

MÁSTER OFICIAL
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
ESTRATEGIAS DE CREATIVIDAD ESPACIAL Y
GRÁFICA EN INSTALACIONES EFÍMERAS

FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN ESPACIAL Y GRÁFICA EN
INSTALACIONES EFÍMERAS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1.1 Asignatura

MÓDULOS	MATERIAS	CÁRACTER	ASIGNATURA	ECTS
M1: Módulo formativo	Fundamentos Metodológicos	Obligatoria	Fundamentos y estrategias de comunicación espacial y gráfica en instalaciones efímeras	6ECTS

Asignatura:

Fundamentos y estrategias de comunicación espacial y gráfica en instalaciones efímeras

Tipo de asignatura:

Obligatoria

Materia:

Fundamentos Metodológicos (Módulo 1: Formativo)

Periodo de impartición:

1º/2ºSemestre

Nº Créditos ECTS:

6 ECTS

Departamento:

Proyectos y técnicas de diseño de gráfico/ Proyectos y técnicas de diseño de interiores

1.2 Profesores

Nombre	Correo	Créditos a impartir	
Jose Chávez Muñoz	jmchavez@esda.es		3
Alberto Franco Gomis	afrancog@esda.es		3
		TOTAL CRÉDITOS ECTS	6

2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

2.1 Breve descripción

La estructura colaborativa de trabajo entre diferentes disciplinas del diseño, hace que se plantee esta asignatura como compendio conceptual de las estrategias de comunicación que se manejan al diseñar los espacios efímeros, agrupando espacialidad y comunicación visual en un posicionamiento común.

Esta asignatura se plantea como teórico-práctica, sus objetivos son la comprensión, análisis y crítica de los fundamentos creativos y del contenido (en sus aspectos espacial y de comunicación gráfica) de proyectos efímeros interdisciplinarios. Estos objetivos se consiguen a través de acciones y procesos encaminados tanto al desarrollo y consecución de un proyecto como a la correcta comunicación entre los actores del mismo. La consecuencia de este proyecto, debe de tener como objetivo el logro de una acción más eficaz en el proceso de creación y de comunicación del mensaje.

Esta asignatura se estructura en torno al uso de las diferentes estrategias de creación en los procesos de comunicación, enfocándose en el “qué” y el “para qué”, analizando los elementos proyectuales de los que se dispone, en busca de sus implicaciones conceptuales.

Se quiere profundizar en conceptos tanto espaciales como de comunicación gráfica, con el objetivo de integrar y comprender los debates actuales sobre el espacio efímero y el proceso de proyección del mismo.

3. COMPETENCIAS

3.1 Básicas

C.B.1

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

C.B.3

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

3.2 Transversales

C.T.1_

Que los estudiantes utilicen metodologías y estrategias que sepan fomentar los valores asociados a una cultura de la paz y valores democráticos, desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

C.T.2

Valorar y aplicar los conceptos relacionados con la diversidad cultural, con el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal

C.T.5

Capacidad de resolución de conflictos usando estrategias de diálogo, mediación, resolución, y transformación de los mismos.

3.3 Específicas del Máster

C.E.3

Ser capaz de generar proyectos innovadores, que favorezcan la interacción entre el usuario y el espacio efímero.

C.E.6

Conocer, contextualizar, analizar y valorar críticamente la producción actual y los conceptos tipológicos en instalaciones efímeras.

C.E.7

Ser capaz de utilizar nuevas herramientas de trabajo, creando recursos que exploren nuevas vías de comunicar conceptos, ideas y experiencias.

4. CONTENIDOS

4.1 Bloques temáticos

Bloque I: Análisis y fundamentos de los espacios efímeros

- I.1.Fundamentación y diagnóstico de los espacios efímeros.
- I.2.Análisis, objetivos y necesidades de comunicación en proyectos efímeros.
- I.3.Análisis y crítica de proyectos de carácter efímero.
- I.4.Relación interdisciplinar de las herramientas los criterios de actuación dentro de los sistemas de trabajo, gráficos y espaciales.
- I.5. Estrategias de actuación espacial y gráfica. Planos de intervención.
- I.6. Alcanzar conclusiones desde la reflexión del proyecto.

Bloque II: Conceptualización de los espacios efímeros.

Bloque III: Aproximación al uso de los espacios efímeros y su comunicación.

III.1. Tipologías espaciales I: el espacio para el colectivo. El espacio público y multicultural, actos, ceremonias, recepciones.

