

ASSIGNATURES

Projectes 4 - Creació visual

L'assignatura planteja la introducció al llenguatge gràfic com a eina de reproducció, comunicació i interpretació. La introducció a diferents processos (linogravat, serigrafia, fotolitografia, monotip i segells) i una breu exposició sobre la seva utilització per diferents artistes i dissenyadors en el passat i el present. Planteja la realització i presentació d'un conjunt de projectes a través d'exercicis on s'investiga i experimenta amb diferents processos de creació i regeneració prenent en consideració tant la imatge com el suport.

En els exercicis inicials s'indagarà en la manipulació i evolució d'una imatge a través de la variació per fomentar una consideració i comprensió de les peculiaritats d'algunes tècniques d'estampació i processos analògics com eines de comunicació i creació de pensament crític. En els projectes es pretén que l'estudiant desenvolupi treballs personals que responguin a reptes claus en la societat actual després d'una prèvia consideració sobre alguns dels temes identificats a través d'un procés de recerca i debat conjunt. En els projectes l'estudiant haurà de respondre a les possibilitats de les tècniques i processos considerades, i com adaptar-les per fomentar una consideració de la multiplicació i creació de matrius amb sistemes digitals i manuals. Els treballs finals hauran de reflectir la capacitat de l'estudiant de reflexionar i comunicar la seva interpretació dels temes escollits.

OBJECTIUS FORMATIUS

L'objectiu és dotar als estudiants dels coneixements tècnics d'alguns processos d'estampació i altres processos analògics de creació per tal d'ampliar el seu vocabulari plàstic i donar-li més eines per afrontar reptes del disseny tant al nivell gràfic com a escala artística. La capacitat d'adaptar el projecte a les limitacions i possibilitats de cada mitja atorga l'estudiant la capacitat de poder analitzar les reproduccions al nivell d'imatge però també al nivell cromàtic i constructiva.

Recomanacions

No hi ha cap requisit per cursar aquesta assignatura excepte que l'estudiant necessitarà disponibilitat per poder treballar al taller obert de Barra de Ferro a les tardes o els dissabtes al matí.

Aquesta assignatura s'imparteix en: Català

Les tutories es podran realitzar en: Català, Castellà, Anglès, Francès

Codi

106038

Crèdits

6 ECTS

Curs

2

Semestre

2

Matèria**Professorat**[Jo Milne](#)**Llengües**

Català

Continguts de l'assignatura

Aprenentatge d'algunes tècniques d'estampació i la utilització del paper com suport i mitjà amb una consideració de processos de relleu, tall i projecció. Introducció a l'adaptació de la creació als diferents estils i possibilitats comunicatives de cada procés.

L'assignatura introdueix l'estudiant a les possibilitats creatives de les tècniques de linogravat, tampografia, fotolitografia i serigrafia, però a través d'una consideració del seu ús per artistes i dissenyadors en el passat i com es desenvolupa una imatge en aquestes tècniques per repensar maneres de construir i destruir imatges.

En els exercicis inicials s'indagarà en la manipulació i evolució d'una imatge a través de la variació per fomentar la utilització de les tècniques d'estampació com eines de comunicació i creació de pensament crític.

En els projectes finals es pretén que l'estudiant projecta dos treballs que responguin a les limitacions establertes en els exercicis per comunicar els aspectes claus en la societat actual després d'una prèvia consideració sobre alguns dels temes de l'actualitat identificats a través d'un procés de recerca i debat conjunt.

En addició l'estudiant haurà d'elaborar un projecte d'especulació proposant maneres de crear matrius i sistemes d'estampació que s'adaptin a l'espai domèstic. Els dos últims treballs i el projecte d'especulació hauran de reflectir la capacitat de l'estudiant de reflexionar i comunicar la seva interpretació del tema escollit.

Aprenentatge de diferents tècniques d'estampació i la utilització del paper com suport i mitjà amb una consideració de processos de relleu, tall i projecció. Introducció a l'adaptació de la creació als diferents estils i possibilitats comunicatives de cada procés. En els exercicis inicials s'indagarà en la manipulació i evolució d'una imatge a través de la repetició i mutació per fomentar la utilització de les tècniques d'estampació com eines de comunicació i creació de

pensament crític.

