UNIVERSIDAD DE COSTA RICA · SEDE DE OCCIDENTE
CIUDAD UNIVERSITARIA "CARLOS MONGE ALFARO"
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, ARTES Y LETRAS
SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS · CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

CURSO AP-5101 ARTES GRAFICAS I
I CICLO 2011 y II CICLO DEL 2011
Martes y jueves de 9 am a 12 md
Horas de consulta mediante el aula virtual (foro general) o correo electrónico
Profesores: Henry Vargas Benavides y Laura Saborío Taylor

I. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Curso de 5o. año de la carrera de Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en Diseño Gráfico.
Créditos: 10 / Horas Clase Sem.: 8, en dos sesiones / Hora Indep. Sem.: 22

Requisitos para los participantes:

1. Haber aprobado todos los cursos de bachillerato, correspondientes al énfasis Diseño Gráfico.

II. DESCRIPCION GENERAL

Curso teórico-práctico impartido en forma colegiada por dos profesores que atienden a los estudiantes en sesiones alternas. Cada semana, una sesión se destina a la conceptualización, elaboración y producción del proyecto individual de cada estudiante, que deberá ser expuesto en la exhibición de fin de año. La otra sesión se centra en el desarrollo de lecturas dirigidas sobre distintas teorías de la comunicación visual, con el fin de sensibiliazar y ampliar conceptos acerca de las artes visuales, así como de dotar a los participantes de recursos teóricos seleccionados, relacionados con los proyectos creativos.

A lo largo del año, cada participante desarrolla un proyecto individual, cuyo enfoque debe estar integralmente relacionado con el diseño gráfico, entendido éste como disciplina global. Cualquier técnica es considerada como el medio y no como el fin. Los aspectos de contenido, objetivos, metodología y cronología del proyecto son establecidos por el participante en **el Plan de Trabajo**. La propuesta de cada proyecto debe entregarse a máquina, en limpio, antes de que finalice el semestre. La elaboración de la misma (investigación, desarrollo y presentación) es **la base** para el proyecto gráfico que se comenzará a desarrollar durante el presente semestre y que deberá concluirse en el segundo para ser exhibido en la exposición de fin de año.

El programa requiere, aparte de las 8 horas de clase semanales, de un mínimo de 22 horas semanales dedicadas a la investigación, la exploración de soluciones gráficas, la producción de diseños, la lectura y análisis de textos especializados y la preparación de informes.

III. METODOLOGIA

La intención principal de este taller se centra en el desarrollo de las capacidades de concepción, conceptualización, planeamiento y creación personal del participante. Se trabaja en forma de seminario-taller. Cada participante debe presentar, al inicio del semestre, propuestas elegibles de proyecto individual, de las cuales se escogerá una. Idealmente, **el proyecto debe englobar el estudio y solución de un conjunto de problemas en el amplio campo del diseño visual**, dentro del cual el estudiante pueda aplicar, y ampliar, las teorías y técnicas adquiridas a lo largo de su carrera.

El proyecto debe contemplar un aporte gráfico-conceptual original, creativo e innovador, que permita demostrar la aplicación idónea de los conocimientos y destrezas de su realizador / a. Durante el transcurso del semestre, el / la participante deberá hacer presentaciones sobre diferentes fases del proyecto, para someterlo a discusión ante el grupo. Este proyecto es desarrollado bajo la dirección de los dos profesores a cargo del curso y, cuando sea necesario, también con asesoría de otros profesionales relacionados con los temas de los proyectos. La dimensión práctica-conceptual del trabajo, vista como totalidad, se divide en tres etapas: a. **Gráfica preliminar** b. **Intermedia** c. **Final** (acabados y detalles, previos a la exposición del segundo semestre) Paralelamente a la dimensión "práctica-conceptual", se desarrolla la dimensión teórica con base en las lecturas dirigidas y actividades especiales. La etapa Gráfica Preliminar debe quedar concluída y ser presentada al final de este semestre. Idealmente, debe iniciarse también la etapa Intermedia.

