

2004 • Programa de Curso
DISEÑO GRÁFICO II • AP-2102
Universidad de Costa Rica • Sede de Occidente
Departamento de Filosofía, Artes y Letras • Sección de Artes Plásticas

Profesora Máster Eugenia Picado M.
Créditos: 3 Requisitos: AP-2101 (Diseño Gráfico I)
Horas semanales:4 Grupo: 01

DESCRIPCIÓN

Segundo curso de introducción a la especialidad de diseño gráfico en la carrera de Licenciatura en Artes Plásticas con Énfasis en Diseño Gráfico. Este curso se enfoca en la imagen, sus cualidades de comunicación y forma.

El curso se divide en tres partes. La primera parte estudia la imagen como signo comunicativo y expresado a través de ilustración, fotografía, diagramas, viñetas, gráficos y otros. La segunda parte cubre técnicas de ilustración tales como grafito, lápiz de color, marcadores y técnica libre. Es de especial interés explorar las posibilidades expresivas del material a través de la ilustración. Y la tercera parte cubre conceptos de geometría del diseño donde se analizan diferentes sistemas de proporción matemática y su aplicación en composición. Estos sistemas son la Sección Dorada, la serie Fibonacci y los rectángulos de raíz cuadrada.

El programa requiere fuera de las 4 horas lectivas semanales un aproximado de 6 horas adicionales para realizar lecturas y avance de proyectos en casa.

OBJETIVOS GENERALES

1. Describir y diseñar mensajes visuales utilizando tres niveles de significación: representación, abstracción y simbolismo.
2. Representar imágenes con calidad profesional utilizando diversas técnicas de ilustración.
3. Aplicar técnicas de proporción geométrica para resolver y analizar problemas de composición.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Distinguir diferencias entre representación, abstracción y simbolismo en el mensaje visual.
- Distinguir las diferentes técnicas de comunicación visual y aplicarlas en el diseño de imágenes.
- Clasificar y analizar la imagen de acuerdo a sus características formales.
- Demostrar el uso correcto de técnicas de ilustración a través de diversos proyectos
- Explorar la expresividad y calidad comunicativa del material en la elaboración de imágenes.
- Identificar diversas técnicas de proporción geométrica.
- Desarrollar hábitos profesionales de trabajo (auto gerencia, limpieza, precisión, desarrollo del detalle, metodología de trabajo).
- Desarrollar sensibilidad artística para la creación y crítica de imágenes ilustradas.

CONTENIDOS

El mensaje visual:

- Anatomía del mensaje visual: representación, abstracción y simbolismo
- Técnicas de comunicación visual
- Clasificación de imágenes: ilustración, fotografía, diagramas, viñetas, símbolos.

El entorno visual:

- Solución de diferentes problemas del entorno visual
- Expresividad del material

Técnicas de ilustración:

- Selección de la técnica de ilustración de acuerdo al contenido de la imagen
- Técnicas de grafito, lápiz de color, medios con agua (tinta china, témpera, acuarela), libres y mixtas. (a seleccionar de anteriores)

Geometría del diseño

- La Sección Dorada
- Serie Fibonacci
- Rectángulos de raíz cuadrada

METODOLOGÍA

Este curso utiliza la metodología de taller, donde se cubre teoría y práctica en sesiones de trabajo en clases. Los contenidos se cubren a través de lecturas, demostraciones prácticas en clase, ejemplos visuales y el desarrollo de los proyectos, todo bajo la dirección de la profesora. El trabajo en tiempo fuera de clases lo deben realizar los estudiantes solos, y tiene como objetivo aplicar los conocimientos cubiertos en clase, y desarrollar independencia y destreza en todas las técnicas de trabajo. Para el buen desarrollo del taller es necesario que los estudiantes traigan a clase siempre todos los materiales que requieren para sus proyectos. Se estimulará la discusión en clase con la participación de los estudiantes tanto para analizar conceptos vistos así como evaluar los proyectos de los compañeros. Paralelamente al desarrollo de los proyectos se pueden solicitar tareas que bien pueden estar directa o indirectamente relacionadas con los proyectos.

