

Código: 106453

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 confluendo 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 es 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 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, a su vez, 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

La assignatura s'organitza a través de seminaris que responen a 3 línies temàtiques principals:

Bloque 1 / El món diegètic (semàntica).

Construcció del món (fictici) en el que les situacions i esdeveniments narrats tenen lloc. Estudiar i crear tot el que pertany al món proposat per la ficció, amb especial atenció als personatges i els escenaris. Per això es treballa a partir de la observació i el registre en forma d'anotacions gràfiques, textuals i audiovisuals ..

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

Bloque 2 / El lenguaje (morfología)

Toda narración es un discurso que se desarrolla en el tiempo y el espacio. La narración es el proceso mediante el cual el espectador construye la historia en curso a partir de la organización del relato. El juego con el tiempo, el espacio y el punto de vista es el que configura la forma en que se constituye el relato.

Bloque 3 / La estructura (sintaxis)

Describir las estructuras narrativas a partir de la naturaleza del relato temporal: 1. Estructuras lineales 2. Estructuras no lineales 3. Estructuras complementarias. Definir las unidades que articulan y definen este tipo de narraciones. Trabajar y desarrollar estos conceptos a partir del análisis y apropiación de algún referente.

Los seminarios se combinan con un espacio de tutorización y seguimiento continuados a lo largo del semestre del desarrollo a lo largo del semestre del desarrollo del TFG o del proyecto de asignatura, en el caso de los alumnos y las alumnas que no lo presenten en el curso. Este proyecto empieza el primer día de clase

También se trabajan las formas de presentación gráficas y orales con una serie de prácticas puntuales que se irán realizando en el transcurso de la asignatura. Estos contenidos se complementarán durante todo el curso con la introducción de terminología relacionada con el ámbito de la narrativa. Los términos que se tratarán son: diegesis, inmersión, narrador, agencia, planos y raccord.

En el tramo final del curso se ofrecerán dos charlas de profesionales del campo de la gráfica narrativa, la narración secuencial, la animación y los interactivos.

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%)

RECUPERACIÓN

1. La nota mínima promedio de curso debe estar entre 4 y 4,99. 2. El alumno / a debe haber sido previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las que equivalga a un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura. 3. La asistencia debe haber sido igual o superior al 80% de las horas lectivas presenciales.

PROGRAMACIÓN

sesión 1

Presentación taller.

Introducción Narración visual

Observar (investigar)

sesión 2

Personaje (mirar)

sesión 3

Lugar (escuchar)

sesión 4

Acumular, ordenar, relacionar

sesión 5

Entrega proyecto fase 1

sesión 6

El Relato y el punto de vista

sesión 7

Preproducción

sesión 8

Espacio / Tiempo

sesión 9
Composició

sesión 10
Entrega projecte fase 2

sesión 11
Estructura lineal

sesión 12
Estructura no lineal

sesión 13
Semiòtica de la imatge

sesión 14
Entrega projecte fase 3

sesión 15
Trabaja con projecte final

sesión 16
Entrega projecte final

sesión 17
Cierre de la asignatura

BIBLIOGRAFÍA

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 cinematogràfic. Cine y narratologia*. 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.