

IDENTIFYING DATA

Artistic Production: Image II

Subject	Artistic Production: Image II			
Code	P01G010V01602			
Study programme	(*)Grao en Belas Artes			
Descriptors	ECTS Credits	Choose	Year	Quadmester
	12	Mandatory	3rd	2nd
Teaching language	Spanish Galician			
Department				
Coordinator	Bandera Vera, Antonio María			
Lecturers	Bandera Vera, Antonio María Heyvaert, Ann Perez-Jofre Santesmases, Ignacio Rodríguez Moldes, Manuel Enrique			
E-mail	nonobandera@gmail.com			
Web				
General description	(*)A materia de Producción Artística: Imaxe 2 está deseñada para que conflúan nela contidos comúns de deseño gráfico e editorial, ilustración, fotografía e técnicas gráficas aplicadas á arte contemporánea. Tomando como fío condutor a obra de arte múltiple preténdese desenvolver un proceso creativo en torno ao libro de artista como proxecto artístico propio.			

Competencies

Code	
A1	(*)Comprensión crítica da historia, teoría e discurso actual da arte. Comprender de xeito crítico a historia, teoría e discurso actual da arte. Asimilación analítica dos conceptos nos que se sustenta a arte
A6	(*)Coñecemento do vocabulario, códigos, e dos conceptos inherentes ao ámbito artístico. Coñecer a linguaxe da arte
A7	(*)Coñecemento do vocabulario e dos conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Coñecer a linguaxe creativa específica
A9	(*)Coñecemento de métodos de produción e técnicas artísticas. Analizar os procesos de creación artística
A12	(*)Coñecemento dos materiais e dos seus procesos derivados de creación e/ou produción. Coñecer os materiais, procedementos e técnicas que se asocian a cada linguaxe artística
A14	(*)Coñecemento dos instrumentos e métodos de experimentación en arte. Aprendizaxe das metodoloxías creativas asociadas a cada linguaxe artística
A19	(*)Capacidade para identificar e entender os problemas da arte. Establecer os aspectos da arte que xeran procesos de creación.
A20	(*)Capacidade de interpretar creativa e imaxinativamente problemas artísticos. Desenvolver os procesos creativos asociados á resolución de problemas artísticos
A22	(*)Capacidade de producir e relacionar ideas dentro do proceso creativo
A23	(*)Capacidade de comunicación. Aprender a traducir as ideas artísticas para poder transmitilas
A24	(*)Capacidade para expoñer oralmente e por escrito con claridade problemas artísticos complexos e proxectos
A25	(*)Capacidade de (auto)reflexión analítica e (auto)crítica no traballo artístico.
A26	(*)Capacidade de curiosidade e de sorpresa máis para alén da percepción práctica. Desenvolver a percepción mental para alén do retiniano
A27	(*)Capacidade de traballar de maneira autónoma. Desenvolver a capacidade de suscitar, desenvolver e concluír o traballo artístico persoal
A31	(*)Capacidade para xerar e xestionar a produción artística. Saber establecer a planificación necesaria nos procesos de creación artística.
A32	(*)Capacidade de aplicar profesionalmente tecnoloxías específicas. Utilizar as ferramentas apropiadas para as linguaxes artísticas propias
A33	(*)Capacidade de colaboración con outras disciplinas. Desenvolvemento de vías de relación e intercambio con outros campos de coñecemento

