

CARRERAS:	110213 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Plástico. 110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
DOCUMENTO:	Propuesta programática para el curso AP6001.
CURSO:	AP6001 Diseño 1.
GRUPO:	01 y 02.
MODALIDAD:	Semestral.
REQUISITO:	No hay
COREQUISITO:	AP6003 Dibujo 1
CREDITOS:	04 créditos.
NIVEL:	I Nivel. Primer Año. Ciclo Común.
HORARIO DE CLASE:	Grupo 01: Lunes y Jueves de 8:00 am a 11:50 am. Grupo 02 martes y viernes de 8:00 am a 11:50 am
HORAS CONTACTO:	08 horas presenciales.
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:	04 horas semanales, cuanto menos.
HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO:	A convenir con cada docente.
CICLO LECTIVO:	I Semestre I Ciclo Lectivo 2018.
PROFESORADO:	

Licda. Jessica Barrientos Ortega (jekabarry@gmail.com)
Lic. Andrés Badilla Agüero (andres.badillaaguer@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 tres 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, así como la ética en los procesos de investigación y aplicación de los conocimientos en la producción visual.

-Área tecnológica: En la que se abordan diversos recursos y herramientas aplicados a los procesos de producción plástica.

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 Proyectual

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.

-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.

-Área de conocimiento.

Contenido de las obras (B):

Semiología del objeto y la imagen visual.

Manipulación del mensaje

Sintaxis de la forma plástica

-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.

-Área tecnológica

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.

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. Los docentes se encargarán de diseñar las actividades y ejercicios para el abordaje de cada contenido, así como pre-evaluar, evaluar y dar seguimiento al desempeño de las y los estudiantes tanto de los procesos como de resultados. Es tarea también de los docentes facilitar material de soporte para el curso así como atender en el horario del curso u horas atención a estudiantes dudas con respecto a cada dinámica o ejercicio. Por su parte el estudiante será responsable principal de su proceso de aprendizaje, lo que implica un seguimiento detallado y oportuno de los contenidos y actividades del curso, administración del tiempo en las actividades de clase y en las asignaciones extra clase. Es responsable también de acatar y aplicar las acciones correctivas ya sea en su proceso, bases teóricas o ejecución de proyectos cuando así lo señalen los docentes.

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 30%.

RUBRO	ASPECTOS A EVALUAR	PORCENTAJE
Presentaciones finales	Técnica Propuesta Montaje	40% Dos presentaciones de 20% y 20 % respectivamente
Proceso	Asimilación y aplicación de conocimientos 15% Seguimiento (Trabajo en las sesiones de taller y replanteamiento de los proyectos) 15%	30%
Trabajo extra clase:	Propuesta 10% Experimentación 5% Verificaciones (revisión colectiva en la sesión de taller) 10% Técnica 5%	30%
TOTAL		100%

Las clases se llevan a cabo mediante la modalidad taller dos veces por semana por lo que la asistencia es indispensable para garantizar un aprovechamiento óptimo del curso.

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 extra-clase 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 extra-clase. Todos los trabajos deben tener nombre, fecha y descripción del ejercicio escritos con tinta 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: Serán solicitados oportunamente por los docentes.

- **Cuaderno de bocetos y apuntes 11x17" (se debe portar todas las clases)**
- Cartón de presentación blanco 11x17 pulgadas.
- **Hojas ledger blancas 11x 17 pulgadas**
- Goma de barra.
- Goma blanca.
- **Cúter y repuestos de cuchillas.**
- **Lápiz 2B, 3B, 4B.**
- **Borrador blanco.**
- **Tijeras.**
- **Regla de metal (especial para cortar)**
- Superficie de corte.
- Témperas: colores azul, rojo, amarillo, blanco y negro (preferiblemente Cantilán).
- **Masking tape.**
- Cartulinas de colores mate.
- Pincel plano de 2 cm, 1 cm y otro de 0,5 cm
- Pincel redondo fino y otro grueso. (la cerda de todos los pinceles debe ser suave pero firme, al pasarlo por una superficie o mojarlo, el conjunto de cerdas debe mantener su forma original).
- Frasco para agua y trapo.
- Paleta para acuarela.
- **Marcadores varios tipos (Se experimentará con diversos marcadores para probar acabados)**
- Cinta de doble contacto.

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. Figuración estilización y abstracción
11, 12, 13, 14 y 15	Organización de la forma y la composición
16 (semana del 1 al 5 de mayo)	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
Lunes 3 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.

Queda prohibido realizar grabaciones las clases por cualquier medio. Las y los estudiantes serán responsables de tomar anotaciones necesarias sobre los temas vistos durante la clase, asimismo sobre las especificaciones de los trabajos extraclase.

Para cualquier reclamo sobre las evaluaciones o sobre los trabajos extraclase se debe aportar el ejercicio en cuestión y las anotaciones de las especificaciones señaladas por el o la docente.

En el desarrollo del curso se utilizará la plataforma Google Classroom para compartir información.

