

PROGRAMA DEL CURSO
AP 6001 Diseño I

Asuntos administrativos

Ciclo: I 2014

Requisito: Taller de Arcillas, Taller de Pigmentos

Correquisito: Dibujo I

Créditos: 4

Modalidad: Semestral

Horas contacto: 8 horas semanales

Horas de estudio independiente: 4 horas

Profesores:

Grupo: 001

Horario: lunes y jueves: 8:00 a 11:50

Profesores: MFA. Julio Blanco Bogantes y Lic. Andrés Badilla Agüero

e-mail: / julio.blancobogantes@ucr.ac.cr abadillaaguero@gmail.com

Grupo: 02

Horario: martes y viernes: 8:00 a 11:50

Profesores: Licda. Peggy Taylor Filloy y MFA. Julio Blanco Bogantes

e-mail: peggysede@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. Abstracción. Figuración simbólica.
Iconografía.
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 las presentaciones finales con un 40%, el trabajo en clase que será valorado mediante el aprovechamiento con un 30%, el seguimiento al trabajo extra clase con un 20% y las exposiciones y presentaciones con un 10%.

RUBRO	ASPECTOS A EVALUAR	PORCENTAJE
Presentaciones finales:	<ul style="list-style-type: none"> • Base teórica • Proceso • Técnica • Propuesta • Montaje 	<p>40%</p> <p>Dos presentaciones de 20% cada una</p>
Aprovechamiento:	<ul style="list-style-type: none"> • Asimilación 10% • Proceso 10% • Seguimiento 10% 	30%
Trabajo extra clase:	<ul style="list-style-type: none"> • Investigación 5% • Experimentación 5% • Replanteamientos 10% 	20%
Exposiciones, presentaciones y comprobación de lectura	<ul style="list-style-type: none"> • Documentación 5% • Exposiciones 5% 	10%
TOTAL		100%

Las clases se llevan a cabo mediante la modalidad taller dos veces por semana por lo que son de asistencia obligatoria.

El desarrollo y la evaluación del curso comprenden:

La realización de los ejercicios en clase; conclusión de los ejercicios en clase; seguimiento de instrucciones; cumplimiento de horario; dedicación y seguimiento de ejercicios; participación en actividades individuales y grupales; realización de los ejercicios extraclase asignados; puntualidad al entregar tareas y cumplimiento de los requisitos de cada ejercicio según lo asigna el profesor o profesora.

Las y los estudiantes deben conservar cada uno de los ejercicios realizados tanto en clase como extraclase. Todos los trabajos deben tener nombre, fecha y descripción del ejercicio escritos con tinta azul por el reverso.

Las evaluaciones de los proyectos serán anunciadas 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 otros profesores de la Sección de Artes, su participación se basa en recomendaciones para mejorar el trabajo del estudiante y desarrollo del curso.

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

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

Lista de materiales

- Cartón de presentación blanco 11x17 pulgadas.
- Hojas bond blancas 11x 17 pulgadas
- Goma de barra.
- Goma blanca.
- Cúter y repuestos de cuchillas.
- Lápiz 2B.
- Borrador blanco.
- Tijeras.
- Regla de metal (especial para cortar)
- Superficie de corte.
- Témperas: colores azul, rojo, amarillo, blanco y negro (sugerencia Cantilán o Americana).
- Masking tape.
- Cartulinas de colores y papel construcción de colores.
- Pincel plano de 2 cm, 1 cm y otro de 0,5 cm (de cerda anaranjada).
- Pincel redondo finoy otro grueso (de cerda anaranjada).
- Frasco para agua y trapo.
- Paleta para acuarela.
- Juego de marcadores estilográficos Staedler 03 y 05 puntos y un marcador grueso negro biselado.

Cronograma:

CLASE	CONTENIDO
1	Lectura del programa, actividad creatividad
2	Teoría del conocimiento
3, 4, 5 y 6	Contenido de las obras: Punto, línea, plano y volumen.
7, 8, 9 y 10	Contenido de las obras: Niveles de representación.
11, 12, 13 y 14	Organización de la forma y la composición
15 y 16	Primera presentación
17, 18, 19 y 20	Organización de la forma y la composición
21, 22 y 23	Visión humana
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, y 32	Teoría del color
Martes 1 de julio	Presentación final

Puntos importantes:

En cada sesión se tomará lista de asistencia y cada estudiante debe firmar.

Cuando un estudiante no asista personalmente a una clase para la presentación de proyectos y asignaciones (por motivos debidamente justificados), 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.

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 las actividades programadas en todo el desarrollo del curso.

El estudiante debe guardar y documentar todos los trabajos realizados durante el semestre en una carpeta para presentarla al profesor en el momento que sea necesario.

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*. LEDA. Las ediciones de arte: Barcelona, España.

Bohm, D. (2002). *Sobre la creatividad*. Editorial Kairós: Barcelona, España.

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

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

Gallardo, H. (202). *Elementos de investigación académica*. Editorial Universidad Estatal a Distancia: San José, Costa Rica.

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

Kandinsky, W. (1985). *Punto y línea sobre el plano*. Barral Editores: Barcelona, España.

Malins, F. (1984). *Mirar un cuadro*. Hermann Blume Ediciones: Madrid, España.

Marcollí, A. (1978). *Teoría del campo. Curso de educación visual*. Xarait Ediciones y Alberto Corazón Editor: Madrid, España.

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

Muller-Brockmann, J. (1992). *Sistemas de retículas. Un manual para diseñadores gráficos*. Ediciones Gustavo Gili: Barcelona, España.

Pawlik, J. (1979). *Teoría del color*. Editorial Paidós: Barcelona, España.

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

Scott, R. (1993). *Fundamentos del diseño*. Editorial Limusa: D.F. México.

Toporov, V. (2002). *Árbol del mundo. Diccionario de imágenes, símbolos y términos mitológicos*. Criterios: La Habana, Cuba.

Wong, W. (1995). *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*. Gustavo Gili: Barcelona, España.

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