

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

TALLER DE PROYECTOS EXPERIMENTALES

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1.1 Asignatura

MÓDULOS	MATERIAS	CÁRACTER	ASIGNATURA	ECTS
M1:Módulo formativo	Desarrollo, ejecución y producción.	Obligatoria	Taller de proyectos experimentales	8ECTS

Asignatura:

Taller de proyectos experimentales

Tipo de asignatura:

Obligatoria

Materia:

Desarrollo, ejecución y producción.(Módulo 1: Formativo)

Periodo de impartición:

2ºSemestre

Nº Créditos ECTS:

8 ECTS

Departamento:

Proyectos y técnicas de diseño de interiores/ Proyectos y técnicas de diseño de gráfico/Tecnologías aplicadas al diseño

1.2 Profesores

Nombre	Correo	Créditos a impartir	
Luis García	luisgarciaesda@gmail.com		3
Alberto Franco	afrancog@esda.es		3
Zaira Peinado	zairaj@gmail.com		2
		TOTAL CRÉDITOS	8 ECTS

2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

2.1 Breve descripción

Las nuevas herramientas de creación son esenciales para la innovación en la conceptualización, estos nuevos procesos planteados desde una actividad colaborativa buscan mejorar y provocar una evolución formal/comunicativa en las instalaciones efímeras.

Esta asignatura se plantea teórico-práctica, sus objetivos son el análisis y acercamiento a la labor interdisciplinar del diseñador, como redactor y gestor de proyectos en Instalaciones Efímeras, mediante estrategias de creatividad espacial y gráfica, desde un punto de vista creativo y de origen hasta desarrollos de los mismos de manera global, haciendo referencia al "HAZLO".

Una vez dadas las herramientas y asimilada su utilización, el alumno pone en práctica lo aprendido orientándose al trabajo de fin de Máster, a su vez conjugándolo con las experiencias desarrolladas en las prácticas en empresas, Prácticum.

El Taller de Proyectos se centra en impulsar procesos que pueden culminar en piezas finales, o generar nuevos puntos de partida, nuevos procesos, o nuevas obras, en una espiral de participación interdisciplinar y de colaboración. Ampliando así la visión del proyecto, aplicando métodos de ideación propios e integrados con otros profesionales, el desarrollo del proyecto y la comunicación del mismo.

Uno de los objetivos es establecer una liberación de prejuicios en métodos creativos y justificación de los procesos, descontextualizando el mensaje, marcando criterios, procesos y estrategias de comunicación dentro del proyecto, tanto visual como espacial.

3. COMPETENCIAS

3.1 Básicas

C.B.2

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

C.B.4

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo.

C.B.5

Desarrollar y aplicar métodos para favorecer el surgimiento la creatividad, en el ámbito de las instalaciones efímeras.

C.B.6

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

3.2 Transversales

C.T.4

Atender las necesidades de los colectivos más desfavorecidos y contribuir en la consecución de la igualdad social, desarrollando una actitud de inclusión.

C.T.5

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

C.T.6

Apreciar y aplicar políticas de respeto medioambientales y de sostenibilidad.

3.3 Específicas del Máster

C.E.1

Capacidad para aplicar las herramientas específicas, adecuadas a las exigencias del cliente, en el contexto de las instalaciones efímeras

C.E.2

Capacidad para desarrollar estrategias creativas en relación con los espacios efímeros

C.E.7

Ser capaz de utilizar nuevas herramientas de trabajo, creando recursos que exploren nuevas vías de comunicar conceptos, ideas y experiencias, dentro del ámbito de las instalaciones efímeras.

C.E.8

Adquirir la capacidad de aplicar a la creación de instalaciones efímeras, de modo interdisciplinar, herramientas de las distintas especialidades del Diseño.

4. CONTENIDOS

4.1 Bloques temáticos

Bloque I: El proyecto creativo en instalaciones efímeras. Origen e ideación.

- I.1. El origen y conceptualización: repensar los espacios de manera multidisciplinar.
- I.2. Las influencias culturales insertadas en espacios: abstracción como acercamiento creativo.
- I.3. Referentes espaciales contemporáneos: el proceso como método.
- I.4. Experimentación personal: búsqueda de líneas de investigación y caminos mediante la visión metodológica.
- I.5. Hibridación y transgresión espacial: lo urbano y lo interior desde el espacio y la comunicación.

Bloque II: Herramientas de producción: sistemas y mecanismos en instalaciones efímeras.

- II.1. Materialidad y acercamiento a soluciones de técnicas espaciales actuales.
- II.2. Nuevos materiales, I+D+i, aplicados a nuevos modelos espaciales.
- II.3. Descontextualización de los materiales: crear espacios desde el material.
- II.4. Instalaciones y equipamientos para instalaciones efímeras. Aproximación a las instalaciones dentro de espacios efímeros.

