corporation. 1964

GILL, Bob. *Forget All the Rules You Ever Learned About Graphic Design*. Watson-Guption Publications. 1983.