

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Filosofía, Artes y Letras (FAL)
Sección de Artes Plásticas
Propuesta programática
DISEÑO 1 / AP. 1001 / I-2009
Créditos: 2. Correoquisito: AP-1003
Profesores:
Licda. Roxana Salazar Bonilla
Lic. Henry Vargas Benavides

Descripción del curso:

En el presente curso se estudian los fundamentos de la composición y el diseño en las Artes Plásticas, con el fin de dar al estudiante un panorama general, por lo que se convierte en el prerrequisito a los siguientes cursos de diseño; cursos que estarán enfocados a la producción de proyectos artísticos relacionados a períodos o estilos específicos.

Este curso se divide en dos áreas:

- 1- Área proyectual, que incluye: teoría del conocimiento y metodología proyectual en las Artes Plásticas.
- 2- Área de conocimiento: estudio de los principios plástico- significativos generadores de la forma plástica.

El curso además de la investigación teórica, posee características técnico prácticas no enfocadas a la producción de obras sino a los procesos y métodos incluidos en las áreas de estudio antes señaladas.

Objetivos Generales:

- 1- Proponer y desarrollar procesos de pensamiento crítico conceptual, que muestren dominio lógico, funcional y vital en concordancia con el entorno.
- 2- Valorar una obra de arte en sus dimensiones formales, sintácticas y semánticas, utilizando recursos teóricos y prácticos.

Objetivos específicos:

Conocer y comprender los diferentes elementos de la composición y la forma.
Identificar y utilizar la estructura de la composición y la forma.
Investigar y emplear la teoría del color.
Aplicar y conocer diferentes procesos de la producción plástica.
Dar lectura a una obra de arte dirigida al análisis a las diferentes dimensiones (formales, sintácticas y semánticas), en forma independiente e interdependiente.
Conocer e identificar el contenido de la obra plástica.
Manejar la crítica y autocrítica como elementos generadores en los procesos de pensamiento.

Actividades:

Realizar ejercicios sobre la composición y la forma.
Desarrollar ejercicios sobre la teoría del color.
Aplicar prácticas sobre la producción plástica.
Analizar obras artísticas.
Aplicar la teoría con la práctica por medio de lecturas diversas (antología del curso).
Utilizar el aula virtual para complementar tareas, lecturas y ejemplos.

Contenidos:

Área de Proyección:

Metodología:

Teoría del conocimiento: 1- Función del conocimiento. 2- La objetividad en el conocimiento. 3- Diferenciaciones entre creer, conocer y saber.

El conocimiento y la investigación plástica: 1- Investigación y creatividad. 2- Vías y obstáculos al conocer. 3- Características del ser humano creativo. 4- Conocimiento y abstracción. 5- El conocimiento y el ser. 6- Ética en el conocimiento.

Lectura y asimilación del entorno: 1- Entorno físico. 2- Entorno personal. 3- Entorno social. 4- Entorno natural. 5- Entorno histórico.

Contenido de las obras (A):

Niveles de representación: 1- La figuración en la historia del arte. 2- La figuración en el desarrollo cognitivo del ser humano.

Figuración: 1- Figuración natural. 2- Figuración estilizada. 3- Figuración abstracta. 4- Figuración simbólica.

Iconología.

Punto, línea, plano y volumen.

La expresión abstracta.

Sinestesias y empatías.

Organización de la forma y la composición:

Contraste: 1- Dinámica del contraste. 2- Categorías de Dondis (la sintaxis de la imagen). 3- Forma y Contra forma.

Tensión: 1- Cinética. 2- Baricentros. 3- Energía potencial. 4- Relaciones de influencia. 5- Tensiones intrínsecas y extrínsecas. Atracción, gravedad, repulsión y balance.

Ritmo: 1- Intervalo. 2- Modulación. 3- Progresión y crecimiento. 4- Ritmo estático o dinámico. 5- Ritmo orgánico o inorgánico.

Cohesión: 1- Agrupamiento. a- Por atracción, enlazamiento o superposición. b- Por tono, dirección o color. c- Por líneas virtuales. d- Por asociación formal o significación.

Área de conocimiento.

La visión humana:

Fisiología del ojo: 1- Elementos ópticos. 2- Producción de la imagen. 3- Visión binocular. 4- Índices de profundidad. 5- Efectos ópticos.

La luz: 1- La luz como concepto físico. 2- La luz como concepto óptico. 3- Color, forma y textura.

Teoría del color:

Dimensiones del color: 1- Tono. 2- Matiz. 3- Saturación.

La mezcla del color: 1- Primarios aditivos. 2- Primarios sustractivos.

Organización del color: 1- Círculo cromático. 2- Escala tonal.

