

CURSO: AP 7101 DISEÑO GRÁFICO I Primer Ciclo 2013 - Horario: Lunes: 8:30 a.m.– 12:00 a.m.

Créditos: 3 - Grupo: 01 - Horas contacto: 3 horas - Horas extra clase: 6 horas

Horas atención: Martes 8:30 a.m. – 12:00 p.m. y Miércoles: 1:30 a.m.- 5:00 p.m.

Profesora: MFA Carolina Parra Thompson e-mail: cpoccidente@gmail.com

Justificación y descripción:

Este curso teórico-práctico se enfoca en el estudio de la teoría de la Comunicación Visual, enfatizando la relevancia de la imagen, en particular la ilustración y como esta influye en las diversas manifestaciones de la comunicación. Las imágenes fueron anteriores al alfabeto y muchos alfabetos se desarrollaron a partir de ellas, llegando a ser sistemas de imágenes. El poder de la imagen es, sin duda alguna, inmensurable. No es casualidad que hayamos escuchado alguna vez que "una imagen habla más que mil palabras". Su inmediatez trasciende los idiomas y las culturas. Aún quienes no saben leer, pueden tener acceso a sus mensajes. Sólo basta poder ver.

Nuestras vidas y el mundo entero están llenos de imágenes: la pintura, el dibujo, la fotografía, la ilustración, la caricatura. Pero también son imágenes la escultura, el cine las artes dramáticas o expresión corporal, la mímica y todo aquello que nos comunica sin palabras.

Los avances tecnológicos han ampliado su espectro y nos han brindado la imagen en movimiento, intangible en la pantalla del televisor, del cine, la computadora. Imagen, medio y mensaje se complementan en la triada de más incidencia en la comunicación actual.

Pero las imágenes para comunicar tienen que ser vistas, sino el mensaje no se transmite, es más, muchas imágenes aunque son vistas no comunican, el diseñador debe saber esto y proponer soluciones de acuerdo a la audiencia que se dirigen. "Uno no sabe lo que ve, ve lo que sabe" conocer para quien diseñamos y su modo de ver es tan importante o más que la misma imagen.

Este curso ofrece un espacio para la profundización teórica del diseño de la comunicación visual, la realización de proyectos creativos experimentales y la búsqueda de soluciones conceptuales y técnicas en la consecución de mensajes asertivos según el contexto y la audiencia. Introduce los elementos de la gramática visual y sus relaciones en soluciones de diseño de la comunicación.

Objetivos Generales

1. Establecer las prácticas inherentes al ejercicio profesional del diseño gráfico.
2. Presentar los elementos de la gramática visual.
3. Interpretar los modos de ver la audiencia.
4. Comparar las posibilidades expresivas y comunicativas de la imagen.

Objetivos Específicos

1. Representar los elementos de la gramática visual.
2. Reconocer los elementos de la gramática visual.
3. Demostrar el uso de los elementos de la gramática visual según la audiencia.
4. Criticar los elementos de la gramática visual y sus relaciones.
5. Articular los elementos de la gramática visual en el proceso de diseño según la audiencia.
6. Comparar el uso de los elementos de la gramática visual en el proceso de diseño.
7. Diferenciar el uso de los elementos de la gramática visual según la audiencia y el mensaje.
8. Valorar el uso de los elementos de la gramática visual.

Contenidos:

- Diseño Gráfico: definición del concepto, antecedentes, implicaciones y amplitud.
- Teoría de la imagen: la imagen como lenguaje no verbal.
- Color en la comunicación visual.
- La dimensión significativa del color.
- Técnicas de comunicación visual.
- Ruido y claridad en mensajes visuales.
- La imagen: la ilustración.
- Materiales y recursos para la ilustración.
- Expresividad de la técnica de ilustración.
- Construcción de mensajes visuales con ilustraciones.
- Estilización y construcción geométrica.
- Herramientas de gestión de proyectos
- Implementar método de artes proyectuales en el manejo de la imagen

Metodología:

Paralelamente a la revisión teórica, se desarrollarán proyectos prácticos de carácter creativo y experimental, dando énfasis a la originalidad e innovación. Por su misma naturaleza, dichos proyectos permiten una capacitación amplia y adecuada para la solución de problemas de diseño de la comunicación de diferente índole según los ejes temáticos. El aula se convierte en espacio de trabajo, y en sitio de estudio, análisis y discusión acerca de los múltiples aspectos relacionados con la imagen, particularmente la ilustración: su historia, sus funciones en los medios de comunicación, su realización. El desarrollo de los proyectos prácticos abre un espacio a la observación analítica y a la crítica colectiva, con lo que se espera estimular una actitud abierta y una apreciación aguda hacia la práctica creativa y técnica de los participantes.

