

MÁSTER EN DIBUJO Y GRÁFICA CONTEMPORÁNEA

Módulo:	LENGUAJE GRÁFICO
Materia:	TÉCNICAS DE SERIACIÓN GRÁFICA AVANZADA
Asignatura:	609948 LENGUAJE DEL GRABADO TRADICIONAL Y CONTEMPORÁNEO

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	Máster en Dibujo y Gráfica Contemporánea
Carácter:	Obligatoria
Periodo de impartición:	2º semestre
Carga docente:	6 ECTS
Teórica	2 ECTS
Práctica	4 ECTS

Departamento responsable	DIBUJO Y GRABADO
Coordinador/a	Margarita González Vázquez
Correo/e:	marggonz@ucm.es
Tlfno. Dep. :	91 3943655

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

La asignatura profundiza en los procesos y lenguajes plásticos contemporáneos que ofrece el grabado calcográfico en relación a otras técnicas para el desarrollo y estampación de matrices, y la consiguiente producción de obra gráfica. Para ello, se ahonda de manera teórico-práctica tanto en las posibilidades que ofrece la gráfica, como en la evolución de estos procesos, materiales y lenguajes: concepción, desarrollo y estampación del proyecto gráfico y su relación con el contexto artístico y social.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Capacitar para la producción artística del más alto nivel en las técnicas y medios creativos propios de grabadores/estampadores.
- Fomentar la investigación artística.
- Desarrollar la capacidad de diseñar, elaborar y gestionar proyectos gráficos, 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, cara a poder ejercer de experto cultural, asesoría y dirección artísticas en talleres, galerías u otros espacios vinculados a la gráfica.

- 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 artísticos con el objetivo de ejercer un desarrollo profesional como profesor en lenguajes gráficos e investigación, a través de la educación artística.

Objetivos específicos

- Identificar los procesos y materiales inherentes a la producción calcográfica desde la producción de matriz, a la estampación.
- Profundizar en los procesos y materiales con los que hibridar la calcografía con otros procesos gráficos y digitales.
- Desarrollar los procesos y materiales de estampación e intervención en la estampa, así como la contextualización de dichos lenguajes.
- Conocer los métodos de producción y técnicas artísticas para el análisis de los procesos de creación artística.
- Adquirir habilidades y destrezas para la producción artística gráfica contemporánea.
- Determinar los instrumentos y métodos de experimentación en arte.
- Profundizar en los factores que deben considerarse profesionalmente de cara a la producción de obra gráfica.
- Estudiar la producción gráfica contemporánea y de sus contextos institucionales, académicos y sociales
- Identificar los roles de los diversos agentes implicados el contexto de la gráfica contemporánea (artista, editor, coleccionista), así como de los talleres de producción y los circuitos de exposición y venta de las obras

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 en la asignatura.
- Producción gráfica contemporánea.
 - Contextualización y antecedentes.
 - Talleres relevantes y prácticas independientes.
 - Circuitos de exposición y contextos de mercado.
- Calcografía y construcción de estampas mixtas.
 - Evolución de procesos tradicionales gracias a materiales de nueva generación.
 - Hibridación con matrices de otra naturaleza.
 - Construcción de la imagen de matriz: soportes, materiales y secuencias de trabajo.
- Procesos de estampación y edición.
 - Estampación monocroma y polícroma en plancha individual.
 - Estampación multiplancha y registro.
 - Tintas, técnicas de entintado y tratamiento del papel soporte: humectación, estampación y secado.
 - Limpieza, materiales, instrumentos y presiones.
- Intervención en la estampa e hibridación impresión / estampación.
 - Estampación sobre papeles impresos con tintas pigmentadas.
 - Iluminación de la estampa mediante tintas al agua.
 - Intervención y manipulación de la estampa.

METODOLOGÍA

- **Clases teóricas:** exposición directa de contenidos del programa; se emplean 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.
- **Clases teórico-prácticas:** donde el profesor/a introducirá al alumnado en los diversos aspectos relacionados con los contenidos tratados y el desarrollo práctico y procesual de los mismos. Revisión de los fundamentos conceptuales y técnicos.
- **Clases prácticas tutelados** 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.
- **Trabajo personal no dirigido:** las/los estudiantes dedicarán al menos 10 horas de estudio autónomo a la asignatura buscando reforzar los conocimientos impartidos.
- **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.
- **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. 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.

- **Campus Virtual:** como apoyo a las explicaciones teóricas, se proporcionará a los alumnos el material docente (presentaciones teóricas y material complementario) en el

