

Procesos Experimentales de Litografía

Prof Anna Nicholson

Descripción general de la asignatura

La litografía como hecho creativo.

Profundización en los lenguajes de la gráfica y su integración en la práctica artística personal.

Experimentación y desarrollo de procedimientos de elaboración de imágenes e impresión litográfica.

Reflexión en torno al carácter de proceso que conlleva la litografía.

Competencias

Materia	Competencia
PRÁCTICA ARTÍSTICA	Capacidad de ser creativo en otros ámbitos profesionales.
PRÁCTICA ARTÍSTICA	Habilidad para aplicar estrategias artísticas (técnicas, procedimientos y procesos) idóneas dentro de un marco conceptual y en un contexto específico.
PRÁCTICA ARTÍSTICA	Habilidad en la aplicación de las herramientas metodológicas y conceptuales al ámbito de la producción y la investigación artística.

Selección y estructuración de las Unidades Didácticas

1. Litografía Experimental. Introducción y conceptos

1. Litografía como medio de expresión. Renovación de lenguajes en el siglo XX
2. Nuevos procesos litográficos contemporáneos sobre piedra y plancha
3. La litografía como medio creativo. Posibilidades expresivas en el ámbito de la obra gráfica
4. El carácter del proceso. Importancia del proceso en la génesis y desarrollo de la obra
5. El concepto de Gráfica Expandida

2. Estudio comparativo de las distintas técnicas de elaboración de imágenes

1. Aspectos comunes y diferenciadores de las diferentes técnicas
2. Procesos directos, fotográficos y digitales aplicados a la litografía
3. Importancia del cuaderno de campo en litografía
4. Relación entre los lenguajes de la obra gráfica seriada
5. Técnicas y procedimientos, matrices y soportes alternativos
6. Procesos litográficos no agresivos con el medio-ambiente

3. Creación y planificación de la imagen en los procedimientos litográficos complejos

1. Estudio comparativo de las distintas técnicas litográficas de elaboración de imágenes y su estampación
2. Estrategias de elaboración y planificación de la imagen para litografía
3. Importancia del cuaderno de campo en litografía
4. Fotolitografía creativa
5. Procesos de pre-impresión. Elaboración de fotolitos técnicas con técnicas manuales experimentales

6. Estampación a color. Procedimientos mixtos de estampación a color
 7. Recursos tecnológicos avanzados en la elaboración de imágenes en la litografía
4. **El proyecto litográfico**
 1. Estrategias de planificación del proyecto
 2. Aspectos de la edición litográfica
 3. Artista-Impresor. El concepto de colaboración
 4. Formas de presentación de la obra gráfica como proyecto
 5. **Posibilidades expresivas. Interacción con otros medios y soportes alternativos**
 1. De la imagen única a la imagen múltiple. De lo bidimensional a lo tridimensional
 2. Hibridaciones. Interacción de la litografía con otros lenguajes
 3. Intervenciones e instalaciones a través de la obra gráfica en espacios cerrados o abiertos
 6. **Aspectos profesionales de la edición**
 1. Gestión de la obra gráfica
 2. La figura del editor. El impresor. La tirada
 - 1.
 3. La edición. Aspectos del mercado
 4. La serie. Ediciones de bibliofilia. Carpetas. Libros de artista
 5. El proyecto para armar un cuerpo de trabajo para organizar una exposición.

Distribución

Unidad didáctica	Teoría Aula	Práctica Laboratorio
Litografía Experimental. Introducción y conceptos	4	4
Estudio comparativo de las distintas técnicas de elaboración de imágenes	4	4
Creación y planificación de la imagen en los procedimientos litográficos complejos	5	4
El proyecto litográfico	4	5
Posibilidades expresivas. Interacción con otros medios y soportes alternativos	4	4
Aspectos profesionales de la edición	4	4
Total horas:	25	25

