

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Departamento de Filosofía Artes y Letras
Sección de Artes Plásticas
II ciclo 2007
Horario: L13-15.50
Profesor: M A. Herbert Zamora Rodríguez
Requisito: AP- 1001

Programa del curso AP- 1002 Diseño II

Descripción del curso

En este curso se analizan y se ponen en práctica los conceptos de diseño bi y tridimensionales que determinan la constitución formal del objeto artístico. Principalmente los conceptos de proporción, forma, espacio, material y color en las construcciones tridimensionales. Este curso se fundamenta en la necesidad de enfrentar al estudiante con el análisis teórico de las proporciones tridimensionales con relación al espacio y específicamente con equilibrio, ritmo, proporción y armonía.

El alumno generará métodos personales, óptimos y necesarios para crear obras tridimensionales con autogeneración de metodologías de trabajo para lograr la correcta transición del plano conceptual al expresivo.

Se ejercitan los mecanismos de percepción espacial del fenómeno tridimensional, enriqueciendo el lenguaje icónico de carácter volumétrico.

Objetivo general

1. Al finalizar el curso el estudiante tendrá la capacidad de manejar los instrumentos conceptuales y metodológicos para afrontar creativamente el diseño bi y tridimensional.
2. Adquirir conocimientos relacionados con las leyes y principios del diseño.
3. Desarrollar una actitud crítica y autocrática con el trabajo artístico visual por medio del estudio de los principios básicos del diseño.
4. Desarrollar un vocabulario plástico y conceptual sobre la obra de arte.

Objetivos específicos

1. Estudiar la relación de la luz y el ambiente en los cuerpos tridimensionales y el efecto

lumínico sobre los mismos.

2. Estudiar la importancia de la textura sobre las superficies.

3. Estudiar el equilibrio entre sólido y vano, en el espacio tridimensional.

4. Analizar el comportamiento de los materiales según la forma personal de diseño considerando los procesos de entropía.

5. Experimentar con las formas de unión y construcción de elementos tridimensionales.

6. Generar métodos personales óptimos y necesarios para desarrollar obras tridimensionales con autogeneración de cánones compositivos para lograr la correcta transición del plano conceptual al expresivo.

7. Armonizar las experiencias cognocitivas y sensoriales a fin de desarrollar un sentido estético con una capacidad autocrítica.

Contenidos

-Unidad I

Estructura del diseño: Variaciones del enrejado básico .

Módulos y subdivisiones estructurales

Gradación de módulos

Anomalía entre módulos

Contraste de elementos visuales

Volumen y profundidad en el espacio ilusorio.

La textura, aparente y real

El ritmo: a)-Constante b)-compuesto c)-en progresión d)-libre

Metodología del diseño

El proceso de simplificación de la imagen

La proporción áurea

El punto áureo

Los rectángulos dinámicos

Descomposición armónica del cuadrado

Descomposición armónica de los rectángulos

Unidad II

La línea y el punto, como elementos tridimensionales

El plano y el volumen

Los elementos de relación : posición, dirección , espacio y gravedad.

Los elementos constructivos: el vértice , filo, cara.

Las construcciones modulares y submodulares

Las variaciones de dirección en las construcciones modulares

Unidad III

La construcción columnar
El prisma básico y sus variaciones
La interrelación de formas
La intersección
La integración de diversas formas
La sustracción
La unión

Unidad IV

La construcción de formas sólidas

Planos seriados: La gradación del módulo: Tamaño, Figura y figura/tamaño. Variaciones: Posiciones, de dirección (eje vertical, eje horizontal, transversal). Técnicas de construcción: los planos, los separadores, el pegado, el corte, etc.

Estructuras de pared: Componentes de estructura de pared, células espaciales y módulos. Variaciones: posición de los módulos, de la dirección de los módulos, módulos como planos distorsionados y modificación de las células espaciales.

METODOLOGÍA

Al inicio de cada tema, se analizarán los conceptos de diseño que se aplicarán en los ejercicios, estos serán individuales y se realizarán en las horas lectivas. Los ejercicios serán analizados por el profesor del curso y los estudiantes, promoviendo la participación activa del grupo, procurando una atmósfera crítica y el intercambio de experiencias sensoriales.

EVALUACIÓN

60%	Revisión de la carpeta de diseños
20%	Trabajo Escrito
20%	Trabajo en clase

BIBLIOGRAFÍA

Albers Josef. *La interacción del color*. Edit. Alianza Forma. Madrid.1985

Dondis D.A. *La sintaxis de la imagen*. Edit. Gustavo Gili.Madrid 1997

Fabris Germanie. *Fundamentos del proyecto gráfico*. Edit. Don Bosco. Barcelona. España.1973.

Marcolli Atilio. *Teoría de Campo*. Edit. Xarait. Madrid 1978.

Munari Bruno. *Como Nacen los Objetos*. Edit. Gustavo Gili. Barcelona. España. 1989

Munari Bruno. *Diseño y Comunicación Visual*. Edit. Gustavo Gili. Barcelona. España. 1987

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

Porter Tom. *Color Ambiental. Aplicaciones en Arquitectura*. Edit. Trillas. 1988

Scott Robert. *Fundamentos del Diseño*. Edit. Limusa. Mexico. 1993.

Wong Wicius. *Fundamentos de Diseño Bi y Tridimensional*. Edit. Gustavo Gili, Barcelona. España. 1987.

Wong Wicius. *Principios del Diseño en color*. Edit. Gustavo Gili. Barcelona. España. 1987