Universidad de Costa Rica Sede de Occidente Departamento de Filosofía Artes y Letras Sección de Artes Visuales

Programa de curso AP-6011 Diseño 3

Requisito: AP-6010 Diseño 2

Horas semanales: 4 contacto, 2 extra clase

Profesores: MFA. Julio Blanco Bogantes y Licda. Ligia Sancho Víquez

Descripción:

En este curso se estudian los procesos de composición y diseño que caracterizan a las obras de arte producidas a partir del siglo XX.

El curso centra su interés en dos áreas:

- 1. El desarrollo del diseño como eje vertebral de la enseñanza académica contemporánea y centro de evolución del diseño aplicado a: arquitectura, industria, moda, interiorismo, gráfica, joyería, textiles entre otros.
- 2. La evolución de la forma en las manifestaciones del arte contemporáneo.

Objetivos generales:

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:

- 1. Reconocer elementos visuales característicos de la obra de arte del siglo XX para ser aplicados en proyectos de diseño bidimensionales y tridimensionales.
- 2. Introducir la metodología proyectual como insumo para desarrollo y solución de propuestas creativas de diseño.

Objetivos específicos:

- 1.1 Discernir entre los elementos característicos de las vanguardias del arte del siglo XX con respecto al arte academicista.
- 1.2 Identificar los elementos y principios del desarrollo científico y tecnológico, así como los paradigmas actuales para analizar y comprender las manifestaciones artísticas contemporáneas.
- 1.3 Articular el proceso creativo en forma multidimensional.
- 2.1 Definir los aspectos que conforman el proceso metodológico proyectual.
- 2.2 Explorar diversos medios en la complitud y solución de proyectos de diseño.
- 2.3 Aplicar la metodología proyectual planteada.

Contenidos:

Área Provectual

- 1. Método proyectual de Munari.
- 2. Documentación de procesos creativos: La bitácora, el cuaderno de campo, registro fotográfico, diario de trabajo, entre otros.
- 3. Presentación y argumentación de proyectos.

Procesos de producción

- 1. Instrumentos relacionados con la producción de proyectos de diseño.
- 2. Investigación de materiales.
- 3. Seguimiento de los procesos de producción.

Formatos de producción:

- 1. Formatos bidimensionales.
- 2. Formatos tridimensionales.

Área de conocimiento:

- Procesos de construcción de la imagen en las vanguardias del arte del siglo XX.
- Procedimientos metodológicos y de comunicación en el proyecto creativo de diseño.

Temario

- 1. La nueva objetividad.
- 2. El espacio de la imagen.
- 3. El color.
- 4. La simetría dinámica.
- 5. Transformación y crecimiento.
- 6. Teorías de la comunicación visual.

Metodología

Este curso es teórico-práctico. Los contenidos se van desarrollando simultáneamente, enfocándose en el desarrollo de ejercicios en donde el estudiante investiga y aplica los conceptos propuestos.

Los proyectos a realizar se centran en el desarrollo del arte y diseño contemporáneo, comprendiendo conceptos de composición en formatos de dos y de tres dimensiones y enfatizando la experimentación como método para el desarrollo de la creatividad. Los procesos de enseñanza y aprendizaje combinan dinámicas tanto individualizadas como colectivas, para conseguir el intercambio de experiencias y la generación de conocimiento.

Evaluación

La evaluación estará basada en los cuatro proyectos, en los cuales se verificará la calidad de los contenidos y de la presentación, cuyo proceso se revisará semanalmente.

Además, se tomará en cuenta el trabajo en el taller para elaborar una bitácora, así como asignaciones.

La evaluación se desglosará de la siguiente forma:

Proyecto 1	.20%
Proyecto 2	.20%
Proyecto 3	.20%
Proyecto 4	.20%
Trabajo en clase	
Trabajo extra clase	

Cada proyecto contempla tres rubros: Investigación (planteamiento conceptual, esquema de análisis, marco teórico), documentación y solución final desglosados así:

Investigación 10% Documentación 05% Solución final 05%

Nota: no se aceptarán proyectos que no se hayan elaborado, revisando y corregido durante el curso.

Nota: las lecturas no aparecen indicadas en el cronograma, se asignarán en cada clase conforme se vayan

desarrollando los contenidos del curso y los proyectos.

Cronograma:

Acividades	Marzo
Introducción al curso	8 de Marzo
Proyecto 1	15 de Marzo al 8 de Abril
Proyecto 2	12 de Abril al 6 de Mayo
Proyecto 3	11 de Mayo al 3 de Junio
Proyecto 4	08 de Junio al 1 de Julio

Bibliografía:

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

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

González Kreysa, Ana Mercedes. Historia General del Arte. Tomo 2 EUNED, San José, 2007.

Itten, Johannes. El arte del color. Editorial limusa, S.A. de C.V. México, D.F. 1994.

Lidwell W. y otros. Principios universales de diseño. Editorial. Blume. Barcelona, 2005.

Pawlik, Johannes. Teoría del color. Editorial Piados, Barcelona. 1979.

Munari, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? Editorial Gustavo Gili, S.A.Barcelona, 1993

Ruhrberg, Karl y otros. Arte del siglo XX. Pintura. Primera parte. Edición de Ingo F. Walther. Ed. Taschen. Barcelona, 2000.

Wong, Wucius Fundamentos del diseño bi y tridimensional. Editorial Gustavo Gili. 1995