Referencias:

- Anzorena, H. (1998). *Ver para comprender. Educación desde el arte*. Magisterio del Río de la Plata, Argentina.
- Arnheim, R. (2002). *Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador*. Alianza Editorial, Nueva versión.
- Arnheim, R. (2001). *El poder del centro. Estudio sobre la composición en las artes visuales*. Ediciones Akal S.A. Madrid, España.
- 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.
- Calabrese, O. (1999). *Como se lee una obra de arte*. Ediciones Cátedra, S.A. Madrid España.
- Calvera, A. (2005). *Arte ¿?Diseño. Nuevos capítulos en una polémica que viene de lejos*. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, España.
- De Bono, E. (2008). *Creatividad: 62 ejercicios para desarrollar la mente*. Paidós: Barcelona
- De Bono, E. (2011). *Piensa, antes de que sea demasiado tarde*. Paidós: Barcelona
- Dondis, D. A. (1985). *La sintaxis de la imagen*. Gustavo Gili: Barcelona, España.
- Eagleman, D. (2017). *El cerebro: Nuestra historia*. Anagrama: Barcelona
- Fabris- Germani (1973). *Fundamentos del proyecto gráfico*. Ediciones Don Bosco: Barcelona, España.
- Frascara, J. (2000). *Diseño gráfico para la gente: Comunicaciones de masa y cambio social*. Buenos Aires: Ediciones Infinito.
- Gallardo, H. (2012). *Elementos de investigación académica*. Editorial Universidad Estatal a Distancia: San José, Costa Rica.
- Herman, E. (2017) *Inteligencia visual*. Editorial Plataforma: Barcelona, España.
- 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.
- Marcolli, A. (1978). *Teoría del campo. Curso de educación visual*. Xarait Ediciones y Alberto Corazón Editor: Madrid, España.
- Meggs, P., & Purvis, A. (2009). *La Historia del Diseño Gráfico*. México: Editorial RM.

- Moles, A. (1975). *Teoría de los objetos*. Gustavo Gili: Barcelona, España.
- Moya, Rómulo. (2006). *Diseño Gráfico Latinoamericano*. Quito, Ediciones TRAMA.
- Muller-Brockmann, J. (1992). *Sistemas de retículas. Un manual para diseñadores gráficos*. Ediciones Gustavo Gili: Barcelona, España.
- Munari, B. *¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual*. Editorial Gustavo Gili: Barcelona, España.
- Muñiz, M. (2012). *Mi profesión a debate*. Forma: La Habana.
- Parini, P. *Los recorridos de la mirada. Del estereotipo a la creatividad*. Editorial Paidós: 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.
- Ramírez, J. y Carrillo, J. (2009). *Tendencias del Arte. Arte de tendencias a principios del siglo XXI*. Ensayos Arte Cátedra: Madrid.
- 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.
- Zapelli, G. (2003). *La huella creativa*. Editorial de la Universidad de Costa Rica. Ciudad Universitaria "Rodrigo Facio"

En línea:

Chaves, N. (2017, 12 13). *Archivo de Norberto Chaves*. From Archivo de Norberto Chaves:

<http://www.norbertochaves.com/articulos/listado/disenio>

Cifuentes, Aura. y Díaz, Claudia. (2012) El Diseño Gráfico latinoamericano, como respuesta a proyectos tangibles pertinentes en el medio. Fundación Academia de Dibujo Profesional, Proyecto diseñado para la ejecución de proyectos integradores Programa de Diseño Gráfico, Fundación Academia de Dibujo profesional Recuperado de:

<http://www.fadp.edu.co/publicaciones/proyinvgraf-05.pd>

Costa, J. (2014). Diseño de Comunicación Visual: el nuevo paradigma. *EXPERTIA. Volumen 2. Numero 4*, 89-107.

Sánchez, María Eugenia (2007). La revolución digital en el diseño gráfico. Diseño en Palermo. Encuentro Latinoamericano de Diseño. Actas de Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. ISSN 1850-2032. Recuperado de:

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_diseno/articulos_pdf/049A7.pdf

Sánchez, M. E. (n.d.). La revolución digital en el diseño gráfico. *Actas de Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo*.

Tapia, Alejandro. (2014) Hacia una definición del Diseño Gráfico. Recuperado de:

<http://www.uacj.mx/IADA/DD/LDG/Documents/LECTURAS%202014/Lectura%20del%20Mes%20-%20Enero2014%20-%20Definicion%20de%20Diseno.pdf>

Taborda, F. (2014, 03 28). *Historia y teoría del Diseño Latinoamericano*. From

<http://historiadeldisenolatinoamericano.blogspot.com/2014/03/el-diseno-grafico-en-latinoamerica.html>

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

Departamento de Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Plásticas

Vela, A. (2017). *TICs y formación*. Recuperado de:
https://ticsyformacion.com/2017/09/03/10-momentos-clave-la-historia-del-diseno-grafico-infografia-infographic-design
/