

Universidad de Costa Rica  
Sede de Occidente  
Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro  
Departamento de Filosofía Artes y Letras  
Sección de Artes Visuales  
Cátedra de Diseño Gráfico  
Propuesta Programática

**AP 6001 Diseño I**

**Grupo: 01**

**Requisito: Taller de Arcillas, Taller de Pigmentos**

**Correquisito: Dibujo I**

**Créditos: 4**

**Modalidad: Semestral**

**I Semestre 2011**

**I Ciclo Lectivo 2011**

Horas contacto: 8 horas semanales  
Martes y Viernes: 8:00 a 11:50  
Horas de estudio independiente: 4 horas  
Profesor: Julio Blanco-Bogantes MFA  
e-mail: combinatoria@gmail.com

**Descripción del curso:**

Este es el primero de cuatro cursos, dirigido al conocimiento y dominio de los fundamentos del diseño y la composición en las artes visuales, de manera que el estudiante a partir de ejercicios prácticos y la investigación teórica desarrolle un nivel de comprensión y procesos cognoscitivos según la metodología proyectual sobre aspectos formales y de contenido en torno a la imagen, diseño y composición.

Este curso se divide en dos áreas:

- Área proyectual, que incluye: teoría del conocimiento y metodología proyectual en las Artes Plásticas.
- 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:**

Ejercicios sobre la composición y la forma.  
Ejercicios sobre la teoría del color.  
Prácticas sobre la producción plástica.  
Análisis de obras artísticas.  
Propuesta y ejecución de proyectos.

### **Ejes temáticos:**

#### **Área de Proyección**

##### **Teoría del conocimiento:**

-Función del conocimiento. La objetividad en el conocimiento. Diferenciaciones entre creer, conocer y saber.  
-El conocimiento y la investigación plástica:  
Investigación y creatividad. Vías y obstáculos al conocer. Características del ser humano creativo. Conocimiento y abstracción. El conocimiento y el ser. Ética en el conocimiento.  
-Lectura y asimilación del entorno:  
Entorno físico. Entorno personal. Entorno social. Entorno natural. Entorno histórico.

##### **Contenido de las obras (A):**

-Niveles de representación:  
La figuración en la historia del arte. La figuración en el desarrollo cognitivo del ser humano.  
-Figuración:  
Figuración natural. Figuración estilizada. Figuración abstracta. Figuración simbólica.  
Iconología.  
Punto, línea, plano y volumen.  
La expresión abstracta.  
Sinestesias y empatías.

##### **Organización de la forma y la composición:**

-Contraste:  
Dinámica del contraste. Sintaxis de la imagen. Forma y Contra forma.  
-Tensión:  
Cinética. Baricentros. Energía potencial. Relaciones de influencia. Tensiones intrínsecas y extrínsecas. Atracción, gravedad, repulsión y balance.

-Ritmo:

Intervalo. Modulación. Progresión y crecimiento. Ritmo estático o dinámico. Ritmo orgánico o inorgánico.

-Cohesión:

Agrupamiento. Por atracción, enlazamiento o superposición. Por tono, dirección o color. Por líneas virtuales. Por asociación formal o significación.

### **Área de conocimiento.**

-La visión humana:

Fisiología del ojo: Elementos ópticos. Producción de la imagen. Visión binocular. Índices de profundidad. Efectos ópticos.

La luz: La luz como concepto físico. La luz como concepto óptico. Color, forma y textura.

-Teoría del color:

Dimensiones del color: Tono. Matiz. Saturación.

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

Organización del color: Círculo cromático. Escala tonal.

Sistemas de organización del color: Sistema de Munsell. Sistema de Ostwald. Sistema C.I.E.

-Procesos de producción plástica:

Visualización: Métodos gráficos. Maquetas.

Ampliación o reducción: La diagonal. La cuadrícula. La escala. La fotocopia. La cámara oscura.

El proyector. El rastreo.

Técnicas de presentación: Instrumentos básicos. Materiales, calidad y cualidad.

Procedimientos.

Soportes: Instrumentos, materiales y pigmentos. Procesos técnicos.

Formatos de producción: Formatos bidimensionales. Formatos tridimensionales. Formatos temporales.

