

Grado en Bellas Artes

25130 - Taller de grabado I

Guía docente para el curso 2012 - 2013

Curso: 3, Semestre: 0, Créditos: 8.0

Información básica

Profesores

- **Carlos Foradada Baldellou** foradada@unizar.es
- **Francisco López Alonso** flopeza@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Para cursar la asignatura, es recomendable tener conocimientos previos de grabado o haber cursado la asignatura "Técnicas de reproducción gráfica" optativa anual de 2º curso, que sirve como formación básica previa para cursar esta asignatura. La asignatura supone la continuidad de la formación gráfica. La tipología de la asignatura, considera la docencia como práctica de taller.

El alumno tendrá que responsabilizarse con el orden y limpieza de los materiales comunes y propios. Se recomienda que el alumno cuide las instalaciones, herramientas comunes de la clase, maquinaria de trabajo mesas de serigrafía y sus propios materiales y contribuya a la limpieza y orden general del taller.

Actividades y fechas clave de la asignatura

A lo largo del curso se trabajarán 5 unidades didácticas. Al principio del curso se expondrá en clase el calendario de fechas de entregas de trabajos, junto con los criterios de evaluación utilizados.

La planificación de las actividades es la siguiente:

Bloque temático	Título	Actividad
Tema 1	Introducción	Introducción, Presentación, exposición de la asignatura y materiales de trabajo Visualización de estampas
Tema 2	Aditivas	Carborundum, collagraph. Interrelación de procesos. Técnicas aditivas y sustractivas.
Tema 3	Serigrafía I.	Historia y antecedentes. Evolución en el siglo XX. Fundamentos de la impresión permeográfica Muestra de serigrafías y exposición de procesos y resultados. Pantallas, rasquetas, mesas de impresión. Bloqueador, reservas y emulsiones Impresión con reservas. Estarcidos.

Tema 4	Serigrafía II	Registros. Preparación de las pantallas. Trabajos a pantalla abierta, reportes de imagen a la pantalla y serigrafía fotográfica. Técnicas de levantado. Clisados Insoladora, tiempos de insolado, preparación de las emulsiones y procesos de trabajo. Métodos de estampación. Impresión, limpieza de tinta, recuperador de pantalla e imagen fantasma. Disolventes de limpieza.
Tema 5	Trabajo final	Trabajo final Calificación de carpetas
Examen		Entrega de carpeta. Autoevaluación y práctica.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:

Los objetivos que se valoran están relacionados con los conocimientos, habilidades y actitudes y estarán ligados a los criterios de evaluación.

Es capaz de proyectar, dilucidar y expresarse en el lenguaje propio de las técnicas aditivas y la serigrafía.

1 Conoce las técnicas, procesos, matrices y pantallas y medios de estampación de los procesos aditivos y la serigrafía. Diferenciación de técnicas.

2. Es capaz de profundizar en la creatividad personal a través de estos medios.

3. Tendrá una formación histórica sobre las técnicas aditivas y la serigrafía- Conocimiento de artistas clásicos y actuales, análisis conceptual.

4. Sabe seleccionar y utilizar dependiendo del registro los diferentes procesos permeográficos y las técnicas aditivas.

5. Conoce y domina los procesos serigráficos correctamente

6. Conoce los procesos de la serigrafía y sus registros particulares.

7. Distingue y aplica conocimientos, en cuanto a los modos de reproducción e impresión sobre las diversas técnicas de serigrafía y sus procesos de trabajo. Serigrafía a una tinta e impresión múltiple. Concepto de edición.

8. Conoce los procesos técnicos de la serigrafía y sabe ejecutarla/llevarla a cabo correctamente a una y varias tintas.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Se pretende que el alumno comprenda, y sepa ejecutar correctamente, los procesos técnicos serigráficos y que comprenda los procesos de impresión, realice registros para impresión a varias tintas e imprima de manera autónoma. El alumno conocerá los procesos básicos y la historia de la serigrafía.

El alumno debe dominar los procesos de impresión serigráficos (permeografía) y la impresión con técnicas aditivas. Su estampación diferenciada. Creatividad artística individual de la obra gráfica propia y serigrafía.

Se fomentará la difusión y comunicación de la gráfica a través de exposiciones y concursos de grabado.

El alumno deberá realizar correctamente su obra. Deberá conocer el sistema de seriación. Deberá conocer las técnicas expuestas y ejecutarlas correctamente a nivel técnico, creativo y artístico.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

El alumno deberá conocer perfectamente las técnicas aditivas y los diferentes procesos serigráficos y resolverlos a nivel técnico.