Evaluación

Tipo	Descripción	Actos	Peso
Trabajo académico	Desarrollo de un proyecto que puede ir desde trabajos breves y sencillos hasta trabajos amplios y complejos propios de últimos cursos y de tesis doctorales.	1	25%
Portafolio	Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra la tarea realizada durante el curso en una materia determinada.	1	25%
Proyecto	Es una estrategia didáctica en la que los estudiantes desarrollan un producto nuevo y único mediante la realización de una serie de tareas y el uso efectivo de recursos.	1	30%
Caso	Supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta problemas de solución múltiple, a través de la reflexión y el diálogo para un aprendizaje grupal, integrado y significativo.	1	20%

Desde el inicio de curso, cada alumno incluirá en una carpeta sus dibujos, las diferentes pruebas de estado y las pruebas definitivas acompañadas de sus trabajos acompañados de sus fichas técnicas correspondientes. Esto permitirá realizar una evaluación continuada tanto por parte del profesor como del alumno. Cada alumno desarrollará un proyecto litográfico personal que se complementará con un portafolio incluyendo las pruebas más representativas de la evolución del proyecto.

El portafolio irá acompañado de una memoria que contendrá: una justificación del proyecto, referentes, metodología de trabajo, observaciones y conclusiones.

La memoria incluirá una reflexión personal sobre la litografía como proceso de creación. Se plantea al final de curso una puesta en común donde se muestran y defienden los portafolios y las memorias ante el colectivo, estableciéndose un debate.

Este acto permite al alumno auto-evaluar su proyecto frente al resto, permite al colectivo conocer con los resultados, las distintas soluciones y estrategias llevadas a cabo y, al profesor le permite realizar las observaciones pertinentes ante el colectivo, y una evaluación de conjunto.

EVALUACIÓN ALTERNATIVA PARA LOS CASOS EN LOS QUE ALGÚN ALUMNO O ALUMNA SOLICITE UNA DISPENSA DE ASISTENCIA:

De común acuerdo con el profesor, se seleccionarán los días en los los alumnos/as tengan disponibilidad de asistencia para poder realizar un seguimiento por tutorías, prácticas ante el profesor, presentación de trabajos que puedan realizar fuera de la facultad y por supuesto el uso de los recursos virtuales de los que dispone la plataforma Goggle Meet TEAMS para las evaluaciones a distancia.

Para su evaluación final, los alumnos/as con dispensa de asistencia podrán ser convocados un ejercicio escrito y un ejercicio práctico.

- El ejercicio escrito consistirá en una serie de preguntas tipo test y otras a desarrollar, para evaluar los conocimientos básicos sobre el programa de la asignatura y sobre el correcto uso de los materiales, herramientas y prensas del laboratorio-taller de litografía.

- La realización del ejercicio práctico estará condicionada a tener aprobado el ejercicio escrito.

AGENDA

ANEXO DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA DOCENTE A UN ENTORNO VIRTUAL

Parte de las tres primeras unidades didácticas y la sexta unidad didáctica : (1ª. Litografía Experimental. Introducción y conceptos / 2ª. Estudio comparativo de las distintas técnicas de elaboración de imágenes / 6ª. Aspectos profesionales de la edición), se impartirán on-line a través de TEAMS.

Al ser una asignatura con un carácter eminentemente práctico requerirán impartirse en el taller laboratorio de litografía, formando grupos de un máximo de 6 alumnos que irán alternándose en sesiones de 1,5 h.

* Se adjunta AGENDA de esta asignatura

Porcentaje de ausencia máxima

Actividad	Porcentaje	Observaciones
Teoría Aula	20%	
Práctica Aula	20%	
Práctica Laboratorio	30%	
Práctica Campo	30%	

Bibliografía

El grabado (Melot, Michel)

The tamarind : book of lithography, art and techniques (Antreasian, Garo Z | Adams, Clinton)

Prints of the twentieth century (Castleman, Riva)

Plate lithography (Croft, Paul)

Teoría y uso del color (De Grandis, Luigina)

Inks (Hoskins, Steve)

Imagen impresa y conocimiento : Analisis de la imagen prefotografica (Ivins, William M)

How prints look : photographs with commentary (Ivins, William M | Cohn, Marjorie B)