III.2. Tipologías espaciales II: el espacio para el objeto. Espacios expositivos y espacios comerciales. Acciones comerciales e identidad de producto, empresa, sector y tendencia: estilo de vida, visual merchandising, retail, PLV, branding.

III.3. Tipologías espaciales III: el espacio para el texto. Escenografía y espacio performático. El espacio para el colectivo: El espacio público y multicultural, actos, ceremonias, recepciones...

4.2 Actividades complementarias

La actividad docente se complementará con la participación de otros expertos, y visitas a espacios expositivos, espectáculos.

5. METODOLOGÍA

5.1 Técnicas docentes

La asignatura “Fundamentos y estrategias de comunicación espacial y gráfica en instalaciones efímeras” tiene un planteamiento teórico-práctico, centrado en la fundamentación y crítica de instalaciones efímeras.

Según la *Ficha 2. Desarrollo, Ejecución y Producción* de la Memoria de Verificación, la descripción de módulos y materias, referidas a la asignatura “Fundamentos de creatividad espacial y gráfica en instalaciones efímeras”:

ACTIVIDADES FORMATIVAS EN CRÉDITOS ECTS. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS QUE DEBE ADQUIRIR EL ESTUDIANTE		
Las actividades formativas son coherentes con las competencias mencionadas anteriormente:		
Actividades formativas	Metodología	% Créditos ECTS

Actividades presenciales 60%	Asistencia sesiones y clases magistrales de profesores y expertos	25%
	Asistencia a charlas y eventos relacionados con la temática de la asignatura, participación en clase	10%
	Exposición de trabajos	5%
	Tutorías individualizadas	20%
Actividades no presenciales (trabajo autónomo) 40%	Trabajo personal individual del alumno.	30%
	Búsqueda de información, bibliografía	5%
	Actividades externas al centro	5%

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS

El sistema de evaluación será continuo, analizando el aprendizaje del alumno de manera individual y en relación con el conjunto. La calificación vendrá por el trabajo realizado por el alumno, el reflejo de aprendizaje, su autonomía en la toma de decisiones, su evolución intelectual, y creativa dentro del trabajo interdisciplinar.

El sistema de evaluación será el siguiente:

1. El 95% corresponde al dossier de trabajos realizados en la asignatura, donde se valorará el dominio de los conceptos trabajados en cada asignatura y su puesta en práctica en los ejercicios.

Capacidad de fundamentación, y asimilación de los conceptos planteados.

Adquisición de bases metodológicas propias experimentales.

Cumplimiento del plazo establecido y criterios documentales marcados.

2. El 5% corresponde a la valoración de la actitud del/la estudiante, su participación en clase, y la capacidad de adaptación a las situaciones planteadas por el profesor, así como la visión crítica sobre el trabajo propio.

Para el desarrollo de las clases se emplearán las siguientes técnicas:

Sesiones teóricas de profesores y expertos

Clases teóricas presenciales en las que se expondrán ordenadamente conocimientos relacionados con los bloques temáticos. Clases prácticas presenciales en las que el alumno elaborará uno o varios trabajos individuales o grupales prácticos planteados relacionados con los bloques temáticos.

Eventos y charlas relacionados con la temática de la asignatura

Actos externos a la ESDA que por su relación con la asignatura resultan de interés para el aprendizaje del alumno, y que quedan recogidos en el punto de Actividades Complementarias.

Sesiones de exposición y debate

Sesiones en horario lectivo en las que, individualmente o en grupo, los alumnos expondrán y defenderán públicamente los trabajos prácticos desarrollados. Sobre las cuales el docente realizará correcciones, se fomentará el debate entre los alumnos.

Tutorías académicas individualizadas o grupales

Sesiones en horario lectivo en las que el profesor atenderá individualmente a cada alumno y/o grupo de trabajo para aclarar, complementar y adaptar a las necesidades específicas el contenido de las clases teóricas y los trabajos prácticos de la asignatura. Sesiones en horario lectivo en las que el profesor atenderá conjuntamente a los miembros de un equipo para aclarar, complementar y adaptar a las necesidades específicas el contenido de las clases teóricas y los trabajos prácticos de la asignatura.

5.2 Desarrollo

Dentro de la metodología de las actividades presenciales se proponen técnicas docentes de “aprender haciendo” a seguir en el desarrollo de la asignatura. El procedimiento será el de introducción del tema de los contenidos recogidos en los bloques temáticos, y su aplicación mediante la realización de ejercicios prácticos estructurados de manera que se asimilen los contenidos.

