CARRERA: 110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
DOCUMENTO: Propuesta programática para el curso AP1074.
CURSO: AP1074 Diseño de carteles.
GRUPO: 01.
MODALIDAD: Semestral.
REQUISITO: AP6012 Diseño IV.
COREQUISITO: AP6014 Dibujo IV.
CREDITOS: 02 créditos.
NIVEL: VIII Nivel. Cuarto Año. Ciclo Profesional.
HORARIO DE CLASE: Jueves de 13:00 a 16:50.
HORAS CONTACTO: 04 horas presenciales.
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE: Cuanto menos 04 horas semanales.
HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO: Martes 10:00 a 11:50. Cita previa.
CICLO LECTIVO: II Ciclo Lectivo. II Semestre, 2024.
PROFESORADO: Julio Blanco-Bogantes, MFA
eMail: julio.blancobogantes@ucr.ac.cr

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

"*El cartel, fundamentalmente, contiene un mensaje, que puede ser de contenido social, cultural, comercial o político. Informativo o exhortativo*." Rolando de Oraá. Cartelista cubano.

Curso teórico-práctico presencial, de modalidad Bajo Virtual, explora y desarrolla conceptos creativos y representaciones del lenguaje visual abordados desde la dimensión creativa y comunicativa del cartel, como objeto del diseño gráfico y la comunicación visual, a partir de la metodología proyectual aplicada al diseño gráfico de carteles.

El cartel, en la actualidad se ha asimilado al mundo digital, abriéndose posibilidades infinitas de recursos de imagen, estética e impresión. Este curso pretende revisar técnicas de la estampa artística en donde el dibujo, la producción de estarcidos (esténciles) o matrices y la impresión manual de ediciones limitadas se conjugan con la representación digital, la edición tipográfica vía aplicaciones junto con la reproducción comercial con el objeto de revitalizar el aura del cartel. Emular las intenciones expresivas visuales del siglo XIX de Jules Chèret y Toulouse Lautrec, pero a la vez redimensionar y amalgamar lenguajes visuales contemporáneos del diseño gráfico que aporten en identidad, propuesta visual y resignificación del cartel como producto de diseño, tal como lo plantean Milton Glaser, Isidro Ferrer o José A. Hernández.

Se llevarán a cabo tareas de supervisión y control de calidad de procesos de pre-prensa e impresión análoga y digital. Al estar sujetos a plazos prefijados, dichos proyectos desarrollan el criterio de responsabilidad y profesionalismo.

Este curso ofrece un espacio para el adiestramiento conceptual y técnico y la propuesta visual expresiva lo mismo que para el desarrollo de proyectos interdisciplinarios, en los que le trabajo individual y colectivo son fundamentales.

Como parte de las medidas de bio-seguridad de la UCR, se deberá asistir a clase con mascarilla/cubre bocas, se tendrá que seguir los protocolores de lavado y limpieza de manos lo mismo que de tocido y esturnudo, recomendados por Ministerio de Salud y la UCR.

OBJETIVOS GENERALES

1. Trabajar utilizando la metodología proyectual aplicada al diseño de carteles.
2. Explorar los principios del diseño sostenible en la metodología proyectual.
3. Abordar las aplicaciones y posibilidades expresivas-comunicativas del cartel.
4. Concebir carteles variados a partir de temáticas particulares.
5. Diseñar y producir carteles.
6. Investigar y experimentar las posibilidades comunicativas y expresivas del cartel.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1 Resolver el trabajo de diseño de forma metodológica.
1.2 Identificar las buenas ideas en diseño, con base en sus posibilidades de realización.
1.3 Recomendar los materiales y tecnologías adecuados para la realización de carteles.

2.1 Elaborar propuestas para carteles utilizando adecuadamente los recursos creativos.
2.2 Diseñar y producir acorde con el carácter y naturaleza del material en el que se va a utilizar.
2.3 Utilizar los recursos a partir de su diversidad expresiva.

3.1 Elaborar bocetos y maquetas.
3.2 Diseñar carteles que aborden lo análogo, lo digital y el mix media.
3.3 Proyectar carteles en formatos análogo y digital, utilizando los software y herramientas adecuados.

4.1 Organizar los distintos componentes visuales de un cartel en forma coherente.
4.2 Recomendar formatos, tipos de papel y otros recursos de impresión y producción del cartel.
4.3 Gestionar satisfactoriamente el mensaje y contenidos de la propuesta visual del cartel.

5.1 Asumir la investigación y la experimentación como parte fundamental del trabajo creativo.
5.2 Concebir, proyectar y concebir carteles creativos y genuinos, con alto sentido de profesionalismo.

6.1 Explorar las múltiples capacidades expresivas del lenguaje visual en el diseño gráfico de carteles
6.2 Aplicar diversas técnicas expresivas en la producción de carteles

CONTENIDOS

Eje Proyectual: El Cartel

- La creatividad.
- El cartel: Tipografía (edición, texto, textura); Imagen; Color
- Materiales y tecnologías.
- La experimentación: Impresión análoga. Mix-Media.