EVALUACIÓN

Avance en clase 10%

Avance en casa 10%

Asistencia/interés/participación 10%

4 proyectos 72% (18% c/u)

En cada proyecto se evalúa:

Bitácora 6%

- implica proceso diseño de proporción, ideas conceptuales, aportes genuinos, creatividad, justificación de las acciones en los procesos de diseño

Técnica de ilustración 6%

- implica seguimiento de las técnicas, exploración

Acabado final del conjunto 6%

- implica proyectos completos, limpios, puntuales, nitidez, solución conjunto armónico

NOTAS

No se aceptan para evaluación trabajos desconocidos por el profesor.

Llegadas tardías de más de 20 min. se consideran ausencias.

Toda evaluación tendrá una hora convenida de inicio. Trabajos que se entreguen con hasta 20 min. de tardanza perderán puntos. Trabajos con más de 20 min. de tardanza tendrán nota cero en el rubro 'Acabado final del conjunto'

Todo trabajo debe ser entregado con su bitácora y producto final, debidamente identificado el nombre del alumno. No se debe adornar la mesa en que se coloca el trabajo con manteles, papeles, etc.

BIBLIOGRAFÍA

Dondis, D. A. (1998). La Sintaxis de la Imagen. Barcelona, GG Gili.

Frutiger, A. (1981). Signos, símbolos, marcas y señales. Barcelona, Editorial Gustavo Gili S.A.

Quirós, L. F. (1998). Diseño, teoría, acción y sentido. Cartago, Editorial Tecnológica de Costa Rica.

Parramón, J. (1999). El Gran Libro del Dibujo. Barcelona, Parramón Ediciones, S.A.

Elam, K. (2001). Geometry of Design, Studies in Proportion and Composition. New York, Princeton Architectural Press.

Groupe, U. (1993). Tratado del Signo Visual. Para una retórica de la imagen. Madrid, Editorial Cátedra.

Magnus, Günter Hugo. (1982). Manual para dibujantes e ilustradores. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.

CRONOGRAMA II-2004

Semanas	Proyecto	Actividades	Evaluación
1 12/08	Objeto orgánico	Explicación de técnica Selección de objeto orgánico Tarea: Reproducción escala de grises	
2 19/08	Técnica de línea blanco y negro	Teoría de Sección Dorada Propuestas de composiciones Avance de ilustración	
3 26/08	Sección Dorada	Avance ilustración Propuesta final de diseño de afiche Selección tipográfica	
4 2/09		Avance ilustración	
5 09/09	Figura humana	Explicación de técnica Selección de imágenes a utilizar Tarea: Reproducción escala de grises Mapa de islas	Evaluación
6 16/09	Técnica de grafito	Teoría serie Fibonacci Propuestas de composiciones Avance de ilustración	
7 23/09	Serie Fibonacci	Avance ilustración Propuesta final de diseño de afiche Selección tipográfica	
8 30/09		Explicación de técnica Selección de imágenes a utilizar Tarea: mezclas de color, filos Mapa de islas	
9 7/09	Paisaje urbano	Teoría rectángulos raíz cuadrada Propuestas de composiciones Avance de ilustración	Evaluación
10 14/09	Técnica de lápiz a color	Avance de ilustración Propuesta final de diseño de afiche Selección tipográfica	
11 21/09	Rectángulo Raíz cuadrada (1)	Avance de ilustración	
12 28/09		Avance ilustración	
13 4/11	Animal	Selección de imágenes Propuestas de composiciones Inicia exploración técnica individual	Evaluación
14 11/11	Técnica mixta	Avance de ilustración	
15 18/11	Rectángulo Raíz cuadrada (2)	Avance de ilustración Propuesta final de diseño de afiche Selección tipográfica	
16 25/11		Avance de ilustración	
17 2/12		Entrega en CD de material realizado	Evaluación Sem. Ex. 1
18 9/12			Sem. Ex. 2