

Processos en la creació artística

M.Mercè Casanovas Aleix

GIGA: 200216

Crèdits: 15

Caràcter: Obligatòria

Tipus: TP

Objectius:

Dins l'especialitat de gravat, aquesta assignatura té un contingut de litografia i enllaça amb les Tècniques i Tecnologies de les Arts de la línia curricular de gravat, també de litografia.

L'objectiu principal serà desenvolupar al màxim els coneixements adquirits en la Litografia I de tercer i fer veure a l'alumne les possibilitats que ofereix no solament la litografia sinó tot l'àmbit del gravat, amb l'opció de fer un treball interdisciplinari més ampli i més compromès.

Serà primordial arribar a un coneixement extens i global del mitjà gràfic per tal que la multiplicació de la imatge no quedi emmarcada solament en el fet de la reproducció, sinó en l'aprofundiment de la creació artística a través de l'especificitat pròpia del medi.

Metodologia:

Donat que l'alumne ja té un coneixement bàsic de les tècniques litogràfiques, el treball serà més lliure i anirà en funció de les necessitats de cada persona. La interdisciplinarietat que es vol dur a terme en aquest curs ve afavorida pel coneixement que l'alumne té dels diferents mitjans gràfics i que li permet fer ús d'ells en qualsevol moment i de forma alternativa per al seu treball.

Serà en aquest curs quan s'investigarà més sobre el color i la tècnica dels registres, amb l'aplicació tant de sistemes manuals com fotomecànics. Es procurarà generar i estimular la creativitat i el llenguatge personal, desenvolupar la capacitat d'anàlisi i aprendre a elaborar i presentar de forma correcta i madura la idea i el projecte de l'obra.

Per a realitzar aquests treballs, l'alumne haurà de dedicar:

-150 hores al taller, de les quals 30 seran teòriques i 120 seran pràctiques on es realitzarà el processament de les matrius (pedres i/o planxes litogràfiques) i l'estampació sobre un suport de paper o alternatiu.

-62 hores de treball autònom per elaborar les imatges a partir de la reflexió personal i el desenvolupament de les idees.

En la segona meitat del curs l'alumne haurà de realitzar un projecte-maqueta d'un llibre d'artista que posteriorment durà a terme en obra definitiva als tallers de l'assignatura.

-50 hores de treball dirigit (no presencial) que consistiran en la visita a alguna galeria o museu i al taller d'artistes relacionats amb el tema que es treballa durant el curs. De les visites a les exposicions se'n farà un treball escrit i es complementarà amb consultes a biblioteques, hemeroteques o internet sobre la bibliografia recomenada de la qual se n'haurà de fer un comentari crític i personal.

-40 hores de xerrades, presentacions i comentaris, tant individuals com col·lectius, sobre les propostes de classe abans i després d'elaborar-les.

Continguts:

- 1 Recorregut per l'evolució de la litografia.
- 2 Cinc artistes que han aportat novetats a la litografia.
- 3 El ressorgiment de la litografia als Estats Units.
- 4 El desenvolupament dels processos fotomecànics. Les noves tecnologies.
- 5 El transfer a la litografia.
- 6 La fotolitografia i altres mètodes alternatius.
- 7 La litografia en color. Generalitats i característiques.
- 8 El llibre d'artista.

Bibliografia:

- 1.AAVV.1999.Aluminium plate lithography: a manual.Albuquerque (New Mexico)Tamarind Institute.Manual molt complet sobre les avantatges i desavantatges de la litografia sobre planxa d'alumini amb tot el seu procés tècnic.
- 2.AAVV.1998.Intersections:lithography, photolithography and the tradition of printmaking.Albuquerque .Kathleen Stewart,University of New Mexico Press. Llibre interessant per la seva aportació sobre la relació entre la litografia més convencional i la fotolitografia.
- 3.Antreasian,G and Adams,C.1971.The tamarind book of lithography: art and techniques.New York.Harry N.Abrams, Inc. Llibre molt extens i complet sobre la història i la tècnica de la litografia basat en l'experiència del reconegut Tamarind Workshop.

Llibre molt recomenat.
- 4.Gilmour, Pat.1986.Ken Tyler master printer and the american print renaissance.New York.Hudson Hills Press. Visió d'artistes que han passat pel taller del prestigiós litògraf Ken Tyler i on s'explica l'estreta col.laboració i complicitat entre ambdues parts.
- 5.Muench, J.1983.The painter's guide to lithography.Cincinnati.North Light Publishers. John Muench és un mestre de la litografia i sobretot del color. En aquest llibre ens fa una demostració de com qualsevol artista pintor pot elaborar les seves propies litografies.
- 6.Riva Castelman.1994-95.A century of artists books. New York.The Museum of Modern Art. Visió completa de l'evolució del llibre il·lustrat modern (s.XX) i molt important com a referència pel tema. Aquest llibre conté una extensa bibliografia sobre artistes que han treballat en aquest camp.
- 7.Rowlatt, K.T.1986.Reprographic methods. London .Longman.

Criteris avaluació:

Aquest curs suposa el segon any de treball en el medi litogràfic i això afavoreix que hi hagi un coneixement més complet dels alumnes envers el seu procés creatiu i vegin les possibilitats que els ofereix aquesta tècnica per a poder expressar-se plàsticament.

Haver assolit un bon llenguatge gràfic, una bona qualitat tècnica i haver estat coherents en les propostes presentades seran factors imprescindibles a l'hora de valorar el curs. La bona presentació i la maduresa del concepte es tindran en compte dins els criteris de valoració.

La nota no vindrà donada per un examen sinó per l'avaluació continuada dels treballs pràctics i teòrics i sobretot pel resultat del projecte final, que pretén abraçar un aspecte més ampli dins el marc de la gràfica en general.

L'alumne haurà de presentar una suite d'estampes litogràfiques on experimenti amb el color i els registres a partir d'una o més matrius.

Com a treball final haurà de realitzar un llibre d'artista elaborat amb qualsevol tècnica litogràfica i amb la possibilitat d'incloure-hi altres tècniques del camp del gravat i l'estampació. D'això se'n farà un memòria escrita en format din A4 contenint la impressió digital de les imatges i la reflexió escrita de la idea i el procés del treball.

Observacions:

Es recomana molt especialment haver cursat l'assignatura troncal de Tècniques i Tecnologies de les Arts de l'itinerari de gravat (200214/G1).

També es recomanen les dues assignatures optatives del segon cicle de litografia: Tècniques autogràfiques en litografia (200333) i Processos fotogràfics en litografia (200334)

Seria bo tenir coneixements bàsics d'algun programa d'ordinador com ara el freehand i el photoshop.