MÁSTER EN DIBUJO Y GRÁFICA CONTEMPORÁNEA

Módulo	LENGUAJE GRÁFICO
Materia	TÉCNICAS DE SERIACIÓN GRÁFICA AVANZADA
Asignatura	HISTORIA, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE GRABADO Y ESTAMPACIÓN TRADICIONAL Y SU ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS MEDIOS Y LENGUAJES

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	2023 /2024
Carácter:	Obligatoria
Periodo de impartición:	1er semestre
Carga docente:	6 ECTS
Teórica	4 ECTS
Práctica	2 ECTS

Departamento responsable	DIBUJO Y GRABADO
Coordinador/a	Mónica Gener Frigols
Correo/e:	mogener@ucm.es
Tlfno. Dep. :	91 3943655

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

La asignatura tiene por objeto realizar un recorrido por los principales hitos históricos del grabado sustentado por los artistas y grabadores más relevantes, así como las distintas manifestaciones estilísticas, iconográficas y discursivas.
A lo largo del curso se irán introduciendo las distintas técnicas de grabado y estampación, su lenguaje y las herramientas y los materiales específicos de cada procedimiento. Se revisarán los aspectos más importantes vinculados a la estampa como la edición, la multiplicación, el coleccionismo o los gabinetes; todo ello acompañado por visitas a los centros de referencia, talleres, galerías, museos y bibliotecas.
La asignatura ofrecerá una vía de experimentación práctica para la aplicación de los conocimientos sobre el proceso de creación de la estampa, mediante los principales procedimientos de grabado y estampación.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Analizar e identificar el desarrollo del arte gráfico para comprender la situación en la que se desenvuelve actualmente teniendo en cuenta sus antecedentes.
- Dotar al estudiante de los conocimientos para entender el proceso evolutivo de las técnicas tradicionales y su adaptación a los nuevos medios y lenguajes.
- Capacitar al alumno en el manejo básico de las principales técnicas de grabado y estampación, con objeto de que sean capaces de identificar cada uno de los procedimientos y sus lenguajes; y puedan aplicarlos a en proyecto teórico-práctico personal.
- Conocer los canales de creación, de difusión y comercialización del arte gráfico para poder desarrollar proyectos especializados en los canales artístico-culturales especializados en esa área.
- Fomento de un posicionamiento crítico frente a las distintas manifestaciones del arte gráfico, en base a la investigación y a un correcto manejo de las fuentes de información.

Objetivos específicos

- Capacitación para analizar las diferentes funciones que el arte gráfico ha adoptado a lo largo de la historia con relación al contexto sociocultural en el que se ha desarrollado.
- Adquirir conocimientos de la historia del grabado y sus principales creadores.
- Capacidad para identificar la procedencia, época y técnica de las estampas.
- Establecer hábitos y conocimientos prácticos propios del trabajo que se realiza en el taller de grabado y estampación, incluyendo el correcto manejo de las herramientas y el control y limpieza de los espacios.
- Generar un trabajo de creación/investigación propia, orientado a los parámetros que definen la gráfica contemporánea.
- Saber seleccionar y utilizar los recursos específicos según los lenguajes de las distintas técnicas, para el desarrollo de un proyecto personal
- Identificar y conocer las instituciones, entidades, talleres, editoras y galerías vinculadas al arte gráfico. Comprender sus funciones y conocer sus recursos.

COMPETENCIAS

Competencias Básicas y Generales

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas al ámbito del dibujo y la gráfica contemporánea.
CG3 - Comprender y ser capaz de aplicar las herramientas básicas de investigación en el ámbito del dibujo y la gráfica contemporánea.
CG4 - Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia, además de en la lengua materna en el ámbito del dibujo y la gráfica contemporánea.
CG5 - Poseer conocimientos racionales y críticos en el estudio del dibujo y la gráfica contemporánea.
CG6 - Conocer los métodos, técnicas e instrumentos de análisis para el estudio del dibujo y la gráfica contemporánea.
CG7 - Capacidad para encontrar soluciones alternativas en el planteamiento de un problema aplicando estrategias novedosas y originales en el ámbito del dibujo y la gráfica contemporánea.
CG8 - Conocer los fundamentos y las implicaciones económicas en los procesos de creación y producción gráfica.
CG9 - Resolver casos prácticos, lo que implica la elaboración previa del material, la identificación de cuestiones problemáticas, la selección, interpretación y exposición argumentada en el ámbito de la creación y producción gráfica.