Sistemas de organización del color: 1- Sistema de Munsell. 2- Sistema de Ostwald. 3- Sistema C.I.E.

Procesos de producción plástica:

Visualización: 1- Métodos gráficos. 2- Maquetas.

Ampliación o reducción: 1- La diagonal. 2- La cuadrícula. 3- La escala. 4- La fotocopia. 5- La cámara oscura. 6- El proyector. 7- El rastreo.

Técnicas de presentación: 1- Instrumentos básicos. 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. 3- Formatos temporales.

Métodos de reproducción: 1- Reproducción digital. 2- Reproducción fotográfica. 3- Reproducción por impresión. 4- Reproducción por video. 5- Reproducción por moldes. 6- Imagen Virtual. 7- Modelización por computadora.

Estructura en la forma y en la composición:

Leyes gestálticas de la forma.

Leyes gestálticas de la composición.

Interrelaciones entre la luz y la forma: 1- Como la luz altera la forma. 2- Como la forma altera la luz.

Estructura orgánica e inorgánica.

Estructura implícita y explícita.

Estructura de la forma: 1- Estructura portadora. 2- Estructura de proyección.

Topología: 1- Las superficies. 2- Interrelaciones. 3- El espacio y la forma orientados.

Contenido de las obras (B):

Semiología del objeto y la imagen visual.

Manipulación del mensaje

Sintaxis de la forma plástica.

Metodología:

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 procesos de enseñanza aprendizaje son totalmente individualizados, utilizando en ciertos momentos la interacción del grupo para conseguir la retroalimentación del conocimiento.

Evaluación.

La evaluación se basará en los procesos y los resultados obtenidos por los estudiantes. Se pondrá especial interés en la formación de hábitos de taller y disciplina, por lo tanto, el énfasis de la evaluación numérica estará en los ejercicios realizados en clase que obtendrán un 50%, el trabajo en clase que será controlado mediante la asistencia y el cumplimiento con los materiales solicitados un (aprovechamiento) 20 % y las asignaciones extra clase un 30 %.

Ejercicios de clase 50 %

Aprovechamiento 20 %

Asignaciones 30 %

Total 100 %

Lista de materiales Diseño 1

Cartón de presentación blanco 11x 17 pulgadas.
Goma de barra.
Goma Blanca.
Goma de hule.
Cutter.
Lápiz 3B.
Borrador de miga.
Borrador blanco.
Tijeras.
Regla de metal.
Escuadras de 45 y 30 /60.
Compás con tiralíneas o con adaptador de rapidógrafo.
Temperas: colores Azul, rojo, amarillo, blanco y negro.
Revistas y periódicos.

Masking tape.
Cartutlinas de colores y papel de construcción de colores.
Pincel plano de 1 cm.
Pincel redondo fino.
Frasco para agua.
Paleta para acuarela.
Juego de pilots Staedler, 01,03,05. o pluma estilográfica
Dos tablas de plywood o trupan de 11x 17 pulgadas de 6mm de grosor.
Goma de contacto.
Materiales de desecho, cartones gris o blanco para maquetas tridimensionales.

Cronograma

Semanas 1 a la 4

Teoría del conocimiento
El conocimiento y la investigación plástica
Lectura y asimilación del entorno

Semanas 5 a la 7

Contenido de las obras (A)

Semana 5: Semana Santa

Semanas 8 a la 11

Organización de la forma y la composición

Semanas 8 a la 11

Área de conocimiento
La visión humana
Teoría del color

Semanas 12 a la 14

Procesos de producción plástica
Estructura en la forma y en la composición

Semanas 15 a la 17

Contenido de las obras (B)

Bibliografía

Amoretti, María (1989). *Introducción al socio texto. A propósito de Cachaza*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

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

Bamz, J. (sf). *Arte y ciencia del color*. Barcelona: LEDA. Las ediciones de arte.

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

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

Fehrman, K. Y Fehrman, C. (2001). *Color. El secreto y su influencia*. México: Prentice Hall.

Gallardo, Helio (2002). *Elementos de investigación académica*. San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia.

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

Kandinsky, W. (1978) *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: Barral Editores, S.A.

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

Moles, A. (1975). *Teoría de los objetos*. Barcelona: Gustavo Gili.

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

Nebot, A. Y otros (2001). *Plástica y visual*. Barcelona: Casals.

Pawlik, Johannes (1979). *Teoría del color*. Barcelona: Paidós.

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

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

Toporov, Vladimir N. et al. (2002). *Árbol del mundo. Diccionario de imágenes, símbolos y términos mitológicos*. La Habana: Criterios.

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

Wong, Wucius (2001). *Principios del diseño en color*. Barcelona: Gustavo Gili.