Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat www.eina.cat

GRAFICA APLICADA A L'ESPAI

Gemma Villegas Barragan

Professor Responsable: Gemma Villegas Barragan

Grup: 1,2

Codi: 105732

Crèdits: 6 ECTS

Curs:

Semestre: 2

Tipologia: Optativa

Matèria: Processos de Disseny

Horaris:

Grup	Horaris	Professor
1	Dimarts 12:00 - 15:00	Gemma Villegas Barragan
2	Dimarts 15:30 - 18:30	Gemma Villegas Barragan

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat www.eina.cat

Índex de la Guia Docent

Presentació de l'assignatura
Recomanacions
Continguts
Metodologia
Avaluació
Bibliografia i Recursos
Resultats d'Aprenentatge

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat www.eina.cat

Presentació de l'assignatura

Breu descripció:

L'assignatura de Gràfica Aplicada a l'Espai integra la teoria i la pràctica a través del desenvolupament actiu de projectes de gràfica de l'entorn. Té com a objectiu donar a conèixer a l'alumnat l'origen i l'evolució de la representació visual i les relacions entre gràfica i espai, així com iniciar-se en el desenvolupament de projectes de disseny gràfic per a la seva implementació en espais públics i privats mitjançant l'estudi i l'aplicació pràctica de la senyalètica, el disseny expositiu, els diferents recursos de producció gràfica i les múltiples possibilitats de la materialitat per a la creació de sistemes visuals flexibles.

Objectius Formatius:

1. Capacitat de definir el problema a investigar.
2. Anàlisi i interpretació de la informació. Selecció de les fonts en quantitat i rellevància de la informació obtinguda.
3. Pertinença del concepte en relació amb l'entorn.
4. Viabilitat del projecte a l'espai real i coherència de la proposta.
5. Domini dels codis visuals i tipogràfics. Bona execució formal.
6. Experimentació, documentació del procés i implementació de millores.
7. Qualitat del muntatge i presentació final.
8. Actitud proactiva i demostració d'autonomia en la presa de decisions.

Recomanacions

Audiovisuals

Cursos
— Graphic Design. Paula Scher, BBC Maestro.
— Composición tipográfica para proyectos editoriales. Fraser Muggeridge, Domestika.
— Canal de Youtube Profe Iván (Iván Gómez), Expert en Adobe Creative.

Documentals
— Rams. Gary Huswit, 2018. Internet Archives (74m).
— Eames. El arquitecto y la pintora. Jason Cohn, Bill Jersey. Filmin (1h 25m).
— Objectified. Gary Huswit, 2009. Prime Video (1h 16m).
— Helvetica. Gary Huswit, 2007. Netflix (1h 20m).
— Ways of Seeing. John Berger, 1972. Youtube (varis episodis d'uns 30m).

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat www.eina.cat

Continguts i Metodologia

Breu descripció:

Tema 1: Orígen i evolució
Tema 2: Relacions gràfica-espai
Tema 3: Disseny expositiu
Tema 4: Senyalètica 01/02
Tema 5: Pictogrames
Tema 6: Tipografia modular
Tema 7: Supergraphics
Tema 8: Materialitat

Metodologia docent:

— Combinació de teoria i pràctica en proporcions diferents en funció del tema.
— Presentació dels continguts de cada tema en forma de masterclass presencial, gravacions a Teams o fitxers al Moodle.
— Explicació detallada del briefing dels projectes al llarg del curs.
— Sessions de feedback individual i grupal en format presencial durant el desenvolupament dels projectes.
— Avaluacions en col·laboració amb professionals especialitzats externs en projectes concrets.
— Treball autònom de l'alumnat a classe mentre es revisen casos concrets.

Activitats formatives:

Projecte 1: Comunicació gràfica de l'entorn per a una exposició del CCCB (col·laboració amb professional del Disseny de Campanyes).
Projecte 2: Creació o transformació d'un espai amb aplicació gràfica (col·laboració amb professional del Disseny d'Espais).
Projecte 3: Tipografia modular aplicada a l'espai.
Projecte 4: Supergraphics + Materialitat.

— Masterclass d'especialista en Publicitat i Difusió del CCCB.
— Masterclass d'especialista en Senyalètica a Signes.
— Masterclass d'especialista en Producció gràfica a EGM.
— Visita guiada a exposicions (a definir).

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat www.eina.cat

Avaluació

Normativa general d'avaluació

Per considerar superada una assignatura, caldrà que s'obtingui una qualificació mínima de 5,0.
Una vegada superada l'assignatura, aquesta no podran ser objecte d'una nova avaluació.

La mencció de matrícula d'honor es pot atorgar a l'alumnat que tingui una qualificació igual o superior a 9,0. El nombre de matrícules d'honor que s'atorgui no pot ser superior al cinc per cent de persones matriculades en una assignatura en el període acadèmic corresponent, excepte si el total de persones matriculades és inferior a vint, en el qual cas es pot atorgar una sola matrícula d'honor.

