

Código: ???

Créditos: 12

Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA

Materia: CONTEXTO Y DESARROLLO EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS

Curso: CUARTO

Semestre: PRIMERO

Equipo docente: Laia Arqueros i Marcel Pié

Horas de dedicación: 300h

Horas lectivas: 105h

Horas autónomas: 195h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

CONTEXTO Y DESARROLLO EN ÁMBITOS ESPECÍFICOS

Esta materia está formada por ocho asignaturas optativas de carácter práctico. Se trabajarán procesos y conocimientos como la manipulación del espacio en su vertiente funcional y lúdica; la innovación en el diseño y la evolución en el uso de los objetos; la generación de mensajes desde la complejidad y transversalidad de los medios de comunicación visual contemporáneos; la producción de imágenes desde la extraterritorialidad de la narrativa visual; la creación desde la contemporaneidad de las tendencias tradicionales; la elaboración de discurso desde la riqueza material y la complejidad del espacio expositivo; la producción de contenidos propios de las prácticas artísticas contemporáneas. En cualquiera de ellas el estudiante ampliará su conocimiento sobre las herramientas que las caracterizan y desarrollará y profundizará en la configuración de un trabajo personal y riguroso que le permita actuar en el contexto social y profesional.

PRÁCTICAS DE LA MATERIA 1

PRÁCTICAS DEL DISEÑO 1

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 1

PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN Y LA NARRACIÓN VISUAL 1

Prácticas de la comunicación y narración visual 1.

La finalidad de esta mención es la comprensión de la complejidad de los diferentes lenguajes de la comunicación y la narración visual contemporáneos, y sus medios, contextos y formatos de implementación. Se considera que el enunciado visual puede contener imagen, texto y sonido. Se analizan las estrategias de comunicación y narración que utilizan estos tipos de enunciados visuales. Se trabaja en los diferentes ámbitos de la narración y la comunicación (información, ficción, documental, ...) atendiendo a las nuevas maneras de construir relatos y mensajes a través de la imagen. Se exploran los lenguajes gráficos, secuenciales, audiovisuales, impresos, expandidos e interactivos. Sectores profesionales: identidad visual, diseño editorial, diseño de información, campaña de comunicación, ilustración gráfica, comic y novela gráfica, animación, ensayo visual, literatura expandida y lenguajes de publicación interactiva (videojuegos, libro interactivo, interfaces ...).

Pràctiques de la comunicació i narració visual I

La asignatura Prácticas de la Comunicación y Narración Visual I, de carácter optativo forma parte de la materia "Contexto y desarrollo en ámbitos específicos" del primer semestre de cuarto curso. Es un taller vinculado a la Mención de comunicación y narración visual. Se entiende la asignatura de Comunicación y narración visual como un taller teórico-práctico, de investigación y realización de propuestas personales y/o colectivas, en todos los ámbitos de la narración y la comunicación de relatos y mensajes a través de la imagen. Esta asignatura pone el acento en completar y consolidar los conocimientos conceptuales, metodológicos, formales y procedimentales necesarios para el desarrollo de un pensamiento crítico y de un lenguaje creativo personal y riguroso; y de su necesaria interacción con el contexto social y profesional. La asignatura trabajará de forma transdisciplinar y expandirá el amplio abanico de lenguajes que aglutina la comunicación y narración visuales (diseño gráfico, ilustración gráfica, comic, audiovisual, interactivo, ...) y acompañará al alumno a tomar las decisiones necesarias para iniciar sus proyectos y el TFG.

La asignatura estará conducida por un equipo de docentes con un perfil especializado en la comunicación visual, la ilustración gráfica y el audiovisual, que en su práctica profesional han abordado proyectos vinculados a la Comunicación y la Narración visual. La asignatura se llevará a cabo confluyendo en un espacio-taller central o aula (ejemplo: taller de artes gráficas o aula polivalente) y en función de las necesidades del alumno en otros espacios y talleres de la Escola Massana (por ejemplo: taller de Gráfica Digital, artes gráficas, tipografía, serigrafía y audiovisuales).

OBJECTIVOS

Genéricos:

— Profundizar en los aspectos – teóricos, históricos, conceptuales, literarios y técnicos - que intervienen en la construcción de la narración a través de la imagen.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- Definir i desenvolupar projectes, en diversos camps de la narració visual: il·lustració gràfica en diferents mitjans i suports, narració seqüencial – còmic, novel·la gràfica –, animació i narració online e interactiva.
- Desenvolupar la capacitat per realitzar projectes de narració visual en tots els àmbits, a partir d'una reflexió basada en la 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 oralment de manera clara i sintètica, la proposta.
- Conèixer les possibilitats i els processos associats als mitjans de l'edició impresa, el audiovisual i el interactiu.
- Profunditzar en el coneixement del context creatiu, professional i industrial en el que se manifesten, així com la interdependència amb altres camps de la creació visual.