A37	(*)Capacidade de identificar os problemas artísticos e/ou socioculturais así como os condicionantes que fan posible discursos artísticos determinados. Describir os condicionantes que inciden na creación artística. Análise das estratexias de produción artística
A38	(*)Capacidade heurística e de especulación para a realización de novos proxectos e estratexias de acción artísticas. Desenvolver a comprensión e especulación dos problemas artísticos na súa totalidade
A42	(*)Habilidades para a creación artística e capacidade de construír obras de arte. Adquirir as destrezas propias da práctica artística
A43	(*)Habilidade para establecer sistemas de produción. Desenvolver estratexias aplicadas ao exercicio sistemático da práctica artística
B1	(*)Capacidade de xestión da información.
B2	(*)Capacidade de comunicación. Capacidade para expoñer oralmente e por escrito con claridade problemas complexos e proxectos dentro do seu campo de estudo
B3	(*)Coñecemento básico da metodoloxía de investigación das fontes, a análise, a interpretación e síntese
B4	(*)Capacidade de aprendizaxe autónoma.
B5	(*)Capacidade de traballar autonomamente.
B6	(*)Capacidade de traballar en equipo.
B8	(*)Capacidade de iniciativa propia e de automotivación.

Learning aims

Expected results from this subject	Training and Learning Results	
(*)Coñecemento de diferentes disciplinas da creación artística de imaxes e a súa posible interrelación.	A7 A9 A12	
(*)Coñecemento dos procedementos e procesos propios das disciplinas relacionadas coa elaboración de obra reproducible.	A7 A9 A12	
(*)Coñecemento dos sistemas de reprodución da imaxe dixital e analóxica.	A9 A12 A14	
(*)Coñecemento do vocabulario, código e conceptos inherentes aos campos do deseño, a edición, a ilustración e a imaxe múltiple.	A6 A7	
(*)Capacidade para desenvolver propostas creativas con extensión.	A31 A32 A37	
(*)Capacidade para abordar problemas da arte nun conxunto de obras.	A31 A37 A38	
(*)Capacidade para comprender na súa máxima intensidade a experiencia do taller de produción e creación.	A20 A22 A31 A32	
(*)Capacidade para a visualización e a análise de imaxes.	A1 A25	B1
(*)Habilidade para o manexo de instrumentos e métodos propios das artes e a imaxe dixital.	A42 A43	
(*)Capacidade para aplicar con creatividade procesos de deseño, reprodución e edición gráficos.	A19 A20 A31 A32	
(*)Capacidade para o manexo de métodos de produción específicos.	A31 A32	
(*)Habilidade para a experimentación coa imaxe.	A42 A43	
(*)Habilidade para a integración de disciplinas distintas na produción e reprodución de imaxes.	A33 A42 A43	
(*)Capacidade de traballar en equipo, capacidade de traballar autonomamente, capacidade de aprendizaxe autónoma, capacidade de iniciativa propia e de automotivación.	B4 B5 B6 B8	
(*)Coñecemento básico da metodoloxía de investigación das fontes, a análise, a interpretación e a síntese. Capacidade de xestión da información, capacidade de comunicación, capacidade para expoñer oralmente, por escrito e con claridade problemas complexos e proxectos dentro do seu campo de estudo.	B1 B2 B3	

(*)Capacidade para xerar y xestionar a produción artística. Saber establecer a planificación necesaria nos procesos de creación artística. Capacidade para expoñer oralmente, por escrito e con claridade problemas artísticos complexos e proxectos.	A23 A24 A25 A26 A27 A31
---	--

