

Grado en Bellas Artes 25130 - Taller de grabado I

Guía docente para el curso 2013 - 2014

Curso: 3, Semestre: 0, Créditos: 8.0

Información básica

Profesores

- **Francisco López Alonso** flopeza@unizar.es
- **Silvia María Hernández Muñoz** silviahm@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 si 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 o examen final oficial.
- Los alumnos que no asistan regularmente a clase o no presenten todos los ejercicios, no podrán acogerse a evaluación continua. Para poder superar los contenidos formativos de la asignatura es necesario la asistencia a las clases y el trabajo práctico continuado bajo la supervisión del profesor durante todo el periodo anual.
- Trimestralmente se publicarán calificaciones de referencia. Evaluación continua por curso, trimestral y anual de las estampas.
- La evaluación se realizará mediante los conocimientos adquiridos tanto técnicos como formales.
- Se valorará el progreso en la expresividad personal a partir de los medios gráficos, la experimentalidad e investigación en las distintas técnicas y procesos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA

Se establece un calendario de entregas periódicas a lo largo del curso como sistema de evaluación continua que comprenderá la entrega de trabajos prácticos realizados en clase correspondientes a las diferentes técnicas de impresión trabajadas.

Como la calificación obtenida por este proceso se referirá al total de la asignatura, el estudiante tendrá la posibilidad de superar la asignatura con la máxima calificación.

Para que un alumno pueda ser evaluado deberá entregar las estampas de todas las técnicas, tendrá que asistir a las prácticas de taller y a las clases teóricas con puntualidad, y deberá respetar a los demás compañeros y mantener el orden y limpieza de las instalaciones.

Los principales criterios de evaluación para poder superar la asignatura están basados en la actitud, la técnica, la estampa, el dibujo, el mantenimiento del blog y la entrega puntual de los trabajos:

Actitud: Se valora la asistencia con puntualidad tanto a las sesiones teóricas como a las prácticas.

La limpieza y el cuidado de la maquinaria del taller, el orden del aula, el cuidado de los materiales y herramientas.

El respeto a los compañeros, la participación en clase, el interés y la superación personal; autonomía y control en el desarrollo de su trabajo la metodología y el rendimiento.

Valoración 30 % de la calificación

Técnica: Conocimiento y elaboración de la técnica, comprensión. Habilidades, destreza, maestría y progreso técnico. Ambición intelectual y adecuación de los resultados a las propuestas. Ejecución y limpieza en la resolución de los ejercicios y 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.

Valoración 25 % de la calificación

Estampa: Presentación, registro, nomenclatura, calidad de lo representado. Grado de complejidad, ejecución y limpieza en la resolución de los ejercicios. Valoración 20 % de la calificación

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

Aportación personal, madurez conceptual, originalidad y creatividad. Valoración 20 % de la calificación

Blog: Participación en el blog y aportaciones personales. Consulta. Valoración 5 % de la calificación

Entrega puntual de los trabajos. Entrega con retraso -20 % de la calificación

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

- Actitud. 30 % de la calificación
- Técnica, 25 %
- Estampa, 20 %
- 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.

Evaluación no presencial.

Evaluación no presencial. Primera y segunda convocatoria

El estudiante que no opte por la evaluación continua o que no supere la asignatura por este procedimiento tendrá derecho a presentarse a la prueba global.

Debido a que el Taller de Grabado I es una asignatura eminentemente práctica y a la necesidad de que el alumno demuestre sus conocimientos o competencias en la materia, se tendrán en cuenta la entrega de todas las prácticas realizadas durante el curso.

Así, la prueba global consistirá en la realización del examen y la entrega de todos los trabajos prácticos. 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.

El proceso docente se desarrolla en régimen de enseñanza presencial. Gran número de las sesiones del taller son prácticas, por lo que la asistencia a clase es obligatoria para poder realizarlas. El alumno que no asista a clase o tenga 8 o más faltas de asistencia a clase no justificadas, deberá aprobar la prueba final teórico/práctica de la asignatura, que se realizará en junio y septiembre, donde deberá entregar las prácticas. Deberá presentar una memoria razonada sobre su trabajo y una autoevaluación de su rendimiento.

- Se realizará un único examen de carácter escrito y práctico.

- Se deberá entregar al menos una stampa de cada práctica 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.

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

Análisis 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 MATÉRICO, 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.- Serigrafía 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