- ✗ **Deixant l'empremta** - Introducció a sistemes de tampografia i la creació de matrius simples (Segells de goma, fusta i foto polímer).
- ✗ **Linogravat** - Introducció a l'estampació en color i la creació de variacions a base de la metamorfosi i destrucció de la matriu i la incorporació de diferents capes de color.
- ✗ **Imatges retallades** – Introducció al tall de paper com a element creatiu i generador d'imatges. Consideració de l'ús del paper com suport i mitjà per la creació d'instal·lacions i nous relats.
- ✗ **Creació en blanc i negre** - Processos de generació i reutilització. Consideració de la utilització de suports i imatges existents com eines de comunicació i la potència de la fusió de processos analògics i digitals. Introducció a sistemes d'estampació. - Introducció als trets fonamentals, tant químics com tècniques de la fotolitografia. Consideració de l'ús del traç i imatges fotogràfiques com a bases per l'especulació entre la imatge fotolitogràfica i llur manipulació amb collage i fotomuntatge.
- ✗ **Creació en tecnicolor** - Especulació i projecció amb els trets de la serigrafia per la creació de respostes artístiques. Reflexió sobre com respondre i adaptar la comunicació en temps de limitació, emprant tècniques híbrides per simular i respondre a tècniques analògiques. Com utilitzar la multiplicació implícit en els processos d'estampació per fomentar missatges de canvi. - Introducció als trets fonamentals de la serigrafia – llur història i ús com eina de disseny i creació artística. Consideració enfocada en la multiplicació, la simplificació o síntesi de la imatge i la construcció de la imatge a base de capes.
- ✗ **Multiplicació** - Especulació en la generació de processos d'estampació, matrius i edicions adaptades a la situació de confinament.

Metodologia docent i activitats formatives

METODOLOGIA DOCENT

Activitats Dirigides

- ✗ **Activitat: Classes sincronitzats presencials/online.** Classes teòriques: classes magistrals i debat en gran grup **Resultats d'aprenentatge:** CE1, CE2, CT 13
- ✗ **Activitat: Classes sincronitzats presencials (Espai Barra de Ferro).** Taller de tecnologia: introducció a diferents processos d'estampació i assistència en la resolució de les dificultats tecnològiques i constructives. **Resultats d'aprenentatge:** CE 5, CE6, CE7.
- ✗ **Activitat: Classes sincronitzats presencials/online.** Taller de representació: assistència en la resolució de les dificultats de representació gràfica. **Resultats d'aprenentatge:** CE5, CE7, CE10
- ✗ **Activitat: Classes sincronitzats presencials/online.** Presentació de treballs: presentació de resultats, parcials i finals i ronda de valoracions. **Resultats d'aprenentatge:** CE2, CE6, CE17, CE 19.

Activitats Supervisades

✕ **Activitat: Presencials/online** Tutories: tutories de seguiment i correcció del projecte.

Resultats d'aprenentatge: CE2, CE10, CE19, CT9, CT10, CT12, CT19.

✕ **Activitat: Presencials/online.** Desenvolupament dels projectes i aprenentatge dels processos d'estampació. CE1, CE 2,2, CE5,2, CE 6,3, CE7,9, CE10,5, CE 17,2, CE 19,6, CE 19,7

Activitats Autònomes

✕ **Activitat:** Informació i documentació: treball autònom de recerca de fonts, recollida d'informació, anàlisi i elaboració documental de la mateixa. **Resultats d'aprenentatge:** CE1,8, CE19, CT 2, CT 3, CT 4

✕ **Activitat:** Elaboració de projectes: treball autònom de formulació de programes de disseny i el seu desenvolupament a partir de situacions simulades i pautes per al desenvolupament del projecte.