- II.5. Nuevas tecnologías aplicadas en espacios efímeros.
- II.6. Bidireccionales dentro de los espacios efímeros, relación espacio y comunicación gráfica mediante nuevos sistemas tecnológicos.
- II.7. Gestión de medios para instalaciones efímeras.
- II.8. Plan de montaje, mantenimiento y desmantelamiento de instalaciones.
- II.9. Equipos y coordinación en montajes de espacios efímeros, en recintos feriales y espacios expositivos.
- II.10. Gestión de permisos: relaciones con la administración y entidades.

Bloque III: finalización y comunicación.

- III.1. Finalización, crítica y gestión del proyecto.
- III.2. Comunicación del proyecto efímero e interdisciplinar: los sistemas y medios para expresión gráfica y comunicativa.

4.2 Actividades complementarias

La actividad docente se complementará con la participación de otros expertos o con empresas del sector diseño que nos trasladen su experiencia en diseño y construcción de instalaciones efímeras. A través de las empresas e instituciones colaboradoras en el máster, se coordinarán proyectos y actividades reales, para el desempeño de las mismas.

5. METODOLOGÍA

5.1 Técnicas docentes

La asignatura “Taller de proyectos experimentales” tiene un planteamiento teórico-práctico, centrado en la aplicación de las herramientas para la creación de proyectos experimentales.

Según la Ficha 2. Desarrollo Ejecución y Producción, de la “Memoria de Verificación”, la descripción de módulos y materias, referidas a la asignatura “Taller de proyectos experimentales”:

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	10%

	con la temática de la asignatura participación en clase	
	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. 95% el dossier de trabajos realizados en la asignatura, donde se valorará, el dominio de los conceptos trabajados en cada asignatura, 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. 5%, se valorará 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.

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. Basado en el método ABP (Aprendizaje Basado en Problema) 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.

La estructura de los ejercicios prácticos será la siguiente:

1. Introducción al tema.

Definición de fundamentos. Acompañados de ejemplos y análisis interdisciplinar. Establecer relación entre espacio y comunicación. Sesiones de debate. Búsqueda de ejemplos por parte del alumnado.

2. Desarrollo.

- Trabajo en clase, donde se desarrollen ejercicios prácticos asociados a los fundamentos, mezclando de forma original y elocuente los componentes.
- Trabajos cortos de asimilación (uno o dos por tema según el bloque temático), y trabajos largos de aplicación (una vez se manejen los fundamentos).

3. Propuesta y entrega.

- Definición gráfica de las propuestas mediante medios creativos para su comunicación, de manera inteligible. Redacción de las memorias de las acciones realizadas y del proceso experimental.

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 “**Taller de proyectos experimentales**” 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 DESARROLLO

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

6.2 Actividades evaluables

- Análisis y trabajo de modificación espacial a través de procesos digitales.
- Análisis y aplicación de nuevos materiales de producción gráfica en el entorno.
- Análisis del usuario y sus necesidades en el entorno.
- Análisis de nuevos materiales y de aquellos sostenibles tanto en su utilización en instalaciones efímeras como en su ciclo de vida.
- Diseño y prototipo de una solución creativa y multidisciplinar de un espacio atendiendo a diferentes criterios de contenido: el objeto, el texto y el colectivo.
- Diseño y prototipo de una solución creativa y multidisciplinar de un espacio atendiendo a diferentes criterios contextuales: la señalética, la comunicación y la experiencia.
- Análisis y trabajo de modificación espacial a través de procesos analógicos.

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.

6.3 Criterios de evaluación

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

Análisis

1. Capacidad de generar proyectos que potencien las relaciones usuario-espacio efímero.
2. Capacidad de conocer, contextualizar, analizar y valorar críticamente la producción actual y los conceptos tipológicos en instalaciones efímeras.

Proceso

3. Capacidad de experimentar en la ideación y fundamentación de espacios efímeros.
4. Capacidad de innovar en la ideación y fundamentación de espacios efímeros.
5. Uso de herramientas que exploren nuevas vías de comunicar conceptos, en relación con el proceso.
6. Capacidad de resolución de los problemas que surjan en la realización de los trabajos.
7. Capacidad de trabajo e implicación.

Materialización

8. Formalización Integrando los conocimientos, habilidades y aptitudes del imaginario espacial.
9. Verificar los procesos y metodologías a través de los recursos del prototipo y la simulación.

6.4 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. 95% el dossier de trabajos realizados en la asignatura, donde se valorará, de acuerdo al punto 6.2.
 2. 5%, se valorará 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.
- 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	20% ANALISIS

3, 4, 5, 6 y 7	40% PROCESO
8 y 9	35% MATERIALIZACIÓN
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

ESPACIOS:

