Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Departamento de Bellas Artes

ARTE 3330-0U1: Grabado Digital
Primer Semestre 2018-2019
Horarios: 8:30am – 12:50pm (martes)
Salones: BA 227 / BA 205

Prof. Javier Maldonado O'Farrill
Correos electrónicos: jmaldonado.ofarrill@gmail.com / javier.maldonado5@upr.edu
Horas de oficina: Viernes 3:00pm – 4:00pm / Por acuerdo

Número de horas/créditos: 4.5 horas semanales de taller / 3 créditos
Pre-requisitos, co-requisitos y otros requerimientos: ARTE 3401 (Dibujo I) ó ARTE 3911 (Fundamentos I) ó ARTE 3912 (Fundamentos II) ó ARTE 3913 (Fundamentos III)

I. Descripción del curso:
Introducción al estudio y práctica del grabado digital por medio de la creación y manipulación de imágenes múltiples y las técnicas de impresiones de imágenes digitales sobre papel.

II. Objetivos del curso:
Al finalizar el curso el (la) estudiante estará capacitado(a) para:

1. Explorar procesos y propuestas en concordancia con el panorama histórico del grabado digital y las técnicas híbridas.
2. Identificar problemas formales y conceptuales al explorar la naturaleza del medio.
3. Utilizar las destrezas básicas adquiridas en la creación y manipulación de imágenes digitales y las técnicas de impresión en tórculo.
4. Ejercer la crítica y análisis de sus propios trabajos y los de sus compañeros.

III. Contenido

1. Aproximación histórica al grabado digital y las técnicas híbridas
2. El Foto-Intaglio con film fotopolímero y sus posibilidades de llevar la imagen digital a la prensa calcográfica
   a) Imagen digital monocromática
   b) Imagen digital a color (CMYK)
   c) Captura de imágenes con cámara digital o escáner
   ch) Creación del positivo digital
      1. Manipulación de la imagen en computadora
      2. Impresión del positivo en impresora Ink-Jet y Láser
   d) Creación de la placa
      1. Laminado, exposición y revelado

e) Impresión
    1. Entintado
    2. Manejo del papel
    3. Uso de la prensa calcográfica o tórculo

5. Xilografía en cortadora láser
    a) Vectorización de la imagen
    b) Uso de la cortadora láser
    c) Impresión
        1. A mano o en prensa

6. El medio mixto y otras técnicas híbridas
    a) La impresión digital sola o intervenida con otros medios
    b) La instalación gráfica
    c) Integración del video o el performance a la obra gráfica

IV. Calendario (sujeto a cambios)

Fecha	Material
21 de agosto	Introducción y Sílabo
28 de agosto	Reposición de clases de los lunes (según Calendario Académico oficial): **No nos reunimos**
4 de septiembre	Conferencia: proyección de imágenes y videos de artistas
11 de septiembre	Proyecto 1: Imagen fotográfica monocromática Demo: preparación de placa (laminado, exposición y revelado) Impresión: entintado y uso de la prensa Manipulación de imagen en computadora para preparar positivo
18 de septiembre	Taller Proyecto 1: Imagen digital e impresión de positivo
25 de septiembre	Taller Proyecto 1: Preparar placa e impresión
2 de octubre	Impresión Proyecto 1
9 de octubre	Entrega Proyecto 1 Demo Proyecto 2: Manipulación de imagen adaptada a la cortadora láser para xilografía
16 de octubre	Taller Proyecto 2: Diseño para xilografía cortada en láser
23 de octubre	Taller Proyecto 2: Cortadora láser

30 de octubre	Taller Proyecto 2: Cortadora láser e impresión
6 de noviembre	Taller Proyecto 2: Impresión
13 de noviembre	Entrega Proyecto 2 / Propuestas Proyecto Final
20 de noviembre	Taller Proyecto Final
27 de noviembre	Taller Proyecto Final
4 de diciembre	Impresión Proyecto Final
18 de diciembre	Entrega y crítica Final

V. Estrategias instruccionales:

1. Conferencias y charlas
2. Demostraciones
3. Ejercicios de clase supervisadas y asignaciones
4. Críticas grupales

VI. Recursos de aprendizaje o instalaciones mínimos disponibles o requeridos:
El curso requiere el uso del salón de ARTEC, que está equipado para facilitar el trabajo en medios digitales. También requiere el uso del taller de grabado equipado con quemadora de placas en cuarto oscuro y prensas. Debido al convenio vigente entre el Departamento de Bellas Artes y la Escuela de Arquitectura, podremos utilizar de sus facilidades la Sala de Cómputos y el Fab Lab.

VII. Estrategias de evaluación:

1. Proyectos 3 (P1 y 2 [30% c/u], P3 [20%]) ————————————80%

2. Taller (limpieza de su área, del taller, actitud de trabajo, traer materiales y horario extendido), participación activa en actividades de la clase y sesiones de crítica, y disciplina ———————— 10%

3. Asistencia* ———————————————————————————— 10%

Total ——————————————————————————————— 100%

0 – 59 F / 60 – 69 D / 70 – 79 C / 80 – 89 B / 90 – 100 A

De ser necesario se realizará evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales.