COMPETENCIES

- 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 del interlocutor.
- E15. Planificar i controlar les fases d'un projecte en el camp de les arts i/o els dissenys prenent decisions en funció dels 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, eines 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. Tratar la informació de forma responsable, compromesa i honesta.
- T03. Gestionar eficientment el temps i els recursos.
- T04. Exercer 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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- 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 que 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 propositiuament 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, a su vegada, treballa la realitat en tant que matèria prima de la ficció.
- RA6 (E17.12). Reconèixer la aplicació professional dels seus coneixements i competències.
- RA7 (E17.13). Demostrar la capacitat de testar el seu treball personal en el context social i cultural amb l'objectiu d'extraure conclusions adequades per al desenvolupament futur del cos de treball.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRANSVERSALES

- 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. Elegir el mitjà adequat a cada situació comunicativa.

CONTENIDOS

Dada la naturalesa teòrica-pràctica de la assignatura, aquesta es estructura de forma de càpsules teòriques i 4 exercicis pràctics.

En les càpsules s'expondran conceptes i referents lligats en noves perspectives en el món del disseny/art/comunicació i narració visual/arts aplicades, i els treballs pràctics permetran alumnat una reflexió pròpia de les relacions establertes entre MATERIA, NATURALEZA, CÒDIGO e INVESTIGACIÓN.

Aquests exercicis els realitzarà l'alumnat en l'aula i fora d'ella de forma autònoma aplicant les diferents metodologies

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

expuestas a la clase.

A manera de introducción se plantearán los ejercicios mediante el apoyo de referencias y la redacción de un documento escrito que indique al alumnado el tema y trabajo a realizar.

Durante el desarrollo de los proyectos se realizarán revisiones grupales/individuales por parte del equipo docente de los cuatro ámbitos y análisis de la evolución del trabajo que se va desarrollando para concluir con la presentación, revisión y las conclusiones de todo el grupo, para fomentar la autocrítica y el análisis de los proyectos/trabajos.

Al mismo tiempo que el alumnado asimila estos conceptos se continuará con el trabajo práctico en el aula y el trabajo autónomo fuera de ella por parte del alumnado, con un apoyo de tutorías semanal por parte del equipo docente.

Los diferentes proyectos que se plantean en el taller se podrán trabajar en grupo a excepción del último que se realizará individual.

El alumnado presentará las conclusiones de cada ejercicio al finalizar este, mediante recursos audiovisuales/gráficos/matéricos/performativos.

Se plantearán lecturas, visitas a exposiciones, conferencias, presentaciones que tengan relación con la asignatura y se evaluará la puesta en común del que se ha visto en ellas.

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

METODOLOGIA

Se impartirán actividades dirigidas, supervisadas y autónomas. La intervención en el aula o en abierto de autores/as y otros profesionales ligados al ámbito de la narración visual formarán parte importante del recorrido de aprendizaje. El Trabajo Autónomo consistirá en todo aquello que complementa, desarrolla y prepara la siguiente sesión de trabajo en el aula así como el trabajo que se realiza para la elaboración del TFG o del proyecto de asignatura (en el caso de los /las alumnas que no lo presenten en el curso).

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 300h

Horas actividades dirigidas: 15h (5%)

Horas actividades supervisadas: 75h (25%)

Horas aprendizaje autónomo: 195h (65%)

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: Trabajarán dos o tres profesores. Al inicio de cada actividad, los profesores harán una descripción oral sobre el tema a desarrollar que se acompañará del enunciado correspondiente a cada proyecto. Habrá al mismo tiempo sesiones introductorias a las temáticas propuestas, ya sean referenciales, teóricas o prácticas a fin de facilitar la plena integración de los conocimientos necesarios.

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 los resultados parciales del trabajo propio del alumno. Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Descripción: Los trabajos se llevarán a cabo de manera personal y/o en equipo, y se desarrollarán en la clase. Se realizará un seguimiento directo de los procesos de trabajo para conocer el nivel alcanzado por el alumnado y poder incidir en aquellos que tengan más dificultades.

Actividad autónoma:

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

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 de elementos formales y matéricos.

Descripción: El alumnado realizará los trabajos encargados con los recursos propuestos y aquellos que ellos mismos encuentren: Investigación y recopilación de información, reflexión, análisis, etc. Asimismo realizará un dossier recopilatorio de todo el proceso.

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: Entrevistas individuales o reflexiones en grupo del resultado general en las diferentes fases de la misma.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La asistencia a clase es obligatoria: el estudiante debe asistir a un mínimo de un 85% de clases, de lo contrario la evaluación final bajará considerablemente. Para poder superar la asignatura se deben haber realizado y entregado todos los trabajos del curso dentro de los plazos fijados. La nota final será la media ponderada entre las partes específicas evaluables, teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje del alumno y la calidad de su trabajo autónomo. Se valora principalmente la asistencia y entrega dentro de los plazos, la participación y la implicación, así como la capacidad de experimentar. Es esencial que el trabajo final integre diferentes posibilidades narrativas.

