

**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE OCCIDENTE
SECCIÓN DE ARTES**

**PROGRAMA DEL CURSO AP2002
DISEÑO 4**

Requisitos: AP2001 Diseño 3
Créditos: 2
Horas semanales: 4
Profesor: Herbert Zamora Rodríguez

Descripción del curso:

El curso pretende reforzar y aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de los tres semestres anteriores.

Se hace un repaso acerca de la teoría de la comunicación y otros procesos interactivos. Se introduce al estudiante en la experimentación de las posibilidades de comunicación visual a través de los proyectos asignados.

Se continúa con la aplicación de la metodología analítica de la imagen y sus diferentes tópicos. Además, se profundiza en aspectos relacionados con la composición y los elementos dinámicos de la imagen.

Con el objetivo de enfatizar en un diseño para todos los sentidos se introduce el segmento sonoro donde se introducen las funciones sintácticas del sonido y las relaciones sonido imagen.

Objetivos generales

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:

- 1- Poseer un bagaje teórico y conceptual, proyectual y metodológico que le posibilite ejercer su vocación creativa.
- 2- Realizar proyectos sustentados teóricamente con profundidad de búsqueda y amplitud de criterios en la utilización de herramientas, materiales y técnicas.
- 3- Desarrollar actitudes, destrezas y hábitos de trabajo conducentes a la calidad técnica y artística de proyectos específicos.
- 4- Fomentar una actitud crítica ante el hecho artístico.

Objetivos específicos

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de:

- 1- Realizar marcos teóricos referentes al proceso de gestación de proyectos específicos.
- 2- Estimular nuevas maneras de expresión de la forma.
- 3- Experimentar con formas de composición bi y tridimensionales
- 4- Diseñar con el conocimiento de los materiales.

Contenidos

- 1-Teoría de la comunicación.
- 2- Comunicación natural o involuntaria, artificial o voluntaria, lingüística y visual. Ergonómica, paralingüística, kinésica, prosémica, sinestésica.
- 3- Introducción a la teoría de la imagen
- 4-La composición de la imagen.
- 5-Elementos dinámicos de la imagen: movimiento, tensión y ritmo.
- 6- El segmento sonoro.
- 8- Funciones sintácticas del sonido.
- 9- Relaciones sonido- imagen.

Metodología

En este curso se ponen en práctica los conocimientos adquiridos para tratar de encontrar soluciones a los problemas y explorar nuevos medios de expresión. Se asignarán lecturas acordes a los contenidos del curso para su posterior discusión y aplicación en los proyectos asignados. Se invitarán personas a la clase cuyas experiencias artísticas puedan aportar conocimientos relacionados con los problemas asignados.

Evaluación

La evaluación se realizará sobre la documentación de las experiencias (bitácora) observándose la profundidad y grado de complejidad en las investigaciones, marcos teóricos y la calidad de los contenidos. Además, se tomará en cuenta la asistencia, el trabajo realizado en el taller, las asignaciones y los proyectos, los cuales se evaluarán semanalmente el proceso de los mismos. Todos los bocetos referente a los proyectos deberán estar contenidos en la bitácora. En los proyectos deberán estar contenidos los elementos sonoros.

1- Trabajo de taller (bitácora)	15%
2- Investigación teórica.....	20%
3- Comprobación de lectura.....	15%
4- Proyecto 1.....	25%
5- Proyecto 2.....	25%

Cronograma

9 agosto

Introducción, lectura y discusión del programa Ap-2002 Diseño 4

16 agosto

Comprobación de lectura y resumen : teoría de la comunicación: Comunicación natural o involuntaria, artificial o voluntaria, lingüística y visual. Ergonómica, paralingüística, kinésica, prosémica, sinestésica.

Trabajo de taller: bocetos preliminares referentes al proyecto "el libro arte".
Inicio del marco teórico de ese mismo proyecto.

23 agosto

Comprobación de lectura Introducción a la teoría de la imagen. Introducción a la teoría de la imagen La composición de la imagen. Elementos dinámicos de la imagen: movimiento, tensión y ritmo.

Elaboración de bocetos y maquetas referentes al libro arte.

30 agosto

Entrega y revisión parcial de bocetos y maquetas del libro arte

trabajo de taller: desarrollo de las maquetas referentes al proyecto con diferentes opciones materiales y técnicas.

Desarrollo del marco teórico de ese mismo proyecto.

6 setiembre

Comprobación de lectura y resumen: El elemento sonoro, funciones sintácticas del sonido.

Relación sonido-imagen.

Modificaciones necesarias al proyecto del libro arte selección de materiales y técnicas.

Inicio de la investigación teórica referente al proyecto de la máscara.

13 setiembre

Entrega y revisión de los avances del libro arte, el marco teórico de ese mismo proyecto e investigación preliminar sobre la máscara.

En el trabajo de taller se continuará con la elaboración del libro arte y su marco teórico, así como de la investigación referente a la máscara.

20 setiembre

Continuar con la elaboración del proyecto libro arte, del marco teórico de ese mismo proyecto y la investigación referente a la máscara.

27 setiembre

Entrega, presentación y revisión del marco teórico referente al libro arte.

Ultimos avances del proyecto plástico libro arte.

4 octubre

Presentación final y evaluación del proyecto el libro arte

Bocetos preliminares referentes al proyecto la máscara.

Avances de la investigación teórica del mismo proyecto.

11 octubre

Entrega y revisión parcial de bocetos referentes a la máscara y avances finales de la investigación teórica de ese mismo proyecto.

Se continúa con la elaboración de los bocetos y maquetas en diferentes materiales y técnicas.

18 octubre

Elaboración de 2 maquetas del proyecto la máscara en diferentes opciones de materiales y técnicas.

25 octubre

Revisión de los avances del proyecto de la máscara y del marco teórico.

1 noviembre

Entrega y revisión parcial del proyecto la máscara
Trabajo de taller sobre las correcciones del proyecto

8 noviembre

Trabajo de taller sobre las correcciones del proyecto y del marco teórico.

15 noviembre

Entrega, discusión y revisión final del marco teórico del proyecto la máscara.
En el trabajo de taller se continuará con las mejoras del proyecto plástico.

22 noviembre

Entrega y última revisión parcial del proyecto

29 noviembre

Presentación final y evaluación del proyecto.

6 diciembre

Presentación de proyectos de ampliación

Bibliografía

Dondis, D.A. *La sintaxis de la imagen*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 1997

Jones, Christopher. *Métodos de diseño*. Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 1978.

Moles, Abraham. *La imagen*. Editorial Trillas. México. 1991.

Munari, Bruno. *¿Cómo nacen los objetos?* Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 1983.

Quirós, Luis Fernando, *Diseño, Teoría, acción, sentido*. Editorial Tecnológico de Costa Rica. Cartago. 1998.

Shepherd, Rob. *Cómo hacer encuadernación artesanal*. Celeste Ediciones. Madrid. 1985.

Villafane, Justo. *Introducción a la teoría de la imagen* Ediciones Pirámide, Madrid. 1994

Villafane, Justo. *Principios de la teoría general de la imagen*. Ediciones Pirámide, Madrid. 1996