

MÁSTER EN DIBUJO Y GRÁFICA CONTEMPORÁNEA

Módulo:	LENGUAJE GRÁFICO
Materia:	TÉCNICAS DE SERIACIÓN GRÁFICA AVANZADAS
Asignatura	LA TRIDIMENSIONALIDAD GRÁFICA MATERIALIZADA EN EL LIBRO DE ARTISTA

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Curso:	2023 /2024
Carácter:	Optativa
Periodo de impartición	2º semestre
Carga docente:	3 ECTS
Teórica	1.5 ECTS
Práctica	1.5 ECTS

Departamento responsable	DIBUJO Y GRABADO
Coordinador/a	Gema Navarro Goig
Correo/e:	gnavarro@ucm.es
Tlfno. Dep. :	91 3943655

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Descriptor:

Esta asignatura estudia la singularidad semántica y artística del libro de artista y la interdisciplinariedad con otros medios, hecho consustancial al mismo. En ella se profundizará en esa interacción, desde los lenguajes tradicionales a las nuevas tecnologías, también se contemplará el paso de los límites bidimensionales hacia lo tridimensionalidad, explorando nuevos materiales y soportes y su aplicación y desarrollo para la creación gráfica a partir del grabado.

Se analizarán las fases del proyecto artístico, desde la idea y conceptualización hasta la producción y distribución finales, su integración en el mercado del arte actual y su visibilización en las estructuras artísticas, críticas y comerciales contemporáneas.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Fomentar la formación experimental teórico-práctica orientada hacia la investigación que desarrolla una iniciativa personal y la toma de decisiones en un proyecto

- plástico.
- Analizar e identificar los problemas del arte a través de su experimentación práctica, estimulando procesos de percepción y conceptualización, desde una reflexión crítica y atendiendo a los distintos contextos o espacios en que se desarrolla.
 - Realizar un correcto manejo de las fuentes de información, mediante el fomento de las capacidades para la crítica, el análisis, la síntesis, la observación y la deducción.
 - Desarrollar la formación intelectual y la capacidad crítica, desde el ámbito del arte y la cultura visual actual.
 - Aplicar los instrumentos conceptuales y prácticos necesarios para la integración de los conocimientos adquiridos en procesos de creación autónoma.

Objetivos específicos

- Adquirir conocimientos conceptuales y técnicos que permitan utilizar el objeto libro como recurso de expresión plástica.
- Conocer el proceso gráfico de las diferentes técnicas de grabado, que conducen desde la idea inicial hasta la materialización definitiva.
- Llevar a cabo mediante planteamientos interdisciplinarios, la integración de diferentes facetas del conocimiento que permitan afrontar nuevos retos artísticos.
- Reflexionar sobre los conceptos de texto y comunicación integrados en la expresión artística.
- Relacionar contenido, forma, materiales y lenguaje, elementos que constituyen la estructura propia del libro de artista.

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.
- Concepto de libro de artista. Terminología. Tipologías.
- Antecedentes y desarrollo.
- Interdisciplinariedad en el lenguaje del libro de artista.
- Técnicas gráficas, matrices y soportes.
- Procedimientos tradicionales y nuevas tecnologías aplicadas al libro de artista.
- Análisis del libro como soporte para una nueva forma de comunicación visual.

METODOLOGÍA

- Clases teóricas que se desarrollarán en horarios de clase, con documentación visual y escrita. Se mostrarán las etapas del proyecto libro de artista en cuanto a su concepción, concreción de la idea, adecuación técnica y edición del libro único o de tirada reducida. El profesorado expondrá los diversos temas teóricos mediante explicaciones complementadas con presentaciones en Power Point, que el alumnado seguirá en clase. Se proporcionarán textos y materiales en soporte informático y en PDF. Se utilizarán con frecuencia las nuevas tecnologías de la información.
- Los contenidos de la asignatura serán publicados en el Campus Virtual, así como una completa información para que el alumnado pueda ampliar y desarrollar su labor investigativa
- Clases teórico-prácticas donde el profesor/a introducirá al alumnado en los diversos aspectos relacionados con el libro de artista y su interacción con las técnicas de reproducción gráfica. Revisión de los fundamentos conceptuales y técnicos.
- 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 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.
- Trabajo personal no dirigido: las/los estudiantes dedicarán al menos 10 horas de estudio autónomo a la asignatura buscando reforzar los conocimientos impartidos.

Actividad Formativa

Actividad	Competencias generales, transversales y específicas	ECTS
Los contenidos teóricos se impartirán mediante lecciones magistrales y se evaluarán mediante la corrección de ejercicios, trabajos y proyectos de los/las estudiantes.	CB6, CG1	
Las prácticas completan la formación del alumnado a través del seguimiento en el aula taller. Las competencias se adquieren mediante la resolución de ejercicios en el aula bajo la dirección del profesor/a, y también de modo autónomo por el alumnado.	CB7, CG7, CG9, CT3, CT4, CT6, CE3, CE4, CE5, CE7	
El progreso adecuado y continuo de los/las estudiantes en el proceso de adquisición de competencias, se calificará mediante la evaluación global de sus trabajos y ejercicios prácticos presentados al final del curso. Las prácticas tienen por objeto desarrollar entre el alumnado, la observación, comprensión y el análisis, así como las metodologías específicas empleadas. Para la evaluación del conjunto de competencias se realizarán exposiciones finales por parte de estudiantes evaluadas por los/las docentes.	CB7, CB9, CG1, CB7, CT4, CT6, CE3, CE4, CE5, CE7	3

- El alumnado deberá desarrollar un proyecto personal con libertad a la hora de elegir el lenguaje plástico o soporte tecnológico 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 del proyecto libro de artista.
- Trabajo no presencial del estudiante, desarrollado en los talleres, en horarios fuera de clase, dónde podrán 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 del libro de artista.

Actividad del estudiante

- Estudio de los contenidos teóricos.
- Lecturas de textos.
- 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 numéricas será de 0 a 10, según la legislación vigente.

BIBLIOGRAFÍA

- AAVV. *Sobre libros. Reflexiones en torno al libro de artista*. Valencia. Sendemá Editorial. 2009
- AA.VV., *Nómadas y bibliófilos. Concepto y estética en los libros de artista*. Diputación Foral de Guipúzcoa, 2003.
- Alarcón, V. *Cuando el libro se hace arte. Historia de un género artístico olvidado*. Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 2009.
- Antón, J.E./ Sanz, A. (2012). *El libro de los libros de artista*. Sestao: La Única puerta a la izquierda
- Bernal, M. (2013). *Técnicasdegrabado.es. (difusión cultural de la gráfica impresa)*. Tenerife: Sociedad Latina de Comunicación Social.
- Castleman, R. (1997). *A Century of Artists Books*. New York: Harry N. Abrams.
- Catafal, J., Oliva, C. (2013). *El grabado*. Barcelona: Parramón.
- D'Arcy Hugues, A., Vernon-Morris, H. (2016). *La impresión como arte. Técnicas tradicionales y contemporáneas*. Barcelona: Blume.
- Grabowsky, B., Flick, B. (2015). *El grabado y la impresión. Guía completa de técnicas, materiales y procesos*. Barcelona: Blume.
- Maffei, Giorgio / PICCIAN, Maura, *Il libro como Opera de Arte / The Book as a Work of Art*. Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Mantova, 2008.
- Martínez Moro, Juan, *Un ensayo sobre grabado (A finales del siglo XX)*. Edit. Creática, Santander, 1998.
- Satué, E. (2007). *Arte en la tipografía y tipografía en el arte*. Madrid: Siruela.