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 / o otras actividades colectivas. (10%)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN I CRITERIOS PARCIALES

BLOQUE 1: MATERIA (25% NOTA FINAL)

Investigación y análisis: 20%

Lanzamiento de ideas: 30%

Formalización de la propuesta: 30%

Comunicación del proyecto: 20%

Resultados de aprendizaje: A.1, 2, 3, 4, 6, 7, T02.1, T03.1, T03.2, T04.1, T05.1, T05.2

BLOQUE 2: NATURA (25% NOTA FINAL)

Investigación y análisis: 20%

Lanzamiento de ideas: 30%

Formalización de la propuesta: 30%

Comunicación del proyecto: 20%

Resultados de aprendizaje: A.1, 2, 3, 4, 6, 7, T02.1, T03.1, T03.2, T04.1, T05.1, T05.2

BLOQUE: CÓDIGO (25% NOTA FINAL)

Investigación y análisis: 20%

Lanzamiento de ideas: 30%

Formalización de la propuesta: 30%

Comunicación del proyecto: 20%

Resultados de aprendizaje: A.1, 2, 3, 4, 6, 7, T02.1, T03.1, T03.2, T04.1, T05.1, T05.2

BLOQUE: INVESTIGACIÓN (15% NOTA FINAL)

Investigación y análisis: 20%

Lanzamiento de ideas: 30%

Formalización de la propuesta: 30%

Comunicación del proyecto: 20%

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Resultados de aprendizaje: A.1, 2, 3, 4, 6, 7, T02.1, T03.1, T03.2, T04.1, T05.1, T05.2

Se plantearán lecturas, visitas a exposiciones, conferencias, presentaciones que tengan relación con la asignatura y se evaluará la puesta en común de lo que se ha visto en ellas.

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

ACTITUD EN CLASE (10% NOTA FINAL)

REEVALUACIÓN

1. La nota mínima media de curso debe estar entre 4 y 4,99.
2. El alumno/a debe haber sido previamente evaluado en los 4 bloques de trabajos.
3. La asistencia debe haber sido igual o superior al 80% de las horas lectivas presenciales.

PROGRAMACIÓN

La asignatura se desarrolla semanalmente durante 15 semanas, es decir, sesión por semana siguiendo la siguiente distribución:

SESIÓN 1 - 19 SEPTIEMBRE

Presentación / estructura curso /objetivos /dudas

Presentación de los temas (MATERIA, NATURALEZA, CÓDIGO, INVESTIGACIÓN)

Mapa visual temáticas (MATERIA, NATURALEZA, CÓDIGO)

Enunciado mini ejercicio “el éxito, el fracaso y todo lo demás”

FESTIVO - 26 SEPTIEMBRE

SESIÓN 2 - 3 OCTUBRE

MATERIA

Enunciado + referentes

Definir grupos de trabajo

Trabajo individual

Tutorías

SESIÓN 3 - 10 OCTUBRE

MATERIA

Trabajo individual

Tutorías

Referentes

SESIÓN 4 - 17 OCTUBRE

MATERIA

Trabajo individual

Tutorías

SESIÓN 5 - 24 OCTUBRE

MATERIA

Entrega final

FESTIVO - 31 OCTUBRE

SESIÓN 6 - 7 NOVIEMBRE

NATURALEZA

Enunciado + referentes

Definir grupos de trabajo

Trabajo individual

Tutorías

SESIÓN 7 - 14 NOVIEMBRE

NATURALEZA

Trabajo individual
Referentes
Tutorías

SESIÓN 8 - 21 NOVIEMBRE

NATURALEZA

Trabajo individual
Tutorías

SESIÓN 9 - 28 NOVIEMBRE

NATURALEZA

Entrega final

SESIÓN 10 - 5 DICIEMBRE

CÓDIGO

Enunciado + referentes
Definir grupos de trabajo
Trabajo individual
Tutorías

SESIÓN 11 - 12 DICIEMBRE

CÓDIGO

Trabajo individual
Tutorías
Referentes

SESIÓN 12 - 19 DICIEMBRE

CÓDIGO

Trabajo individual
Tutorías

FESTIVO - NADAL

SESIÓN 13 - 9 GENER

CÓDIGO

Entrega final

SESIÓN 14 - 16 GENER

INVESTIGACIÓN

Enunciado
Trabajo individual
Tutorías

SESIÓN 15 - 23 GENER

INVESTIGACIÓN

Trabajo individual
Tutorías

SESIÓN 16 - 30 GENER

INVESTIGACIÓN

Entrega final

BIBLIOGRAFÍA

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

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

- BORDWELL, David. *Poetics of Cinema*. New York: Routledge. 2007.
- GAUDREAU, André; JOST, François. *El relato cinematogràfic. Cine y narratología*. Barcelona: Paidós. 1990.
- BORDES, Enrique. *Cómic, arquitectura narrativa*. Madrid: Cátedra. 2017.
- PEETERS, Benoît. *Lire la bande dessinée*. Paris: Flammarion, 2010.
- 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.