Es considerarà "No Avaluable" (NA) l'estudiant que no hagi lliurat totes les evidències d'aprenentatge o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver justificat les absències. En cas d'absència justificada, l'estudiant s'ha de posar en contacte amb el professor en el moment de la reincorporació per determinar la recuperació de les activitats a les quals no hagi assistit.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Sistema avaluació continua

El sistema d'avaluació d'EINA i de la UAB és d'avaluació continuada, l'objectiu de la qual és que l'estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.
El procés d'avaluació continuada ha d'incloure un mínim de tres activitats avaluatives, de dues tipologies diferents, distribuïdes al llarg del curs, cap de les quals pot representar més del 50% de la qualificació final.

Projecte 1: representa el 25% de la nota final
Projecte 2: representa el 25% de la nota final
Projecte 3: representa el 25% de la nota final
Projecte 4: representa el 25% de la nota final

Assistència i actitud a classe:

El procés d'aprenentatge és part essencial d'aquesta assignatura. Per això, l'assistència continuada i l'actitud constructiva a classe seran considerades dins de l'avaluació global del projecte, ja que reflecteixen el grau de compromís i evolució de l'estudiant.

Normes de funcionament i participació:

Feedbacks
— L'atenció i la participació activa durant els feedbacks dels altres grups seran valorades molt positivament. La manca d'implicació en aquestes sessions podrà afectar negativament la qualificació final.
— Durant els moments de feedback públic als companys, cal mantenir el silenci i el respecte. No es permet parlar ni interrompre si no és per fer un comentari constructiu en relació al projecte exposat.
— No es proporcionarà feedback a l'alumnat que s'incorpori a l'aula més d'una hora després de l'inici de la sessió.
— L'alumnat que només assisteixi a una sessió de feedback obtindrà com a màxim una qualificació de 5 sobre 10 en el projecte.
— L'alumnat que no assisteixi a cap sessió de feedback obtindrà com a màxim una qualificació de 4 sobre 10 en el projecte.
— Les avaluacions es realitzaran exclusivament de manera presencial. No s'acceptaran avaluacions ni revisions de projectes per correu electrònic.

Presentacions
— No es permetrà realitzar altres tasques durant les presentacions públiques dels companys. Es valorarà negativament qualsevol falta d'atenció o respecte en aquestes situacions.
— No es permetrà entrar ni sortir de l'aula mentre els companys estiguin fent una presentació.

Generals
— Els correus electrònics que no comencin amb una salutació, no incloguin una presentació breu del cas i no expliquin clarament el motiu del missatge, no seran atesos.
— Els projectes centrats en els pobles d'origen o residència de l'alumnat només seran valorats positivament si estan degudament justificats des del punt de vista conceptual i metodològic.
— No està permès menjar a l'aula en cap cas.

Ús de la Intel·ligència Artificial (IA):

L'ús de la IA es limita estrictament com a eina per a la recerca i obtenció d'informació. No està permès utilitzar-la com a mitjà creatiu per a la generació d'imatges, ni com a suport per a esbossos, ni tampoc per a la resolució final del projecte.

Procés de revisió

— Diverses sessions setmanals de feedback personalitzat amb graella dels coneixements assolits fins la data compartida amb l'alumnat.
— Després de la presentació oral a classe, l'alumnat disposa d'una setmana addicional per implementar millores abans de l'entrega final del projecte al Moodle.
— Les qualificacions es faran públiques en un termini màxim de duesa tres setmanes després de l'entrega final dels projectes.

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat www.eina.cat

Resultats d'aprenentatge de la matéria

Coneixements

Reconèixer les similituds i les diferències d'un projecte de disseny amb altres de similars dins del context de l'oferta existent al mercat. (KT01)

Habilitats

Aplicar alfabets, demostrant el coneixement de les diferents famílies tipogràfiques i el domini de l'arquitectura de la lletra. (ST07

Relacionar conceptes i procediments de diferents sectors professionals del disseny en el desenvolupament de projectes de disseny integrals. (ST09)

Aplicar les metodologies de recerca i avaluació pròpies del sector professional del disseny al qual s'adreça el projecte. (ST10)

Desenvolupar l'anàlisi prèvia al desenvolupament d'un projecte, identificant les característiques pròpies del sector professional del disseny mitjançant la incorporació de la perspectiva de gènere i de criteris de diversitat a l'estudi del context i dels seus grups d'interès. (ST02)

Resultats d'aprenentatge de la titulació

Coneixements

Catalogar els materials, les seves qualitats i principis físics en relació amb la conceptualització i formalització de projectes de disseny, observant criteris mediambientals i de sostenibilitat.