Métodos de reproducción: Reproducción digital. Reproducción fotográfica. Reproducción por impresión. Reproducción por video. Reproducción por moldes. Imagen Virtual. 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: Como la luz altera la forma. Como la forma altera la luz.

Estructura orgánica e inorgánica.

Estructura implícita y explícita.

Estructura de la forma: Estructura portadora. Estructura de proyección.

Topología: Las superficies. Interrelaciones. 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 cuantitativa estará en los proyectos realizados con un 50%, el trabajo en clase que será valorado mediante la asistencia y aprovechamiento 20% y el seguimiento al trabajo extra clase con un 30%.

Proyectos	50%
Aprovechamiento	20%
Trabajo extra clase	15%
Bitácora y documentación	15%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Las evaluaciones considerarán: desarrollo teórico y técnico, detalles de elaboración, la calidad plástica de las propuestas y la presentación.

### **Lista de materiales:**

Cartón de presentación blanco 11x 17 pulgadas.	Masking tape.
Goma de barra.	Cartulinas de colores y papel de construcción de colores.
Goma Blanca.	Pincel plano de 1 cm.
Cutter y repuestos de cuchillas.	Pincel redondo fino.
Lápiz 2B.	Frasco para agua.
Borrador blanco.	Paleta para acuarela.
Tijeras.	Juego de marcadores Staedler, 01,03,05. o estilográficas
Regla de metal.	Goma de contacto.
Escuadras de 45 y 30 /60.	Cartón gris o blanco para maquetas tridimensionales.
Compás con tiralíneas o con adaptador de rapidógrafo.	
Temperas: colores Azul, rojo, amarillo, blanco y negro.	

### **Cronograma:**

Semana 01	Marzo 07-11	Presentación del Curso y Programa de Clases
Semana 02	Marzo 14-18	Teoría del conocimiento
Semana 03	Marzo 21-25	El conocimiento y la investigación plástica
Semana 04	Marzo 28-31	Lectura y asimilación del entorno
Semana 05	Abril 04-08	Contenido de las obras (A)
Semana 06	Abril 11-15	Semana Universitaria
Semana 07	Abril 18-22	Semana Santa
Semana 08	Abril 25-29	Contenido de las obras (A)

Semana 09	Mayo 02-06	Organización de la forma y la composición
Semana 10	Mayo 09-13	Organización de la forma y la composición
Semana 11	Mayo 16-20	Organización de la forma y la composición
Semana 12	Mayo 23-27	Área de conocimiento
Semana 13	Mayo 30	La visión humana
Semana 14	Junio 06-10	Teoría del color
Semana 15	Junio 13-17	Teoría del color
Semana 16	Junio 20-24	Estructura en la forma y en la composición
Semana 17	Junio 27-30	Contenido de las obras (B)
Semana 18	Julio 04-08	Contenido de las obras (B)
Semana 19	Julio 11-15	Ampliaciones

### **Puntos importantes:**

En cada sesión se tomará lista y en el laboratorio se debe firmar el control de asistencia. El estudiante es responsable de buscar y anotarse en la lista de asistencia en cada lección.

No se recibirán proyectos para ser evaluados cuyo proceso no haya sido conocido en el curso.

Cuando un estudiante no asista personalmente a una clase para la presentación de proyectos y asignaciones, debe hacer llegar estos en la fecha y horas establecidas para su entrega. Si un estudiante goza de una incapacidad médica o enfrenta una situación personal que amerite ser considerada, este debe comunicarlo al profesor con la mayor brevedad posible.

La presentación final de proyectos para su evaluación será anunciada y convenida con una semana de anticipación. A la hora de inicio de la misma los proyectos deberán estar debidamente presentados, ordenados e identificados en el espacio correspondiente.

Durante el proceso de evaluación podrán ser invitados profesores del énfasis y áreas complementarias, su participación se basa en recomendaciones para mejorar el trabajo del estudiante y desarrollo del curso.

Ante la imposibilidad de incluir en el programa todos los aspectos que afecten el desarrollo y evaluación del mismo, se hace necesario aclarar que es responsabilidad del estudiante mantenerse informado sobre las indicaciones e instrucciones referentes a la presentación de proyectos y posibles cambios en temática, objetivos y actividades programadas en todo el desarrollo del curso.

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

### **Bibliografía:**

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.

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.

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.

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