Competencias Transversales

CT2. Conocer y aplicar las políticas y prácticas de atención a colectivos sociales especialmente desfavorecidos e incorporar los principios de igualdad entre hombres y mujeres y de accesibilidad universal y diseño adaptado para todos a su ámbito de estudio.
CT3. Conocer y aplicar las herramientas para la búsqueda activa de empleo y el desarrollo de proyectos de emprendimiento, aplicando sus conocimientos al ejercicio profesional.
CT4. Desarrollar las aptitudes para el trabajo cooperativo y la participación en equipos, las habilidades de negociación e incorporar los valores de cooperación, esfuerzo, respeto y compromiso con la búsqueda de la calidad como signo de identidad.
CT5. Utilizar un lenguaje inclusivo que respete las diversidades propias y características de las personas, y adquirir estrategias comunicativas orales y/o escritas eficaces para favorecer la transmisión del conocimiento.
CT6. Analizar, razonar críticamente, pensar con creatividad y evaluar el propio proceso de aprendizaje discutiendo asertiva y estructuradamente las ideas propias y ajenas, ejerciendo auténtico espíritu de liderazgo.

Competencias Específicas

CE3. Aplicar las herramientas, materiales y tecnologías innovadoras más adecuadas relacionadas con el dibujo y la gráfica contemporáneas para obras originales de calidad.
CE4. Aplicar los conocimientos acerca de las técnicas de creación para emitir juicios relativos a las obras artísticas de dibujo y gráfica contemporáneas.
CE5. Aplicar un conocimiento especializado y crítico al estudio de la historia, técnicas y procedimientos de grabado y estampación tradicional para la creación de obra gráfica original contemporánea incorporando nuevos medios y lenguajes.
CE8. Planificar de forma autónoma la conceptualización y producción de proyectos artísticos personales en el dibujo y la gráfica contemporáneas.
CE9. Establecer vínculos entre la gráfica y la industria para potenciar las posibilidades creativas.
CE10. Planificar exposiciones artísticas para la exhibición de obras gráficas y dibujísticas en distintos espacios y contextos para lograr el máximo impacto entre los visitantes.

CONTENIDOS

- Seguridad, higiene y buenas prácticas
- ¿Qué es una estampa? Tipología y consideraciones sobre las técnicas del arte gráfico.
- Reconocimiento de la estampa. Lenguajes característicos de cada técnica. La justificación de tirada. Edición, nomenclatura y código ético de la obra múltiple.
- Funciones del arte gráfico con relación al contexto sociocultural. Grabado original frente al grabado de reproducción.
- Grabado y estampación en relieve y su desarrollo histórico. La imprenta.
- Procedimientos y materiales del grabado calcográfico al servicio de la creatividad del artista.
- La litografía. La revolución de la imagen impresa.
- El taller como laboratorio de experimentación: la serigrafía.
- Nuevos materiales aplicados a la estampa. Matrices fotosensibles.
- Recursos digitales y fotografía. La estampa digital.
- Nuevos paradigmas del arte gráfico en la actualidad. Gráfica de campo expandido.
- Agentes implicados en la creación, distribución, exposición, conservación y venta de arte gráfico.

METODOLOGÍA

La metodología prevista se secuencia de la siguiente forma:

- **Clases teóricas:** exposición directa de contenidos del programa mediante el empleo de recursos audiovisuales, gráficos, tecnológicos y textuales. Dentro del grupo de clase se incluyen conferencias y sesiones monográficas por parte de docentes e investigadores invitados, acompañados de un debate o coloquio con estudiantes. Se resolverán casos prácticos y se indagará en los procesos de producción artística, y en la difusión de dichos resultados en la sociedad. A los alumnos se les proporcionará textos y materiales para el seguimiento de las clases magistrales.
- **Clases teórico-prácticas** en las aulas teóricas, de prácticas, de informática, talleres, así como en el campus virtual. Docencia interactiva donde los estudiantes intervienen para la resolución de problemas y ejercicios planteados por los docentes sobre los conceptos fundamentales del grabado contemporáneos: técnicas y procedimientos; procesos creadores y canales de visibilización e interrelación de dichas producciones con otras disciplinas y/o contextos profesionales.
- **Clases prácticas autónomas**. Trabajos en los talleres especializados y espacios del centro, museos, instituciones, galerías de arte y empresas del sector. El profesorado del máster pondrá a disposición del alumnado el material docente relacionado con los contenidos de la materia para su discusión en las clases y como apoyo al trabajo no presencial del estudiante.
- **Visitas** a estudios de artistas, museos, espacios de arte y empresas del ámbito del título. En el transcurso de esta actividad el profesorado del máster y los profesionales de las instituciones realizarán una exposición teórico-práctica de los casos de estudio de las visitas realizadas.
- **Tutorías** dirigidas y personalizadas a los procesos y proyectos de los estudiantes. El/la docente concederá aquellas tutorías y consultas que soliciten estudiantes de la asignatura en formato presencial u online.
- **Campus Virtual.** Se proporcionará a los alumnos el material docente apropiado, como apoyo y complemento a las explicaciones teóricas, visitas y organización de la asignatura.

