LABORATORI DE CREACIÓ 1 – MULTIPLES 3D

Aquest curs planteja investigar les interferències entre el món del disseny i les arts plàstiques a través del múltiple. Té l'objectiu de reflexionar sobre la utilització en les arts plàstiques de les estratègies més típiques del disseny i la dissolució de les fronteres entre aquests dos mons. L'assignatura es planteja com a taller a partir de projectes dirigits on els estudiants disposaran d'un marge ampli d'acció. Dividit en dues parts, s'enfoca primer en l'estampació sobre paper i en una segona fase sobre altres suports, s'experimenta amb les possibilitats dels diferents aspectes del múltiple; la primera part està dirigida al llibre d'artista i la segona al múltiple com a objecte o intervenció artística.

Objectius formatius

El curs té l'objectiu de reflexionar sobre la utilització de diferents tècniques d'estampació emprades per artistes i dissenyadors per crear obra gràfica seriada, llibres d'artista i múltiples. L'objectiu del curs és familiaritzar-se amb algunes particularitats processuals de les tècniques gràfiques ja bé siguin les més tradicionals, com la punta seca o el gofrat, o amb els sistemes més actuals com el fotogravat, la serigrafia o el Giclée, per tal de poder especular amb aquests processos, creant nous tipus d'imatges i productes.

Aquesta assignatura s'imparteix en: Català

Les tutories es podran realitzar en: Català, castellà, anglès, francès

Codi: 105760
Crèdits 6 ECTS

Curs Tercer

Semestre Primer

Matèria Medis d'Expressió

Professora: Jo Milne

Llengües: Català

Continguts de l'assignatura

L'assignatura es planteja com a taller a partir de projectes dirigits on, el alumnat, disposara d'un marge ampli d'acció. Dividit en dues parts, on s'enfoca, primer, en l'estampació sobre paper i, segon, sobre altres suports, s'experimenta amb les possibilitats dels diferents aspectes del múltiple; la primera part dirigida al llibre d'artista i la segona al múltiple com a objecte o intervenció artística.

Multiplicant més enllà del paper

El múltiple - El múltiple i l'edició "limitada". Introducció al món del múltiple, des de l'estampa tradicional fins a la utilització actual en les arts plàstiques com a producte de màrqueting, com a eina de crítica social o com a objecte artístic. El múltiple s'engloba en tota obra artística d'edició limitada, que sense importar el material o procediment, està produïda gràcies a la intervenció de

matrius, motlles, patrons constructius, memòries digitals, suports fotoquímics o qualsevol altra forma de multiplicació.

Introducció als sistemes d'estampació adaptables als suports de tres dimensions, fomentant la consideració de com es poden compaginar els sistemes antics amb els sistemes digitals.

Adaptació dels sistemes d'estampació antics i processos d'impressió i d'emmotllat per crear múltiples en materials com el bioplàstic, guix, tèxtil, fusta, vidre, etc.

Metodologia docent i activitats formatives

Metodologia docent

Entès com un espai de creació i d'especulació es combinaran sessions teòriques, de visionat d'imatges i de debat sobre lectures, amb sessions pràctiques on es desenvoluparan exercicis fora i dins del taller de Barra de Ferro.

Activitats Dirigides

- **Activitat:** Classes teòriques: classes magistrals i debat en gran grup

  Resultats d'aprenentatge: CE3, CE 22

- **Activitat:** Taller de tecnologia: introducció a diferents processos d'estampació i assistència en la resolució de les dificultats tecnològiques i constructives.

  Resultats d'aprenentatge: CE4, CE9.

- **Activitat:** Taller de representació: assistència en la resolució de les dificultats de representació gràfica.

  Resultats d'aprenentatge: CE3, CE4, CE 9

- **Activitat:** Presentació de treballs: presentació de resultats, parcials i finals i ronda de valoracions.

  Resultats d'aprenentatge: CE 3,2, CE 9,3, CE22,1.

Activitats supervisades

- **Activitat:** Tutories: tutories de seguiment i correcció del projecte.

  Resultats d'aprenentatge: CE 3,2, CE 4,1, CT 10, CT 15, CT 19

- **Activitat:** Desenvolupament dels projectes i aprenentatge dels processos d'estampació. CE 3,2, CE 4,1, CE9,3, CE 22,1, CT 10, CT 15, CT 19

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:** CT19.

- **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:** CE3, CE 4, CE 9, CT10, CT15, CT19

Activitats Formatives

Múltiple 2D/3D - El múltiple més enllà del paper

Introducció al món del múltiple, des de l'estampa tradicional fins a la utilització actual en les arts plàstiques com a producte de màrqueting, eina de crítica social o objecte artístic. S'entén per múltiple a tot obra artística d'edició limitada que sense importar el material o procediment, està produïda gràcies a la intervenció de matrius, motlles, patrons constructius, memòries digitals, suports foto-químics o qualsevol altra forma de multiplicació.

Projecte 1 – Estampació sobre suports 3D (tèxtil, la fusta, el vidre...) Consideració de la utilització de diferents tècniques per crear obres seriades, enfocada particularment en l'estampació tèxtil. Introducció a sistemes d'estampació de serigrafia sobre tèxtil, linogravat i cianotípia.

- Exercicis d'estampació sobre suports 3D amb relleu i cianotípia 10%
- Presentació oral del projecte 5%
- Desenvolupament d'un projecte de fabricació tèxtil aprofitant almenys un dels sistemes d'estampació apresos. 20%

Projecte 2 – Especulació amb el 'múltiple' com a element de comunicació o crítica social o objecte artístic i estètic. Una consideració de la utilització de múltiples per artistes i dissenyadors en el passat i el present. Introducció a diferents sistemes d'estampació més enllà del paper amb una consideració de tècniques d'estampació i/o impressió com el termo conformació, el tall de làser, la impressió en 3D, a més dels sistemes més tradicionals de motlle, gofrat i estampació.