Un ensayo sobre grabado : (a finales del siglo XX) (Martínez Moro, Juan)

Photography in printmaking (Newton, Charles)

History and process printmaking (Saff, Donald | Sacilotto, Deli)

Photographics printmaking techniques (Sacilotto, Deli)

Intersections : lithography, photography, and the traditions of printmaking (Howe, Kathleen Stewart)

Advanced lithography : With 108 illustrations in colour and black and white (Vicary, Richard)

Artists in print : An introduction to prints and printmaking (Gilmour, Pat)

Del cobre al papel. : La imagen multiplicada. El conocimiento de las estampas (Vives Piqué, Rosa)

Efectos en grabados tramados (Bridgewater, Peter | Woods, Gerald)

Foto-Diseño : Fotografismo y visualización programada (Fontcuberta, Joan | Costa, Joan)

Plate lithography (Croft, Paul)

Photolithography : a manual (Tamarind Institute)

Intersections : lithography, photography, and the traditions of printmaking (Howe, Kathleen Stewart)

The complete printmaker : techniques, traditions, innovations (Ross, John | Romano, Clare | Ross, Tim)

Dictionnaire technique de l'estampe (Béguin, André)

Prints of the twentieth century (Castleman, Riva)

Artists in print : An introduction to prints and printmaking (Gilmour, Pat)

Prints now : directions and definitions (Saunders, Gill | Miles, Rosie | Victoria and Albert Museum)

Seven master printmakers : innovations in the eighties, from the Lilja collection (Castleman, Riva | Museum of Modern Art (Nueva York))

Fundamentos del proyecto grafico (Germani, Rino | Fabris, Severino)

Prints and visual communication (Ivins, William M)

Printmaking : a contemporary perspective (Coldwell, Paul)

A handbook of graphic reproduction processes = Handbuch der druckgraphik = Manuel de la gravure (Brunner, Felix)

Printmaking at the edge (Noyce, Richard)

La impresión como arte : técnicas tradicionales y contemporáneas : calcografía, relieve, litografía, serigrafía, monotipo (Arcy Hughes, Ann | Vermon Morris, Hebe)

Photolithography : a manual (Tamarind Institute)

Planografía

Calendario de clases presenciales para el salón 210

Horario Viernes 8:30 am- 4:00 pm

Grupos de 6 estudiantes que irán alternándose en sesiones 1.5 horas

Parte de las primeras unidades

Litografía Introducción y conceptos

Estudio comparativo de técnicas de elaboración de imágenes

Se impartirán a través de Teams

Al ser una asignatura con un carácter eminentemente practico se requiere impartirse en el taller laboratorio formando grupos pequeños de estudiantes de 3 a 6 estudiantes que irán alternándose en sesiones 1.5 horas

Viernes 11 de septiembre

Viernes 18 de septiembre

Viernes 25 de septiembre

Viernes 16 de Octubre

Viernes 23 de Octubre

Viernes 30 de Octubre

13 de Noviembre

20 de Noviembre

27 de Noviembre

4 de Diciembre

Los demás días nos estaremos reuniendo por de la plataforma Goggle meet/ TEAM

Acomodo razonable:

Se realizará evaluación diferenciada a estudiantes con necesidades especiales. 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 asistivo 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 comunicarse con el (la) profesor(a).

Integridad Académica:

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Título IX: Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual.

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política institucional contra el Hostigamiento Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja.

Seguridad y manejo de riesgos:

El Departamento de Bellas Artes, adscrito a la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, observa las más altas medidas de seguridad en el manejo de sustancias químicas, gases y equipos cuya

operación indebida puedan causar instancias que pongan en peligro la salud y seguridad de sus estudiantes, personal docente y no docente. Estas medidas están contenidas en los planes de seguridad del Recinto de Río Piedras que se encuentran en el enlace <https://www.uprrp.edu/wp-content/uploads/2017/04/Planes-de-seguridad-RRP.pdf> así como en el **Manual de Seguridad y Talleres de Bellas Arquitectura (MaSAT) Artes** y que es una herramienta complementaria al Pro