Deberá:

Dominar el dibujo, la forma y el color en la serigrafía múltiple y el grabado con técnicas aditivas.

Conocer los diferentes soportes para aditivas, las pantallas, emulsiones, diferentes registros y estampación.

Dominar los procesos serigráficos, técnicas aditivas y su edición.

Profundizar en la creatividad personal a través de estos medios.

Tener una formación histórica. Artistas clásicos y actuales, análisis conceptual.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Con esta asignatura el alumno adquiere los conocimientos básicos de la serigrafía y las técnicas aditivas.

La asignatura trabaja la formación sobre las técnicas aditivas y la serigrafía.

La asignatura se enmarca dentro del contexto del dibujo. trabaja las técnicas como medio transversal y como fin en sí mismo, como obra definitiva.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:

1. Comprensión crítica de la historia, teoría y discurso actual del arte. Comprender de manera crítica la historia, teoría y discurso actual del arte. Asimilación analítica de los conceptos en los que se sustenta el arte
7. Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular. Conocer el lenguaje creativo específico.
9. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.
12. Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Conocer los materiales, procedimientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje artístico.
14. Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en arte. Aprendizaje de las metodologías creativas asociadas a cada lenguaje artístico.
21. Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra. Establecer medios

para

comparar y relacionar la obra artística personal con el contexto creativo.

27. Capacidad de trabajar autónomamente. Desarrollar la capacidad de plantear, desarrollar y concluir el trabajo

artístico personal.

33. Capacidad de colaboración con otras disciplinas. Desarrollo de vías de relación e intercambio con otros campos de

conocimiento.

41. Capacidad para realizar proyectos de investigación artísticos

42. Habilidades para la creación artística y capacidad de construir obras de arte. Adquirir las destrezas propias de la

práctica artística

Aplicar y dominar la serigrafía y técnicas aditivas de grabado correctamente.

Capacidad para el análisis y la síntesis

Conocimientos básicos de la profesión

Diseño y planificación de proyectos

Capacidad para generar nuevas ideas

Capacidad para la organización, planificación y gestión de la información

Capacidad de aplicar los conocimientos básicos en la práctica

Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinar comunicación oral y escrita.

Capacidad crítica y autocrítica.

Resolución de problemas

Capacidad de aprender

Habilidad para trabajar de forma autónoma

OBJETIVOS DE NIVEL.

El alumno deberá conocer perfectamente a final de curso todas las técnicas expuestas y resolverlas a nivel técnico.

Conocimientos	Comprender, entender, definir y explicar las técnicas aditivas y los diferentes modos de generar imágenes serigráficas. Comprender los procedimientos serigráficos. Los materiales. Pantallas serigráficas, rasquetas. Métodos de estampación. Registros. Clisado de las pantallas, procesos fotográficos directos, preparación de las pantallas, recuperación, emulsionado, insolado y recuperación de las pantallas. Tiempos de exposición y revelados. Clisados manuales directos e indirectos y uso de bloqueadores. Relacionar las técnicas de aditivas y serigráficas entre sí. Reconocer y diferencias unos procesos de otros. Conocer los materiales y herramientas propias del grabado y serigrafía, y el funcionamiento de la maquinaria de impresión. Conocer los riesgos existentes del taller. Conocer la estampación/impresión y sus recursos. Procesos generales de estampación a una y varias tintas en grabado y serigrafía. Sobreimpresión.
Habilidades	Aplicar las técnicas a las imágenes adecuadas. Dibujar, y construir correctamente. Imprimir
Actitudes	Responsabilizarse con el orden y limpieza de materiales comunes y propios. Apreciar, respetar, valorar, limpiar, recoger, colaborar y cooperar con los demás compañeros en el orden del taller.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Análisis como reproducción múltiple, su expresividad y su repercusión social.

Conocimiento de la serigrafía y técnicas de grabado aditivas. Su estampación diferenciada.

Creatividad artística individual de la obra gráfica propia.

Difusión y comunicación. Exposiciones y Concursos de grabado. Museos

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1:

Evaluación continua de los ejercicios y/o examen final oficial.

Los alumnos que no asistan regularmente a clase o no presenten todos los ejercicios, no podrán acogerse a evaluación continua.

Trimestralmente se publicarán calificaciones de referencia para el alumno. El criterio principal será la entrega de todas las técnicas desde el primer ejercicio hasta el último.

