

Grado en Bellas Artes 25120 - Técnicas de reproducción gráfica

Guía docente para el curso 2012 - 2013

Curso: 2, Semestre: 0, Créditos: 9.0

Información básica

Profesores

- **Francisco López Alonso** flopeza@unizar.es

- **Marta Marco Mallent** mmallent@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Para cursar la asignatura, no es preciso tener conocimientos previos de grabado ni otros sistemas impresorios. La asignatura supone el primer contacto del alumno con los procesos de impresión, y por tanto se comienza a trabajar con monotipia para que se experimente con las tintas, papeles, tórculo, presiones, mantas, matrices, etc.

Por la tipología de la asignatura, la docencia se considera práctica de taller, por las que el alumno si no asiste a clase no podrá presentar los trabajos.

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 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 6 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:

TRIMESTRE	Bloque temático	Título	Actividad
-----------	-----------------	--------	-----------

1er trimestre	Tema 1	Introducción	Introducción, Presentación, exposición de la asignatura y materiales de trabajo
			2. Visualización de estampas
	Tema 2	Monotipia	3. Monotipia
	Tema 3	Grabado en relieve	Xilografía Linóleo
	Tema 4	Grabado en talla I	Procesos directos.
2º cuatrimestre			Punta seca
			Aguafuerte
			Aguatinta
3er cuatrimestre	Tema 5	Grabado en talla I	Técnicas indirectas. Procesos de levantado
			Grabado al azúcar
			Grabado al barniz blando y grabado al aceite
	Tema 6	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.

1. El alumno será capaz de proyectar, dilucidar y expresarse en el lenguaje propio de la gráfica.

Conoce las técnicas, procesos, matrices y medios de estampación. Diferenciación de técnicas.

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

Tendrá una formación histórica sobre la gráfica - Conocimiento de artistas clásicos y actuales, análisis conceptual.

2. Sabe seleccionar y utilizar las técnicas de grabado

3. Conoce y domina las técnicas de grabado en talla y relieve correctamente.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Se pretende que el alumno comprenda, y sepa ejecutar correctamente, los procesos técnicos para grabar planchas en talla y en relieve. Se pretende que el alumno comprenda el funcionamiento del tórculo y estampe de manera autónoma.

El alumno conocerá las técnicas básicas, historia y procesos del grabado, las técnicas de estampación y los diferentes recursos de impresión con monotipia.

El alumno debe dominar las técnicas de grabado en hueco, directas e indirectas, en relieve y monotipias. Su estampación diferenciada. Creatividad artística individual de la obra gráfica propia.

Se fomentará la difusión y comunicación de la gráfica a través de exposiciones y concursos de grabado, como su conocimiento a partir de la gráfica en museos.

El alumno deberá realizar correctamente su obra sobre una matriz para cada técnica, imprimirla y presentarla correctamente. Deberá conocer los procesos de seriación. Deberá conocer las técnicas expuestas y ejecutarlas correctamente a nivel técnico 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 realizar correctamente una obra sobre una matriz para cada técnica e imprimirla y presentarla correctamente. El alumno deberá conocer perfectamente a final de curso todas las técnicas expuestas y resolverlas a nivel técnico.

Deberá:

Dominar el dibujo, la forma y el color en el grabado múltiple.

Conocer las matrices, procesos y medios de estampación.

Dominar las técnicas calcográficas y su seriación.

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 en la disciplina del grabado y la estampación. La asignatura trabaja la formación sobre las técnicas elementales de grabado en talla, relieve, introducción a los procedimientos aditivos y monotipia.

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:

(07). Conocimiento del vocabulario, códigos, y de los conceptos inherentes al ámbito artístico.

(09). Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas.

(12). Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción

(14) Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en el arte

(30) Capacidad de perseverancia

(32) Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas

(42) Habilidades para la creación artística y capacidad para construir obras de arte

(43) Habilidad para establecer sistemas de producción

(49) Conciencia de las capacidades y de los recursos propios

2:
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 de grabado. Relacionar las técnicas de grabado entre sí. Reconocer y diferencias unas técnicas de otras. Conocer los materiales y herramientas propias de grabado y el funcionamiento de la maquinaria de impresión. Conocer los riesgos existentes del taller. Conocer la estampación calcográfica y sus recursos. Procesos generales de estampación a una y varias tintas. Sobreimpresión.
Habilidades	Aplicar las técnicas a las imágenes adecuadas. Dibujar, y construir correctamente. Estampar
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 las técnicas de grabado en hueco directas e indirectas, en relieve y monotipia. 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 que constará de seis horas. 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.

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, hueco, relieve, 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 grabado de manera gradual. El profesor realiza una demostración práctica de cada proceso. El alumno debe aplicar las técnicas expuestas a su obra plástica personal.

De todas las técnicas se proyectan diapositivas específicas, se muestran estampas (grabados) 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:**
 - Tema 1 .-Introducción. Presentación, exposición de la asignatura y materiales de trabajo. Teoría de todas las técnicas gráficas.