Contents

Topic	
(*)CONTIDOS XERAIS Dado o carácter multidisciplinar desta materia e transversalidade que require, establécense dous grandes bloques de traballo. Impartíranse contidos teórico-prácticos relacionados e en continuo diálogo co proxecto global: o libro de artista.	(*)CONTIDO TEMÁTICO. Que é un Libro de Artista? O Libro de Artista aseriado. O libro de Artista de exemplar único. Elementos e recursos de deseño gráfico. Tipografía. Maqueta e retícula. Imaxe. Ilustración. Fotografía. Materiais: o papel. A encadernación/presentación. Materialización/impresión: gráfica industrial. Técnicas gráficas artísticas. Impresión dixital. CONTIDO DO PROXECTO. A arte múltiple: do libro ilustrado ao concepto blogues. O libro como proxecto artístico total. Concepto/idea: narratividade e códigos visuais. Formato: dimensións e número de páxinas. Estrutura: secuencialidade, reticulación e legibilidade. O ritmo: a verticalidade e a transversalidade. A compilación. A presentación: portada/cubertas/solapas. Función comunicativa. O obxecto: cartafol e caixa. A visualización e percepción do libro de artista: o consumo da obra múltiple
(*)I. GRAVADO E ESTAMPACIÓN	(*)I.1. PROXECTO E MEDIO. Relacións de permeabilidade e absorción entre procesos tradicionais e dixitais. I.2. GRÁFICA E SERIACIÓN. Repetición / transformación. Da estampa á páxina. I.3. PAPERMAKING. I.4. TÉCNICAS DE ENCADERNACIÓN. I.5. JASPEADO E MARMOLEADO EN PAPEIS ARTESANAIS.
(*)II. DESEÑO EDITORIAL E MAQUETACIÓN	(*)II.1. APLICACIÓNS PRÁCTICAS DA TIPOGRAFÍA. II.2. A PÁXINA E A MAQUETA. II.3. A RETÍCULA. Partes dunha retícula, definición da retícula, deseñar sen retícula. II.4. PARTES DUN LIBRO. II.5. SOFTWARE DIXITAL DE DESEÑO E MAQUETACIÓN: Indesign cs52.
(*)III. DEBUXO E ILUSTRACIÓN	(*)III.1. O DEBUXO COMO MEDIO TRANSVERSAL A TODAS AS DISCIPLINAS. III.2. LIBRETAS E CADERNOS DE CAMPO. III.3. O FANZINE.
(*)IV. FOTOGRAFÍA	(*)IV.1. A FOTOGRAFÍA COMO FERRAMENTA EXPRESIVA E DE COMUNICACIÓN NUN LIBRO DE ARTISTA. Conceptos, creatividade e modos de expresión. IV.2.A IMAXE ANALÓXICA E DIXITAL. Recursos de manipulación e transformación. IV.3. INPUT DA IMAXE DIXITAL. Escanografía. Resolucións de entrada en relación cos formatos e as dimensións finais.

Planning

	Class hours	Hours outside the classroom	Total hours
Master Session	30	42	72
Projects	45	135	180
Laboratory practises	15	15	30
Seminars	6	0	6
Outdoor study / field practises	5	0	5
Troubleshooting and / or exercises	3	3	6
Multiple choice tests	1	0	1

*The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies

	Description
Master Session	(*)Clase maxistral con posible apoio multimedia. Concatenación da teoría coa práctica: temas teóricos e exercicios prácticos. Lección maxistral, exposición de contidos e demostracións prácticas por parte do profesor. Recursos de visualización de imaxes e procesos. Observación directa de traballos realizados por alumnos de cursos anteriores. Análises de imaxes reproducidas tanto en libros ou revistas como en diferentes medios audiovisuais.