Eje del Conocimiento: El Diseño de Cartel

- Tipografía: Letra y Texto.
- El Cartel: Informativo; Formativo.
- Maquetación (Layout): Composición y diagramación. (La mancha, los blancos, texto e imagen, interlineado, legibilidad, columnas, folios, etc.).

Eje Tecnológico: Medios y Media

-Impresos (formatos, reproducción análoga, reproducción digital).
-Nuevos Medios (proyecciones, luminosos, tipos en movimiento, web, gigantografías).
-Diseño Sostenible.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGÍA DIDÁCTICA

El presente curso combina lo teórico con lo práctico y la mediación virtual.

Rol del Facilitador: El docente ira desarrollando los contenidos progresivamente a partir de un acercamiento a los aspectos fundamentales de cada tema.

Rol del Participante: Los proyectos a realizar por el estudiantado se centran en el desarrollo del Diseño de Cartel con énfasis en la experimentación creativa como método para el desarrollo de aprendizajes. En estos proyectos el estudiantado investigará y aplicará diversos conceptos en la solución profesional de la problematización de diseño planteado. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje son presenciales y virtuales con participación individualizada y grupal.

Actividades: En el transcurso del curso se desarrollarán hasta su complitud final profesional, cuanto menos cuatro actividades o proyectos de Diseño Gráfico de Cartel, mismas que podrán ser individuales, colaborativos y mixtos:

Proyecto DC 001	Diseño de Cartel Formativo.
Proyecto DC 002	Diseño de Cartel Informativo.
Proyecto DC 003	Diseño de Cartel Temático (Campaña: Colección o Sistema).
Proyecto DC 004	Diseño de Cartel Experimental.

Los trabajos que se desarrollarán están enmarcados en situaciones reales. Lo anterior implica la necesidad de que el estudiantado considere, desde el principio, variables tales como los recursos con que se cuenta, los medios de impresión o reproducción, público meta y el contexto sociocultural.

Todo trabajo se desarrolla sobre los principios proyectuales, con apoyo teórico y con ejercicios técnicos. Los participantes del curso deben actuar como equipo, de modo que la discusión y el análisis objetivo, así como el intercambio de opiniones acerca del trabajo, juegan un papel determinante. La conciencia de equipo de trabajo fortalece la solidaridad, la comunicación interpersonal y la capacidad de justificación y defensa de ideas y acciones, fundamentales en la práctica profesional.

Nota: Las horas de trabajo en el laboratorio son exclusivas para los proyectos o tareas del curso, al estudiantado que use este tiempo, el equipo y espacio del laboratorio para asuntos personales o ajenos al curso se les descontará hasta un 10 % del rubro de asimilación.

Sección de Artes Plásticas · T. 2511 7025 · F. 2445-6005 · APDO. 111 4250 · eMail. sapsoucr@gmail.com · www.so.ucr.ac.cr
Universidad de Costa Rica. Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro. Sede de Occidente. San Ramón, Alajuela.

CRONOGRAMA Y CALENDARIO TEMÁTICO

Semana 01	Agosto 16-20	**Inicio P001** Lectura y discusión de la propuesta programática y actividades del curso AP1074
Semana 02	Agosto 22-27	P001
Semana 03	Ago 29 - Set 03	P001
Semana 04	Setiembre 05-10	P001 Evaluación
Semana 05	Setiembre 12-17	**Inicio P002**
Semana 06	Setiembre 19-24	P002
Semana 07	Set 26 - Oct 01	P002
Semana 08	Octubre 03-08	P002 Evaluación
Semana 10	Octubre 10-15	**Inicio P003**
Semana 11	Octubre 17-22	P003
Semana 12	Octubre 24-29	P003
Semana 13	Oct 31- Nov 5	P003 Evaluación
Semana 14	Noviembre 7-12	**Inicio P004**
Semana 15	Noviembre 14-19	P003
Semana 16	Noviembre 21-26	P003
Semana 17	Nov 28 - Dic 03	P003 Evaluación

Agosto Diseño de cartel y creatividad. Generación de ideas.
Materiales y tecnologías de impresión. Metodología proyectual.

Setiembre Diseño de cartel, formatos, maquetación, retícula, composición tipográfica:
la mancha, los blancos, texto e imagen, legibilidad.

Octubre Diseño de cartel: colecciones y sistemas integrales. Coherencia y variabilidad visual.
El trabajo colaborativo. Responsabilidades colectivas. Diseño sostenible.

Noviembre Diseño de cartel: impresión, formatos no tradicionales y nuevos medios.
Experimentación.

La duración y orden temático puede variar según sea necesario.

VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Los aspectos formativos por valorar serán:

i. Base teórica de los proyectos.
ii. Proceso y documentación.
iii. Propuesta conceptual y coherencia visual.
iv. Experimentación y técnica final.
v. Acabado y montaje.

Las evaluaciones serán periódicas y se pactarán con al menos una semana de anticipación.
El aprovechamiento cuantitativo del curso se desglosa así:

Seguimiento. Asimilación. Documentación. Exposiciones.		10%
Trabajo Extra-Clase		30%
Proyecto DC 001	Cartel Formativo.	15%
Proyecto DC 002	Cartel Informativo.	15%
Proyecto DC 003	Cartel Temático.	15%
Proyecto DC 004	Cartel Experimental.	15%

Es responsabilidad del estudiantado hacer llegar sus tareas o proyectos en fecha y hora de entrega al profesor, de lo contrario tendrá una nota de cero “0”.

Sin excepción NO se aceptarán proyectos para ser evaluados cuyo proceso no haya sido elaborado, presentado, conocido, revisado y corregido por el profesorado durante el desarrollo del curso.

El estudiantado debe saber que, según el reglamento de orden y disciplina de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, existen faltas y sanciones relacionadas con su comportamiento y con el cumplimiento de los rubros de evaluación de los cursos, siendo el plagio una falta muy grave, sancionada con la suspensión como estudiante regular por no menos de seis meses y hasta por seis años (www.cu.ucr/normativ/orden_y_disciplina.pdf)

EQUIPOS Y MATERIALES

El hardware y software básico será accedido en el Laboratorio. Para uso individual este será responsabilidad de cada estudiante. Los materiales y contenidos necesarios para el desarrollo y complitud de los proyectos serán definidos particularmente, de manera que es responsabilidad de cada estudiante, según la temática seleccionada y objetivos planteados.

NORMAS DEL CURSO

El calendario de lecciones del segundo ciclo lectivo 2018, tal y como indica UCR-ORI, es desde el 13 de Agosto 2018 hasta el 01 de Diciembre de 2018 inclusive y las fechas de evaluación final son desde el 3 de Diciembre 2018 hasta el 15 de Diciembre 2018.

Sección de Artes Plásticas · T. 2511 7025 · F. 2445-6005 · APDO. 111 4250 · eMail. sapsoucr@gmail.com · www.so.ucr.ac.cr
Universidad de Costa Rica. Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro. Sede de Occidente. San Ramón, Alajuela.

En cada sesión se tomará lista y en el laboratorio se debe firmar el control de asistencia.

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 y montaje.

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 esta los proyectos deberán estar debidamente presentados, ordenados e identificados en el espacio correspondiente para montaje y evaluación. De no ser así la nota será de cero “0”.

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

Todas las evaluaciones son presenciales. Todos los estudiantes deberán asistir y estar presentes en todas las evaluaciones del curso, excepto en situaciones debidamente informadas, documentadas y pactados con anticipación. Si un estudiante no está presente en la evaluación y no informó al profesor al respecto, aunque la presentación de su proyecto esté montada para evaluación el estudiante obtendrá una nota de cero “0”.

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 de este, se hace necesario aclarar que es responsabilidad del estudiantado mantenerse informado sobre las indicaciones e instrucciones referentes a la presentación de proyectos y posibles cambios en temática, objetivos y actividades programadas durante todo el desarrollo del curso.

En los cursos y laboratorios siempre se deben contemplar medidas de seguridad a la vez que portar los permisos correspondientes para uso de equipos, maquinarias, herramientas y químicos.

BIBLIOGRAFÍA

Barnicoat, John. Los carteles: su historia y su lenguaje. Ed. G.G. Barcelona. 1973.
Dabner David. Diseño, maquetación y composición. Ed. Blume. Barcelona. 2008.
Eiseman Leatrice. Armonía cromática. Ed. Blume. Barcelona. 2018.
Estrada Sylvie. Desarrollo de un proyecto gráfico. Index Books. Barcelona. 2011.
Foster John. Papel y Tinta. Ed. G.G. Barcelona. 2015.
Frascara Jorge. Diseño gráfico y comunicación. Ed. Infinito. Argentina. 1994.
Jong Cees. The Poster. Ed. Abrams. New York. 2010
Lidwell W. y otros. Principios universales de diseño. Ed. Blume. Barcelona. 2005.
Lupton Ellen. How posters work. Ed. Cooper Hewitt. New York. 2015.
Müller-Brockman Josef. Historia de la comunicación visual. Ed. G.G. Barcelona. 2001.
Ordoñez Hernán. Typex: Tipografía una experiencia docente. Index Books. Barcelona. 2010.
Samara Timothy. Diseñar con y sin retícula. Ed. G.G. Barcelona. 2002.
Shaoqiang Wang. New Poster Design. Promopress. Barcelona. 2015.
Unno Hiroshi. Avant-Garde Graphics in Russia. Ed. Pie. Tokio. 2015.