

MÁSTER EN DIBUJO Y GRÁFICA CONTEMPORÁNEA

Módulo:	LENGUAJE GRÁFICO
Materia:	TÉCNICAS DE SERIACIÓN GRÁFICA AVANZADAS
Asignatura:	PROCEDIMIENTOS POLÍCROMOS DE EDICIÓN GRÁFICA E INTERVENCIÓN EN LA ESTAMPA

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	2023 /2024
Carácter:	Optativa
Periodo de impartición:	1er. semestre
Carga docente:	3 ECTS
Teórica	1.5 ECTS
Práctica	1.5 ECTS

Departamento responsable:	DIBUJO Y GRABADO
Coordinador/a	Juan Doggenweiler Olavarría
Correo/e:	jdogenwe@ucm.es
Tlfn. Dep. :	91 3943655

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

El objetivo de esta asignatura es capacitar al alumnado en aquellos aspectos técnicos y formales que implican los procesos de seriación, tanto en la producción de tiradas como de ejemplares individuales. Obtendrán un conocimiento amplio de las tecnologías disponibles, así como una visión global de su evolución y utilización, junto a procedimientos innovadores o experimentales. La asignatura aborda la concreción material del proyecto gráfico, y las características aspectuales aportadas por los procedimientos de impresión y estampación. El desarrollo práctico se realizará desde la técnica de la serigrafía.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Dotar al alumnado de las herramientas que le permitan situar su producción gráfica en un contexto específico del arte contemporáneo.
- Dominar los mecanismos formales, técnicos y conceptuales que subyacen en los

- procesos creativos basados en las técnicas de estampación.
- Implementación de una práctica profesional que permita tanto asumir un compromiso con la realidad contemporánea como recibir el pleno reconocimiento social de sus competencias.
 - Capacitación para la producción artística de alto nivel, en las técnicas y medios creativos propios de la gráfica y sus profesiones.
 - Generar líneas de trabajo e investigación propias orientadas a su producción gráfica efectiva y profesional.

Objetivos específicos

-Establecer hábitos y conocimientos prácticos propios del trabajo de taller, así como de las diferentes herramientas y su uso, en la consecución de una gestión autónoma de la producción gráfica.

-Incentivar el interés del alumnado por el desarrollo técnico como parte fundamental del proceso creativo.

-Explorar en el ámbito de la complejidad procedimental, como aspecto necesario para la consecución de policromías y la interacción de entornos digitales con técnicas tradicionales.

-Familiarizarse con aquellos factores vinculados a un uso profesional de los recursos técnicos en la producción de obra gráfica.

-Identificar los procesos y materiales inherentes, como recursos específicos, a cada procedimiento gráfico. Integrar la reflexión sobre los aspectos procedimentales del desarrollo de la obra estampada como componentes activos y conceptuales.

-Capacitar al alumnado para que pueda decidir el sistema de confección de matrices más apropiado según los objetivos establecidos. Así como la capacidad de reconocer el material y método empleado en la consecución de las distintas representaciones gráficas.

-Analizar las diferentes funciones adquiridas por la estampación, con relación a los contextos institucionales, académicos y sociales.

-Desarrollo técnico de los procesos de estampación ajustado a la contextualización del lenguaje gráfico, en una reflexión sobre el aspecto funcional de la comunicación.

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.
- Antecedentes y situación de la estampación.
- Confección de matrices y estampación.
- Diversos tipos de mixturas técnicas.
- Acceso y funcionalidades alternativas.