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y transversales	ECTS
<p>Clases Teóricas. Exposición de contenidos conceptuales, relacionados con el marco teórico del paradigma contemporáneo, en relación con el grabado contemporáneos (procesos y materiales, producción artística, difusión y transferencia de resultados a la sociedad y estructuras de gestión en el grabado contemporáneos) con una estimación de 30 horas.</p> <p>Participación individual y/o en grupo de los estudiantes en las sesiones teóricas con una estimación de 10 horas.</p>	<p>CG. 1,3,4,6 CB. 6,10 CT. 2,4,6 CE. 5,7</p>	
<p>Clases Teórico-Prácticas. Presentación por parte del docente sobre el estado de la cuestión en el ámbito del grabado actual y las principales funcionalidades y herramientas utilizadas en los proyectos creativos personales, tanto desde un punto de vista general como en su aplicación, profundizando sobre procedimientos de trabajo, materiales de nueva generación en relación a materiales tradicionales, experimentación artística en dichos medios y modelos de trabajo (estudio, taller, galería, editorial) con una estimación de 30 horas.</p>	<p>CG. 3,4,5,7 CB. 6,7,9,10 CT. 2,3,4,5,6 CE. 3,4,5,7</p>	6
<p>Clases Prácticas. Resolución de proyectos de creación artística mediante la práctica en talleres y laboratorios específicos de los diferentes lenguajes artísticos. Tienen por objetivo desarrollar el análisis de carácter aplicado, así como metodologías específicas potenciando el dominio de técnicas, procedimientos y materiales, así como el lenguaje artístico propio del estudiante en todo el espectro de posibilidades plásticas que ofrece el grabado con una estimación de 180 horas.</p> <p>Exposición y presentación de creaciones artísticas para potenciar el discurso crítico, la contextualización de la obra y el aprendizaje en grupo con una estimación de 16 horas.</p> <p>Trabajo personal no dirigido con una estimación de 310 horas.</p>	<p>CG. 1,3,4,8,9 CB. 9,10 CT. 2,3,4,5 CE. 3,4,5,7,8,10</p>	
<p>Exposición y presentación de creaciones artísticas para potenciar el discurso crítico, la contextualización de la obra y el aprendizaje en grupo con una estimación de 16 horas.</p> <p>Seminarios impartidos por profesionales y docentes de reconocido prestigio como complemento profesionalizante para los estudiantes con una estimación de 4 horas.</p> <p>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 grabado en la sociedad actual, y su empleo como herramienta de reflexión y producción artística con una estimación de 10 horas.</p> <p>Tutorías dirigidas y personalizadas a los procesos y proyectos de los estudiantes con una estimación de 10 horas.</p>	<p>CG. 1,4,6 CB. 6, 10 CT. 2,3,4,5,6 CE. 3,4,5,7,8,10</p>	

- 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.
- Lectura de textos y análisis de referencias artísticas relevantes para la materia.
- Propuesta de ejercicios para realizar tanto en las clases presenciales, como en el tiempo dedicado a la formación autónoma del alumnado sobre los temas tratados.
- Proyecto gráfico personal para realizar tanto en las clases presenciales, como en el tiempo dedicado a la formación autónoma del alumno sobre los temas tratados.
- Presentación del proyecto personal, contextualización y análisis del mismo.
- 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.
- La calificación final numérica será de 0 a 10, según la legislación vigente.

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

- Borch Jensen, Niels & Tallman, Susan. *No Plan At All. How the Danish Printshop of Niels Borch Jensen Redefined Artists' Prints for the Contemporary World*. Ed. Niels Borch Jensen, Susan Tallman, text(s) by Susan Tallman mit Niels Borch Jensen, contributions by Georg Baselitz, Iñaki Bonillas, Tacita Dean, Olafur Eliasson, Ragnar Kjartansson, Eva Löfdahl, Julie Mehretu, Wardell Milan, Tal R, Matt Saunders, Fiona Tan. 2021
- Ivins, W. M. *Imagen impresa y conocimiento*. Barcelona: G. Gili. 1975
- Pettersson, Ed Jan. *Printmaking in the Expanded Field*. edited by Jan Pettersson. Oslo. 2017.
- Reddy, Krishna N. *Intaglio Simultaneous Color Printmaking : Significance of Materials and Processes*. Albany: State University of New York Press, 1988.
- Ross, John, Clare Romano, Clare Romano, Tim Ross, Roundtable Press, and Tim Ross. *The Complete Printmaker : Techniques, Traditions, Innovations*. Revised and expanded ed. New York: Free Press, 1990.
- Stijnman, Ad. *Engraving and Etching 1400-2000: A History of the Development of Manual Intaglio Printmaking Processes*. 2012

Bibliografía complementaria

- Bernal Pérez, María del Mar. *Técnicas de grabado, 2009 - 2018* [Disponible en <http://tecnicasdegrabado.es/>]. Web internet. Edición Propia Editorial. 2018
- Coldwell, P. *Printmaking: a contemporary perspective*. Black Dog. 2010
- Maurer, E. M. *Prints & processes discover the history and techniques behind the fine art of printmaking*. Minneapolis Institute of Arts. 1999
- Moro, Juan Martínez. *Un Ensayo Sobre Grabado: A Principios Del Siglo XXI* - Juan Martínez Moro - Google Libros. México: Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM 184. 2008

<https://books.google.es/books?id=W6xEAQAIAAJ&q=inauthor:%22Juan+Martínez+Moro%22&dq=inauthor:%22Juan+Martínez+Moro%22&hl=es&sa=X&ved=0ahUKewjVoaConeHpAhXQyYUKHffHDq0Q6AEILjAB>).

- Mursyidah Zainal, Abidin; Wan Samiati Andriana Wan Mohd Daud y Mohd Razif Mohd Rathi, *Printmaking: Understanding the Terminology*. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
- Pelzer-Montada, Ruth. *Perspectives on contemporary printmaking. Critical writing since 1986*. Publisher: Manchester University Press. 2018