Cuando el caso lo requiera pueden ser invitadas a la clase, ya sea por los participantes o por los profesores, personas relacionadas con los proyectos que se llevan a cabo, para ampliar aspectos ajenos a la especialidad y para ofrecer un visualización más amplia de los problemas a resolver. De esta forma, se facilita una mayor compenetración de todas y cada una de las personas participantes con su propio proyecto y con los de los demás, haciéndose así posible una crítica colectiva más rica y fundamentada, de carácter interdisciplinario.

IV. OBJETIVOS GENERALES DE ESTE TALLER.

1. Iniciar con el proyecto que conlleva a los trabajos para la Exposición de 5º Años que se lleva a cabo al finalizar el año. (Requisito para la licenciatura.)
2. Conducir el planteamiento de proyectos de carácter conceptual en el campo del Diseño Gráfico.

3. Trabajar considerando el enfoque artístico y creativo de la producción de trabajos de comunicación visual.
4. Promover la actitud crítica fundamentada, el análisis objetivo y la capacidad de discusión en grupo.
5. Incentivar la investigación y el trabajo de alto nivel profesional.

V. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Al finalizar el semestre, el participante estará en capacidad de:

1.1. Sintetizar en una propuesta escrita la naturaleza de un proyecto gráfico conceptual; sus objetivos, metodología y la estimación del tiempo que requerirán sus diferentes etapas.

1.2. Visualizar con suficiente antelación, los problemas y situaciones especiales que puedan surgir durante la realización definitiva del proyecto; y tomar las mediadas preventivas del caso.

1.3. Preparar y presentar periódicamente informes claros y concretos.

1.4. Trabajar ordenadamente los distintos procesos de la investigación.

2.1. Analizar el contexto en el que se enmarca el trabajo a realizar.

2.2. Investigar los diferentes factores que determinan el proyecto, con miras a un producto consecuente con su finalidad.

2.3. Extraer, del análisis y de la investigación, un concepto de diseño que de unidad visual y soporte contextual al conjunto.

3.1. Enfatizar la importancia del aporte artístico que pueda llevar el trabajo que se elabora al medio al que se dirige.

3.2. Experimentar posibilidades creativas e innovadoras en cualquiera de los campos del trabajo.

3.3. Conciliar la fantasía y el deseo de innovar, en proyectos de diseño visual dirigidos a un público determinado.

3.4. Asumir la responsabilidad de educar la percepción gráfica y artística del receptor por medio de su trabajo.

3.5. Reconocer y desarrollar elementos propios de la labor creativa. ("El sello personal")

4.1. Analizar y criticar objetivamente su trabajo y el de los demás.

4.2. Evaluar la efectividad y funcionalidad de cada una de las propuestas gráficas y técnicas que haga.

4.3. Mantener una actitud amplia y receptiva de trabajo en grupo para el intercambio de conocimientos y experiencias.

4.4. Presentar trabajos profesionalmente solucionados, hasta en su mínimo detalle.

5.1. Hacer uso efectivo de bibliografía específica al servicio de su investigación

5.2. Analizar y procesar textos especializados en teorías de comunicación visual

5.3. Proyectar su trabajo en dificultad y tiempo según sus posibilidades

5.4. Exponer ante el grupo, con profesionalismo y material visual consistente, los procesos gráficos preliminares.

5.5. Establecer las alternativas de técnicas y materiales a su disposición para la solución del proyecto.

VI. CRONOGRAMA

Semana 1 (9 – 13 marzo)

Introducción al curso. Evaluación diagnóstica. Lectura dirigida.

Semana 2 (16 – 20 marzo)

Semana 3 (23 – 27 marzo)

Definición de proyectos y análisis de sus posibilidades. Recolección de información e investigación general. El "concepto" en diseño. Metodología Proyectual. Lecturas dirigidas.

Semana 4 (30 mar.- 3 abril)

Definición de proyectos. Metodología proyectual. Lectura dirigida.

Semana 5 (6 – 10 abril) **Semana Santa**

Seman 6 (13 – 17 abril)

Exposición teórica individual en el grupo y presentación de los planteamientos conceptuales que los rigen. Definición de concetos. Lectura dirigida.

Investigación y recolección de información. Redacción del borrador de la propuesta escrita. Visita a grupo de invitados relacionados con los proyectos. Lectura dirigida.