Projects	(*O estudante, de maneira individual ou en grupo, traballa no desenvolvemento do proxecto e presenta o resultado do seu traballo ante o profesor e un grupo de estudantes. Desenvolvemento do proxecto: definición; concreción do marco conceptual do proxecto de libro de artista; revisión e cualificación do proxecto teórico que se vai desenvolver durante o cuadrimestre; bosquejos, esquemas, secuencia, presentación de estrutura, partes do libro e retícula; presentación e defensa do proxecto en público empregando un modelo de presentación audiovisual ou informático; exposición dos traballos teóricos e prácticos de clase; aprobación e posta en acción do proxectado; produción e elaboración física; elaboración de memoria xustificativa teórica; defensa final e entrega do proxecto.
Laboratory practises	(*Os estudantes traballan individualmente ou en grupo baixo supervisión do profesor. Exercicios prácticos de aprendizaxe de subtemas. Titorías e correccións. -Elección progresiva: ofrecerlle ao alumno a posibilidade de elixir diferentes opcións de traballo en función dos seus intereses, preferencias, capacidades, etc. -Consideración de ritmo e metodoloxía de traballo persoal. -Orientación crítica do traballo que se estea a realizar respectando o desenvolvemento creativo persoal.
Seminars	(*Cursiño de curta duración cun sistema de traballo cunha forte carga práctica a cargo dun profesor ou un especialista invitado ad-hoc.: toma de contacto con profesionais do ámbito, invitados nacionais ou estranxeiros para ver en que e como se está a traballar dunha maneira práctica no campo das creacións de obra múltiple editorial. Charlas-coloquio, entrevistas a artistas, conferencias, seminarios, etc.
Outdoor study / field practices	(*Un grupo de estudantes realiza unha saída fóra do centro xunto cun profesor: -Visitas a exposicións, museos, institucións, empresas, etc. -Visitas a outros centros de ensino ou laborais (imprentas industriais). -Organización de actividades en colaboración con outras institucións, por exemplo, avaliación dalgún exercicio por parte dun museo, entendidos, críticos, galeristas, deseñadores, etc.

Personalized attention

Methodologies	Description
Projects	
Seminars	
Outdoor study / field practices	
Laboratory practises	
Tests	Description
Troubleshooting and / or exercises	
Multiple choice tests	

Assessment

Description	Qualification
Master Session (*Asistencia a clase. Demostración da adquisición dos coñecementos básicos da materia aplicados aos contidos do curso en traballos teóricos e prácticos.	11

(*O sistema de avaliación será continuo e rexerá en base aos seguintes criterios:

CRITERIOS XERAIS DE AVALIACIÓN.

O interese artístico dos exercicios e do proxecto final. O alumno terá a opción de establecer un debate dentro do grupo da clase en defensa da valoración do seu traballo. En caso contrario, o profesor valorará este aspecto unilateralmente.

Cumprimento dos obxectivos propostos e capacidade de culminación do traballo.

Evolución e progresión no proceso de aprendizaxe.

A calidade, orixinalidade, creatividade e o grao de desenvolvemento das entregas e do proxecto proposto.

A capacidade investigadora do alumno.

A capacidade de experimentación do alumno.

A metodoloxía, planificación e coherencia do traballo ao longo do curso.

O traballo de reflexión e estudo previo ao proceso de elaboración de cada proxecto.

A ampliación dos coñecementos impartidos en clase.

Capacidade de análise e de interrelación entre os diferentes contidos da materia en relación á confluencia no proxecto global final.

Uso correcto da terminoloxía teórico-práctica.

O grao de asistencia a clase e a actitude positiva e activa na mesma. A participación na dinámica da mesma, tanto en tarefas de organización (limpeza, e bo uso de materiais colectivos, etc.) como noutras posibles colaboracións co grupo de clase.

A comprensión e utilización correcta dos procesos técnicos e a adecuación á linguaxe propia do procedemento que se utilice, é dicir, que a concepción da imaxe ou exercicio leve a cabo desde unha comprensión en profundidade das posibilidades expresivas propias do procedemento que se empregue. Correlación entre as súas formulacións ideo-estéticas e a súa solución técnico-formal

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE AVALIACIÓN.

A. EXERCICIOS PRÁCTICOS.

A.1. Deseño: asistencia a clase continua, esforzo, interese, calidade artística e conceptual.

Participación en clase, exercicios, coloquios, exposicións orais, correccións. Proceso de investigación e desenvolvemento: anteprojecto (medios manuais: esbozos, análises, comentarios). Fases do proxecto (idea, aplicación/materialización da idea, aplicación informática, produción a escala, produción final). Coherencia do traballo, boa presentación e entrega.

