

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: LA EDICIÓN EN LA PRÁCTICA ARTÍSTICA	Código: 310960
Tipología: OPTATIVA	Créditos ECTS: 4.5
Grado: 2352 - MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y VISUALES	Curso académico: 2023-24
Centro: 4 - FACULTAD DE BELLAS ARTES DE CUENCA	Grupo(s): 30
Curso: 1	Duración: C2
Lengua principal de impartición: Español	Segunda lengua: Inglés
Uso docente de otras lenguas:	English Friendly: S
Página web: http://bellasartes.uclm.es/ https://campusvirtual.uclm.es/(Moodle)	Bilingüe: N

Profesor: RAMON JOSE FREIRE SANTA CRUZ - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Antonio Saura/302B	ARTE	4524	ramon.freire@uclm.es	Jueves de 11:00 a 17:00 h.
Profesor: OSCAR LUIS MARTINEZ MARTIN - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Antonio Saura / 219	ARTE	4546	oscar.martinez@uclm.es	Miércoles de 12:00-15:00 y de 16:00-19:00

2. REQUISITOS PREVIOS

Es muy recomendable tener interés a nivel teórico-práctico por la edición en el arte contemporáneo (obra gráfica, dibujo, fotografía, múltiples, libros de artistas, zines, etc.)

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

MATERIA I: TALLERES DE INVESTIGACIÓN-CREACIÓN

Estos talleres ofrecen herramientas concretas para el desarrollo de los proyectos y corresponden a las líneas principales de investigación activas en la Facultad desde el punto de vista de la práctica artística material. Los estudiantes deberán cursar 4 talleres de los ocho ofertados durante los dos semestres.

MÓDULO II, MATERIA I: TALLERES DE INVESTIGACIÓN-CREACIÓN

La asignatura de **LA EDICIÓN EN LA PRÁCTICA ARTÍSTICA. REPRODUCCIÓN GRÁFICA Y OBJETUAL**. Estos talleres, aparte de profundizar desde distintos ámbitos disciplinares en las eventuales metodologías y problemáticas de la práctica artística contemporánea, ofrecen herramientas concretas para facilitar el desarrollo de potenciales proyectos artísticos.

Este curso analiza el potencial de las prácticas artísticas ligadas a la Edición (gráfica y objetual), como herramienta que activa el valor crítico y cultural de la reproducción (multiplicidad) de imágenes y objetos. Se revisarán los criterios creativos de la edición y la autoedición que han contribuido a la ruptura de la especificidad disciplinar de las artes mediante estrategias que exploran sus propiedades inherentes de transferencia, reproducción, secuenciación y multiplicidad.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E04	Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a cada técnica artística particular.
E05	Conocimiento de técnicas y procedimientos artísticos en un nivel avanzado.
E06	Capacidad de elaborar temas, problemas o preguntas de manera práctica mediante la producción artística o la investigación artística a un nivel avanzado.
E12	Capacidad de reflexión analítica y crítica sobre las configuraciones artísticas propias y ajenas.
E14	Habilidad para realizar, organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores.
G03	Capacidad de desarrollar una metodología de trabajo propia adecuada al ámbito de la investigación-creación.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

Descripción

El/la estudiante, una vez realizado el curso, será capaz de utilizar diversos medios artísticos en su proyecto personal.

El/la estudiante, una vez realizado el curso, habrá adquirido un conocimiento de métodos y conceptos relacionados con prácticas artísticas específicas que puedan ser utilizados en la realización de proyectos propios.

Resultados adicionales

EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE:

- Elaborar proyectos artísticos interdisciplinares entorno a los procesos y conceptos de la edición y los medios de reproducción.
- Investigar las respuestas artísticas a las innovaciones tecnológicas de reproducción que abarcan desde los medios tradicionales a las nuevas tecnologías a partir de una doble indagación conceptual y técnica.
- Producir trabajos artísticos que demuestran la reflexión crítica en su proyección, atención en su materialización y sensibilidad estética en su presentación.
- Reconocer la relevancia de las ediciones artísticas y los medios de reproducción en el arte de las vanguardias y en el arte contemporáneo.

- Identificar la producción de artistas contemporáneos cuya obra explora las poéticas y conceptos de la edición y reproducción.
- Realizar presentaciones audiovisuales públicas de los trabajos que muestren su proceso de elaboración y los resultados obtenidos basados en la auto-reflexión y la auto-crítica.

6. TEMARIO

Tema 1: Presentación e introducción

- Tema 1.1** Introducción a los contenidos de la asignatura.
- Tema 1.2** Planteamiento de las sesiones teóricas y prácticas.
- Tema 1.3** Prácticas de taller.
- Tema 1.4** Criterios y sistema de evaluación. Presentaciones audiovisuales, elaboración de portafolios.
- Tema 1.5** Bibliografía.
- Tema 1.6** La asignatura en campus virtual.

Tema 2: Los libros y ediciones de Parkett.

- Tema 2.1** La colección Parkett de obra gráfica y múltiples de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca.

Tema 3: Panorama de la edición artística independiente actual.