Resultats d'aprenentatge: CB2, CB3, CB 5, CE1, CE 2,2, CE5,2, CE 6,3, CE7,9, CE10,5, CE 17,2, CE 19,6, CE 19,7 CT9, CT10, CT12, CT 13, CT 14, CT 15, CT19

ACTIVITATS FORMATIVES

Exercicis:

1. Deixar la teva empremta –sistemes de tampografia i segells de foto-polímer 10%
2. Retratar i mutar - Linogravat i la variació en color 15%
3. Imatges retallades i ombres projectades – La utilització del paper retallat i les siluetes per la creació de narracions i espais de reflexió. 15%
4. Blanc i negre – La imatge fotogràfica, el suport reciclat, el collage com eina per la creació i la crítica social 15%
5. Color – La trama, la mutació, i la sobreposició com eines de creació. 15%
6. El taller domesticat – treball de recerca i d'especulació 10%

Participació – especulació, participació en tutories, rodes de avaluació, treball d'equip, inquietud, utilització i cura dels materials i equipaments. 20%

Avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Avaluació continuada

L'objectiu de l'avaluació continuada és que l'estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

A partir de la segona matrícula, l'avaluació de l'assignatura podrà consistir, a decisió del professor, en una prova de síntesi, que permet l'avaluació dels resultats d'aprenentatge previstos en la guia docent de l'assignatura. En aquest cas, la qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

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.
- ✗ 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.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

La qualificació final del curs es basarà en una avaluació continuada del treball de l'estudiant. Es farà un seguiment de l'evolució i dels progressos de l'alumne de manera individualitzada. Els criteris de valoració es corresponen amb l'adquisició de les competències corresponents a aquesta assignatura, descrites detalladament en l'apartat número 5 d'aquesta guia docent.

Un 75% de la nota de l'assignatura correspon a les competències d'aquesta assignatura que seran avaluades mitjançant la presentació de projectes físics i per mitjà d'una memòria escrita i la seva defensa oral.

- ✗ Deixar la teva empremta –sistemes de tampografia i segells de foto-polímer 10%
- ✗ Retratar i mutar - Linogravat i la variació en color 10%
- ✗ Solapament de registres - elaboració d'un imatge en Serigrafia 15%
- ✗ El traç i la textura fotogràfica - exercici de Fotolitografia i monotíp, 15%
- ✗ La resposta social – avant-projecte 5%
- ✗ projecte final i memòria escrita 20%

L'altre 25% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció. (Dins aquest 25%, el 10% correspon a l'assistència).

En cas d'absència s'haurà de lliurar el certificat corresponent i pactar el lliurament dels treballs pendents. L'avaluació dels exercicis es farà al llarg del curs. En cas de un exercici suspès o amb nota baixa l'estudiant es podrà representar el treball en el portafoli final.

PROCÉS DE REVISIÓ

La revisió es pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la

setmana indicada al calendari lectiu.

L'estudiant que vol presentar un treball per una re-avaluació donat a un suspès o per una absència justificada és podrà presentar els treballs pendents al final de la primera setmana de recuperacions seguint els mateixos requisits com el primer lliurament.

PROCÉS DE REAVALUACIÓ

Normativa general

- ✗ No es contemplen sistemes de reavaluació en els casos de les pràctiques externes, els TFG, i les assignatures / activitats formatives que, pel seu caràcter eminentment pràctic, no ho permeten.
- ✗ Per participar a la reavaluació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.

Normativa específica de l'assignatura

L'estudiant ha de seguir els mateixos requisits que el lliurament original de l'exercici.

Bibliografia i enllaços web

AAVV. 1981, *Historia de un arte. El grabado*. Barcelona: Skira.

AAVV, 1996, *The Photomontages of Hanna Hoch*, MOMA/Walker Art Center,
Antreasian, G. & Adams, C., 2002, *The Tamarind Book of Lithography*. Nueva York
1970

Catafal, J. *El Grabado*. Barcelona. Ed. Parramón.

AAVV. 2003, *Art gráfico y nuevas tecnologías*. Madrid: Fund. BBVA, Calcografía Nacional.

Ayres, J. 1991, *Monotype. Mediums and methods for painterly printmaking*. New York. Watson-Gupstill.

Coplans, J. *Serial Imagery, the definition*. Pasadena. Pasadena Art Museum, 1968,
<http://www.johncoplanstrust.org/writings-19661995>

Fernandez Polanco, A. *La repetición y la sensibilidad contemporània, Anales de historia del arte*, 1991, 3 <https://core.ac.uk/download/pdf/38824143.pdf>

Gilmour, P. *Modern Prints*. Nova York. Littlehampton Book Services 1970.