Evaluación mediante los conocimientos adquiridos tanto técnicos como formales.

Progresos en la expresividad personal a partir de los medios gráficos.

Experimentalidad e investigación en técnicas y procesos.

Limpieza del espacio común de trabajo de clase. Limpieza y orden de las herramientas comunes de la asignatura.

- El proceso docente se desarrolla en régimen de enseñanza presencial. Las sesiones lectivas son prácticas de taller, por lo que la asistencia a clase será obligatoria. El alumno que no asista a clase deberá presentarse a la prueba final de la asignatura, que se realizará en junio o septiembre, donde deberá entregar todos los trabajos realizados en clase, numerados y firmados, deberá presentar una memoria razonada sobre su trabajo y una autoevaluación de su rendimiento.

Los criterios de evaluación valorarán los siguientes apartados:

Actitud: Materiales, limpieza y cuidado de maquinaria y herramientas, respeto, participación, interés y superación; autonomía y control en el desarrollo de su trabajo; metodología, rendimiento, asistencia a clase, puntualidad y orden.

Técnica: Conocimiento y elaboración de la técnica, comprensión.

Estampa: Presentación, limpieza, registro, nomenclatura, calidad de lo representado.

Dibujo: Calidad plástica del trabajo y búsqueda de lo que se representa.

Entrega puntual de los trabajos

Blog: Participación en el blog y aportaciones personales. Consulta.

De este modo se establecen los siguientes porcentajes de calificación objetivos:

- Actitud. 10 % de la calificación
- Técnica, 35 %
- Estampa, 30 %
- Dibujo, 20 %
- Blog, 5 %
- Entrega. -20 %

Todos estos factores analizados en clase y puestos en conocimiento del alumnado son factores suficientes para poder emitir un juicio crítico al final del curso.

Otros aspectos a tener en cuenta son:

La aportación personal, madurez conceptual, originalidad y creatividad.

Consecución de los objetivos de aprendizaje de la asignatura.

Grado de complejidad, ejecución y limpieza en la resolución de los ejercicios. Limpieza del espacio de trabajo en el aula.

Coherencia en los procesos y fases de desarrollo de los trabajos, conocimiento de los materiales, dominio técnico y aspectos formales de la presentación.

Evolución del proceso de aprendizaje. Implicación en la asignatura. Asistencia a clase y entrega puntual de trabajos.

Nivel de superación y esfuerzo personal. Aprovechamiento del alumno, adaptación, motivación, creatividad, actitud, interés, habilidades, maestría y progreso técnico, ambición intelectual y adecuación de los resultados a las propuestas.

Grado de complejidad, ejecución y limpieza en la resolución de los ejercicios y en el aula.

Limpieza del material del taller, orden del aula y respeto a los compañeros.

Habilidades, destreza y control técnico. Apariencia final de la obra.

Todos los trabajos son de obligado cumplimiento.

Evaluación continua por curso, trimestral y anual de las estampas.

Examen final optativo teórico y práctico.

Evaluación no presencial. Se realizará un único examen de carácter escrito y práctico. Los contenidos del examen podrán ser tanto de los temas impartidos en las clases teóricas como seminarios y clases prácticas desarrollados a lo largo del curso.

Se deberá entregar una estampa de cada técnica ejecutada en el año académico.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Teoría y práctica diaria. Aplicación de cada uno de los contenidos a la expresión de la obra personal.

Temática formativa y experimental en cada uno de los ejercicios.

Percepción plástica de las ideas a través de destrezas y medios gráficos.

Ánalisis visual de grabados clásicos y contemporáneos. Discusión en grupo y aplicación individualizada.

Ánalisis de cada uno de los procesos, desde el boceto, inversión, valores de la línea, punto, mancha, tinta plana, plano, gofrado, otros.

Creación de obra propia a través de las técnicas gráficas.

Estampación en color, pruebas de estado, definitivas y seriación.

Desarrollos teóricos a través de fuentes, artistas y museos.

Tutorías individuales y seminarios monográficos específicos.

Clases impartidas donde el docente expone las técnicas de modo gradual. El profesor realiza una demostración práctica de cada proceso, apoyada de proyecciones de imágenes digitales y estampas originales. El alumno debe aplicar las técnicas expuestas a su obra plástica personal.

