

CARRERA:	110214 Bachillerato y Licenciatura en Diseño Gráfico.
DOCUMENTO:	Propuesta programática para el curso AP7102.
CURSO:	AP7102 Taller Gráfico I.
GRUPO:	01.
MODALIDAD:	Semestral.
REQUISITO:	AP6012 Diseño IV. AP6005 Taller de Pigmentos.
COREQUISITO:	AP7101 Diseño Gráfico I.
CREDITOS:	03 créditos.
NIVEL:	III Nivel. Tercer Año. Ciclo Profesional.
HORARIO DE CLASE:	Aula 203. Martes y Viernes de 9:00 a 11:50.
HORAS CONTACTO:	06 horas presenciales.
HORAS DE ESTUDIO INDEPENDIENTE:	Cuanto menos 04 horas semanales.
HORAS DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTADO:	LUN y JUE. 1:00 a 2:00. Con cita. SAP/Biblioteca.
CICLO LECTIVO:	I Semestre I Ciclo Lectivo 2019.
PROFESOR:	Julio Blanco-Bogantes, MFA
eMail:	julioblancobogantes.ucr@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Taller Gráfico I es un curso teórico-práctico cuyo eje transversal es la teoría y gestión de la imagen. El taller introduce a los participantes en la metodología proyectual aplicada al Diseño Gráfico y la imagen y los enfrenta, por primera vez, con situaciones reales encuanto a la conceptualización, proyectación y realización de trabajos relacionados con los diversos niveles de representatividad y percepción de la imagen.

Por una parte el taller aborda la experimentación y elaboración de ilustraciones utilizando técnicas clásicas, ofreciendo un acercamiento a materiales y recursos técnicos de extraordinarias posibilidades expresivas. El trabajo profesional-artesanal afina la labor manual, la observación y la sensibilización respecto a las técnicas, exigiendo además seguimiento concentración y constancia, valores fundamentales en la creación y diseño gráfico.

Por otra parte, se experimentan también técnicas mixtas y la producción y gestión de la imagen desde la dimensión digital. En ambos sentidos el taller ofrece la experiencia necesaria para distinguir las distintas posibilidades de las técnicas tradicionales y las digitales, para que el diseñador las aplique de forma consecuente según las características de los proyectos que desarrolle.

Los proyectos reales requieren de un trabajo comprometido y contextualizado. Esta situación posibilita la experiencia de enfrentarse a un cliente y de tener que ofrecer el máximo de posibilidades creativas con recursos materiales y técnicos limitados. Al estar sujetos a plazos de tiempo ya determinados y fijos estos proyectos promueven el desarrollo de criterios de responsabilidad, profesionalismo y ética. Cuando las circunstancias lo permiten se llevarán a cabo incluso tareas de supervisión y control de calidad en procesos de pre-prensa e impresión.

Los cursos de Taller Gráfico ofrecen un espacio para el adiestramiento profesional y técnico en el desarrollo de proyectos interdisciplinarios, en los que el trabajo en grupo y la noción de equipo se vuelven fundamentales.

OBJETIVOS GENERALES

1. Estudiar las bases de la metodología proyectual aplicada a trabajos de diseño gráfico.
2. Estudiar el papel de la imagen en general, y de la ilustración en particular, en la Comunicación Visual.
3. Ilustrar con técnicas clásicas.
4. Elaborar imágenes para distintos fines y medios de reproducción / transmisión.
5. Investigar y experimentar las posibilidades expresivas y comunicativas de las imágenes en el diseño visual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1.1. Resolver el trabajo de diseño en forma metodológica.
- 1.2. Identificar los problemas en diseño que se deben resolver.
- 1.3. Recopilar y analizar información para la solución de problemas en diseño.
- 2.1. Conocer las posibilidades de la imagen como elemento principal o complementario de la comunicación visual.
- 2.2. Recomendar, cuando sea el caso, el uso de la imagen como recurso visual en proyectos gráficos.
- 3.1. Trabajar, adecuadamente, técnicas de ilustración tradicionales.
- 3.2. Recomendar técnicas de ilustración según las aplicaciones y los sistemas de impresión.
- 3.3. Reconocer, en impresos, las técnicas usadas en las ilustraciones.
- 4.1. Componer estética y estratégicamente unidades ilustrativas.
- 4.2. Diseñar conjuntos gráficos en los que la imagen juega un papel importante.
- 4.3. Realizar imágenes / ilustraciones en forma digital.
- 4.4. Planificar la imagen como elemento complementario de unidades visuales mayores.
- 5.1. Asumir la investigación y la experimentación como parte fundamental del trabajo creativo.
- 5.2. Concebir, proyectar y crear imágenes creativas, genuinas y con alto sentido de profesionalismo.

