

Enseñanzas Superiores de Diseño

Guía docente 2022-23

Asignatura: **Libro de artista. Arte, diseño y comunicación**

1. Datos de la asignatura	
Tipo de materia:	Optativa
Materia a la que pertenece:	Lenguajes y técnicas de representación y comunicación.
ECTS:	3 créditos
Curso:	3º y 4º
Anual/semestral:	Semestral
Horas de docencia (cómputo anual):	1 hora
Otras asignaturas de la misma materia:	Dibujo Artístico. Geometría- sistemas representación. Expresión Gráfica. Fotografía. Medios Audiovisuales.
Departamento didáctico:	Fundamentos Artísticos
Profesora:	Volumen
2. Descripción	
<p>Esta asignatura trata en primer lugar sobre la comunicación experimental, sobre el mensaje no solo visual sino también táctil. Un dialogo entre la palabra, la imagen y el soporte material. El libro en general es ya un objeto que se puede tener en nuestras manos, sentir su peso, interactuar con él, abrir y cerrar, leer, etc. Si a esto le añadimos una gran prioridad visual y plástica sobre todo lo demás, tenemos un libro de artista; que en su forma más libre se vuelve libro-objeto, y cuyo soporte material contribuye al contenido.</p> <p>Se trata de una forma de expresión fruto del mestizaje de múltiples lenguajes (dibujo, fotografía, diseño, poesía, grabado, escultura, encuadernación, ...) que le dan un sentido participativo de expresión y de comunicación.</p> <p><u>Marco legislativo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - RD 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 224 de 18/09/2003) por el que se establece el sistema europeo de créditos. - RD 1614/2009, de 26 de octubre (BOE 259 de 27/10/2009) por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 106 de 04/05/2006). - RD 633/2010, de 14 de mayo (BOE 05/06/2010) por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 106 de 04/05/2006). 	

3. Asignación de competencias

- Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación.
- Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica.
- Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.
- Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad.
- Plantear, evaluar y desarrollar estrategias de aprendizaje adecuadas al logro de objetivos personales y profesionales.
- Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de investigación.
- Promover métodos de investigación y experimentación propios de la expresión tridimensional.
- Adecuar la utilización de los diversos materiales a la mejor obtención de resultados.

4. Contenidos por semestre

Referencias histórico artísticas. Definiciones y tipologías. Materiales-herramientas. Arte, diseño y comunicación. Lenguaje y relato visual. Experimentaciones con el lenguaje gráfico-plástico, el lenguaje escrito y su relación con el soporte material. La descontextualización de la forma y la función. Procesos experimentales y creativos de encuadernación de libros de artista. Presentación y defensa del trabajo final.

4.1. Temporalización de contenidos

Referencias histórico-artísticas. Definiciones y tipologías.	1º Trimestre
Arte, diseño y comunicación. Lenguaje y relato visual.	1º Trimestre
Experimentaciones con el lenguaje gráfico-plástico, el lenguaje escrito y su relación con el soporte material.	1º Trimestre
La descontextualización de la forma y la función. Procesos experimentales y creativos de encuadernación.	2º Trimestre
Entrega, presentación y defensa del trabajo final.	2º Trimestre

5. Metodología

En el escenario 1, presencial, la metodología queda definida de la siguiente forma:

Formación continua. Prácticas y Desarrollos. Autonomía. Aprendizaje en grupo

El profesor presentará con los medios disponibles en el aula cada bloque de contenidos y propondrá una o varias actividades que podrían ser individuales o de grupo. A continuación, el alumno deberá realizar su propia investigación sobre dichos contenidos que revertirá en la realización práctica y memoria de las actividades. Se establecerán debates sobre todos los temas introducidos y los resultados obtenidos.

La comunicación será a través de presentaciones y propuestas de trabajo de manera presencial y con soporte digital.

En el escenario 2, semipresencial

En el escenario de semipresencialidad contempla además de lo anterior, el soporte digital para poder comunicarse con el alumno para correcciones y dudas.

En el escenario 3, telemático

En este último escenario, establece todo lo detallado en el escenario 1 de forma telemática. La comunicación y las presentaciones se realizarán desde plataforma digital.

Clases presenciales:

Exposiciones teóricas de contenidos por parte del profesor, incluyendo referencias histórico-artísticas y de diseño, Presentación de imágenes, videos y modelos de trabajos que sirvan de ejemplo, mediante su publicación en el blog de la asignatura. Desarrollo de ideas y elaboración de bocetos. Trabajos individuales, pero con la participación crítica de toda la clase. Análisis

Actividades de trabajo autónomo:

Estudio de los contenidos relacionados con la teoría recibida. Ampliación de contenidos, investigación y búsqueda de información. Realización de memorias explicativas de los procesos y resultado final. Visitas a exposiciones y eventos de interés que ocurran en el semestre.

6. Volumen de trabajo			
(ECTS x (X) h)/ (X) semanas = volumen de trabajo semanal de asignatura semestral			
Tiempo realización de trabajo presencial: 44 horas	de de	Temporalización de contenidos: (56) horas	Tiempo realización de trabajo autónomo: 12 horas
2 horas		Presentación asignatura y evaluación inicial.	-
2 horas		Referencias histórico-artísticas. Definiciones y tipologías del libro de artista.	1 hora
4 horas		Arte, diseño y comunicación. Lenguaje y relato visual.	2 horas
12 horas		Experimentaciones con el lenguaje gráfico-plástico, el lenguaje escrito y su relación con el soporte material bi y tridimensional.	4 horas
16 horas		La descontextualización de la forma y la función. Procesos experimentales y creativos de encuadernación de libros.	4 horas
8 horas		Presentación y defensa del trabajo final.	1 hora
Actividades de trabajo presencial			HORAS
Asistencia a clases teóricas			8
Asistencia a clases prácticas, proyectos o audiciones			28
Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase)			8
Realización de exámenes			0
Total actividades presenciales			44
Actividades de trabajo autónomo			
Preparación de trabajos, proyectos o audiciones			1
Realización autónoma de proyectos y trabajos			8
Asistencia a exposiciones o representaciones			-
Recopilación de documentación para trabajos			3
Recopilación de documentación para exámenes			-
Preparación de exámenes			-
Total actividades de trabajo autónomo			12

7. Evaluación

Procedimientos de evaluación:

La evaluación será **continua**. Se elaborará un cuaderno de trabajo con reflexiones, dibujos, fotografías, etc., que se completará con la memoria final. Se supervisarán todas las actividades realizadas en el aula, aportaciones autónomas, etc.