Artistas. Historia. Reproducción.

Grabado Calcográfico, técnicas directas e indirectas. Cobre y zinc.

Grabado Xilográfico, matrices duras, blandas, nuevos materiales.

Estampación permeográfica, serigrafía con bastidores, colores planos.

Estampación planográfica, litografía en piedra y metales.

Nuevas técnicas aditivas, electrónicas y procesos de estampación.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- Béguin, André. Dictionnaire technique de l'estampe / André Béguin . - Nouv. éd. rev. et augm. Bruxelles : MYG, cop. 2007
- Bersier, Jean-Eugène. La gravure : Les procedes, l'histoire / Jean-Eugène Bersier Paris : Berger-Levrault, 1980
- Cabo de la Sierra, Gonzalo. Grabados, litografías y serigrafías : técnicas-procedimientos / G. Cabo de la Sierra, Fernando Bellver, Leopoldo Rodríguez Alcalde Madrid : Esti-Arte, 1990
- Chamberlain, Walter. Manual de aguafuerte y grabado / Walter Chamberlain . - 1a. ed., 1a. reimp. Madrid : Hermann Blume, 1995 (reimp.)
- Chamberlain, Walter. Manual de grabado en madera y técnicas afines : con 128 ilustraciones, en color y blanco y negro / Walter Chamberlain ; [traducción, Fernando Borrajo Castanedo] . - [1ª ed.] Madrid : Hermann Blume, D.L. 1988
- Dawson, John. Guía completa de grabado e impresión : técnicas y materiales / coordinado por John Dawson ; [traducción Juan Manuel Ibeas] Madrid : H. Blume, 1996
- Flores de Edo : samuráis, artistas y geishas : grabados y libros japoneses de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes : Patrimonio Bibliográfico de la Universidad Complutense de Madrid : [exposición], 4 de noviembre de 2004 - 10 de enero de 2005, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Universidad Complutense de Madrid / comisario, Sergio Navarro Polo ; comisaria adjunta, Ángeles Vian Herrero ; [presentación, Carlos Berzosa Alonso-Martínez] Madrid : Publicaciones de la Universidad Complutense, Vicerrectorado de Extensión y Difusión de la Cultura, [2004]
- Gallego Gallego, Antonio. Historia del grabado en España / Antonio Gallego Gallego . - 3ª ed. Madrid : Cátedra, D.L. 1999
- Ivins, W. M.. Imagen impresa y conocimiento : análisis de la imagen prefotográfica / W. M. Ivins jr. Barcelona [etc.] : Gustavo Gili, D.L. 1975
- Krejca, Ales. Las técnicas del grabado : guía de las técnicas y de la historia del grabado de arte original / Ales Krejca Madrid : Libsa, cop. 1990
- Kurola, J.. Linogravure / Kurola, J. París, Fund. Maeght, 1986.
- Larraya, T.G.. Xilografía : Historia y técnicas / T. G. Larraya Barcelona : Meseguer, 1979
- Martínez Moro, Juan. Un ensayo sobre grabado (a finales del siglo XX) / Juan Martínez Moro . - 1a. ed. Santander : Creática, 1998
- Melot, Michel. El grabado : Skira / Michel Melot Barcelona : Carrogio, 1984
- Peterdi, G.. Printmaking today / G. Peterdi New York : Mac Millan, 1980
- Pijoán, José. Summa Artis : Historia general del arte. Vol. 31, El grabado en España : siglos XV al XVIII / Juan Carrete Parrondo, Fernando Checa Cremades y Valeriano Bozal. - 5a. ed. Madrid : Espasa-Calpe, 1996
- Pijoán, José. Summa Artis : Historia General del Arte. Vol. 32, El grabado en España : siglos XIX y XX / por Juan Carrete Parrondo, Jesusa Vega González, Francesc Fontbona y Valeriano Bozal. - 4a. ed. Madrid : Espasa-Calpe, 1996
- Plá, Jaume. Técnicas de grabado calcográfico / J. Plá Barcelona : Omega, 1986
- Ramos Guadix, Juan Carlos Ramos Guadix. Técnicas aditivas en el grabado contemporáneo / Juan Carlos Ramos Guadix Granada : Univeridad de granada, 1992
- Roos, John. The complete printmaker / John Ross, Clare Romano, Tim Ross New York : Roundtable Press, 1990
- Rubio Martínez, M.. Ayer y hoy del grabado y sistemas de estampación : conceptos fundamentales, historia, técnicas / M. Rubio Martínez Tarragona : Tarraco, D.L. 1979
- Rumpel, H.. El grabado en madera / H. Rumpel Madrid : Blume, 1990
- Vives Piqué, Rosa. Del cobre al papel : la imagen multiplicada : el conocimiento de las estampas / Rosa Vives Piqué Barcelona : Icaria, D.L. 2000
- Westheim, Paul. El grabado en madera / por Paul Westheim . - [2a. ed./2a. reimp.] México : Fondo de Cultura Económica, 1992