- Avant-projecte amb la conceptualització i pressupost previst 10%
- Maqueta / esbossos – prototip i projecció del múltiple 5%
- Múltiple realitzat i memòria descriptiva, presentació oral del projecte 25%

Participació 25%

Assistència mínima per ser avaluat: 80%

*Les notes per cada part de l'assignatura estan calculades per separat.

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

Com una gran part del curs es basa en l'experimentació i l'estampació en el taller, s'avaluarà l'assistència i el grau d'implicació de l'alumne en el curs i la seva participació activa en les presentacions i rodes de valoració. La qualificació final es basarà en una avaluació continuada del treball de l'estudiant amb la demostració de les competències assolides mitjançant la presentació dels projectes que respondran als dos projectes de les dues parts separades de l'assignatura. En els 4 projectes s'avaluarà tant la preparació i experimentació com la realització dels projectes.

La comprensió de l'alumne de les diferents tècniques s'avaluarà fonamentant-se en l'elaboració de les matrius, la qualitat gràfica de les imatges, l'adequació de la imatge al medi, l'assimilació del procés d'estampació i tot el treball d'investigació que forma el fonament dels treballs finals. (75%)

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).

Assistència mínima per ser avaluat: 80%

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 d'un exercici suspès o amb nota baixa l'estudiant ~~es~~ podrà ~~re~~presentar el treball en el portafoli final.

La no presentació total o parcial dels treballs així com l'absència reiterada i injustificada a les sessions presencials, conduiran a la qualificació de "no presentat".

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 a una reavaluació per 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.

BIBLIOGRAFIA / REFERENTS

AAVV, 2009, *Cildo Mireiles*, Barcelona. MACBA/Tate.

Blasquez Rodriguez, M.E., (2014), "El arte múltiple y su crítica institucional desde 1960" Tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Madrid.

Dos Anjos, Moacir, Cildo Meireles, Inserciones en Circuitos Ideológicos

Encabo Segui, E. (2017) "Del ready-made al ad-hoc-ism: la cultura del objecto en el arte, Tesis Doctoral

Fernandez Polanco, A. (1991) La repetición y la sensibilidad contemporània, Anales de historia del arte, 1991, 3

Humphreys, A. (2017) Katagami, The Craft of the Japanese Stencil, Leeds University of Leeds.

Groys, B. (1989) "Ready-made sublimes" Perejaume, Dejar de hacer una exposición, Barcelona, MACBA 1999

Schellmann, G. (2006) Joseph Beuys the Multiples 1965-86 SCHIRMER MOSEL
Dobke / Kellein (2004) Dieter Roth, Books & Multiples Hansjörg Mayer

Wye, D, Weitman, W. (2006) Eye on Europe: Prints, Books & Multiples, 1960 to Now, Museum of Modern Art, New York

GALERIES

Chiquita Room https://chiquitaroom.com/

The Multiple Story http://www.themultiplestore.org

Grey Area http://greyarea.eu

Un certain détachement www.uncertaindetachement.com

WEBGRAFIA

Suzanne Lee – Biocouture https://www.youtube.com/watch?v=3p3-vl9VFYU

Mycellium / Mycoworks Leather https://www.youtube.com/watch?v=gZQGeQp4v-4

Leather Made from Mushrooms https://www.youtube.com/watch?v=9xEJD7YesTY

The Alchemical Orange: Craft and https://www.indiegogo.com/projects/the-alchemical-orange-craft-and-sustainability-in-italian-culture#/

3D Multiplying https://packagingeurope.com/cuansave-flexible-film/

Visionat

Morton, B & Adams, A. Introduction to Ise-Katagami, Alberta College of Art & Design

The 'Drinkable Book', Chemistry World

Competències específiques

Competència

CE3. Sintetitzar aquells coneixements i habilitats d'expressió plàstica, de tècniques de representació i de materials i tecnologies productives que permetin plantejar i desenvolupar projectes de disseny.

Resultats d'aprenentatge

CE3.2. Aplicar les qualitats plàstiques i expressives en la formalització dels projectes de disseny.

CE3.3. Aplicar els diferents procediments fotogràfics en funció de les necessitats comunicatives i expressives del projecte de disseny.

CE3.4. Utilitzar els diferents procediments i tècniques fotogràfiques adaptant-les als requeriments del projecte.

Competència

CE4. Utilitzar les tècniques bàsiques d'expressió plàstica (dibuix, color i volum) per a representar i crear formes en dues o tres dimensions.

Resultats d'aprenentatge

CE4.1. Descriure els condicionants tècnics i els potencials expressius de les diferents tècniques de creació gràfica (gravat, litografia, serigrafia, impressió digital, etc.).

CE4.2. Utilitzar els recursos expressius de la fotografia per a la generació d'imatges.

CE4.3. Desenvolupar projectes artístics en diferents formats: edicions, instal·lacions, peces per a exposició, etc.

Competència

CE9. Demostrar conèixer i estar familiaritzat amb l'ús del mitjà audiovisual, l'entorn digital i les seves eines de creació i producció.

Resultats d'aprenentatge

CE9.3. Combinar les tècniques artístiques tradicionals amb els mitjans digitals de manipulació de la imatge.

Competència

CE22. Dominar els llenguatges plàstics per adequar les intencions comunicatives i expressives a l'ús dels mitjans i tècniques artístiques.

Resultats d'aprenentatge

CE22.1. Relacionar els llenguatges plàstics amb les possibilitats comunicatives i expressives de les diferents tècniques artístiques.

Competències transversals

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.

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.