Categoritzar les tecnologies i els processos de producció i els seus respectius costos en relació amb la conceptualització i formalització de projectes de disseny, sense desatendre els criteris de rigor i qualitat formal en els acabats i els detalls.

Referenciar coneixements essencials de les ciències i disciplines auxiliars del disseny, com l'antropometria, l'ergonomia, la comunicació visual, els mètodes d'avaluació, el màrqueting, la prospecció, etc.

Habilitats

Detectar problemes de disseny a partir de l'anàlisi d'objectes, elements de comunicació gràfica i espais amb una visió situada en el marc de la contemporaneïtat, l'accessibilitat universal i la igualtat d'oportunitats.

Aplicar les habilitats d'expressió plàstica i els coneixements de materials i tecnologies productives concorde al plantejament d'un projecte de disseny.

Proposar solucions a problemes de disseny (o altres àmbits en els quals el disseny pugui aportar respostes) amb claredat i referint el vocabulari específic de l'àrea, així com les tècniques d'expressió i representació adequades.

Representar gràficament espais, volums, plans i superfícies, utilitzant les tècniques característiques del disseny.

Utilitzar mitjans informàtics i tecnologies digitals concordes amb els processos de creació i projectació en l'àmbit del disseny

Estructurar la informació visual, jerarquitzant-la i aplicant amb criteri les diferents famílies tipogràfiques i la seva arquitectura de lletra.

Aplicar criteris i valors ètics i estètics a la pràctica del disseny, considerant les dimensions formals dels entorns i la seva diversitat.

Adequar els llenguatges plàstics, l'ús dels mitjans i les tècniques artístiques a les intencions comunicatives de cada projecte de disseny.

Emetre judicis de valor respecte a projectes de disseny, interpretant les dades i justificant la seva anàlisi crítica sobre la base dels coneixements adquirits sobre la comunicació gràfica, els espais i els objectes, així com als textos de referència..

Investigar amb esperit crític en l'àmbit del disseny i les seves disciplines afins, tenint en compte la innovació, l'experimentació i la constant renovació de les indústries culturals, així com els drets fonamentals i els valors democràtics i d'igualtat.

Sintetitzar coneixements de diverses fonts i procedències (estudis, treballs de camp, bibliografia, observacions directes o experiències de caràcter pràctic) ja siguin de l'àmbit del disseny com d'altres afins i/o auxiliars i disciplines afins pròpies de les indústries culturals.

Avaluar la viabilitat social, econòmica, ambiental i tecnològica d'un projecte de disseny, incorporant la perspectiva de gènere i la diversitat com a criteris analítics clau, i garantint el respecte als drets fonamentals, la sostenibilitat i els valors democràtics.

Competències

Gestionar, amb capacitat d'adaptació, el desenvolupament de projectes de disseny de manera individual o en equip, en el marc de les organitzacions empresarials i institucions en què es produeixen.

Gestionar tasques relacionades amb el disseny de manera autònoma, planificant i organitzant els temps i els processos en el marc d'un encàrrec professional i/o acadèmic.

Aplicar el coneixement adquirit a la resolució de projectes de disseny i art amb una execució professional que tingui en consideració a la diversitat d'usuaris i/o receptors.

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat www.eina.cat

Bibliografia i Recursos

Llibres

— Design, Form and Chaos. Paul Rand. Yale Univertisy Press, 1993

— The Wayfinding Handbook Information Design for Public Places. Charlotte + Peter Fiell, 2009

— Supergaphics. Graphic Design for Walls, Buildings and Spaces. Tony Brook + Adrian Shaughnessy. Unit Editions, 2010

— El camino del artista. Júlia Cameron. Aguilar, 2011

— Beware Wet Paint Designs. Alan Fletcher. Phaidon, 2011

— Graphic Design + Architecture. A 20th-Century History. Richard Poulin. Rockport Publishers Beverly–Massachusetts, 2012

— ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos. Will Gompertz. Taurus, 2013

— Supernew Supergraphics. Tony Brook + Adrian Shaughnessy. Unit Editions, 2014

— Lo esencial. El diseño y otras cosas de la vida. Miguel Milà. Lumen, 2015

— Piensa como un artista. Will Gompertz. Taurus, 2015

— Designing Programmes. Karl Gerstner. Lars Müller Verlag, 2018

— Flexible Visual Systems. Martin Lorenz. Slanted Publishers, 2022

— Space ad Language. The Properties of Typographic Space. Will Hill. Cambridge University Press, 2023

— Sobreviure al disseny. Context, memòria i temps. Marta Cerdà. Nous Quaderns Anagrama, 2025

Revistes

— Eye Magazine

— Creative Review

— Production Type Magazine

Articles i assajos

— www.academia.edu/documents/in/dutch_graphic_design

— www.creativereview.com

— www.hyphenpress.co.uk/authors

— www.typotheque.com/articles