METODOLOGÍA

- Clases teóricas: exposición directa de contenidos del programa, con apoyo de ejemplos y presentaciones. Revisión de los fundamentos conceptuales y técnicos, donde se indagará en los procesos de producción. Demostración de contenidos, con el empleo de herramientas y materiales. Como apoyo a las explicaciones teóricas se proporcionará el material docente apropiado en el Campus Virtual.
- Taller: aprendizaje basado en casos concretos y en proyectos personales. Prácticas tuteladas donde los estudiantes intervienen, en forma de ejercicios, en la aplicación de los conceptos vertidos durante las exposiciones teóricas. Tutorías específicas, donde exponer dudas o solicitar orientación y ayuda en la realización de proyectos personales.
- Encuentros con profesionales: sesiones monográficas por parte de docentes e investigadores invitados, visitas a talleres del ámbito de la estampación profesional.
- Trabajo autónomo: dedicación no presencial del estudiante, complementando la labor realizada en clase. En esta actividad se incluyen labores de investigación y de preparación del material de taller.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales y transversales	ECTS
<p>Clases Teóricas. Exposición de contenidos del programa relacionados con el grabado contemporáneo, producción gráfica, procesos, materiales, y transferencia social. Presentación por parte del docente sobre el estado de la cuestión en el ámbito del grabado y las principales funcionalidades y herramientas utilizadas en los proyectos creativos personales, desde un punto de vista general como en su aplicación. Análisis de los aspectos procedimentales, profundizando en la relación entre materiales tradicionales y de nueva generación.</p> <p>Seminarios impartidos por profesionales y docentes de reconocido prestigio como complemento profesionalizante para los estudiantes.</p>	<p>CB6 CB9 CG5 CG6 CG7 CG8 CG9 CT1 CT2 CT4 CT5 CT6 CE4 CE5 CE7 CE9</p>	6
<p>Clases Prácticas. Las prácticas complementan la formación del alumnado, mediante la resolución de ejercicios en talleres. Tienen por objetivo desarrollar el análisis de carácter aplicado, así como</p>	<p>CB6 CB7 CB10 CG7 CG9 CT4 CE3 CE5 CE7 CE8</p>	

metodologías específicas, potenciando el dominio de técnicas, procedimientos y materiales.	
Salidas de trabajo de campo y estudio , dirigidas o bien al desarrollo de ejercicios, o bien a visitar 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. Trabajo personal no dirigido. Tutorías dirigidas y personalizadas a los procesos y proyectos de los estudiantes.	CB6 CB7 CB10 CG1 CG3 CG4 CG7 CG9 CT1 CT2 CT3 CT4 CE5 CE7 CE8 CE9 CE10

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 alumnado sobre los temas tratados.
- Participación en debates, talleres y otras actividades de clase.

CRONOGRAMA

Las actividades que los/las estudiantes han de realizar a lo largo del curso se expondrán por el profesorado 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

- Benjamin, Walter. *Discursos interrumpidos I*. Madrid: Taurus, 1989.
- Bernal Pérez, M. *Los nuevos territorios de la gráfica: imagen, proceso y distribución*. Arte, Individuo y Sociedad. Vol 28, No 1. Madrid: Ediciones Complutense, 2016.
- Bernal Pérez, María del Mar. *Técnicas de grabado, 2009 – 2018* [en línea] Disponible en <http://tecnicasdegrabado.es/>.
- Blas Benito, Javier (coord.), Barrena, Clemente y Ciruelos, Ascensión. *Diccionario del dibujo y la estampa: vocabulario y tesoro sobre las artes del dibujo, grabado, litografía y serigrafía*. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Calcografía Nacional, 1996.
- Bristow, Nicholas. *Screen Printing: Design and Technique*. London: B.T. Batsford, 1990.
- Castro Muñiz, José Antonio. *Mapas invisibles para una gráfica electrónica: (de la huella incisa al grabado con luz)*. Vigo: Universidad de Vigo, 2007.
- Cossu, Matteo y Dalquié, Claire. *La Serigrafía: Un completo manual de herramientas, técnicas y ejemplos de artistas internacionales*. Barcelona: Gustavo Gili, 2015.
- D'Arcy Hughes, Ann y Vernon-Morris, Hebe. *La impresión como arte: Técnicas tradicionales contemporáneas*. Barcelona: Art Blume, 2016.
- Hayes, Clay. *Gig Posters Volume I: Rock Show Art of the 21st Century*. Filadelfia: Quirk Books, 2009 (volumen 2, 2011).
- Ivins, William. *Imagen impresa y conocimiento: Análisis de la imagen prefotográfica*. Barcelona: Gustavo Gili, 1975.
- Komurki, J. *Risografía, el arte de las duplicadoras: el nuevo espíritu de la impresión*. Barcelona: Gustavo Gili, 2017
- Lengwiler, Guido. *A History of Screen Printing: How an Art Evolved Into an Industry*. Cincinnati: ST Media Group, 2013.
- Mara, Tim. (1994). *Manual de Serigrafía*. Barcelona: Blume, 1981.
- Martínez Moro, Juan. *Un ensayo sobre grabado (A finales del siglo XX)*. Santander: Creática, 1998.
- Martínez Vela, M. *La serigrafía: de la pantalla de seda a la estampa*. Sevilla: Point de Lunettes, 2013.
- Pastor Mellado, Justo. *El concepto de desplazamiento en el grabado. Informe de campo III (y IV)*. Recuperado <http://www.justopastormellado.cl/>. 2005.
- Ramírez, Juan Antonio. *Medios de masas e historia del arte*. Madrid: Cátedra, 1976.