La evaluación será **sumativa**. El alumnado irá entregando todas las propuestas, bocetos, cuadernos, trabajos prácticos y presentaciones en la fecha acordada, estableciendo un balance una vez finalizado el semestre.

Si se perdiera la evaluación continua (por falta de asistencia del 30 % del tiempo destinado), el alumnado podrá recuperar con suficiencia, mediante la entrega de los trabajos correspondientes al final del curso.

En caso de tener la asignatura **pendiente**, en **cuarta** convocatoria, convocatoria **extraordinaria** o de **gracia**, cuyos alumnos no asisten a clase regularmente, se evaluarán los trabajos prácticos que se les soliciten, con sus memorias correspondientes, los bocetos de encuadernación y un breve ensayo escrito sobre un artista o diseñador de libros de artista en la fecha solicitada.

Criterios de evaluación: conceptos/ procedimientos/ actitudes.

- Comprender, aplicar y saber definir los contenidos teóricos desarrollados.
- Conocer y experimentar las diferentes técnicas gráfico-plásticas en los diversos soportes.
- Desarrollar las diferentes encuadernaciones usuales en los libros de artista.
- Demostrar creatividad, originalidad e innovación en las soluciones aportadas.
- Demostrar capacidad de investigación y ampliación de conocimientos.
- Representar y comunicar adecuadamente las soluciones aportadas, utilizando los materiales y lenguaje apropiados y demostrando capacidad de interpretación y análisis crítico.

Instrumentos de evaluación:

Cuaderno de trabajo, propuestas, bocetos, encuadernaciones, etc.
Trabajos prácticos realizados, con la memoria correspondiente y presentación.
Exposiciones individuales de los trabajos. Ensayo escrito sobre un artista o diseñador.

7.1. Criterios de calificación convocatoria ordinaria

Trabajos prácticos, memorias y presentaciones.	80 % de la nota
Asistencia y participación en aula. Cuaderno de trabajo.	20 % de la nota

7.2. Criterios de calificación en cuarta, pendiente y convocatoria extraordinaria y de gracia.

Entrega de trabajos prácticos y memorias correspondientes.	80 % de la nota
Cuaderno de trabajo. Ensayo escrito sobre un artista o diseñador.	20 % de la nota

8. Bibliografía

- **Antón, José Emilio y Sanz, Ángel:** EL LIBRO DE LOS LIBROS DE ARTISTA. Ed. LUPI. Sestao (Vizcaya), 2012.
- **Avella, Natalie:** DISEÑAR CON PAPEL. Ed. G.G., Barcelona, 2010.
- **Beljon, J.J.:** GRAMÁTICA DEL ARTE. Ed. Celeste, Madrid, 1993.
- **Crespo Martin, Bibiana:** EL LIBRO-ARTE. CONCEPTO Y PROCESO DE UNA CREACIÓN CONTEMPORÁNEA. Tesis doctoral UCM, 1999.
- **Jean, Georges:** LA ESCRITURA, ARCHIVO DE LA MEMORIA. Ed. Aguilar, Madrid, 1989.
- **Munari, Bruno:** DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL. Ed.G.G., Barcelona, 1979.
- **Munari, Bruno:** COMO NACEN LOS OBJETOS. Ed. G.G., Barcelona, 1983.
- **Pellacani, Elisa:** THE NEW BOOK. Ed. Consulta. Reggio Emilia, 2012.
- **Pellacani, Elisa:** ONE & TEN. Ed. Consulta. Reggio Emilia, 2013.
- **Polo Pujadas, Magda:** EL LIBRO COMO..., Ed. BNE, Madrid, 2012.
- **Schraenen, Guy:** UN COUP DE LIVRES. Fundación Juan March. Cuenca, 2010.
- **Salomony, Sandra:** 1000 ARTIST'S BOOKS, Quarry Books. Beverly, 2012.
- **Solanas Donodo, Jesús:** DISEÑO, ARTE Y FUNCIÓN. Ed. Salvat, Barcelona, 1985.
- **Taylor, Brandon:** ARTE HOY. Ed. Akal, Madrid, 2000.
- **Trebbi, Jean´Charles.** EL ARTE DEL POP-UP. EL UNIVERSO DE LOS LIBROS TRIDIMENSIONALES. Ed. Promopress, Barcelona, 2012.
- **VV. AA.:** SOBRE LIBROS. REFLEXIONES EN TORNO AL LIBRO DE ARTISTA, Ed. Sendema, Valencia, 2012.
- **VV. AA.:** ¿QUÉ ES UN LIBRO DE ARTISTA?. Ed. La Bahia. Santander, 2014.
- **VV. AA.:** NÓMADAS Y BIBLIÓFILOS. CONCEPTO Y ESTÉTICA EN LOS LIBROS DE LOS ARTISTAS. Ed. Diputación Foral de Guipúzcoa, 2003.
- **Wallace, Eileen:** MASTER: BOOK ARTS. Ed. Lark Crafts. New York, 2011