

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN ARTE Y CREACIÓN

Módulo	MÓDULO FUNDAMENTAL DE LENGUAJES ARTÍSTICOS
Materia	DIBUJO CONTEMPORÁNEO Y TECNOLOGÍAS DE
SERIACIÓN	
Asignatura	Código 605602 SISTEMAS Y METODOLOGÍAS INTEGRADAS EN EL PROYECTO DE LA OBRA GRÁFICA SERIADA

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Máster en Investigación en Arte y Creación
Carácter:	Optativa
Período de impartición:	2º semestre
Carga Docente:	4 ECTS
Teórica	2 ECTS
Práctica	2 ECTS

Departamento responsable: DIBUJO Y GRABADO
Coordinadora: Marta Aguilar Moreno
Correo-e: maraguil@art.ucm.es
Tfno. Dpto.: 91 394 36 55

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

La asignatura profundiza en los conceptos y lenguajes específicos de las técnicas de estampación, y en el conocimiento de los instrumentos, métodos de producción y experimentación con diferentes técnicas de grabado. Se estudiarán los antecedentes históricos; el grabado sobre planchas de fotopolímero (solarplate); las diferencias entre grabado industrial y artístico; la preparación de la imagen sobre soportes opacos, translúcidos o transparentes; grabado en relieve y en hueco; soportes, materiales, instrumentos y máquinas para crear la imagen; insolación de las planchas mediante luz natural o artificial, temporalidad y tipos de exposición; el revelado; la estampación y el registro, la presión y los papeles y tintas; el entintado y la limpieza; la estampación monocroma y policroma.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Capacitar para la producción artística del más alto nivel en las técnicas y medios creativos propios de grabadores.

- Fomentar la investigación artística.
- Desarrollar la capacidad de diseñar, elaborar y gestionar proyectos en equipos multidisciplinares, rentabilizando el uso de los recursos y la difusión de sus resultados.
- Dotar al estudiante de las herramientas de análisis del contexto social y cultural en el que se inscribe la práctica artística y profundizar sobre su adaptación a códigos, estructuras y colectivos multiculturales, para poder ejercer de experto cultural, asesoría y dirección artísticas.
- Desarrollar la formación intelectual y la capacidad crítica del/a estudiante, desde el ámbito del arte y la cultura visual, como futuro creativo en el ámbito de la imagen y responsabilizar su producción a fin de entender el contexto cultural para generar iniciativa y dinamizar el entorno.
- Estimular la participación con los principales agentes locales, nacionales e internacionales, de la vida cultural y el mercado artístico a través de proyectos de colaboración, con el objetivo de ejercer un desarrollo profesional como profesor en lenguajes artísticos e investigación, a través de la educación artística.

Objetivos específicos

- Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Conocer los lenguajes específicos generados por los medios.
- Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.
- Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Adquisición de habilidades y destrezas del lenguaje de grabado.
- Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte.
- Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Planificación de ediciones seriadas originales.
- Conocimiento de las obras de arte originales seriadas en su globalidad, como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como documento testimonial de una época y cultura.
- Conocimiento y diferenciación de los recursos expresivos que proporcionan las nuevas técnicas fotosensibles combinadas con otras metodologías consideradas tradicionales.

COMPETENCIAS

Competencias Generales

- C.G.1 Desarrollar habilidades que permitan aplicar a entornos diferentes, dentro de contextos multidisciplinares, los conceptos, principios y prácticas relacionadas con el área de las Bellas Artes.
- C.G.2 Capacitar para la elaboración adecuada y original de creaciones artísticas que integren conocimientos y afronten la complejidad de formular juicios personales que no eviten el compromiso con las responsabilidades sociales y éticas vinculadas.
- C.G.3 Capacitar para la comunicación de conclusiones personales –y de los fundamentos que las sustentan- a públicos especializados en las Bellas Artes , o no, mediante la presentación pública de ideas y proyectos de Creación e Investigación Artísticas, capaces de transmitir emociones o asesoramiento en el terreno de las Bellas Artes.
- C.G.4 Capacitar en aquellas habilidades de aprendizaje que promuevan aprender por sí mismo y con otros, desarrollando habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales, adentrando a los/as estudiantes en los perfiles de investigación que les posibiliten continuar con los estudios de doctorado en el EEES.
- C.G.5 Adquirir estrategias para integrarse en grupos multidisciplinares, desarrollando la capacidad de colaboración con profesionales de otros campos, estimulando el intercambio y la colaboración entre distintos grupos de investigación de modo que se contribuya a rentabilizar el uso de sus recursos y la difusión de sus resultados.

