

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA ARTES Y LETRAS
SECCION DE ARTES

Programa del curso: Diseño1 Ap1001-Primer semestre 1999
Profesor: Herbert Zamora

Descripción del curso:

En el curso de diseño se analiza la gramática fundamental para la comunicación visual bidimensional, necesaria para construir y deconstruir la producción artística, se pretende en este curso la enseñanza aprendizaje de la alfabetización visual y su aplicación en ejercicios concretos.

Objetivos generales

- 1- Relacionar adecuadamente los elementos fundamentales del diseño para una eventual aplicación en diversas disciplinas de las artes visuales.
- 2- Desarrollar la capacidad crítica para el análisis de los textos visuales.
- 3- Comprender la importancia y necesidad del diseño en las actividades humanas.

Unidad 1

- 1- El concepto de diseño
 - a- Percepción y comunicación de la alfabetización visual
 - b- Composición y equilibrio
 - c- Peso visual
- 2- Entes básicos
 - a- El punto, como inicio y elemento fundamental en la actividad plástica, atracción y agrupamientos
 - b- La línea
 - 1- Como desplazamiento o vector y como punto en movimiento
 - 2- direccionalidad
 - 3- Sensaciones visuales: vertical, horizontal, inclinada, curvas, moduladas
 - 4- El trazo: calidades de línea.
 - c- El plano 1.
 - a- Formato básico
 - b- Efecto positivo negativo.
 - c- Sólido y transparente.
 - d. Efectos espaciales: cercanía y profundidad
- 5- La forma, masa , contorno, Volumen
- 6 Introducción al color

- a- La luz y el color 1
- b- El color como pigmento.
- c- Colores primarios
- d. Secundarios
- e- terciarios
- f- Colores complementarios
- g- Neutralización (grises y ocre)
- h- Armonía de contraste
- i- Colores análogos
- j- Matiz, valor e intensidad del color
- k- Cálidos y fríos

- 6- Textura,
 - Aparentes o visuales
 - b- Reales (táctiles)

7- Las leyes de la unidad, variedad, el interés y el énfasis.

- a- El ritmo
- b- Constante
- c- Alterno
- d- Progresivo
- e- Ritmo libre o repetición libre

- 8- Simetría
 - a- Bilateral
 - b- Radial
 - c-- Asimetría

- 9- equilibrio
 - a-Equilibrio estático
 - b-Equilibrio dinámico

- 10- La proporción
 - a- Sección Aurea,
 - b- Rectángulo aureo
 - c- Rectángulos dinámicos
 - d- Punto focal.
 - e- escala y dimensión

Metodología

El curso se desarrollará mediante la exposición teórica del profesor antes de cada ejercicio. Los ejercicios serán elaborados semanalmente durante el tiempo lectivo, y serán sometidos al análisis y a la crítica del grupo al inicio de cada sesión.

Evaluación

- 30% Ejercicios prácticos
- 10% Tareas
- 20% Trabajo en clase
- 40% Presentación final

Nota: Los trabajos se realizarán individualmente, estos serán realizados en clase. No se admitirán trabajos sin la supervisión del profesor, por lo tanto, la permanencia en la clase es absolutamente necesaria.

Bibliografía

- Arnheim Rudolf. El Poder del Centro. Estudio para la composición en las Artes visuales. Editorial Alianza Forma.
- Dondis D.A. La Sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Editorial Gili. Barcelona 1997
- Fabris Germani. Fundamentos del proyecto gráfico. Editorial Don Bosco. Barcelona. España 1973.
- Hernandez Franklin. Estética artificial. Editorial Mithoz .San José. Costa Rica .1998
- Kandinsky Vasili. Punto y línea sobre el plano. Editorial Labor. Barcelona. España. 1988.
- Llovet Jordi. Ideología y metodología del diseño. Editorial Gustavo Gili. Barcelona .España 1981
- Marcollí Attilio. Teoría del Campo I Editorial Xarait. Madrid España 1978.
- Marcollí Attilio. Teoría del Campo II Editorial Xarait. Madrid España 1978.
- Munari Bruno. Como nacen los objetos. Editorial Gustavo Gili. Barcelona España 1989
- Munari Bruno. Diseño y comunicación visual. Editorial Gustavo Gili . Barcelona España 1987.
- Porter Ton. Color Ambiental y sus Aplicaciones en Arquitectura Editorial Trillas. 1968
- Scott Robert. Fundamentos del diseño. Editorial Blume Barcelona. España 1976
- Wong Wicius. Fundamentos del diseño bi y tri-dimensionales Editorial Gustavo Gili Barcelona España 1989.
- Wong Wicius. Principios del diseño en color. Editorial Gustavo Gili. Barcelona España. 1968