

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
FACULTAD DE ARTES Y LETRAS / ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS
ÉNFASIS: DISEÑO GRAFICO
PROGRAMA DEL CURSO
TALLER GRAFICO 2 / AP- 3108 / II-2005
3 créditos / Requisitos: AP- 3107 / Correquisitos: AP- 3102, AP- 3104, AP- 3106
8 horas de clase: martes y viernes de 8:30 a.m. a 11:50 a.m.
9 horas de trabajo independiente
Profesor: Lic. Henry Vargas Benavides

Descripción y Justificación:

El curso teórico-práctico, permitirá a los educandos, desarrollar métodos de rigurosidad y disciplina en tres modalidades de la gráfica editorial: ilustraciones de libros para niños, la gráfica alrededor de películas latinoamericanas y el desarrollo de la ejecución de revistas bajo la temática cultural. Esto permitirá ahondar en áreas diversas hacia las cuales deberá enfrentarse el profesional del diseño gráfico. Además de poner en práctica su futura formación en términos laborales propiamente dichos. La alta calidad y rigurosidad en la presentación de artes y carpetas es determinante a este nivel.

Objetivo General

Facultar al estudiante en proyectos gráficos –alrededor de temas latinoamericanos- de corte editorial, con el propósito de infundir normas de cuidado en la digitalización y componentes en las artes: textos, imágenes, ilustraciones, fotografías, etc.

Objetivos específicos:

- a) Desarrollar la utilización de elementos gráficos con el fin de obtener una correcta concordancia y legibilidad.
- b) Materializar una correcta lectura gráfica adecuada a los diversos públicos meta.
- c) Conocer y reconocer las aplicaciones más importantes de la Gráfica Editorial.
- d) Desenvolver la aplicabilidad del diseño en ilustraciones para niños.
- e) Implicar la gráfica editorial alrededor de la temática del cine latinoamericano o iberoamericano.
- f) Introducir proyectos complejos como la edición de una revista.
- g) Infundir normas de trabajo individual y grupal en los diversos accionares prácticos.
- h) Introducir al estudiantado en algunos principios sobre la semiótica en la codificación de imágenes.

Metodología

El curso conlleva una guía temática por parte del profesor de manera teórico-práctica. El estudiante debe investigar, por su parte, cada uno de los módulos por desarrollar alrededor de las propuestas prácticas, más su justificación. Por tanto, se requiere de unas 9 horas de trabajo independiente.

Parte del desarrollo del curso combinará la aplicación de ejercicios manuales y su concatenación con el ordenador. Por esta razón, se requiere del conocimiento de programas aplicados en cursos como fotomecánica I y II y litografía I y II.

Contenido temático

Desarrollar distintos ejercicios alrededor de la Gráfica Editorial. El curso se concentrará en el diseño de tres módulos:

a) diseño de libros para niños de autores latinoamericanos.

Duración: 5 semanas.

Diseño de páginas internas:

- 1) 2 páginas estáticas. Ilustración propiamente dicha.
- 2) 2 Páginas móviles: uso de pestañas, troqueles, broches, botones, etc.

Ilustraciones y troqueles realizados con técnicas manuales.

Tres grupos de clase. Cada grupo escogerá una de las películas propuestas.

El trabajo será por medio de la ilustración y la intervención digital en programas de diagramación y diseño.

b) diseño la gráfica alrededor de una película latinoamericana y/o iberoamericana

Duración: 5 semanas.

Portada de caja un disco de DVD, folleto interior del disco, carátula del disco y afiche. Usos de texto ciego y texto verdadero.

c) diseño de una revista alrededor de la temática de la cultura.

Duración: 5 semanas.

Contenido de la revista:

Editor: funciones

Portada, contraportada, lomo

ISSN (inscripción)

Contenido:

- Nota editorial
- Cartas del lector
- Noticias
- Agenda
- Directorio
- Artículos
- Publicidad

La revista puede abarcar aspectos como: las artes plásticas, teatro, danza, literatura, etc. O una integración del todo. Justificación que deberá ser presentada por el grupo de los estudiantes.

Dos grupos de clase. Cada grupo se dividirá las tareas del contenido de la revista.

Uso de los ordenadores. Trabajo en el laboratorio. Empleo de fotografías originales. Pueden aplicarse ilustraciones originales.