Competencias Transversales

- CT.1 Capacidad para dotar de transversalidad los procesos de trabajo con los diferentes lenguajes artísticos, en base a la adquisición de las habilidades personales, sociales y metodológicas de la investigación.
- CT.2 Dominio avanzado de los recursos que posibilitan definir, programar y emprender un proyecto artístico autónomo en posibles entornos de alta exigencia profesional.
- CT.3 Capacidad basada en el conocimiento, experiencia, valores y disposiciones desarrolladas en la práctica educativa con los lenguajes artísticos para revertirla a las nuevas situaciones y contextos multidisciplinares.
- CT.4 Capacidad crítica en el desarrollo de estrategias metodológicas y discursivas que propicien la innovación y propuestas alternativas en el marco de las teorías estéticas del arte contemporáneo.
- CT.5 Desarrollo de las habilidades comunicativas de calidad, aplicando adecuadamente las técnicas, procedimientos y estrategias propias de los diferentes medios orales y escritos en el marco de las TIC.

Competencias Específicas

- CE.6 Capacidad y habilidad procedimental avanzada adecuada a la práctica artística de la disciplina del dibujo y la obra gráfica seriada en el marco de las tecnologías digitales.
- CE.7 Conocimiento de las metodologías conceptuales de la seriación artística (prácticas de integración en los sistemas de producción gráfica seriada), su argumentación teórica y su recepción estética.
- CE.8 Desarrollo de habilidades avanzadas en las diferentes técnicas de grabado y estampación: grabado en hueco, grabado en relieve, litografía, serigrafía, tratamientos de conservación del papel, así como, los aspectos profesionales de la edición de estampas.

CONTENIDOS

- Seguridad, higiene y buenas prácticas en la asignatura.
- Grabado sobre planchas de fotopolímero (Solarplate).
 - 1.1- Antecedentes históricos.
 - 1.2- Planchas de fotopolímero (Solarplate).
 - 1.3- Versus: Grabado industrial - Grabado artístico.
- Preparación de la imagen.
 - 2.1- Tipos de imagen preparativa sobre soportes opacos, translúcidos o transparentes.
 - 2.2- Idoneidad para Grabado en Relieve o Grabado en Hueco
 - 2.1- Soportes, materiales, instrumentos y máquinas para crear la imagen.
- Procesado de la plancha de fotopolímero.
 - 3.1- Insolación mediante luz natural o artificial, temporalidad y tipos de exposición.
 - 3.2- Revelado. Temporalidad de lavado y tipología.
 - 3.3- Secado. Temporalidad y tipología.
 - 3.4- Endurecido. Temporalidad y tipología.
 - 3.5- Materiales, instrumentos y máquinas.
- Estampación. Protocolo.
 - 4.1- Materiales, instrumentos y máquinas.
 - 4.2- Registro, presión, papeles y tintas.
 - 4.3- Procesos de entintado y limpieza.
 - 4.4- Procesos de estampación. Monocroma, policroma.

METODOLOGÍA

El método a seguir en el desarrollo de los contenidos tiene la siguiente estructura:

- Al comienzo de cada tema se expondrá el contenido y objetivos principales de dicho tema.
Desarrollo teórico de los contenidos. En la mayoría de los casos se pondrán

ejemplos prácticos mediante problemas resueltos, clasificados por tipos, según las ideas o conceptos más significativos de cada contenido tratado. Al final del tema se pondrán plantear nuevas propuestas que permitan interrelacionar contenidos ya estudiados con los del resto de la asignatura. Considerando que las exposiciones y demostraciones de las clases teóricas y prácticas deben ser para el grupo e individuales para cada alumno en función de sus necesidades e intereses. Como apoyo a las explicaciones teóricas, se proporcionará a los alumnos el material docente apropiado, bien en fotocopias o bien en el Campus Virtual.