Cronograma:

Fecha:	Actividad:
Semana 1 -11/3/2013	Presentación del curso ¿Qué es el Diseño Gráfico?
Semana 2 - 18/3/2013	Fundamentos de la Imagen + Explicación Fotomontaje Escaneo+ Explicación Técnicas de Comunicación Visual+ Explicación Proyecto Visual 1
Semana 3 - 25 /3/2013	SEMANA SANTA
Semana 4 -1/4/2013	Presentación Ética de la imagen - Traspaso de imágenes aplicación técnica Explicación Textura Gráfica - Explicación Proyecto Visual 2
Semana 5 - 8/4/2013	Evaluación Final Proyecto Visual 1 %15
Semana 6 -15/4/2013	Presentación Teoría del Color + Acuarela - Demostración Acuarela alternativas
Semana 7 - 22/4/2013	Presentación Lápiz de Color – Demostración Lápiz de Color
Semana 8 -29/4/2013	Presentación Demostración Collage- Demostración de Collage
Semana 9 -6/5/2013	Revisión Avances
Semana 10 -13/5/2013	Evaluación Final Proyecto Visual 2 - 20% Aplicación Técnica

Semana 11 -20/5/2013	Explicación Proyecto # 3 Libro-álbum ilustrado (Formato Variable) Presentación Libro-álbum ilustrado + Estructura del relato.
Semana 12 -27/5/2013	Propuestas del relato + etapa bocetos + escogencia de técnica Presentación de desarrollo de personajes
Semana 13 3/6/2013	Tipos Presentación de libro Diseño del libro
Semana 14 10/6/2013	Desarrollo Libro-álbum ilustrado Artes finales
Semana 15 17/6/2013	Desarrollo Libro-álbum ilustrado Artes Finales
Semana 16 24/6/2013	Desarrollo Libro-álbum ilustrado Artes Finales
Semana 17 2/7/2013	Evaluación Final Proyecto Visual 3 35%

Evaluación: Los aspectos formativos por valorar serán: la base teórica, el proceso, la propuesta, la técnica y el montaje. Las presentaciones finales serán periódicas y se pactarán con al menos una semana de anticipación. El aprovechamiento cuantitativo del curso se desglosa así:

Asimilación. Proceso. Seguimiento bitácora. **15%.** Presentaciones Tareas **15. %**

Proyecto visual 1 **15%** + Proyecto visual 2 **20%** + Proyecto visual 3 **35 %**

No se aceptarán trabajos para ser evaluados cuyo proceso no haya sido conocido en el desarrollo del curso.

Materiales: Portafolio con fundas Plásticas, cuaderno de dibujo, paquete hojas bond, paquete de hojas ledger, papel de acuarela, pinturas de acuarela, lápices de dibujo, rapidografos, lápices de color, goma, acceso a una cámara fotográfica digital, memoria de almacenamiento USB, tijeras, cutter cinta adhesiva revistas para reutilizar.

Equipo: El hardware y software básico será accedido en el laboratorio. Cada estudiante debe hacerse responsable de adquirir de baterías recargables con su respectivo cargador para el teclado y el "mouse" de la computadora que le fue asignada en el laboratorio. El uso individual del equipo de cómputo será responsabilidad de cada estudiante lo mismo que el equipo fotográfico y procesado. Los materiales y contenidos necesarios para el desarrollo y término de los proyectos serán definidos y son responsabilidad de cada estudiante según la temática seleccionada y objetivos planteados. **Puntos importantes:** 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.

Bibliografía: Munari Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? Ed. G.G. Barcelona. 2002.

Newark Quentin. ¿Qué es el diseño gráfico? Ed. G.G. México.2002.

Fraser, Tom y otros. Color, la guía más completa. Ed. Evergreen. 2005.

Roberts, Lucienne. Good: Ética en el diseño gráfico. Ava Publishing. 2006.

Gordon Bob y otro. Manual de Diseño gráfico digital. Ed. G.G. Barcelona. 2007.

Dabner David. Diseño Gráfico Fundamentos y Prácticas. Ed Blume. 2005.

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

Departamento de Filosofía, Artes y Letras
Carrera de Diseño Gráfico