Actividad Formativa

Actividad a realizar para adquirir las competencias	Competencias generales y transversales	ECTS
Clases teóricas. Exposición de contenidos conceptuales, relacionados con el marco teórico del paradigma contemporáneo, en relación con el dibujo y el grabado contemporáneos.	CB6, CG1, CG3, CE5, CE7, CT6.	6 ECTS
Clases teórico-prácticas en las aulas teóricas, de prácticas, de informática, talleres, así como en el campus virtual. Docencia interactiva donde los estudiantes intervienen para la resolución de problemas y ejercicios planteados por los docentes sobre los conceptos fundamentales del grabado contemporáneos: técnicas y procedimientos; procesos creadores y canales de visibilización e interrelación de dichas producciones con otras disciplinas y/o contextos profesionales.	CB7, CB10, CG7, CG9, CT3, CT4, CT6, CE3, CE4, CE5, CE7	
Clases prácticas autónomas. Trabajos en los talleres especializados y espacios del centro, museos, instituciones, galerías de arte y empresas del sector. El profesorado del máster pondrá a disposición del alumnado el material docente relacionado con los contenidos de la materia para su discusión en las clases y como apoyo al trabajo no presencial del estudiante.	CG3, CT3, CT4, CT5, CE4, CE5, CE8	
Exposición y presentación de creaciones artísticas para potenciar el discurso crítico, la contextualización de la obra y el aprendizaje en grupo. **Seminarios** impartidos por profesionales y docentes de reconocido prestigio como complemento profesionalizante para los estudiantes. **Salidas** de trabajos de campo y estudio, dirigidas o bien a trabajos de creación artística en espacios naturales, o bien a visitas de exposiciones, museos, etc. como parte esencial de la contextualización del dibujo y grabado en la sociedad actual, y su empleo como herramienta de reflexión y producción artística. **Tutorías** dirigidas y personalizadas a los procesos y proyectos de los estudiantes. **Trabajo personal** no dirigido. **Participación individual** y/o en grupo de los estudiantes en las sesiones teóricas.	CG5, CT4, CT5, CE4, CE5, CE8	

- El alumnado deberá desarrollar un proyecto personal con libertad a la hora de elegir el lenguaje plástico o soporte a utilizar. Presentará al final la memoria explicativa y los bocetos preliminares al desarrollo del proyecto.
- Tutorías específicas en las que el alumno/a pueda exponer sus dudas o solicitar orientación y ayuda en la realización y presentación de su proyecto gráfico.
- Trabajo no presencial del estudiante, desarrollado en los talleres, en horarios fuera de clase, donde podrá seguir complementando la labor realizada en clase. En esta actividad se incluyen las horas de estudio, las dedicadas a la realización de trabajos, prácticas específicas y destrezas a adquirir.
- Exposición oral del trabajo final, con la finalidad de incentivar la participación del alumnado y estimular una valoración crítica y una perspectiva más amplia del conjunto de los proyectos realizados.
- Como complemento a las clases impartidas, se invitará a algún especialista en la materia para que imparta alguna conferencia sobre distintos aspectos relacionados con la producción o distribución de la obra gráfica.

Actividad del estudiante

- Estudio de los contenidos teóricos. Búsqueda de información y documentación sobre los temas que se desarrollan en los contenidos de la asignatura. Lectura de textos.
- Trabajo no presencial del estudiante, desarrollado en los talleres, en horarios fuera de clase, donde podrá seguir complementando la labor realizada en clase. En esta actividad se incluyen las horas de estudio, las dedicadas a la realización de trabajos, prácticas específicas y destrezas a adquirir.
- Exposición oral, contextualización y análisis del trabajo final, con la finalidad de incentivar la participación del alumnado y estimular una valoración crítica y una perspectiva más amplia del conjunto de los proyectos realizados.
- 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