*3 tardanzas mayores de 15 minutos = 1 ausencia
3 ausencias = F en el curso (política del Departamento de Bellas Artes)
Irse antes de tiempo equivale a una tardanza.

VIII. Sistema de calificación:

Cuantificable: A (4) – F (0), W, F, I

*Nota: Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el(la) profesor(a) al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistido necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de asistencia o acomodo, deben comunicase con el (la) profesor(a).

IX. Bibliografía

Adam, Robert. Intaglio : acrylic-resist etching, collagraphy, engraving, drypoint, mezzotint : the completesafety-first system for creative printmaking. Thames & Hudson, 2007. **[Lázaro, Arte 765 A195i]**

Ashe, Tom. Color Management & Quality Output : Working with Color from Camera to Display to Print. Focal Press, 2014. **[Base de datos UPR: ProQuest ebrary]** https://ebookcentral.proquest.com/lib/uprrp-ebooks/detail.action?docID=1588655

Catanese, Paul and Geary, Angela. Post-Digital Printmaking: CNC, Traditional and Hybrid Techniques. A&C Black, 2012. **[Copia del Profesor]**

Coldwell, Paul. "Interrogating the Surface." 2nd IMPACT International Printmaking Conference, [2007-01-25]. http://www.uiah.fi/conferences/impact/coldwell/Coldwell.pdf

Coldwell, Paul. Printmaking: A Contemporary Perspective. Black Dog Pub., 2010. **[Lázaro, Arte (Referencia) 760.28 C688p]**

Close, Chuck. Self-portraits 1967-2005. San Francisco: San Francisco Museum of Modern Art, 2005. **[Lázaro, Arte (Referencia) 759.13 C645s]**

Galer, Mark and Andrews, Philip. Photoshop CC: Essential Skills: A guide to creative image editing. Focal Press, 2013. **[Bases de datos: ProQuest ebrary]** https://ebookcentral.proquest.com/lib/uprrp-ebooks/detail.action?docID=1576111

Gatter, Mark. Portfolio Skills: Production for Print (1). Laurence King Publishing, 2010. **[Bases de datos: ProQuest ebrary]** https://ebookcentral.proquest.com/lib/uprrp-ebooks/detail.action?docID=1876095

Fishpool, Megan. Hybrid prints. A & C Black, 2009. **[Lázaro, Arte 760.028 F537h]**

hooks, bell. Art on My Mind: Visual Politics. The New Press, 1995. **[Copia del Profesor]**

Howard, Keith. The Contemporary Printmaker: Intaglio – Type & Acrylic Resist Etching. Write-Cross Press, 2003. **[Copia del Profesor]**

Noyce, Richard. Printmaking at the edge. A & C Black, 2006. **[Lázaro, Arte 760.28 N949p]**

Ross, John y Clare Romano. The Complete Printmaker. Free Press, 1972. **[Educación, Circulación 760.28 R824c]**

Tala, Alexia. Installations and experimental printmaking. A & C Black, 2009. **[Lázaro, Arte 760.28 T137i]**

The Postdigital Printmaker http://thepostdigitalprintmaker.tumblr.com/

X. General

1. Toda información relacionada con el estudiante será confidencial incluyendo las evaluaciones.
2. En caso de ausencias, el estudiante será responsable del material cubierto en clase.
3. Si tiene problemas con cumplir alguno de los requisitos deberá informarlo inmediatamente al profesor.
4. Este curso requiere uso del taller en horario extendido. El profesor le avisará sobre horarios disponibles.
5. El plagio o hurto de propiedad intelectual. La UPR contempla el plagio bajo el punto de Deshonestidad Académica en el Reglamento de Estudiantes sujeto a sanciones disciplinarias. En caso que haya referencia o apropiación, desde obras realizadas por otros artistas hasta imágenes encontradas en el Internet, deberá ser intervenida por la/el estudiante hasta cambiar significativamente la obra original (debe consultar con su profesor).
6. **Prohibido el uso de teléfonos celulares (llamadas, internet o textos) y tabletas dentro del taller.** En caso de necesitarlo para su investigación deberá avisarle al profesor antes de usarlo.

XI. Lista de materiales

Específicos
• Planchas de plástico PETG*
• Film fotopolímero (ImagOn)
• Acetato para impresión digital (Ink-jet o laser)*
• Acetato para dibujar (frosted mylar)
• Libreta de papel de acuarela 140lb
• Plancha de madera*
• Gubias para xilografía (opcionales)
• Papel para impresión
• Rodillo de goma blanda 4”
• Tinta*

Generales

- Espátulas de metal o plástico 1 ó 2”
- Tarjetas viejas de plástico
- Cinta adhesiva de empacar o packing tape
- Navaja (utility knife) y X-acto
- Libreta para anotaciones

Limpieza

- Guantes de goma o desechables, y delantal
- Papel toalla o trapos
- Aceite para limpieza (canola o baby oil)
- Alcohol isopropílico