

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA ARTES Y LETRAS
SECCION DE ARTES

Programa del curso: **AP-1001- Diseño1**
CICLO: Primer semestre 2007
Profesor: M.A. Herbert Zamora

Descripción del curso:

En este curso se analizan los principales agentes plásticos que intervienen en la formación del diseño la línea, el color, el plano, la forma y la composición para dotar al alumno de los mecanismos fundamentales para saber "ver" y saber "leer" los objetos artísticos e "interpretar" el universo formal y descubrir las leyes estrictamente plásticas que gobiernan los mecanismos de creación y de visión las cuales conforman la gramática fundamental de la comunicación visual bidimensional, necesaria para construir y deconstruir la producción artística.

Todo objeto de diseño se presenta ante nosotros como un texto. Así el producto visual constituye un cuerpo de datos que como el lenguaje, puede utilizarse para componer y comprender mensajes situados en diferentes niveles de utilidad. El diseño es una organización de elementos y su manipulación mediante las técnicas y su relación compositiva formal con una necesidad de comunicación. Se pretende en este curso la enseñanza aprendizaje de la alfabetización visual y su aplicación en ejercicios concretos.

Objetivo general

1- Desarrollar las capacidades cognitivas del alumno para que responda adecuadamente a las necesidades contemporáneas, en una sociedad dominada por la imagen visual y los objetos diseñados

2- **Objetivos específicos**

1- Utilizar los elementos fundamentales del diseño para una eventual aplicación en diversas disciplinas de las artes visuales.

2- Desarrollar la capacidad crítica para el análisis de los textos visuales.

3- Comprender la importancia y necesidad del diseño en las actividades humanas.

Contenidos

Unidad 1

El concepto de diseño

- ▶ Percepción y comunicación y alfabetización visual
- ▶ Formato básico
- ▶ Composición y equilibrio
- ▶ Peso visual
- ▶ Entes básicos
- ▶ El punto, como inicio y elemento fundamental en la actividad plástica, atracción y agrupamientos
- ▶ La línea
- ▶ Como desplazamiento o vector y como punto en movimiento
- ▶ Direccionalidad
- ▶ Sensaciones visuales: vertical, horizontal, inclinada, curvas, moduladas

- ▶ El trazo: calidades de línea.
- ▶ El plano 1.
- ▶ Efecto positivo negativo.
- ▶ Sólido y transparente.
- ▶ Efectos espaciales: cercanía y profundidad
- ▶ La forma, masa , contorno, Volumen
- ▶ Textura
- ▶ Aparentes o visuales
- ▶ Reales (táctiles)

Unidad 2

Introducción al color

- ▶ La luz y el color 1
- ▶ El color como pigmento.
- ▶ Colores primarios
- ▶ Secundarios
- ▶ Terciarios
- ▶ Colores complementarios
- ▶ Neutralización (grises y ocres)
- ▶ Armonía por contraste
- ▶ Colores análogos
- ▶ Matíz, valor e intensidad del color
- ▶ Cálidos y fríos

Unidad 3

Las leyes de la unidad, variedad, el interés y el énfasis.

- ▶ El ritmo
- ▶ Constante
- ▶ Alternativo
- ▶ Progresivo
- ▶ Ritmo libre o repetición libre
- ▶ Simetría
- ▶ Bilateral
- ▶ Radial
- ▶ Asimetría
- ▶ Equilibrio
- ▶ Equilibrio estático
- ▶ Equilibrio dinámico

Unidad 4 La proporción

- ▶ Sección áurea
- ▶ Rectángulos dinámicos
- ▶ Rectángulo áureo
- ▶ Punto focal
- ▶ Escala y dimensión

Cronograma

Del 2 de marzo al 16 de marzo

Lectura y discusión del programa, Percepción y comunicación y alfabetización visual, Composición y equilibrio, Peso visual, Entes básicos, El plano básico.

Del 16 de marzo al 4 de abril

El punto, como inicio y elemento fundamental en la actividad plástica, atracción y agrupamientos. La línea Como desplazamiento o vector y como punto en movimiento. Direccionalidad. Sensaciones visuales: vertical, horizontal, inclinada, curvas, moduladas El trazo: calidades de línea.

Del 4 de abril al 18 de mayo

El plano, efecto positivo negativo, sólido y transparente, efectos espaciales: cercanía y profundidad, La forma, masa, contorno, Volumen, textura: aparentes o visuales, reales (táctiles)

Del 18 de mayo al 8 junio

La luz y el color, El color como pigmento. Colores primarios, Secundarios. Terciarios, Colores complementarios. Neutralización (grises y ocres) Armonía por contraste. Colores análogos, Matíz, valor e intensidad del color, Cálidos y fríos.

Del 8 de junio al 15 junio

El ritmo, constante, alterno, progresivo, ritmo libre o repetición libre, simetría bilateral. radial, asimetría, equilibrio, estático. equilibrio dinámico

Del 15 de junio al 29 de junio

Sección áurea, rectángulos dinámicos, rectángulo áureo, punto focal, escala y dimensión

6 julio evaluación final

Metodología

El curso se desarrollará mediante la exposición teórica del profesor antes de cada ejercicio. Los ejercicios serán elaborados semanalmente durante el tiempo lectivo, y serán sometidos al análisis y a la crítica del grupo al inicio de cada sesión.

Evaluación

30% Ejercicios prácticos

10% Tareas

20% Trabajo escrito

40% Presentación final

Bibliografía

Arnheim Rudolf. *El Poder del Centro*. Estudio para la composición en las Artes visuales. Editorial Alianza Forma.

De Saumarez Maurice. *Diseño Básico*. Editorial Gili. Barcelona 1995.

Dondis D.A. *La Sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Editorial Gili. Barcelona 1997

Fabris Germani. *Fundamentos del proyecto gráfico*. Editorial Don Bosco. Barcelona. 1973.

Hernandez Franklin. *Estética artificial*. Editorial Mithoz. San José. 1998

Kandinsky Vasili. *Punto y línea sobre el plano*. Editorial Labor. Barcelona.. 1988.

Llovet Jordi. *Ideología y metodología del diseño*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1981

Marcolli Attilio. *Teoría del Campo I*. Editorial Xarait. Madrid 1978.

Munari Bruno. *Como nacen los objetos*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona 1989

Munari, Bruno. *Diseño y comunicación visual*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona 1987.

Pawlik, Johannes. *Teoría del color* Editorial Paidós. Barcelona. 1996

Porter Ton. *Color Ambiental y sus Aplicaciones en Arquitectura*. Editorial Trillas. 1968

Scott Robert. *Fundamentos del diseño*. Editorial Blume Barcelona. 1976.

Wong Wicius. *Fundamentos del diseño bi y tri-dimensionales* Editorial Gustavo Gili Barcelona 1989.

Wong Wicius. *Principios del diseño en color*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1968