

PROGRAMA AP-1001 Diseño I.

Plan de estudios: Bachillerato y Licenciatura en Artes Plásticas, Diplomado en Arte Publicitario.

Horas de lección por semana: Cuatro.

Créditos: Dos.

Requisitos: Prueba de admisión a la Escuela de Artes Plásticas.

Ciclo: Primero de 1988.

Profesora: Carmen Borrásé de Mills.

I. Descripción del Curso:

Este curso se ubica en el primer nivel de las carreras a las que pertenece y es parte integral de un bloque de materias que da al estudiante las bases para el desarrollo posterior de su especialidad.

II. Objetivos generales:

De manera global este curso le permitirá al estudiante:

1. Relacionar adecuadamente los elementos fundamentales de diseño.
2. Utilizar conceptos correctos de diseño para presentar crítica fundamentada tanto a sus trabajos como a los de sus compañeros.
3. Comprender la importancia del diseño en la actividad creadora.

III. Objetivos específicos y áreas de contenido:

1. Objetivo específico: Adquirir nociones básicas del concepto de diseño.

Contenido:

- a. El diseño: Causas y finalidades.
- b. Las leyes de la unidad, la variedad, el interés y el énfasis en la composición.

2. Objetivo específico: Adquirir los conceptos de los entes básicos de diseño.

Contenido:

- a. El punto: Como inicio fundamental en la actividad creadora.
- b. La línea: Punto en movimiento, sensaciones visuales de dirección y modulación.
- c. El plano: Como formato, efectos negativo y positivo, efectos sólido y transparente, efectos espaciales.
- d. La masa: Como forma-figura, como forma-volumen.

3. Objetivo específico: Adquirir nociones básicas de las mezcla de colores, su comportamiento visual y relaciones.

Contenido:

- a. Teoría del color: Luz y pigmento, círculo cromático.
- b. Colores complementarios: Dinámica del color, neutralización, armonías por analogía y por contraste.
- c. Matiz, valor e intensidad: Aspectos cuantitativos y cualitativos del color.

4. Objetivo específico: Adquirir conocimientos de las maneras básicas de equilibrar una composición.

- a. Ritmo: Constante, compuesto, progresivo y libre.
- b. Simetría: Bilateral, radial, lineal, alterna y dinámica.
- c. Asimetría: Balance, sección áurea, punto áureo y focal.

IV. Metodología:

Se trabajará de manera que el estudiante vaya adquiriendo conocimientos de color y diseño simultáneamente, que deberá aplicar en sus trabajos prácticos y sesiones de crítica de manera acumulativa. Se trabajará durante la clase en la discusión y clarificación de los conceptos teóricos y en ejercicios prácticos que serán finalizados en su mayoría por el estudiante en su casa, para ser revisados y discutidos en la clase siguiente.

Y. Cronograma de actividades:

Febrero:

24 Lectura del programa y lista de materiales. Discusión sobre el concepto de diseño. Asignación de búsqueda de ejemplos de punto y línea.

Marzo:

2 Conceptos de punto y línea. Discusión relacionando estos conceptos con los ejemplos recogidos. Cuatro trabajos prácticos utilizando estos conceptos. **Técnica:** tinta china.

9 Concepto de plano y masa. Dos trabajos prácticos, uno que muestre cualidades planas y otro cualidades volumétricas. **Técnica:** tinta china.

16 Teoría del color luz y pigmento. Elaboración del círculo cromático. **Técnica:** Colores líquidos.

23 Colores complementarios. Dinámica del color, relatividad del color. Ejercicios demostrativos. **Técnica:** Papeles y cartulinas de colores. Asignación de montaje de los mejores ejemplos con descripción del fenómeno.

30 Teoría de ritmo. Elaboración de dos ejercicios prácticos aplicando en uno el concepto de ritmo constante y en el otro el de ritmo compuesto, cada uno en una armonía por contraste de color. **Técnica:** Colores líquidos o lápices de color.

Abril:

6 Elaboración de trabajo práctico utilizando el concepto de ritmo compuesto complejo en colores ocres. **Técnica:** Colores líquidos.

13 Elaboración de trabajo práctico utilizando el concepto de ritmo de progresión en colores grises. **Técnica:** Colores líquidos.

20 Elaboración de trabajo práctico utilizando el concepto de ritmo libre en una armonía por analogía. **Técnica:** Lápices de color.

27 Conceptos de matiz, valor tonal e intensidad. Ejercicios demostrativos. **Técnica:** Papeles y cartulinas de colores. Asignación de montaje de los mejores ejemplos.

Mayo:

4 Teoría de simetría. Trabajo práctico utilizando los conceptos de simetría bilateral y matiz. **Técnica:** Colores líquidos o lápices de colores.

11 Trabajo práctico utilizando los conceptos de simetría radial y valor tonal. **Técnica:** Colores líquidos.

18 Trabajo práctico utilizando los conceptos de simetría dinámica e intensidad. **Técnica:** Lápices de colores.

25 Teoría de asimetría y temperatura cromática. Trabajo práctico utilizando el concepto de equilibrio estático en una gama de colores que sugieran la sensación de frío. **Técnica:** Lápices de color.

