

SEDE DE OCCIDENTE
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

PROGRAMA DEL CURSO
DISEÑO 3 AP2001

Asuntos administrativos:

Requisito: Diseño 2, Dibujo 2

Correquisito: Dibujo3

Créditos: 2

M.a. Herbert Zamora R

Horas semanales: 4 horas clase, 2 horas estudio independiente

CICLO: I-2008

Descripción del curso

En este curso se estudian los procesos de composición y diseño que caracterizan a las obras de arte producidas a partir del siglo XX, las cuales, a pesar de su evolución o transformación, continuaron utilizando la forma plástica como centro de evolución.

El curso centra su interés en dos áreas: primero en la evolución de la forma en lo que se conoce como arte contemporáneo y segundo en el desarrollo del diseño, como eje vertebral de las academias de enseñanza contemporáneas y como centro de evolución de los diseños aplicados.

Objetivos Generales

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:

1. Dar lectura profesional a una obra de arte contemporáneo.
2. Utilizar la metodología proyectual de manera que promueva e incentive el surgimiento de la creatividad.
3. Componer y diseñar utilizando los procedimientos contemporáneos en la construcción de obras plásticas en dos y tres dimensiones.

Objetivos específicos

- 1 Diferenciar con claridad los elementos configurativos de la contemporaneidad de los del período académico.
- 2 Utilizar los elementos y principios del desarrollo científico y tecnológico, así como los paradigmas actuales para analizar y comprender las manifestaciones artísticas contemporáneas.
- 3 Articular el proceso creativo en forma multidimensional.

- 4 Aprovechar la multidimensionalidad de la realidad para crear y proceder cognoscitivamente.
- 5 Hacer funcional el proceso creativo.
- 6 Abandonar la imagen del espacio propia del arte académico para trabajar en el ámbito de la imagen como medio, propio de la contemporaneidad.
- 7 Asimilar lenguajes distintos a los provenientes de la plástica tradicional.
- 8 Utilizar los métodos de construcción de la obra propios del pensamiento contemporáneo.
- 9 Sustituir la estética académica por la percepción como base de la construcción de la obra.

Contenidos

ÁREA PROYECTUAL

Métodos de proyectación:

1- Metodología proyectual:

- Los procesos de construcción de la imagen.
- Los procedimientos de comunicación.
- Los procesos creativos o proyectivos.

2- Metodología en las Artes Plásticas:

- La página de estudios – bitácora.
- Función sinóptica de la página de estudio.
- Técnicas de visualización: boceto, gesto y articulación.

Procesos de producción plástica:

Técnicas de presentación:

1. Instrumentos básicos relacionados con la producción contemporánea.
2. Materiales, calidad y cualidad.
3. Procedimientos.

Soportes:

1. Instrumentos, materiales y pigmentos.
2. Procesos técnicos.

Formatos de producción:

1. Formatos bidimensionales.
2. Formatos tridimensionales.

Área de conocimiento:

Ejes de construcción del arte contemporáneo:

La nueva objetividad.

La relatividad y la subjetividad como alternativas al pensamiento lineal y enciclopédico.

La racionalidad no – lineal.

Einstein y la teoría de la relatividad.

Freud y el método Psicoanalítico.

Saussure y la semiología.

Kofka y Kohler y la psicología de la forma.

K. Lewin y la psicología topológica.

El espacio de la imagen.

La forma como contenido, de la forma natural a la forma real.

El color como forma y como contenido, abandono de la luz por el color.

El arte de los primitivos como excusa.

Abandono del formato natural (académico) por el formato plástico.

De la imagen del espacio al espacio de la imagen.

Descomposición y abstracción de la forma plástica.

Reencuentro con las tendencias no académicas.

El arte de los niños.

El exotismo de lo primitivo.

Culturas antiguas.

El arte de los dementes.

Evolución de la frontalidad y el grafismo

Teoría del diseño:

Justificación teórica de la forma plástica.

Abandono de la armonía por la teoría de la percepción.

El diseño como columna vertebral y elemento justificador de las academias para la formación artística en el siglo XX.

La creatividad como una disciplina de estudio.

El diseño como sustituto de la composición en artes plásticas.

El diseño como centro del estilo internacional (racionalismo estético)

El diseño como recopilador de las tendencias intelectuales del siglo XX.

Del arte decorativo al diseño industrial.

Forma y funcionalidad.

El styling.

Diseño Arquitectónico.

Diseño Gráfico.

Diseño de Modas.

Diseño Industrial.
Diseño de Interiores.