Cada módulo llevará una justificación del contenido desarrollado: temática, objetivos, público meta, contenido, justificación de los contenidos del diseño con el propósito de un resultado final.

Conocimientos de las distintas ramas del la Gráfica Editorial.

Partes del libro y de la revista.

Componentes de una campaña editorial para el cine.

Sobre las exposiciones se tomarán en cuenta algunos elementos definitorios claves de la semiótica como estrategia visual y apoyo a los diseños por ejecutar. Para tal fin, el profesor expondrá puntos clave que luego deben de ser investigados por los grupos de trabajo en el proyecto de cine y de la revista.

Evaluación

- Proyecto 1: diseño de libros para niños - 20%
- Proyecto 2: diseño alrededor de la grafica del cine latinoamericano – 25%
- Proyecto 3: diseño de una revista cultural (grupal) – 25%
- 2 exposiciones grupales (10% c/u: cine y revista) 20%
- Aprovechamiento (trabajo en clase, limpieza, desarrollo, etc. 10%

Materiales

Instrumentos y materiales utilizados en la ilustración (Taller gráfico I).
Laboratorio de cómputo.
Impresiones láser o de inyección.
Discos compactos (corrientes y regrabables).

Bibliografía

Amoretti H., María (1992) *Diccionario de términos asociados a la teoría literaria*. San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Braham, Bert (1991) *Manual del diseñador gráfico*. Madrid: Celeste Ediciones.
Ilustración, diseño editorial, diseño audiovisual.

Eco, Humberto ((1976/1995) *Tratado de semiótica general*. Barcelona, Editorial Lumen S.A.

Fabris, Germani (1973) *Fundamentos del proyecto gráfico*. Barcelona: Ediciones Don Bosco.

Frascara, Jorge (1988/2000) *Diseño gráfico y comunicación visual*. Buenos Aires: Ediciones Infinito.
Segunda y tercera parte

Müller-Brockmann, Josef (1982) *Sistema de retículas*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA.

Ramírez, Juan Antonio (1997) *Medios de masas e historia del arte*. Madrid, Ediciones Cátedra, S.A.
El cine y la televisión

Swan, Alan (1990/2004) *Bases del diseño gráfico* (6ta Reimpresión). Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA.
Primera parte: La base del diseño

Todorov, Tzvetan (1981/1991) *Teorías del símbolo*. Caracas, Monte Ávila Latinoamericana, C.A.

Cuentos infantiles:

Borjas Guzmán, Edilberto (1993/2000) *El Tolupán de la flor*. Tegucigalpa, Edilberto Borjas Guzmán.

Sáez, Carlos Luís (1997) *El abuelo cuenta cuentos*. San José, Editorial Farben.

Sánchez, Juana (2001) *Mi libro de historias bibris*. San José, Centro de Pueblos Indígenas y Tribales del Consejo de la Tierra.

Películas:

La estación central (Brasil) ó Todo sobre mi madre (España) – Amodóvar

Y tu mamá también ó Amores perros (México)

Diarios de motocicleta (Argentina)

Contenido por semanas

Semana 1:
Presentación del programa
Materiales
Tarea 1 / Trabajo en clase
Asignación de lecturas y grupos
Diseño de libros para niños

Semana 2:
Diseño de libros para niños

Semana 3:
Diseño de libros para niños
Expo. de grupos

Semana 4:
Diseño de libros para niños

Semana 5:
Diseño de libros para niños

Semana 6:
Calificación: Diseño de libros para niños
Inicio proyecto: diseño de película
Semiótica artística

Semana 7:
Diseño de película
Expo. Grupos de películas
Película (sala de audiovisuales) 20 de setiembre

Semana 8:
Diseño de película

Película (sala de audiovisuales) 27 de setiembre

Semana 9:
Diseño de película
Película (sala de audiovisuales) 4 de octubre

Semana 10:
Diseño de película

Semana 11:
Calificación: Diseño de película
Inicio proyecto de revista cultural

Semana 12:
Proyecto de revista cultural

Semana 13:
Proyecto de revista cultural
Expo. grupos de revista

Semana 14:
Proyecto de revista cultural

Semana 15:
Proyecto de revista cultural

Semana 16:
Proyecto de revista cultural

Semana 17:
Calificación de proyecto:
revista cultural

Contenido sujeto a cambios según el desarrollo del curso.