A.2. Retícula. A aplicación dos conceptos impartidos en clases e a súa posta en práctica: composición, deseño con retícula, correcto uso de tipografía en bloques, legibilidade aplicada ao proxecto creativo. A páxina e a maqueta: tamaños, marxes, xerarquía, columna, □ Comprensión e correcta distribución e uso das partes dun libro. Dominio do programa InDesign.

A.3. Ilustración. Peso conceptual das ilustracións realizadas, correcta elección da técnica e dos medios empregados. Execución, desenvolvemento do proceso de ilustración (esbozos a arte final) e adecuada presentación.

A.4. Fotografía. Uso correcto e creativo de imaxes fotográficas aplicadas ao deseño editorial. Resolucións e pixelado.

A.5. Gráfica. A adecuación da técnica á imaxe proposta dentro do proxecto global do libro de artista. Valorarase a complexidade técnica da estampación e a correcta utilización dos procesos técnicos (axustes de rexistros, superposicións de tintas, axuste da fluidez-viscosidade das tintas, presentación adecuada, limpeza, etc.).

B. PROXECTO PERSOAL: LIBRO DE ARTISTA.

B.1. Formalización do proxecto. Idea e proceso.

B.2. Progresión e ampliación dos coñecementos impartidos en clase.

B.3. Capacidade de análise e investigación no tema elixido.

B.4. Orixinalidade e creatividade na formulación do tema.

B.5. O aspecto e a presentación: selección de imaxes, textos, materiais (papeis), cor, composición lineal e transversal, individual e global, secuenciación, etc.

B.6. O tipo e modo de encadernación. A presentación.

Laboratory practises	(*) □ A avaliación será continua, polo que se realizará un seguimento individualizado do alumnado, así como da súa evolución. □ A asistencia a clase é moi importante, xa que se efectuará unha observación constante do proceso de traballo no obradoiro. □ O alumno terá que entregar unha serie de exercicios e traballos de aula relacionados co temario da materia. Estes traballos serán revisados ao finalizar os exercicios correspondentes a cada unidade temática, tendo en conta o seguinte: a comprensión, asimilación e aplicación da proposta de traballo, xunto co grao de complexidade, creatividade, experimentación e evolución □ O diálogo alumno-profesor e unha dinámica interactiva do colectivo da clase facilitará unha mellor valoración de todos os aspectos sinalados.	10%
Seminars	(*)Asistencia aos seminarios propostos, asimilación de contidos e entrega de informe.	2,5%
Outdoor study / field practises	(*)Asistencia ás saídas e prácticas de campo, asimilación de contidos e entrega de informe.	2,5

Other comments on the Evaluation

Sources of information

Barthes, Roland, **La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía**, Ediciones Paidós,

Blackwell, Lewis, **Tipografía del siglo XX**, Gustavo Gili, 3º Edición,

Crimp, Douglas, "**La actividad fotográfica de la posmodernidad**", en **Efecto real. Debates posmodernos sobre fotografía**, Editorial Gustavo Gili,

Eco, Umberto, **La estrategia de la ilusión**, Ed. Lumen,

Jardí, Enric, **Veintidós consejos sobre tipografía**, Actar,

Luid, Philip, **Tipografía básica**, Ed. Campgràfic,

Moeglin-Delcroix, Anne, **Esthétique du livre d'artiste : 1960-1980**, Ed. Bibliothèque nationale de France,

Poynor, Rick, **No más normas, Diseño Gráfico y posmoderno**, Ed. Gustavo Gili,

Samara, Timothy, **Diseñar con y sin retícula**, Gustavo Gili, 3º Edición,

Zeegen, Lawrence / Crush, **Principios de ilustración.**, Gustavo Gili, 3º Edición,

Recommendations

Subjects that continue the syllabus

Design projects/P01G010V01905

Photographic projects/P01G010V01907

Digital image projects/P01G010V01908

Subjects that it is recommended to have taken before

Computers: Computer techniques/P01G010V01103

Photographic techniques/P01G010V01204

Graphic techniques/P01G010V01305