Semana 7 (20 – 24 abril)

Semana 8 (27 abril – 1 mayo)

Inicia proceso gráfico preliminar.

Revisión y corrección en clase de las propuestas escritas. Visita a grupo de invitados relacionados con los proyectos. Lecturas dirigidas.

Semana 9 (4 – 8 mayo)

Semana 10 (11 – 15 mayo)

Continúa proceso gráfico preliminar. Revisión y corrección en clase de las propuestas escritas. Lecturas dirigidas.

Semana 11 (18 – 22 mayo)

Semana 12 (25 – 29 mayo)

Semana 13 (1 – 5 junio)

Conclusión del proceso gráfico preliminar. Entrega de las propuestas escritas. Visita al grupo de invitados relacionados con los proyectos. Lecturas dirigidas.

Semana 14 (8 – 12 junio)

Semana 15 (15 – 19 junio)

Conclusión del proceso gráfico preliminar. Inicio de etapa Intermedia

Entrega y revisión definitiva de la propuesta escrita y exposición de la misma en el grupo con el material gráfico preliminar. Lecturas dirigidas.

La **etapa gráfica preliminar** debe quedar lista y detallada para las presentaciones definitivas y es básica para las exposiciones de evaluación .

Semana 16 (22 – 26 junio)

Detalles para la evaluación. Lectura dirigida.

Semana 17 (29 junio – 3 julio)

Semanas 18 + 19 (6 – 17 julio)

Evaluación final (definir fecha en el grupo)

VII. EVALUACION

Estará a cargo de los profesores que dirigen el taller. De considerarse necesario, se invitarán otros profesores / especialistas en campos relacionados temáticamente, para enriquecer la evaluación. El estudiante presenta individualmente su proyecto y puede participar en la crítica. Fundamentalmente, se evalúan la dimensión conceptual, la originalidad, la creatividad y efectividad de las soluciones presentadas. Asimismo, la intensidad con que el estudiante aplica los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante este período y en el transcurso de la carrera, y la precisión y claridad con que expone la propuesta y el desarrollo del proyecto, tanto teórica como prácticamente.

El Plan de Trabajo y la propuesta conceptual deben estar definidos. El proyecto debe estar al menos al inicio de su fase intermedia.

50% Proyecto creativo (Plan de Trabajo y al menos la **etapa Gráfica Preliminar** concluída.)

30% Análisis de textos especializados y comprobación de lectura

20% Tareas, asistencia a actividades especiales, participación en clase

NOTAS IMPORTANTES:

1. En la evaluación no se admiten trabajos cuya concepción y desarrollo no hayan sido seguidos en la clase durante el semestre.
2. El curso se pierde con la ausencia a 4 sesiones.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Calvera, Anna (Ed.) (2003). *Arte ¿? Diseño: Nuevos capítulos en una polémica que viene de lejos.* Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, S.A.

Calvera, Anna & Mallol, Miquel (Editores). *Historiar desde la periferia: historia e historias del diseño.* Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, S.A.

Eco, Umberto (1972/1975). *La estructura ausente: introducción a la semiótica.* Barcelona, España: Editorial Lumen.

Lotman, Iuri. (2000). *La semiosfera III. Semiótica de las artes y la cultura.* Madrid, España: Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.).

Palmer, Paula, Sánchez, Juana & Mayorga, Gloria (1992). *Vías de extinción. vías de supervivencia: Testimonios del pueblo indígena de la reserva KékölDi, Costa Rica.* San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

Pelta, Raquel. (2004). *Diseñar hoy: Temas contemporáneos de diseño gráfico (1998-2003).* Barcelona, España: Paidós Ibérica, S.A.

Ramírez, Juan Antonio. (1997). *Medios de masas e historia del arte.* Madrid, España: Ediciones Cátedra, S.A.

Revistas

Revista Difusión, 18. San José, Costa Rica: Universidad Veritas.

Catálogos

Calvo, Esteban. (2004). *Tránsitos/ Tran-sitios.* San José, Costa Rica: Teor/éTica.

Teor/éTica. (2006). *Estrecho dudoso.* San José, Costa Rica: Teor/éTica.

Departamento de Filosofía, Artes y Letras Sede de Occidente San Ramón Universidad de Costa Rica
Filosofía Artes y Letras