- Propuesta de ejercicios. Se pretende que los estudiantes comprueben si van asimilando los conceptos explicados según éstos se van tratando. Por el desarrollo de las clases teóricas se irá introduciendo al alumno en la actividad práctica.
- Cuestiones y problemas. Al final de cada tema se desarrollarán diversas actividades para contribuir a que los estudiantes refuercen los conocimientos adquiridos.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y transversales	ECTS
Lecciones magistrales y presentación de proyectos tipo por parte del profesor hacia el estudiante con una estimación de los créditos desarrollados de 10 %.	CG. 4 CT. 3,4	4
Debates grupales o seminarios de encuentro, moderados por el profesor donde se suscitan los temas de arte final previamente elaborados por los /las estudiantes sirviendo de vehículo para la transmisión de conocimiento y desarrollo de la capacidad crítica del estudiante. Son así mismo actividades que promueven la relación grupal y el trabajo en equipo. Se estiman en un 30% los créditos dedicados a estas actividades.	CG. 3,4,5 CT. 1,2,3,4,5	
Resolución de ejercicios mediante la práctica en talleres y laboratorios específicos para lenguajes gráfico-plásticos digitales, fotosensibles y edición artísticos, tanto en horas presenciales del profesor donde recibe la enseñanza de modo directo individualizado sobre los procesos de creación particulares como en la actividad autónoma del estudiante, dedicando un 40% de los créditos. Exposición y presentación de trabajos que dado el carácter eminentemente expresivo y comunicativo de los lenguajes artísticos es en muchas ocasiones el objetivo final del proceso o de la obra realizada, 5 -10 %.	CG. 1,2,3,4,5 CT. 1,2,3,4,5	
Salidas de estudio y trabajos de campo, dirigidos a trabajos de creación artística en espacios naturales o visitas de exposiciones, museos, creación de obra audiovisual, etc. Su dedicación en créditos oscila entre el 10 -15 %.	CG. 1 CT. 1,3,4	

Actividad del estudiante

- Estudio de los contenidos teóricos
- Propuesta de ejercicios para realizar tanto en las clases presenciales, como en el tiempo dedicado a la formación autónoma del alumno sobre los temas tratados.
- Realización de breves proyectos personales de estudio sobre temas que se desarrollan en los contenidos de la asignatura.
- Participación en debates, talleres y otras actividades de clase

CRONOGRAMA

Las actividades que los estudiantes han de realizar a lo largo del curso se expondrán por el profesor al comienzo de éste.

EVALUACIÓN

- **Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula:**
La evaluación es continua, mediante la tutorización del desarrollo plástico o virtual de sus proyectos artísticos. Dentro de los criterios de calidad de los proyectos presentados, se valorará positivamente: adecuación del proyecto a la línea de investigación de la asignatura, correcta relación con el contexto artístico, originalidad, coherencia conceptual y/o plástica (expresividad de los materiales y recursos adecuados a la obra), elaboración técnica óptima, grado de implicación y capacidad tanto crítica como autocrítica del alumno frente a los objetivos planteados.
- **Asistencia y participación en las clases:**
Los estudios de Máster son presenciales, por tanto es obligatoria la asistencia a las clases.
- **Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos:**
El rendimiento del alumno se medirá de forma proporcional del modo siguiente:

El rendimiento académico del estudiante y la calificación final de la asignatura se computarán de forma ponderada atendiendo a los siguientes porcentajes, que se mantendrán en todas las convocatorias:

El 70 % de la calificación corresponde a la presentación final de trabajos, se evalúa tanto sus aspectos técnicos formales, como los conceptuales.
El 30% de la calificación corresponde a las notas tomadas en los debates, seminarios y participación en las actividades planteadas por la asignatura.
Calificación final numérica: de 0 a 10 según la legislación vigente.

Para poder acceder a la evaluación final será necesario que el estudiante haya entregado la ficha antes de la tercera semana de clase y haya participado al menos en el 70% de las actividades presenciales (conferencias, visitas, debates...), en caso contrario será considerado suspenso en la convocatoria que corresponda, febrero o junio y deberá ponerse en contacto con el profesor para asistir a la convocatoria de septiembre.

BIBLIOGRAFÍA

No se va a seguir un libro de texto concreto para el desarrollo de la asignatura. A continuación se relacionan textos recomendados de carácter general:

Bibliografía básica

- Boegh, Henrik. (2004). *Manual de grabado en hueco no tóxico*. Granada: Editorial Universidad de Granada.
- Dawson, John. (1982). *Guía completa del grabado y la impresión, técnicas y materiales*. Madrid: Hermann Blume.
- Ivins, W. M. (1975). *Imagen impresa y conocimiento*. Barcelona: G. Gili.

Bibliografía complementaria

- Drucker, Johanna. (2003). *Nomadak eta liburuzaleak: artista liburuak, kontzeptua eta estetika = Nómadas y bibliófilos: concepto y estética en los libros de artista: erakusketa*. Diputación Foral de Gipuzkoa: Koldo Mitxelena Kulturunea, D.L.
- Hamilton, Richard. (2010). *Proposiciones*. Barcelona: MACB, Universitat Autònoma.
- Saff, Donald; Sacilotto, Deli. (1978). *Printmaking: History and Process*. New York: Harcourt Brace.
- VV.AA. (2004). *El grabado no tóxico: Nuevos procedimientos y materiales*. Barcelona: Editora Eva Figueras, Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona.