

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Departamento de Filosofía Artes y Letras
Profesor: Herbert Zamora Rodríguez
AP-2002 Diseño 4
Requisitos: AP-2001 Diseño 3
Créditos: 2, ciclo: II-2006

Descripción

El curso pretende reforzar y aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de los tres semestres anteriores. Se hace un repaso acerca de la teoría de la comunicación y otros procesos “interactivos”. Se introduce al estudiante en la experimentación de las posibilidades de comunicación visual a través de los proyectos asignados y se profundiza en aspectos relacionados con la naturaleza de la imagen, composición, elementos dinámicos y significación plástica de la misma. Además, se continua con la aplicación de la metodología analítica de la imagen y sus diferentes tópicos.

Con el objetivo de enfatizar en un diseño para todos los sentidos se introduce el segmento sonoro donde, se incorporan las funciones sintácticas del sonido, las relaciones sonido/imagen y los códigos sonoros.

Objetivos generales

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:

- 1- Poseer un bagaje teórico y conceptual, proyectual y metodológico que le posibilite ejercer su creatividad.
- 2- Realizar proyectos sustentados teóricamente, con profundidad de búsqueda y amplitud de criterios en la utilización de herramientas, materiales y técnicas.
- 3- Desarrollar actitudes, destrezas y hábitos de trabajo que conduzcan a la calidad técnica y artística de proyectos específicos.
- 4- Fomentar una actitud crítica ante el hecho artístico.

Objetivos específicos

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:

- 1 Realizar marcos teóricos referentes al proceso de gestación de proyectos específicos.
- 2 Estimular nuevas maneras de expresión de la forma.
- 3 Diseñar conociendo mejor los materiales.
- 4 Experimentar con formas de composición bi y tridimensionales.

Contenidos

Teoría de la comunicación.

Comunicación natural o involuntaria, artificial o voluntaria, lingüística y visual.

Ergonomía, paralingüística, kinésica, prosémica, sinestesias.

La naturaleza de la imagen: la modelización icónica de la realidad, la realidad modelizada.

La definición de la imagen: el nivel de realidad, la materialidad de las imágenes originales y copias, la definición estructural.

Funciones plásticas del color.

Elementos dinámicos de la imagen: movimiento, tensión y ritmo.

La significación plástica.

La composición de la imagen: equilibrio, peso y dirección visual.

Encuademación artesanal.

Encuadernado en cuarto. Encuadernado en holandesa. Encuadernado a toda piel. Encuademación japonesa.

El segmento sonoro.

Perspectiva histórica.

Funciones sintácticas del sonido.

relaciones sonido/imagen.

Códigos sonoros.

Metodología

En este curso se ponen en practica los conocimientos adquiridos para tratar de encontrar soluciones a los problemas y explorar nuevos medios de expresión.

Se asignarán lecturas acordes a los contenidos del curso para su posterior discusión y aplicación en los propectos asignados.

Se invitarán personas a la clase cuyas experiencias artísticas puedan aportar conocimientos relacionados con los proyectos asignados,

Medición y evaluación

La evaluación se realizará sobre la documentación de las experiencias (bitácora) observándose la profundidad y grado de complejidad de las investigaciones, marcos teóricos y la calidad de los contenidos,

Además, se tomará en cuenta la asistencia, el trabajo realizado en el taller, las asignaciones y los proyectos, en donde se revisará semanalmente el proceso de los mismos.

Asignaciones	10%
Proyecto del libro arte con su bitácora (individual).....	25%
Marco teórico del libroarte(individual).....	5%
Investigación del libro arte (individual).....	10%
Proyecto de la máscara con su bitácora (individual).....	15%
Proyecto de la máscara con su bitácora (grupal).....	15%
Marco teórico de la máscara (individual).....	5%
Marcoteórico de la máscara (grupal).....	5%
Investigación de la máscara (individual).....	10%

Nota: no se aceptarán proyectos que no se hayan elaborado, revisado y corregido durante el semestre.

Cronograma

I semana de agosto

Introducción al curso

Asignación 1: Lectura de contenidos y resumen del texto *Artefactos*

Iniciar la investigación teórica referente al “libro arte”: recopilar información, traer fotocopias, datos de bibliografía y/o fuentes de consulta. Traer materiales para trabajar en clase los bocetos preliminares referentes al proyecto “el libro arte”.

II semana de agosto

Comprobación de lectura y resumen: Artefactos

Entrega y revisión de la asignación 1: avances de la investigación teórica referente al “libro arte”. Entrega, lectura y comentarios acerca del programa del curso.

Trabajo en el taller: bocetos preliminares referentes al proyecto “el libro arte”.

Inicio del marco teórico (puntos 1-2 y 3) y continuación de la investigación de este proyecto.

Asignación 2: lectura de contenidos y resumen (La naturaleza de la imagen: la modelización icónica de la realidad, la realidad modelizada. La definición de la imagen: el nivel de realidad, la materialidad de las imágenes originales y copias, la definición estructural).

Continuar con la elaboración de bocetos y/o maquetas referentes al “libro arte”.

Elaboración parcial del marco teórico (puntos 1-2 y 3) de este proyecto.

Elaboración parcial de la investigación de este mismo proyecto.

II semana de agosto

Comprobación de lectura y resumen: la naturaleza de la imagen: la modelización icónica de la realidad, la realidad modelizada. La definición de la imagen: el nivel de realidad, la materialidad de las imágenes originales y copias la definición estructural.

Entrega y revisión de la asignación 2: elaboración parcial de bocetos y/o maquetas referentes al “libro arte”.

Avances del marco teórico y de la investigación de este proyecto.

Trabajo en el taller: continuar con la elaboración de bocetos y/o maquetas referentes al “libro arte”. Al igual que con el marco teórico y la investigación de este proyecto.

Asignación 3: lectura de contenidos y resumen (Encuademación artesanal. Encuadernado en cuarto. Encuadernado en holandesa. Encuadernado a toda piel. Encuademación japonesa).

Continuar con la realización de 2 maquetas referentes al “libro arte” con diferentes opciones de materiales y técnicas.

Continuar con la realización del marco teórico y la investigación de este proyecto.

I semana de setiembre

Comprobación de lectura. resumen: encuademación artesanal. Encuadernado en cuarto.

Encuadernado en holandesa. Encuadernado a toda piel. Encuademación japonesa.

Entrega y revisión de asignación 3.: realización parcial de 2 maquetas referentes a "el libro arte" con diferentes opciones de materiales y técnicas.

Realización parcial del marco teórico y la investigación de este proyecto.

Trabajo en el taller: modificaciones necesarias y/o avances referentes a "el libro arte" selección de materiales y técnicas.

Asignación 4: lectura de contenidos y resumen (Funciones plásticas del color. Elementos dinámicos de la imagen: movimiento, tensión y ritmo).

A partir de esta semana se continuará con la elaboración referente al proyecto "el libro arte" tanto en el taller como en la casa, hasta que se concluya (ver fecha de presentación y evaluación final). Así como también con el marco teórico y la investigación de este proyecto.

Inicio de la investigación teórica referente al proyecto de "la máscara".

II semana de setiembre

Comprobación de lectura y, resumen: funciones plásticas del color. Elementos dinámicos de la imagen: movimiento, tensión y ritmo.

Entrega y revisión de asignación 4: avances del "libro arte", del marco teórico de este mismo proyecto y de la investigación referente a "la máscara".

Trabajo en el taller: continuar con la elaboración del "libro arte" y el marco teórico de este mismo proyecto.

Asignación 5: lectura de contenidos y resumen (La significación plástica. La composición de la imagen: equilibrio, peso y dirección visual).

Continuar con la elaboración del "libro arte", del marco teórico de este mismo proyecto y con la investigación referente a "la máscara".

14 de setiembre, 2005

Entrega de la investigación teórica referente al "libro arte".

Comprobación de lectura y resumen: la significación plástica. La composición de la imagen: equilibrio, peso y dirección visual.

Entrega y revisión de asignación: continuar con la elaboración de "el libro arte", del marco teórico de este mismo proyecto y de la investigación referente a "la máscara".

Trabajo en el taller: continuar con la elaboración final del "libro arte" y el marco teórico de este mismo proyecto.

Asignación 6: lectura de contenidos y resumen (El análisis sin sentido. Objetivo del análisis

(Guemica- Picasso). Metodología analítica. Lectura del Guemica. Definición de la imagen. El espacio en el Guemica. Temporalidad, narratividad y secuencia. La dinámica del Guemica.

Análisis plástico de la composición). Últimos avances del "libro arte" y del marco teórico de este mismo proyecto.

Continuar con los avances de la investigación referente a "la máscara".

II semana de setiembre

Entrega del marco teórico (puntos del 1 al 6), referente al "libro arte"...

Comprobación del análisis del sentido. Objetivo del análisis (Guemica^ Picasso) Metodología analítica. Lectura del Guemica. Definición de la imagen. El espacio en el Guemica. Temporalidad, narratividad y secuencia. La dinámica del Guemica. Análisis plástico de la composición.

Trabajo en el aula : últimos avances del "libro arte".

Asignación: continuar con los avances de la investigación teórica referente a "la máscara

III de setiembre

Presentación final y evaluación del proyecto "el libro arte".

Entrega y revisión de la asignación 2: avances de la investigación teórica referente a la máscara".

Trabajo en el taller: bocetos preliminares referentes al proyecto "la máscara y del marco teórico (puntos 1 -2 y 3), de este mismo proyecto.

Asignación 8: lectura de contenidos y resumen (El segmento sonoro. Perspectiva histórica.

Funciones sintácticas del sonido. Relaciones sonido/imagen. Códigos sonoros).

Continuar con la elaboración de bocetos referentes a "la máscara".

Elaboración parcial del marco teórico (puntos 1-2 y 3) de este proyecto.

Avances finales de la investigación de este mismo proyecto.

I semana de octubre

Comprobación de lectura y. resumen: el segmento sonoro. Perspectiva histórica.

Funciones sintácticas del sonido. Relaciones sonido/imagen. Códigos sonoros.

Entrega y revisión de. la asignación 8: elaboración parcial de bocetos referentes a "la máscara".

Avances del marco teórico y avances finales de la investigación de este mismo proyecto.

Trabajo en el taller: continuar con la elaboración de bocetos y/o maquetas referentes a "la máscara". .

Continuar con el marco teórico de este mismo proyecto.

Asignación 9: elaboración de 2 maquetas referentes a "la máscara" con diferentes opciones de materiales y técnicas.

Continuar con la realización del marco teórico de este mismo proyecto.

II semana de octubre

Entrega de la investigación teórica referente a "la máscara".

Entrega de la asignación 9: elaboración de 2 maquetas referentes a "la máscara" con diferentes opciones de materiales y técnicas.

Realización parcial del marco teórico de este mismo proyecto.

Trabajo en. el taller: modificaciones necesarias y/o avances referentes a "la máscara", selección de materiales y técnicas.

Asignación 10: a partir de esta semana se continuará con la elaboración referente al proyecto

"la máscara" tanto en el taller como en la casa, hasta que se concluya (ver fecha de presentación y evaluación final). Así como también con el marco teórico de este mismo proyecto (ver fecha de entrega).

III semana de octubre

Entrega y revisión de asignación 10: avances de "la máscara" y del marco teórico de este mismo proyecto.

Trabajo en el taller: continuar con la elaboración de "la máscara" y el marco teórico de este mismo proyecto.

Asignación 11: avances de "la máscara" y del marco teórico de este mismo proyecto,

I semana de noviembre

Entrega y revisión de asignación 11: avances de "la máscara" y del marco teórico de este mismo proyecto.

Trabajo en el taller: continuar con la elaboración de "la máscara" y el marco teórico de este mismo proyecto.

Asignación 12: últimos avances de "la máscara" y del marco teórico de este mismo proyecto.

II semana de noviembre

Entrega y revisión de asignación 12 : últimos avances de "la máscara" y del marco teórico de este mismo proyecto.

Trabajo en el taller: continuar con la elaboración final de "la máscara" y el marco teórico de este mismo proyecto.

Asignación: últimos avances de "la máscara".

III semana de noviembre

Entrega del marco teórico referente a "la máscara" (individual y grupal).

Hora: 8:00 a.m.

Entrega y revisión de asignación: últimos avances de "la máscara".

Trabajo en el taller continuar con los últimos avances de "la máscara".

I semana de diciembre

Presentación final y evaluación del proyecto "la máscara". Hora: 8:00 a.m.

Montaje grupal con la inclusión del segmento sonoro.

Bibliografía

Dondis DA. *La sintaxis de la imagen*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.1997

Moles, Abraham A. *La imagen*. Editorial Trillas, S.A. México, 1991.

Jones. Christopher. *Metodos de diseño*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona.1998.

Muñan, Bruno. *¿Corno nacen los objetos?*. Editorial Gustavo Gilí, S.A. Barcelona, 1983.

Quirós, Luis Fernando. *Diseño. Teoría, acción, sentido*. Editorial Tecnológica de Costa Rica. Cartago, 1998.

Sheplierd, Rob. *Como hacer encuademación artesanal*. Celeste Ediciones, S.A.Madrid, 1994.

Villafane, Justo. Introducción a la teoría de la imagen. Ediciones Pirámide, S.A. Madrid, 1985.

Villafane, Justo. Principios de la teoría general de la imagen. Ediciones Pirámide, S.A. Madrid, 1996.

Wong, Wicius. *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*. Editorial Gustavo Gili, S. A. Barcelona, 1995.

Nota: consultar además, la bibliografía indicada en los cursos anteriores de diseño.