6. EVALUACIÓN

Tal y como recoge el documento aprobado *“Memoria para la solicitud de verificación de Título Oficial de Máster; Máster en Enseñanzas Artísticas: Estrategias de creatividad espacial y gráfica en instalaciones efímeras”*, y que desarrolla el Plan de Estudios de máster, en su pág. 77, la asignatura **“Fundamentos y estrategias de comunicación espacial y gráfica en**

instalaciones efímeras” tiene definidos en su plan de estudios la Metodología de Enseñanza y Relación con las Competencias que debe adquirir el alumno, las cuales han quedado recogidas en el cuadro al que se hace referencia.

6.1 Actividades evaluables

Convocatoria ordinaria: La convocatoria ordinaria de esta asignatura se desarrolla durante el segundo semestre.

Trabajo de curso: El método a seguir en el desarrollo de los contenidos será mediante la realización de propuestas de proyectos, con la siguiente estructura:

- Introducción al tema. Exposición de los contenidos a tratar y la búsqueda de información.
- Desarrollo anteproyecto, y evolución a proyecto con tutoría del profesor
- Entrega y exposición pública del proyecto

Las sesiones serán de corrección colectiva, de corrección individual y de trabajo. Podrán compaginarse los últimos dos tipos, de tal modo que mientras se corrigen proyectos individuales, el resto del grupo dedicará su tiempo al desarrollo de los proyectos.

Las actividades evaluables propuestas serán:

- Trabajos individuales
- Trabajos en grupo
- Presentación y exposiciones públicas en grupo.

Asistencia a clases presenciales: Los trabajos se desarrollarán en el aula, en los horarios fijados, en actividad académica dirigida por el profesor. El tiempo necesario para su elaboración se completará con la actividad autónoma del alumno fuera del horario lectivo. En el caso que se supere el 20% de faltas no justificadas durante las horas de clases presenciales, el alumno entregará una memoria detallada de cada uno de los trabajos, ampliando la información relativa a los mismos. En el caso de los alumnos con más del 50% de faltas justificadas se estudiará y valorará cada caso individualmente en una reunión específica.

Convocatoria extraordinaria: Los alumnos que no hayan completado o realizado con éxito los trabajos correspondientes al semestre, deberán repetir los trabajos y entregarlos de tal manera que en su conjunto se permita constatar el logro de las mismas competencias a las de los estudiantes que hayan seguido el proceso de convocatoria ordinaria. Además de la entrega de los trabajos, se realizará un examen teórico-práctico.

6.2 Criterios de evaluación

La evaluación de los trabajos se llevará cabo de acuerdo a los siguientes factores:

1. Capacidad de innovar en la ideación/fundamentación de espacios efímeros.
2. Capacidad de generar proyectos que potencien las relaciones usuario/espacio efímero.
3. Uso de herramientas que exploren nuevas vías de comunicar conceptos.
4. Capacidad de conocer, contextualizar, analizar y valorar críticamente la producción actual y los conceptos tipológicos en instalaciones efímeras.
5. Capacidad de resolución de los problemas que surjan en la realización de los trabajos.
6. Capacidad de trabajo en equipo e implicación.

6.3 Criterios de calificación

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 27 de octubre de 2009), en su Artículo 5 dice textualmente:

1. La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de evaluación correspondientes.
2. El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará mediante calificaciones numéricas que se reflejarán en su expediente académico, junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones sobre el total de estudiantes que hayan cursado las materias correspondientes en cada curso académico.
3. La media del expediente académico de cada estudiante será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el estudiante multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el estudiante.
4. Los resultados obtenidos por el estudiante en cada una de las asignaturas del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
0-4,9: Suspenso (SS)/ 5,0-6,9: Aprobado (AP)/ 7,0-8,9: Notable (NT)/9,0-10: Sobresaliente (SB).

El sistema de evaluación será el siguiente:

1. El 95% corresponde al dossier de trabajos realizados en la asignatura, donde se valorará el dominio de los conceptos trabajados en cada asignatura y su puesta en práctica en los ejercicios.

Capacidad de fundamentación, y asimilación de los conceptos planteados.

Adquisición de bases metodológicas propias experimentales.

Cumplimiento del plazo establecido y criterios documentales marcados.

2. El 5% corresponde a la valoración de la actitud del/la estudiante, su participación en clase, y la capacidad de adaptación a las situaciones planteadas por el profesor, así como la visión crítica sobre el trabajo propio.