Greer, E.J. 2018, *Printmaking in the Anthropocene*, Edmonton, University of Alberta.

Griffiths, A. 1996, *Prints and Printmaking*, Londres, British Museum Press

Ivins, William, 1953, *Prints and Visual Communication*. Cambridge Massachusetts,

Harvard University Press.

Jones. Stanley, 1967, *Lithography for Artists*. Oxford, Oxford University Press.

Man, Felix., 1953, *150 Years of Artist's Lithographs*. Londres, Heinemann.

Senefelder, A., 1819, *A Complete Course of Lithography*. Londres

Seitz, W.C. 1961, *The Art of Assemblage*, Nova York, MOMA

Tallman, Susan, 1996, *The Contemporary Print Pre Pop to Postmodern*. London. Thames & Hudson

Vostok, 2018, *Triumfar Estampando*, Barcelona. Gustavo Gili

AUDIOVISUALS

Cavalieri, A. 2017 *Building Narratives*, https://www.youtube.com/watch?v=swuXIGJJ_GU

Isaacs, J. 1976 *The Art of Lotte Reiniger Painlevé*, J. 1934 *The Seahorse Accessible a*: <https://www.youtube.com/watch?v=0K7eGdQk7ol&list=PLTprckdQkEi47M501HtgXC6SfmO119jep>

Painlevé, J. 1929 *The Sea Urchins Accessible a* <https://www.youtube.com/watch?v=9rkMpkpy5Qg&list=PLTprckdQkEi47M501HtgXC6SfmO119jep&index=10>

ALTRES RECURSOS

CENTRE FOR CONTEMPORARY PRINTMAKING [HTTPS://CONTEMPRIINTS.ORG](https://contempriints.org)

DANIEL JACOME IMPRIMEUR [HTTP://DANIELJACOMETIMPRIMEUR.COM/](http://danieljacometimprimeur.com/)

GEMINI G.E.L. GRAPHIC EDITIONS LIMITED, EEUU
[HTTPS://WWW.GEMINIGEL.COM/PAGE/HISTORY/](https://www.geminigel.com/page/history/)

ARTISTES CONSIDERATS

SEAN CAULFIELD, MARTHE ARMITAGE, NICK MORLEY, ANGELA CAVALIERI, THOMAS KILPPER, LOTTE REINIGER, KARA WALKER, FRED H.C. LIANG, ANNEGRET SOLTAU, ODILE REDON, JOHN BALDESSARI, ANDY WARHOL, BRUNO MUNARI, JESSICA STOCKHOLDER, ROBERT RAUSCHENBERG, JOHN STEZAKER, ROMARE BEARDEN, TARA DONOVAN.

Competències i resultats d'aprenentatge de l'assignatura

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

x CB2 - Que els i les estudiants sàpiguin aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que

solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

✕ **CB4** - Que els i les estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

✕ **CB5** - Que els i les estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competència

✕ CE1. Analitzar els objectes, comunicacions i espais habitables per a detectar-hi problemes de disseny, aportar solucions alternatives i avaluar la viabilitat social, tecnològica i econòmica.

Resultats d'aprenentatge

✕ CE1.8. Observar i valorar críticament els problemes d'ús de un element de l'entorn immediat per a realitzar un anàlisi previ al desenvolupament de un projecte de disseny.

Competència

✕ CE2. Avaluar usos i programar funcions orientats a la concepció i formalització de projectes de disseny.

Resultats d'aprenentatge

✕ CE2.2. Dissenyar un programa d'usos i funcions conduent al desenvolupament de un projecte de disseny.

Competència

✕ CE5. Dominar les tècniques de representació gràfica d'espais i volums, plans i superfícies característiques del disseny.

Resultats d'aprenentatge

✕ CE5.2. Representar mitjançant el sistema més apropiat en funció de cada projecte les característiques del mateix.

Competència

✕ CE6. Demostrar conèixer i utilitzar amb criteris especialitzats l'arquitectura de la lletra i els diferents famílies tipogràfiques dels alfabetos llatins.