Construcción de la imagen o la forma:

La percepción visual:

- Concepto de forma y configuración.
- Interacción entre luz y forma.
- Efectos ópticos y paradojas formales.
- La memoria y la experiencia como elementos configuradores.
- Contraste simultáneo.
- Estructuras implícitas y explícitas.

Leyes gestálticas sobre la forma y la composición.

- Intercambiabilidad fondo figura.

La densidad luminosa: irradiación y vibración cromáticas, proyección y modificación de la forma con la luz: progresión, movimiento, texturas y lectura.

- Efectos ópticos.

Tensión del espacio formato: sensaciones básicas, interacciones dentro y fuera del formato, el formato como campo de interacciones.

Color:

- Teoría del color según Gouther, Kandinsky, Klee, Alberts, Marcolli e Itten.

- Equilibrio cromático.

- Las falsas parejas.

- Las verdaderas parejas.

- Los siete contrastes del color.

- La espacialidad del color.

- La teoría impresionista del color.

- La teoría expresionista del color.

- Las sinestesias.

- La simbología del color.

El espacio topológico:

- La materialidad del objeto plástico.

- Materialización de superficies.

Simetría dinámica:

- El espacio orientado y caracterizado.

- Simetría y congruencia.

- Simetría y correspondencia.

- Simetría rotatoria y traslatoria.

- Transformación y crecimiento.

- Coordinados: proporción, gnomon, series matemáticas: aritméticas,

geométricas y logarítmicas.

- Sistemas reticulares y modulares.

- Diseño fractal.

Cinética en el arte bidimensional y tridimensional.

Teoría de la comunicación visual:

La semiología visual según Barthes.

La semiología según Saussure.

K. Lewin y la psicología topológica.

Teoría del signo. (Semiología de la imagen y del objeto)

Texto e imagen.

Semiótica de la imagen.

Polisemia de la imagen.

Caracterización del mensaje visual: signo, significado y
significante.

La topología como campo de las interrelaciones.

Procedimiento Metodológico

El presente curso combina lo teórico con lo práctico, los contenidos se van desarrollando simultáneamente, enfocándose en el desarrollo de ejercicios conceptuales en donde el estudiante investiga y aplica los temas. Los proyectos a realizar se centran en el desarrollo del arte y diseño contemporáneo, oscilando en la aplicación de los conceptos de composición entre los formatos de dos y de tres dimensiones, enfatizándose en la experimentación como método para el desarrollo de la creatividad. Los procesos de enseñanza aprendizaje son totalmente individualizados, utilizando en ciertos momentos la interacción del grupo para conseguir la retroalimentación del conocimiento.

En los talleres se deben contemplar las medidas de seguridad cuando se utilicen equipos, maquinarias, herramientas y químicos.

Bibliografía básica

Arnason, H. H. **Historia del arte moderno**. Ediciones Daimón, Barcelona. 1972.

Bamz, J. **Arte y ciencia del color**. L.E.D.A. Las ediciones de arte. Barcelona.

Cassou, Jean. **Panorama de las artes plásticas contemporáneas**. Ediciones Guadarrama. Madrid. 1961.

Collins, Judith y Otros. **Técnicas de los artistas modernos**. Hermann Blume Editores. Madrid. 1a. edición. 1984.

De Micheli, Mario. **Las vanguardias artísticas del Siglo XX**. Alianza Forma. Madrid. 1966.

Dondis, D. A. **La sintaxis de la imagen**. Editorial Gustavo Gili, S. A. Barcelona, 1985.

Fabris-Germani. **Fundamentos del proyecto gráfico**. Ediciones Don Bosco. Barcelona, 1973.

Gallardo, Helio. **Elementos de investigación académica**. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica, 2002.

Hernández, Franklin. **Fundamentos del diseño tridimensional**. Editorial Tecnológica de Costa Rica. Cartago, 1995.

Marcolli, A. **Teoría del campo. Curso de educación visual**. Xarait Ediciones y Alberto Corazón Editor.

Muller-Brockmann, Josef. **Sistemas de retículas. Un manual para diseñadores gráficos**. Ediciones Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1992.

Pawlik, Johannes. **Teoría del color**. Editorial Paidós. Barcelona, 1979.

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

Scott, Robert Gillam **Fundamentos del diseño** Editorial Limusa S.A. México, D.F., 1993.

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

Worringer, Wilhem. **Abstracción y naturaleza**. Breviarios del Fondo de Cultura Económica. México. 1a. edición española. 1953.