Los criterios de evaluación enumerados en el apartado anterior 6.2. se reflejarán en las calificaciones según los siguientes criterios de ponderación

CRITERIOS	% PONDERACIÓN EN CALIFICACIÓN
1 y 2	30%
3 y 4	40%
5 y 6	25%
DOSSIER	95%
ACTITUD	5%

Convocatoria ordinaria: La nota final se compondrá en un 95% de la media de los trabajos de curso, para aprobar la asignatura deberán estar presentados todos los ejercicios prácticos. Para poder aprobar los trabajos tienen que tener una calificación de 5 o superior. El 5% restante de la nota se evaluará sobre la actitud del alumno, la participación en clase, y la capacidad de adaptación a las situaciones planteadas por el profesor, así como la visión crítica sobre el trabajo propio. Se requiere un aprobado en ambos apartados para poder aprobar la asignatura. La nota final será según el sistema de calificación.

Convocatoria extraordinaria: La nota final se compondrá en un 30% de la nota del examen final, un 70% de los trabajos de curso. Es necesario tener una nota de aprobado en todos los apartados para poder aprobar la asignatura.

7. BIBLIOGRAFÍA

AA.VV. *Arquitecturas sin lugar 1968/2008*, Barcelona, Col·legi d'arquitectes de Catalunya, 2009.

AA.VV. *Over Size. The mega art and installation*, Hong Kong, Victionary, 2013.

AA.VV. *When space meets art/When art meets space*. Hong Kong, Victionary, 2007.

ARNHEIM, R., *Arte i percepció visual*. Madrid, Alianza Forma, 1998.

Ayestarán, R. Argel, C. Sebastián, A. Planificació estratègica y gestió de la publicitat. Conectando con el consumidor. ESIC, Madrid, 2012.

BIRNINGER, J., *Media & Performance Along the border*, Londres, Johns Hopkins University Press, 1998.

BLANCO, P., CARRILLO, J., CLARAMONTE, J. y EXPÓSITO, M. (orgs). *Modos de Hacer: Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001.

CARLSON, M., *Performance, a critical introduction*, Routledge Ed., London, 1996

COLLI, S./PERRONE, R.. *Espacio-identidad-empresa*. Barcelona: GG. 2003.

Frascina, F. Harris, J. (Eds.) *Art in modern culture. An anthology of critical texts*. Phaidon Press in association with The Open University, New York, EEUU de América, 2011.

Gómez, J.J. (Coord). *Las lecciones del dibujo*. Cátedra, Madrid, 2006.

Gómez, J.J. (Coord). *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo*. Cátedra, Madrid, 2012.

Gómez, J.J. Cabezas L. Copón, M. *Los nombres del dibujo*. Cátedra, Madrid, 2005.

Cabezas L. López, I. (Coords). *Dibujo y territorio*. Cátedra, Madrid, 2015.

GOLDBERG, R., *Performance. Live art since 1960*. Nova York: Thames and Hudson, 2004.

HUGHES P., *Diseño de exposiciones*. Barcelona, Promopress Ediciones, 2015.

KRAUEL, J., *Inflable. Arte, arquitectura y diseño*. LINKSBOOKS, 2013.

PAM, L. *Diseño de exposiciones, Barcelona, Gustavo Gili, 2011*.

Ásperas, E. *Manual de teorías de la comunicación. Una introducción a las teorías clásicas*. Ompress Comunicación, Madrid, cuarta edición, 2018.

SÁNCHEZ, A., *Arquitectura efímera 100 proyectos, 100 ideas*. Barcelona, Promopress Ediciones, 2016.

SCHTTDORF-TIMM, C., *Exhibitions and displays. Museum design concepts, brand presentation, trade show design*. Basilea, Birkhäuser Verlag, 2009.

SHAOQIANG, W., *Exhibition Art. Graphic and space design*. Barcelona, Promopress Ediciones, 2016.

WARNECKE, J., *Exhibition Planning*, Stuttgart, AV Edition, 2014.

AMBROISE, Gavin y HAARIS, Paul, Metodología de Diseño, Parramón, Barcelona, 2010.

ARNHEIM, Rudolf, El pensamiento visual, Paidós, Barcelona, 1998.

BOZAL, Valeriano, (coord.), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, (vol. I y II), Visor, Madrid, 2000.

BOZAL, Valeriano, (coord.), Historia de las ideas estéticas, (vol. I y II), Historia 16, (col. Conocer el Arte, vol. 18 y 19), Madrid, 1996.

BAUDRILLARD, J. El sistema de los objetos. Siglo XXI Editores, Madrid 1995.

COLES, A. The transdisciplinary studio. Sternberg Press, Berlin, 2012.