Junio:

1 Trabajo práctico utilizando el concepto de equilibrio dinámico en una gama de colores que sugiera la sensación de dureza. **Técnica:** Lápices de color.

8 Teoría de sección áurea y punto focal. Trabajo libre utilizando estos conceptos. **Técnica:** Libre.

15 Revisión final de todos los trabajos en el cartapacio para sugerir mejoras si son necesarias. **Y**

22 Evaluación final de todos los trabajos con el jurado.

YI. Evaluación:

Cada trabajo práctico tendrá un valor del 3.5%, al ser 21 trabajos suman un 73.5%. Este 3.5% se asignará el día de entrega de cada trabajo, un trabajo excelente recibirá un 3.5%, uno muy bueno un 3%, uno bueno un 2.5%, uno regular un 2% y uno deficiente un 1%. El porcentaje asignado podrá ser mejorado si el estudiante repite o corrige el trabajo y lo presenta durante las dos semanas siguientes. Un trabajo que no se presente el día requerido obtendrá un 0%, y si se presenta tarde el máximo que obtendrá será un 2.5%.

La participación activa en las sesiones de crítica y el cumplimiento con los materiales equivaldrá a un 6.5% de la nota final.

El examen escrito tendrá un valor del 10%.

La evaluación final con jurado decidirá el 10% restante tomando en cuenta el avance y la calidad plástica alcanzados por el estudiante, y la calidad de la presentación total del cartapacio con todos los trabajos realizados.

Trabajos prácticos =	73.5%
Críticas y materiales =	06.5%
Examen escrito =	10.0%

Evaluación con jurado = $\frac{10.0\%}{100.0\%}$

Este curso se perderá con cuatro ausencias justificadas o injustificadas, o su equivalente de ocho llegadas tardías.

VII. Información adicional:

1. **Presentación de los trabajos:** Para la calificación final se presentarán todos los trabajos montados en papel dentro de la carpeta (ésta debe usarse durante el semestre para transportar los trabajos y evitar que se dañen). Su estado debe ser impecable, y se tomará en cuenta en la evaluación.
2. **Bibliografía recomendada:**
 - a. Mallins, Frederick. **Mirar un Cuadro**. Ed. Blume, España.
 - b. Hayer, Colin. **Guía Completa de Pintura y Dibujo, Técnicas y Materiales**. Ed. Blume, España.
 - c. Sanz, Juan Carlos. **El Lenguaje del Color**. Ed. Blume, España.
 - d. Albers, Josef. **La Interacción del Color**. Alianza Forma, España.
 - e. Saxton, Colin. **Curso de Arte**. Ed. Blume, España.
 - f. Smith, Stan. **Anatomía, Perspectiva y Composición para el Artista**. Ed. Blume, España.
 - g. Ralley, Terence. **Ilustración y Diseño**. Ed. Blume, España.
 - h. Kandinsky. **Punto y Línea Sobre el Plano**. Barral-Labor, España.
3. **Materiales:** El estudiante deberá presentarse con el equipo completo requerido para cada trabajo, para que no se atrase o entorpezca la lección, este cumplimiento se tomará en cuenta para la nota final. La teoría se entregará al estudiante en fotocopias que se le venderán en el momento de la discusión. Nota: No se deberá comprar materiales repetidos, excepto en el caso de papeles y cartulinas.
 - a. **Materiales que se traerán siempre:**
 - 1 cuaderno para tomar notas pequeño.
 - 1 lápiz Staedtler HB y 1 4B.
 - 1 borrador Staedtler blanco.
 - 1 regla de metal de 30 cm.
 - 1 escuadra.
 - 1 cuchilla para papel.
 - 1 tajador.
 - 1 masking tape.
 - 1 bolsa de papel bond.
 - 1 carpeta.
 - b. **Materiales para los trabajos en tinta china:**
 - 1 rapidógrafo #2.
 - 1 tinta china para rapidógrafo.
 - 1 pincel de pelo suave con buena punta #4.
 - 1 pincel de pelo suave plano #6 o #8.
 - 1 recipiente mediano para agua.
 - 1 trapo absorbente limpio.
 - 1/2 pliego de cartulina blanca por clase (más o menos).
 - c. **Materiales para los trabajos en colores:**
 - Colores líquidos a discutir en la clase.
 - Juego de lápices de color de 24, de buena calidad.
 - 1 pincel de pelo suave con buena punta #4.
 - 1 pincel de pelo suave plano #6 o #8.
 - 1 recipiente mediano para agua.
 - 1 trapo absorbente limpio.
 - 1 hielera o huevera blanca de plástico.
 - 1/2 pliego de cartulina o papel adecuado por clase (más o menos).
 - d. **Materiales para los trabajos en papel:**
 - 1 bolsa de papel de construcción de colores brillantes, varios colores de cartulinas y papeles satinados, recortes de papeles de colores.
 - 1 goma Best Test.