De todas las técnicas se proyectan diapositivas específicas, se muestran estampas imágenes originales y libros con obras de diferentes artistas donde se emplean los procesos.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

1 Tema 1.- **GRABADO MATERICO, ADITIVAS, RECORTES DE MATRIZ, OTROS PROCESOS.**

Grabado matérico. Carborundum (diferentes granos), collagraph. Técnicas aditivas y sustractivas.

Soportes: Plásticos, cartones, maderas, diferentes adhesivos. Incorporación de rejillas, cuerdas y otros elementos.

Troqueles, gofrados, recortes de matriz y perforaciones con taladros y otros medios.

Interrelación entre diferentes procesos. Mezcla de procedimientos gráficos.

Impresión monocroma y a varias tintas.

2:

2 Tema 2.- **LA SERIGRAFÍA:** Historia, origen y serígrafos. La serigrafía en el siglo XX.

Conceptos de permeografía o serigrafía artística. Estarcidos. La mancha en color.

Bastidores y pantallas. Telas, propiedades, nylon, seda, otras. Cubrientes y aislantes. Proceso manual, insolación. Imágenes fotográficas (clisé fotográfico). Insoladora. Tiempos de exposición, revelados. Clisés manuales directos e indirectos y clisés fotográficos directos e indirectos. Bloqueadores.

Serigrafía a una tinta.

El color en la serigrafía.

Estampación con regleta, máquina semiautomática. Limpiadores.

Las ediciones.

3:

3 Tema 3.- **TÉCNICAS MIXTAS.** Interrelación entre procedimientos y libertad creadora.

Combinación aditivas, grabado en talla y relieve con serigrafía.

Imágenes mixtas mediante las técnicas anteriores y su adaptación a la idea creadora personal. Estampación mixta en hueco, en relieve y serigrafía. Papeles y presiones.

Serigrafía fotográfica: Nuevas tecnologías digitales y electrónicas aplicadas a la serigrafía artística.

4:

4 **TRABAJO FIN DE CURSO:** Interrelación de técnicas, con dominancia de serigrafía y aditivas.

Aplicación de contenidos impartidos en el curso a la obra gráfica personal.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Se establecerá el calendario de entregas en la presentación de la asignatura. Cada técnica está vinculada a una entrega y evaluación de los trabajos.

El calendario académico dividido en 80 horas lectivas está vertebrado en 2 grupos.

1º. Grabado con aditivas. Carborundum y collagraph. Primer trimestre. Temas 1 y 2.

2º. Serigrafía. 2º y 3er trimestre. Temas 3, 4 y 5. De todos los temas se desarrollarán trabajos prácticos. La docencia se considera prácticas de taller.

Participación con la obra en concursos nacionales de grabado: Concurso Joven, Calcografía Nacional, Premios de Cajas de Ahorro, Fundaciones, Asociaciones, Ayuntamientos, Galerías, etc., como estímulo y unión entre docencia, vida profesional y formación de currículo.

Visitas artísticas: Feria de Estampa en Madrid, diciembre. Museo de Arte Contemporáneo de Grabado, Marbella. Museo de Electrografía, Cuenca.

Calcografía Nacional, con Goya y grabado clásico. Talleres de artistas.

BIBLIOGRAFÍA

Adam, R. y Robertson, C.- Screenprinting. The complete waterbased system Thames and Hudson,Londres,2003.

Caza, M.- La serigrafía. Torres, Barcelona, 1975.

Mara, T.- Manual de serigrafía. Blume, Barcelona, 1994.

S'Agaro, J.- Serigraffía artística. Leda, Barcelona, 1987.

Sanjurjo, B.- La serigrafía como medio de expresión artística. Tesis doctoral, Facultad Bellas Artes Madrid, 1993.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- Adam, Robert. Screenprinting :the complete water-based system / Robert Adam and Carol Robertson London [etc.] : Thames & Hudson, 2003
- Agaró, J. de S'. Serigrafía artística / J. de S'Agaró . - 4a ed. Barcelona : LEDA, 1970
- Caza, Michel. La serigrafía / Michel Caza Barcelona : R. Torres, cop. 1974
- Mara, Tim. Manual de serigrafía / Tim Mara . - 1a. ed. Barcelona : Blume, 1981
- Sanjurjo Castro, Bernardo. La serigrafía como medio de expresión artística :(posibilidades plásticas) / Bernardo Sanjurjo Castro ; (tesis) bajo la dirección del Dr. José Sánchez-Carralero López Madrid : Facultad bellas Artes, 1993