COLLADOS, A. Y Rodrigo, J.(dir.) Transductores 3. Prácticas artísticas en contexto. Itinerarios, útiles y estrategias. Centro José Guerrero, Diputación de Granada, 2015.

CORTÉS, J. Historia de la retícula en el siglo XX. De la estructura Dom-ino a los comienzos de los años sesenta. Universidad de Valladolid, Valladolid, 2013.

COSTA, J. Señalética corporativa. Costa Punto Com, Barcelona, 2007.

CONDERANA, J. (Coord). Giros epistemológicos de las artes. La creación de significado. Ediciones asimétricas, Salamanca, 2013.

DONDIS, D.A. La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Ed Gustavo Gili. Barcelona. 1ª edición, 23ª tirada, 2012.

ECO, Umberto, La estructura ausente: introducción a la semiótica, Lumen, Méjico, 1972.

GROYS, B. Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea. Caja Negra, Buenos Aires, Argentina, 2016.

GROYS, B. Sobre lo nuevo. Ensayo de una economía cultural. Pretextos, Valencia, 2005.

FERNÁNDEZ, L. A. Y García F. Diseño de exposiciones. Concepto instalación y montaje. Alianza Editorial. Madrid 1999. 4ª reimpresión 2007.

FLUSSER; Vilém, Filosofía del Diseño, Síntesis, Madrid, 2002.

FLUSSER; Vilém, Una filosofía de la fotografía, Síntesis, Madrid, 2001.

FRASCARA, Jorge, El diseño de comunicación, Infinito, Buenos Aires, 2006.

FOSTER, H. Diseño y delito. Akal, Madrid, 2004.

Malos nuevos tiempos. Arte, crítica, emergencia. Akal, Barcelona, 2017.

HELLER, Eva. Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Ed. GG. Barcelona, 2004. 1ª edición, 10ª tirada.

ELAM, K. Sistemas reticulares. Principios para organizar la tipografía. Ed. GG. Barcelona, 2006.

LACALLE, J. Monteverde, J. Invitación al tiempo explosivo. Manual de juegos. Editorial Sexto Piso, Madrid, 2018.

MARÍN, R. Ortotipografía para diseñadores. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2013.

MONTANER, J. Del diagrama a las experiencias, hacia una arquitectura de la acción. Gustavo Gili, Barcelona, 2008.

MONTEYS, X. FUERTES, P. Casa collage. Un ensayo de la arquitectura de la casa. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, 2001. 2ª edición, 1ª tirada, 2014.

QUESADA, F. Arquitecturas del devenir. Aproximaciones a la performatividad del espacio. Ediciones asimétricas, Universidad de Alcalá de Henares, 2014.

R. De la Flor, F. Giro Visual. Editorial Delirio, Salamanca, 2009.

SPARKE, P. Diseño y cultura. Una introducción. Desde 1900 hasta la actualidad. Ed Gustavo Gili. Barcelona 2010.

STEYERL, H. *Los condenados de la pantalla*. Caja Negra, Buenos Aires, 2014.

STEYERL, H. *Arte duty free. El arte de la guerra civil planetaria*. Caja Negra, Buenos Aires, 2018.

TALAYA, A. E. Mondéjar, J.A. (Coords.) *Fundamentos de marketing*. ESIC, Madrid, 2013.

TATARKIEWICZ, Wladyslaw, *Historia de seis ideas*, ANAYA, Madrid, 2002.

TATARKIEWICZ, Wladyslaw, *Historia de la Estética, (vol. I, II y III)*, AKAL, Madrid, 2007.

SAMARA, T. Los elementos del diseño. Manual de estilo para diseñadores gráficos. Ed Gustavo Gili. Barcelona, 2007. 1ª edición, 2ª tirada.

SAMARA, T. Los elementos del diseño. Manual de estilo para diseñadores gráficos. Ed. GG. Barcelona, 2008. 1ª edición, 2ª tirada.

SCHOUWENBERG, L. *Material utopias*. Sternberg Press, Berlín, 2017.

VERWOERT, J. Sadr H. Echevarria, G. (Et al) *En torno a la investigación artística. Pensar y enseñar arte: entre la práctica y la especulación teórica*. MACBA, Barcelona, 2011.

WONG, W. *Fundamentos del diseño*. Ed Gustavo Gili. 1ª edición, 14ª tirada, 2013.

Forensic Architecture. *Hacia una estética investigativa*. Catálogo exposición MACBA, Barcelona 2017.

AC/DC Art contemporain, Design Contemporain. Actas symposium. Haute école d'art et de design—Genève, Suiza, 2008.