Resultats d'aprenentatge

✕ CE6.3. Discernir entre les diferents famílies tipogràfiques en funció de les necessitats de lectura, de comunicació i d'expressió de cada projecte de disseny.

Competència

- ✖ CE7. Demostrar comprendre els coneixements bàsics sobre els materials i les seves qualitats, i sobre processos i costos de fabricació.

Resultats d'aprenentatge

- ✖ CE7.9. Escollir els materials i els processos de transformació que s'adaptin a les necessitats funcionals i expressives de cada disseny.

Competència

- ✖ CE8. Demostrar comprendre els coneixements bàsics de les ciències i disciplines auxiliars del projecte de disseny, com ara l'antropometria i la fisiologia de la percepció visual, l'ergonomia, els mètodes d'avaluació de l'ús, la mercadotècnia, les tècniques de prospecció, etc.

Resultats d'aprenentatge

- ✖ CE8.5. Aplicar en el projecte paràmetres antropomètrics i perceptius, i criteris ergonòmics d'acord amb les característiques d'ús del mateix.

Competència

- ✖ CE10. Estructurar i jerarquitzar gràficament la informació verbal.

Resultats d'aprenentatge

- ✖ CE10.5. Emprar intencionadament els recursos gràfics per a sintetitzar i millorar la comunicació.

Competència

- ✖ CE17. Exposar i raonar, de forma oral i escrita, els resultats i els processos de treball dels objectes de disseny propis.

Resultats d'aprenentatge

- ✖ CE17.2. Realitzar una memòria escrita del projecte i defensar-la oralment

Competència

- ✖ CE19. Demostrar conèixer els mètodes d'investigació rellevants per a la projectació i la teoria, l'anàlisi i la crítica del disseny i de l'art.

Resultats d'aprenentatge

- ✖ CE19.6. Formular un anàlisi de disseny que condueixi a un programa d'actuació a partir de la recollida de dades quantitatives i qualitatives, tests experimentals, entrevistes i interpretació de dades preexistents.
CE19.7. Avaluar críticament els resultats i la eficiència del projecte a partir dels objectius definits per el programa utilitzant l'anàlisi comparatiu amb la realitat preexistent.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALES

- ✕ CT2. Elaborar informes professionals i treballs acadèmics.
- ✕ CT3. Demostrar conèixer i utilitzar correctament les fonts documentals i la bibliografia necessària tant per a la projectació com per a l'anàlisi i crítica raonada del disseny.
- ✕ CT4. Demostrar interès per l'estudi de llengües estrangeres tant per facilitar la comunicació com per accedir a contextos culturals diferents.
- ✕ CT9. Capacitat resolutiva i de presa de decisions.
- ✕ CT10. Motivació per la qualitat, tant en els plantejaments conceptuals i argumentals, com en la resolució formal i en els detalls de l'acabat final d'un projecte de disseny.
- ✕ CT12. Capacitat per a la integració i síntesi de coneixements adquirits en contextos i situacions diferents, amb flexibilitat i creativitat.
- ✕ CT13. Orientar l'acció del disseny a partir de valors de respecte a l'entorn ambiental i amb criteris de sostenibilitat.
- ✕ CT14. Valorar i fomentar l'ús social de l'entorn i de la comunicació amb atenció especial a l'accessibilitat per a grups d'usuaris i receptors diferents.
- ✕ CT15. Valorar i preservar el patrimoni cultural, artístic i paisatgístic.
- ✕ CT19. Demostrar una disposició afectiva positiva envers els valors estètics i les qualitats formals de l'entorn material i visual.

Inici

EINA

Grau de Disseny

Especialitats

Pla d'estudis

Assignatures

Accés

Mobilitat

Pràctiques

Beques

Informació acadèmica

Màsters i postgraus

Eina/Idea

Cursos d'estiu

Alumni

Empresa

Internacional

Projectes

Recerca

Biblioteca

Arxiu

Qualitat

Contacte

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona
Adscrit a la UAB

Passeig Santa Eulàlia, 25
08017 Barcelona
T +34 93 203 09 23 / info@eina.cat

Avís legal	UAB	Facebook
Cookies	Webmail	Twitter
	Intranet	Instagram
	Blog	Pinterest
		Vimeo