

PRONTUARIO

TÍTULO:	Procesos gráficos
CODIFICACIÓN:	ART 320
PRERREQUISITOS:	ART 116 y ART 125
CRÉDITOS:	3 créditos 90 horas contacto 1 término

DESCRIPCIÓN

Introducción a la teoría y práctica de los procesos de impresión y presentación gráficos en el contexto del arte. Mediante ejercicios y proyectos de conceptualización y diseño de complejidad progresiva, este taller enfatiza en el desarrollo de destrezas técnicas fundamentales como monotipo, serigrafía, relieve e intaglio. El curso estimula la integración creativa de medios digitales, la manipulación de imágenes gráficas y la experimentación interdisciplinaria. Esta experiencia abarca los métodos de estampado en soportes tradicionales y otros soportes como los textiles y los tridimensionales.

JUSTIFICACIÓN

Los medios impresos representan un importante conjunto de alternativas técnicas de creación aún vigentes y bien representadas en la producción de arte y diseño contemporánea. Además de sus aplicaciones en la creación de imágenes individuales y ediciones de múltiples y su confluencia con los medios impresos y de presentación comerciales, los procesos y las destrezas adquiridas en los medios de impresión tradicionales son transferibles a los medios digitales y ópticos contemporáneos y viceversa. Las posibilidades expresivas de los procesos gráficos tienen particular presencia en las nuevas estéticas urbanas como el *stencil art*, el *sticker art* y las *graphics t shirts*, creciente práctica interdisciplinaria actual. Este curso enseña con un mínimo de recursos y procedimientos a obtener efectivos resultados en técnica y contenido. Se trabajan proyectos individuales y grupales que estimulan una identidad estética propia.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Cuestionamiento crítico**
- **Comunicación**
- **Investigación y exploración**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Dominar los conceptos básicos y los procesos de grabado en sus manifestaciones tradicionales y contemporáneas.
2. Resolver problemas técnicos competentes al campo del grabado.
3. Incorporar las destrezas técnicas y creativas a los conceptos proyectados.
4. Reconocer la calidad de una propuesta gráfica en cuanto a técnicas, contenido y visualidad.
5. Definir lo que es un grabado, sus características, componentes, usos y limitaciones.
6. Comprender el grabado como un método artístico con posibilidades únicas de reproducción y experimentación.
7. Identificar las alternativas afines a sus propósitos creativos dentro de la variedad de técnicas y recursos del grabado.
8. Reflexionar sobre el papel de las nuevas estéticas visuales y sus posibilidades vinculables a los medios de reproducción gráfica.
9. Entender el grabado como una manifestación con posibilidades interdisciplinarias y multidisciplinarias únicas.

CONTENIDO

- I. Definición de Artes gráficas
 - A. Características
 1. Procedimientos comunes
 2. Orden de tirada (edición)
 3. Prueba de artista
 - B. Variantes dentro de la técnica: grabado a relieve, intaglio, litografía, serigrafía y monotipo
 1. Características particulares
 2. Procedimientos específico

II. Grabado en relieve

- A. Equipo, instrumentos y materiales
- B. Bocetos originales y a color
- C. Xilografía y linografía

III. Intaglio

- A. Equipo, instrumentos y materiales
- B. Preparación de bocetos originales y a color para el medio
- C. Punta seca, colografía y gofrado

IV. Serigrafía

- A. Equipo, instrumentos y materiales
- B. Bocetos originales y a color para el medio
- C. *Hard edge*, procesos directos y fotoserigrafía

V. Experimentación gráfica

- A. Producto creativo
- B. Soportes alternativos
- C. Sticker art, impresos de camisetas, libros artísticos y comerciales, instalaciones, pasquines, textiles u otros

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- Atención individualizada al proceso de producción del estudiante
- Demostraciones
- Presentación de ejemplos ilustrativos, películas y libros artísticos en el medio
- Apreciación de una muestra significativa de la producción en cursos anteriores
- Visitas y análisis de exposiciones
- Exhibición de pruebas de impresión y bocetos de la producción semestral
- Críticas y autocríticas grupales en el proceso de producción

EVALUACIÓN

Participación	25%
Trabajos parciales	30%
Experiencia de inmersión	30%
Proyecto o examen (final)	<u>25%</u>
TOTAL	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Andrea L. (2016). *Block print: everything you need to know for printing with lino blocks, rubber blocks, foam sheets, and stamp*. Quarto Publishing Group USA.

Andy S. (2016). The quiet magic of sticker art. <https://streets.mn/2016/10/14/the-quiet-magic-of-sticker-art/>

Bill F. & Grabowskwi, B. (2015). *The complete printmaking : a complete guide to materials & processes.*(2nd. ed.). Laurence King Publishing.

Covey, S. (2016). *Modern printmaking: a guide to traditional and digital technique: a complete guide to materials & processes*. Watson-Guption.

Londono, F. (2012). Grabado contemporáneo arte y artistas de siglo xxi. Versión digital https://issuu.com/federicolondono/docs/grabado_contemporaneo_arte_y_artist

Print Club London (2018). *Screenprinting: the ultimate studio guide from sketchbook to squeegee* . Print Club.

Ross, J. & Romano, C. (1991). *Complete printmaker, free press, Rev & Expand edition*.

Stewart, J. , (2017). *Stencil art, a short history & 10 artists who considered stenciling masters*. <https://mymodernmet.com/stencil-art/>

Yeats, S. (2016). *Learn to earn from printmaking: an essential guide to creating and marketing a printmaking business*. Magenta Sky.

REVISTAS ESPECIALIZADAS

Art News

Art Nexus

Art Forum

Lapiz

Mas de Arte

Art in America

Artnet

Flash Art

Frieze

Tshirt Magazine . Plataforma digital para la industria de camisetas (blog, streetwear,

diseño gráfico, cultura pop y más.) 2008 <http://www.t-shirtmagazineonline.com>

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022