- Tema 3.1** Auto-edición: Artistas-editores.
- Tema 3.2** Libros, zines y otros formatos.
- Tema 3.3** Propuestas para la elaboración de una publicación (artzine) colectiva y/o individual.

Tema 4: La edición como parte del grabado.

- Tema 4.1** La colección de fondos de obra gráfica de Juana Mordó de la Facultad de Bellas Artes.
- Tema 4.2** La gráfica contemporánea
- Tema 4.3** Procedimientos gráficos y formas de edición.

Tema 5: Presentación y elaboración de una propuesta de edición gráfica.

- Tema 5.1** Procesos y técnicas fotomecánicas de grabado.
- Tema 5.2** Elaboración y realización de la propuesta de edición.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Combinación de métodos	E04 E14 G03	0.84	21	N	-	-Introducción a los contenidos de la asignatura. -Planteamiento de las sesiones teóricas y prácticas. - Prácticas de taller. -Criterios y sistema de evaluación, presentaciones audiovisuales y elaboración de portafolios - Bibliografía -La asignatura en campus virtual -Los libros y ediciones de la publicación periódica Parkett. - La colección Parkett de obra gráfica y múltiples de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. -Panorama de la edición artística independiente actual. -Auto-edición: Artistas-editores. -Libros, zines y otros formatos. -La edición como parte del grabado. -La colección de fondos de Obra Gráfica de Juana Mordó -La gráfica contemporánea. - Procedimientos gráficos y formas de edición. (No recuperable)
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL]	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	E04 E05 E14	0.36	9	S	S	-Presentación y elaboración de una propuesta de edición gráfica dirigida por el docente. - Procesos y técnicas fotomecánicas de grabado.
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL]	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	E12 E14 G03	0.36	9	S	S	Elaboración de una publicación colectiva tipo fanzine trabajando en el aula y en el laboratorio de edición.
Otra actividad no presencial [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E04 E05 E06 E12 E14 G03	2.46	61.5	S	S	Elaboración de un trabajo individual de edición. Pudiéndose elegir entre una publicación o una obra gráfica u objetual.
Elaboración de un portafolio [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E05 E12 E14 G03	0.24	6	S	S	Realización de un portafolio (memoria) en PDF que incluya todos los trabajos prácticos realizados y que será subido al campus virtual de la asignatura
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	E04 E05 E06 E12 E14 G03	0.24	6	S	S	Presentaciones en clase a cargo de los estudiantes acompañadas de material audiovisual de los proyectos realizados. -Sesiones de entrega individuales de los proyectos y de las memorias en las que los profesores valorarán los resultados.

Total:	4.5 112.5
Créditos totales de trabajo presencial: 1.8	Horas totales de trabajo presencial: 45
Créditos totales de trabajo autónomo: 2.7	Horas totales de trabajo autónomo: 67.5

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase	30.00%	30.00%	Valoración de la participación con aprovechamiento en el aula, talleres, seminarios y conferencias programados para la formación del estudiante (presencial)
Trabajo	30.00%	30.00%	Elaboración del trabajo práctico de carácter autónomo (no presencial)
Pruebas de progreso	10.00%	10.00%	Presentación y defensa de trabajos en progreso.(presencial)
Portafolio	20.00%	20.00%	Elaboración de portafolios de los proyectos prácticos. (autónomo)
Prueba final	10.00%	10.00%	Presentación y defensa de trabajos finalizados (presencial)
Total:	100.00%	100.00%	

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Crterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

Asistencia y participación activa en las clases teóricas y prácticas.

Asistencia a las clases teóricas y prácticas así como la participación activa en otras actividades programadas.

Comprensión de los objetivos de los trabajos prácticos, idoneidad y adecuación de las soluciones adoptadas.

Conocimiento de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y la síntesis.

Capacidad para realizar un comentario escrito sobre una obra de edición de un/a artista relevante.

Capacidad en la elaboración de un proyecto de reproducción gráfico u objetual y de la memoria-dossier correspondiente que recoja las consideraciones conceptuales, materiales y técnicas así como la documentación gráfica del proyecto. Evaluación de la presentación oral con material audiovisual del proyecto de edición.

Evaluación no continua:

No se ha introducido ningún criterio de evaluación

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

Prueba final: Evaluación de un proyecto individual de edición (reproducción gráfica u objetual) y de la memoria-dossier correspondiente que recoja las consideraciones conceptuales, materiales y técnicas así como la documentación gráfica del proyecto.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL

No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	6
Comentarios generales sobre la planificación: El calendario de las clases y el horario de la asignatura se comunicarán a través de campus virtual.	
Tema 1 (de 5): Presentación e introducción	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	3
Comentario: El calendario de las clases y el horario de la asignatura se comunicarán a través de campus virtual.	
Tema 2 (de 5): Los libros y ediciones de Parkett.	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	12
Comentario: El calendario de las clases y el horario de la asignatura se comunicarán a través de campus virtual.	
Tema 3 (de 5): Panorama de la edición artística independiente actual.	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	6
Comentario: El calendario de las clases y el horario de la asignatura se comunicarán a través de campus virtual.	
Tema 4 (de 5): La edición como parte del grabado.	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	18
Comentario: El calendario de las clases y el horario de la asignatura se comunicarán a través de campus virtual.	
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	21
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	18
Prueba final [PRESENCIAL][Pruebas de evaluación]	6
Total horas: 45	

