

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

Programa del curso:
Ap1001-Primer semestre 2003
Profesor: M.A. Herbert Zamora

Diseño1

Descripción del curso:

En el curso de diseño se analizan los principales agentes plásticos que intervienen en la formación de la obra de arte, es decir, la línea, el color, la forma, la composición para dotar al alumno de los mecanismos fundamentales para saber "ver" y saber "leer" los objetos artísticos para "interpretar" el universo formal que logran crear y descubrir las leyes estrictamente plásticas que gobiernan los mecanismos de creación y de visión que conforman 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 general

1- Relacionar adecuadamente los elementos fundamentales del diseño para una eventual aplicación en diversas disciplinas de las artes visuales.

Objetivos específicos

1- Desarrollar la capacidad crítica para el análisis de los textos visuales.
2- Comprender la importancia y necesidad del diseño en las actividades humanas.

Contenidos

Unidad 1 El concepto de diseño

- ▶ Percepción y comunicación y alfabetización visual
- ▶ Composición y equilibrio

- ▶ Peso visual
- ▶ Entes básicos
- ▶ El punto, como inicio y elemento fundamental en la actividad plástica, atracción y agrupamientos
- ▶ La línea
- ▶ Como desplazamiento o vector y como punto en movimiento
- ▶ Direccionalidad
- ▶ Sensaciones visuales: vertical, horizontal, inclinada, curvas, moduladas
- ▶ El trazo: calidades de línea.
- ▶ El plano 1.
- ▶ Formato básico
- ▶ Efecto positivo negativo.
- ▶ Sólido y transparente.
- ▶ Efectos espaciales: cercanía y profundidad
- ▶ La forma, masa , contorno, Volumen
- ▶ Textura
- ▶ Aparentes o visuales
- ▶ Reales (táctiles)

Unidad 2 **Introducción al color**

- ▶ La luz y el color 1
- ▶ El color como pigmento.
- ▶ Colores primarios
- ▶ Secundarios

- ▶ Terciarios
- ▶ Colores complementarios
- ▶ Neutralización (grises y ocres)
- ▶ Armonía por contraste
- ▶ Colores análogos
- ▶ Matiz, valor e intensidad del color
- ▶ Cálidos y fríos

Unidad 3 **Las leyes de la unidad, variedad, el interés y el énfasis.**

- ▶ El ritmo
- ▶ Constante
- ▶ Alternativo
- ▶ Progresivo
- ▶ Ritmo libre o repetición libre
- ▶ Simetría
- ▶ Bilateral
- ▶ Radial
- ▶ Asimetría
- ▶ Equilibrio
- ▶ Equilibrio estático
- ▶ Equilibrio dinámico

Unidad 4 **La proporción**

- ▶ Sección Aurea
- ▶ Rectángulo áureo

- ▶ Rectángulos dinámicos
- ▶ Punto focal
- ▶ 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 escrito
40% Presentación final

Nota: Los ejercicios 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.

De Saussure Maurice. Diseño Básico. Editorial Gili. Barcelona 1995.

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

Marcolli Attilio. Teoria del Campo I . 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. EditorialTrillas.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