SISTEMA DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN MÍNIMA	PONDERACIÓN MÁXIMA
Prueba escrita sobre las materias impartidas en cada una de las asignaturas del máster.	5.0	15.0
Valoración de proyectos artísticos presentados por parte de los estudiantes.	35.0	50.0
Asistencia continuada y participación en las clases.	5.0	15.0
Valoración de las actividades prácticas programadas, seminarios y presentaciones de los estudiantes, teniendo en cuenta la evolución del alumno a lo largo de dichas actividades, su participación activa en las mismas y sus aportaciones al grupo.	25.0	40.0

- Evaluación continua a través del seguimiento del trabajo en el aula y la tutorización del desarrollo del proyecto artístico. Se valorará positivamente la correcta relación con el contexto artístico, originalidad, coherencia conceptual y plástica, 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 lo que es obligatoria la asistencia a las clases.
- Evaluación global del proceso de aprendizaje y la adquisición de competencias y conocimientos.
- 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.

- La calificación final numérica será de 0 a 10, según la legislación vigente.

BIBLIOGRAFÍA

- BERNAL PÉREZ, María del Mar. Técnicas de grabado, 2009 - 2018 [Disponible en http://tecnicasdegrabado.es/]. Web internet. Edición Propia Editorial. 2018.
- BLAS BENITO, Javier (coord.), Barrena, Clemente y Ciruelos, Ascensión. *Diccionario del dibujo y la estampa: vocabulario y tesauro sobre las artes del dibujo, grabado, litografía y serigrafía*. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional, 1996.
- CABO DE LA SIERRA, Gonzalo. *Grabados, Litografías y Serigrafías: Técnica y Procedimientos*. Madrid: Estiarte ediciones, 1981.
- CASTLEMAN, Riva. *Prints of the 20th Century. A history*. Londres: Thames and Hudson, 1988.
- DAWSON, John (coord.). *The Complete Guide to Print and Printmaking: Techniques and Materials.* Oxford: Phaidon, 1981. Traducido al castellano por Juan Manuel Ibeas, Madrid: Hermann Blume, 1982.
- D´ARCY HUGHES, Ann y VERNON-MORRIS, Hebe: *La impresión como arte. Técnicas tradicionales contemporáneas*. Barcelona: Blume, 2010
- EICHENBERG, Fritz. *The Art of the Print: Masterpieces, History, Techniques*. Nueva York: Harry N. Abrams, 1976.
- ESTEVE BOTEY, Francisco. Historia del *Grabado*. Madrid: Labor, 1993.
- FLICK, Bill y GRABOWSKI, Beth: *El grabado y la impresión. Guía completa de técnicas, materiales y procesos*. Barcelona: Blume, 2015.
- GALLEGO, Antonio. *Historia del grabado en España*. Madrid: Cátedra, 1979.
- GRIFFITHS, Anthony. *Prints and Printmaking*. An introduction to the history and Techniques. University of California Press, 1996.
- IVINS, William. *Imagen impresa y conocimiento: Análisis de la imagen*
- *prefotográfica.* Barcelona: Guastavo Gili, 1975.
- KNIGIN, Michael, y Murray Zimiles. *The Technique of Fine Art Lithography.* Nueva York: Van Nostrand Reinhald, 1970. Reed. 1977.
- LANDAU, David y PARSHALL, Peter. *The Reinaissance print. 1470-1550*. Yale University Press y New Heven and London, 1994.
- LARRAYA GUTIERREZ, Tomás: *Xilografía. Historia y Técnicas del Grabado en Madera*. Barcelona: Messeger, 1979. (Reed. 1964 y 1979)
- MARA, Tim. *Manual of Screen Printing*. Londres: Thames and Hudson, 1979. Ed. en castellano, Madrid: Hermann Blume, 1988.
- MATINEZ MORO, Juan. *Un Ensayo Sobre Grabado: A finales del Siglo XX*. Santander: Creática, 1998.
- RUBIO MARTÍNEZ, Mariano. *Ayer y Hoy del Grabado y sistemas de estampación*. Conceptos fundamentales, historia y técnicas. Tarragona: Tarranco, 1979.
- VEGA, Jesusa. *El aguafuerte en el siglo XIX: técnica, carácter y tendencias de un nuevo arte*. Madrid: Real Academia de San Fernando, 1985.
- VIVES, Rosa. *Del cobre al papel: la imagen multiplicada: el conocimiento de las estampas.* Barcelona: Icaria, 1994.