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS

Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
	Archiv kunsler Bücher					

	http://www.artistbooks.de Art Metropol http://www.artmetropole.com Book Arts http://www.bookarts.uwe.ac.uk CNEAI http://www.cneai.com/ Library - Independent Publishing Resource Center http://library.iprc.org Printed Matter http://printedmatter.org Textfield http://www.textfield.org						
WYE, Deborah y WEITMAN, Wendy	Eye on Europe. Prints, books and multiples / 1960 to now. The Center for Book Arts http://centerforbookarts.org	Museum of Modern Art	New York	978-0-87070-371-3	2003	Fondos UCLM Sig:7.074 MOE eye	
DARBOVEN, Hanne	One century : dedicated to Johann Wolfgang von Goethe.	Gent : Imschoot	Gent	0-72191-02-2	1998	Fondos UCLM Sig: 7.08 DAR ene	
DESJARDIN, Anaud	The book on books on artists books	Everyday Press	London	9780956173881	2013		
FARRELLY, Liz	Zines	Booth-Clibborn Editions	London	9781861542243	2001		
HELLION, Martha (ed.)	Ulises Carrión ¿Mundos personales o estrategias culturales?	Turner	Madrid	9788475065885	2003		
J. C Ramos Guadix, R. Freire Santa Cruz, Bethania Barbosa, A. Peláez Camazón	Grabado en Hueco: Planchas de fotopolímero y positivos autógrafos	Editorial Universidad de Granada	GRANADA	978-8433852151	2011		
KLANTEN, Robert HÜBNER, Matthias LOSOWSKY, Andrew SINOZIK, Anna.	Fully booked: Ink on paper : design & concepts for new publications	Gestalten Verlag	Berlin	783899554649	2013		
KLANTEN, Robert. HÜBNER, Matthias. MOLLARD, Adeline. (ed.)	Behind the Zines: Self-publishing culture	Gestalten Verlag	Berlin	9783899553369	2011		
LUPTON, Ellen	Indie publishing : how to design and produce your own book	Princeton Architectural Press	New York	9781568987606	2008		
MOEGLIN-DELCROIX, Anne	Livres d'artistes	Centre Georges Pompidou:Herscher, cop	Paris	2-7335-0085-6	1985	Fondos UCLM Sig: 7.08 MOE liv 098 MOE li	
McCOLLUM, Allan	Allan McCollum : natural copies : 10.12.1995 - 4.2.1996	Cantz	Stuttgart	3-89322-805-5	1996	Fondos UCLM Sig: 730MC MCC all	
PHILLPOT, Clive BOVIER, Lionel	Booktrek: Selected essays on artists' books (1972-2010)	JRP/Ringier	Zürich	9782840665748	2013		
ROWELL,Margarit.	El libro ruso de vanguardia: 1910-1934, a partir de la colección en The Museum of Modern Art, New York	Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía	Madrid	84-96130-00-2	2003		
SMITH, Keith A.	Non-Adhesive binding : books without paste or glue, volume I	Keith Smith Book	New York	0-9637682-6-3	1999	Fondos UCLM Sig:745 SMI non	
SMITH, Keith A.	The structure of the visual book.	Keith Smith Book	New York	0-9740764-0-6	2003	Fondos UCLM Sig: 7.08 SMI str	
STRACHAN, W. J.	The artist and the book in France : the 20th century livre d'artiste	Peter Owen	London	0-7206-6002-2	1969	Fondos UCLM Sig:7.08 STR art 096 STR ar	
TRIGGS, TEAL	FANZINES. THE DIY REVOLUTION https://www.amazon.com/Fanzines-Teal-Triggs/dp/0811876926	CHRONICLE BOOKS	SAN FRANCISCO	978-0-81187-692-6	2010		
TUTTLE, Richard	Field of stars : a book on the books	Xunta de Galicia, Centro Galego de Arte Contemporánea	Santiago de Compostela	84-453-3435-2	2002	Fondos UCLM Sig: 7.08 TUT fie	
AAVV	Libro de las maravillas	Consorti de Museus de la Comunitat Valencian	Valencia	84-482-1597-4	1997	Fondos UCLM Sig:7.08 LIB	
AAVV	Nómadas y bibliófilos: conceptos y estética en los libros de artista	Koldo Mitxelena Kulturunea.	San Sebastián	84-7907-423-X	2003	Fondos UCLM Sig:7.08 NOM	
AAVV	Un coup de livres : una tirada de libros : libros de artista y otras publicaciones	Fundación Juan March	Madrid	9788470755781			
BODMAN, Sarah	Creating Artist Books	Bloomsbury Publishing PLC	London	0-7136-6509-2	2005	Fondos UCLM Sig: 7.08 BOD cre	