

Universidad de Costa Rica

Sede de Occidente / Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro

Departamento de Filosofía, Artes y Letras / Sección de Artes Plásticas

Curso AP-6053 Diseño de Patrones I

Requisitos: AP6014

Ciclo lectivo: I-2015

Créditos: 2 / Horas semanales: 4

Profesor: Jorge Gutiérrez Cascante.

1 hora atención.

Descripción del curso

La palabra francesa “Rapport” hace referencia a reportes o informaciones periódicas. El aspecto de periodicidad, como repetición regular, justifica el nombre de esta particular rama del diseño visual.

El Diseño de patrones implica la creación de diseños modulares geométricos, desarrollados a partir de una delicada y precisa estructuración de su campo interior. Por su naturaleza, estos módulos son compatibles consigo mismo; es decir, su diseño siempre se acopla a la perfección con módulos homólogos yuxtapuestos. El módulo se convierte en la célula de un tejido, y con sólo una partícula, se pueden cubrir superficies infinitas, gracias a su condición de “regularidad” y “periodicidad” propias del diseño de patrones.

El diseño de patrones ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, cumpliendo casi siempre una función estética y ornamental. Los diseñadores de las grandes civilizaciones nos han dejado bellos ejemplos, que siguen siendo motivo de admiración, y fuente de inspiración de las generaciones actuales. El diseño patrones sigue siendo un campo apasionante en las Artes Visuales, y cumpliendo una importante función en la vida moderna. Entre sus múltiples aplicaciones podemos citar diseños para textiles, papeles de regalo, alfombras; diseños para baldosas y azulejos, papeles tapiz, vidrios, etc.

La práctica del diseño de patrones exige paciencia y rigurosidad. Sin embargo, el estudio y conocimiento de la teoría del campo, y la creación de estructuras; abren al diseñador visual y al artista en general, un infinito mundo de posibilidades creativas.

Este curso teórico práctico se ofrece a estudiantes de todas las especialidades de la Escuela, que hayan cubierto en su totalidad el Diseño 4.

Objetivo general

Diseñar módulos del diseño de patrones simétricos, con base en módulos regulares y sobre redes regulares. (cuadrados, triángulos equiláteros y hexágonos).

Objetivos específicos

- Manejar adecuadamente instrumentos de precisión.
- Estructurar el campo modular con enrejados precisos.
- Diseñar módulos de diseño de patrones simétricos, semisimétricos y asimétricos.
- Crear diseños de patrones estéticos e innovadores, a todo color o en blanco y negro.
- Trabajar dando especial importancia a la originalidad, tanto conceptual como técnica.
- Trabajar responsablemente haciendo utilización correcta de las distintas técnicas, tecnologías y materiales.
- Analizar y criticar procedimientos de diseño de patrones, y la utilización del color en los mismos.
- Asumir la investigación y la experimentación como parte fundamental del trabajo creativo.

- Asumir la labor creativa con alto sentido de profesionalismo.
Trabajar con orden, precisión y limpieza.

Contenidos

- Terminología: “Redes y Módulos, regulares e irregulares. “Enrejados”, simétricos (S), semisimétricos (SS) y asimétricos (A).
- El módulo y el diseño de patrones.
- Parcelación de campos visuales cuadrados, triangulares y hexagonales
- Las “Redes”, base del diseño de patrones.
- El principio de compatibilidad en el diseño de patrones.
- Los “enrejados”: principios estructurales del campo modular.
- Diseño de patrones de módulos regulares.
- Función del color en el diseño de patrones.

Metodología

Este curso se desarrolla en la modalidad de taller, siendo la clase un espacio dedicado a la teoría, la práctica creativa, la discusión y análisis del trabajo. Al inicio, se trabaja básicamente en la creación de enrejados. Esta primera parte implica la familiarización de los participantes, con instrumentos de precisión y con procedimientos de trabajo manual y artesanal. A partir de los enrejados, o parcelamientos simétricos, semi simétricos y asimétricos del campo modular, se desarrollan poco a poco los diseños de módulos del diseño de patrones. En una primera etapa, los diseños se proponen sólo en forma lineal, para pasar luego a las propuestas a color. La segunda parte del curso, consiste en la realización de diseños de patrones, a partir de módulos creados al inicio. A estas alturas del curso se abre la posibilidad de trabajar tanto artesanalmente con fotocopias, como con la computadora. Por esta razón, se recomienda que los participantes se comiencen a entrenar desde el inicio con los programas al servicio del diseño, que los equipos de cómputo ofrecen al diseñador visual y al artista. Además, deberán aplicar los diseños a objetos o productos específicos con el fin de aprovechar las creaciones.

En la tercera etapa, se incursionará en el diseño tridimensional usando los conocimientos adquiridos en las dos primeras etapas.

Para cada evaluación, el estudiante deberá presentar 3 propuestas diferentes según las indicaciones del profesor.

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

CRONOGRAMA

MARZO-ABRIL

- “Redes y Módulos, regulares e irregulares. “Enrejados”, simétricos, semisimétricos y asimétricos.
- El módulo y el diseño de patrones.
- Función del color en el diseño de patrones.

MAYO

- Patrones aplicados a productos.

- Módulos naturales.
- Deformaciones de módulos
- Transformaciones de módulos

JUNIO

- Patrones tridimensionales.

EVALUACION

Aprovechamiento:	25%
Asignaciones:	15%
Proyecto 1:	20%
Proyecto 2:	20%
Proyecto 3:	20%

1. Las asignaciones se evalúan con una escala de 0 a 10.
Las asignaciones y exámenes que no sean entregados durante el período lectivo correspondiente reciben una calificación de "0". No obstante, son objeto de revisión y crítica, si el estudiante así lo desea.
2. La presentación impuntual de proyectos para evaluación afecta la nota final en 0.5-1 punto, dependiendo de la tardanza. NO se reciben proyectos con más de media hora de atraso, ni fuera de las fechas señaladas (ver cronograma).
3. Aún cuando un estudiante no asista personalmente a una clase o presentación de proyectos (asignaciones o exámenes), debe hacer llegar sus trabajos en la fecha y hora establecidas para su entrega.
4. Cuando un estudiante goce de una incapacidad médica o enfrente una situación personal que amerite ser considerada, debe comunicarlo a su profesor a la mayor brevedad posible.
5. Las normas de evaluación del curso se aplican según lo dispuesto en el Reglamento de Evaluación y Orientación Académica del Estudiante de la Universidad de Costa Rica. No obstante, ante la imposibilidad de incluir en el programa todos los aspectos que afectan el desarrollo y la evaluación del curso, se hace necesario aclarar que es responsabilidad del estudiante mantenerse informado sobre indicaciones e instrucciones referentes a la presentación de asignaciones o exámenes específicos, y posibles cambios en contenidos temáticos, objetivos específicos y las actividades programadas.

Bibliografía

Feuerbach, Iris: *Sistemas de color*. Hochschule für Gestaltung, Offenbach, 1978.
 Gráfica Viva. Maomao Publications. Barcelona, 2007.
 Heller, Eva. *El Efecto de los Colores*. Frankfurt, 1993.
 Küppers, Harald. *Escuela de los Colores*. Colonia, 1992.
 Marcolli: *Teoría del Campo*. Xarait Ediciones, 1970.
 Munari, Bruno: *Diseño y Comunicación Visual*. Editorial Gustavo Gili.
 Swann, Alan. *Bases del Diseño Gráfico*. Barcelona, 1990.
 Wong, Wucius. *Fundamentos del Diseño Bi- y Tridimensional*. Barcelona, 1986.