- AA.VV. Liquid spaces. Scenography, installations and spatial experiences, Berlín, DIE GESTALTEN VERLAG, 2015.
- AA.VV. Happening 2 Design for Events, Amsterdam, FRAME, 2017.
- AA.VV. Grand Stand 5, Amsterdam, FRAME, 2016.
- AA.VV. On show by design, Hong Kong, Sandu Publishing, 2015.
- AA.VV. Arquitectura VivaNº41. *Espacios efímeros, entre la celebración y la innovación.* Madrid, Arquitectura Viva S.L.2012.
- ABELLÁN, M., *Ephemeral. Exhibitions, advertising, events, shows.* Barcelona, Instituto Monsa de Ediciones, 2014.
- DERNIE, D. *Espacios de Exposición.* Barcelona: Blume, 2006.
- FERNÁNDEZ, A., GARCÍA FERNÁNDEZ, I., *Diseño de exposiciones: concepto, instalación y montaje.* Madrid: Editorial Alianza, 1999.
- HIGGINS, I., *Diseño de interiores. Estrategias y Planificación de Espacios,* Barcelona, Promopress Ediciones, 2015.
- JODIDO, P., *Temporary Architecture now.* Ed. Taschen, 2011.
- JODIDO, P. *Serpentine Gallery Pavillions.* Ed. Taschen, 2011.
- KOOLHAAS, R. *Espacio basura.* Barcelona, Gustavo Gili, 1998.
- KRAMER, S., *Exhibition Design,* Suiza, BRAUN, 2014.
- LEITNER, B., *Temporary architecture. Burkhardt Leitner, a global network.* Stuttgart, AVEDITION GMBH, 2011.
- MARINESCU, S./POESCH. M, *Trade Fair Design Annual 2016/2017,* Stuttgart, AVEDITION GMBH, 2017
- ZAMORA, F., *Diseño de Stands Low Cost,* Barcelona, Reditar Libros, S.L., 2010.

GRÁFICO:

- Arnheim, Rudolf "Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Forma, 1998.
- DONIS A. DONDIS "La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual", Ed. Gustavo Gili

GAETANO KANIZSA, "Gramática de la visión. Percepción y pensamiento". Ed. Paidós
LEONARD N., AMBROSE G., "Bases del diseño 02: Investigación en el diseño", Ed. Parramón
MOLES A., "Ecología de la comunicación"
MUNARI B., "Diseño y comunicación visual", Ed. Gustavo Gili
BATISTE, JAUME: "La escenografía". Barcelona: Ed. La Galera, 1991. • COSTA J., "La esquemática. Visualizar la información". Ed. Paidós
Calmet, Héctor. "Escenografía". Buenos Aires: Ediciones de la Flor. 2003.
KLANTEN R., "High Touch Tactile Design and Visual Explotation", Ed. Gestalten
LOCKER P., "Diseño de Exposiciones", Ed. Gustavo Gili
LOVE M., "Color, espacio y estilo. Detalles para diseñadores de interiores", Ed. Gustavo Gili
MESHER L., "Diseño de espacios comerciales", Ed. Gustavo Gili
PANERO J., ZELNIK M., "Las dimensiones humanas en los espacios interiores", Ed. Gustavo Gili
VVAA, "Diseñando con tipografía 5: Exposiciones", Ed. Mc Graw Hill
HUGHES P., "Diseño de exposiciones", Ed. Promopress
LEONARD N. Y AMBROSE G., "Bases del diseño gráfico 02, investigación en el diseño", Ed. Parramón

MATERIAL:

BEYLERIAN, G.; DENT, A. *Ultramateriales. Formas en que la innovación en los materiales cambia el mundo*. Blume, Londres, 2007.
BEYLERIAN, G.; DENT, A.; MORAYDAS, A. *Material connexion: The global resource of new and innovative materials for architects, artists and designers*. John Wiley & Sons Inc, 2005.
BROWNELL, B. *Transmaterial Next: A Catalog of Materials that Redefine Our Future*. Princeton Architectural Press, New York, 2017.
BROWNELL, B. *Transmaterial: A Catalog of Materials that Redefine Our Physical Environment*. Princeton Architectural Press, New York, 2006.
BROWNELL, B. *Transmaterial 2: A Catalog of Materials that Redefine Our Physical Environment*. Princeton Architectural Press, New York, 2008.
BROWNELL, B. *Transmaterial 3: A Catalog of Materials that Redefine Our Physical Environment*. Princeton Architectural Press, New York, 2010.
BROWN, R.; FARRELY, L. *Materiales en interiorismo*. Blume, Barcelona, 2012.
DENT, A.; SHERR, L. *Material innovation: Architecture*. Thames and Hudson, 2014.
KRAUEL, J. *Arquitectura efímera: innovación y diseño*. Links Books, Barcelona, 2010.
KOTTAS, D. *Arquitectura y construcción*. Links Books, 2012.
FERRE, A. *From control to design*. Actar, 2000.
LEFTERI, C. *Ceramics: Materials for inspirational design*. Rotovision, 2003.
LEFTERI, C. *Glass: Materials for inspirational design*. Rotovision, 2004.

- LEFTERI, C. *Metals: Materials for inspirational design*. Rotovision, 2004.
- LEFTERI, C. *Plastic: Materials for inspirational design*. Rotovision, 2001.
- LEFTERI, C. *Plastic 2: Materials for inspirational design*. Rotovision, 2006.
- LEFTERI, C. *Wood: Materials for inspirational design*. Rotovision, 2003.
- MOXON, S. *Sostenibilidad en interiorismo*. Blume, Barcelona, 2012.
- SCHÖPFER, T. *Material Design. Informing Architecture by Materiality*. Birkhauser, Basel, 2011.