CONTENIDOS

Los contenidos del curso abordarán la imagen, su percepción y sus niveles de comunicación: la representación, el simbolismo y lo conceptual.

- Eje proyectual:

- Administración del proceso de diseño.
- El diseño y la investigación.
- Documentación de procesos creativos de investigación y diseño.
- Análisis de datos.

- Eje de conocimiento:
 - Los tres niveles de comunicación de la imagen: el realismo, la síntesis y la abstracción.
 - Imagen, Síntesis, Descomposición, Sinergia: Signo, Símbolo, Marca, Señal.
(Leyes de simplicidad. Descomposición de la forma, la Imagen como Sistema)
 - Ilustración y contexto (Aplicación de la Ilustración, la comunicación y los medios digitales).
- Eje de tecnología:
 - Técnicas de ilustración clásicas (Lápices de color, pigmentos, tintas, técnicas mixtas).
 - Manejo de instrumentos y medios en la ilustración clásica, asistida por medios digitales y de forma mixta.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DIDÁCTICA

El presente curso es de modalidad de Taller, combina lo teórico con lo práctico.

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 de la imagen en el diseño gráfico y la comunicación visual 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 del diseño gráfico, la ilustración y la comunicación visual. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje son individualizados y grupales.

Actividades: En el transcurso del taller se desarrollarán hasta su complitud final profesional, cuanto menos tres actividades o proyectos sobre la imagen y la ilustración, mismas que podrán ser individuales, colaborativos o mixtos:

Proyecto 001 Niveles de comunicación visual de la imagen.

Proyecto 002 Imagen, forma, representatividad.

Proyecto 003 Comunicación visual, imagen y contexto.

Las actividades y proyectos que se desarrollan están enmarcados en situaciones reales. Lo anterior implica la necesidad de que los estudiantes consideren, desde el principio, las variables del cliente, de los recursos con que se cuenta, de los medios de impresión o reproducción, el público meta y el contexto sociocultural.

Toda actividad se desarrolla sobre los principios proyectuales, con abordajes teóricos y con ejercicios técnicos. Los integrantes del Taller 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, fortaleciendo la solidaridad, la comunicación interpersonal y la capacidad de argumentar y sustentar ideas y acciones, capacidades fundamentales en la práctica profesional.

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

CRONOGRAMA Y CALENDARIO TEMÁTICO

Semana 01	Marzo 11 - 16	Lectura y Presentación del Programa de Curso. El Diseño Gráfico. El lenguaje; la Comunicación; la representación: Visual. La Ilustración. Diseño gráfico de objetos.
Semana 02	Marzo 18 - 23	Proyecto I Niveles de comunicación visual de la imagen: Lo Práctico. Ilustración realista (lápiz de color)
Semana 03	Marzo 25 - 30	Proyecto I Niveles de comunicación visual de la imagen: Lo Simbólico. Ilustración por geometrización (marcadores)
Semana 04	Abril 01 - 06	Proyecto I Niveles de comunicación visual de la imagen: Lo Abstracto. Ilustración con técnicas mixtas (varios)
Semana 05	Abril 08 - 13	Proyecto I Niveles de comunicación visual de la imagen. Ilustración: lo manual y lo digital
Semana 06	Abril 15 - 20	<i>Semana Santa</i>
Semana 07	Abril 22 - 27	<i>Semana Universitaria</i> Proyecto I Niveles de comunicación de la imagen (consultas)
Semana 08	Abril 29 - Mayo 04	Evaluación Proyecto I Niveles de comunicación visual de la imagen (DG+I+Medios = Aplicaciones para el Diseño gráfico de Objetos)
Semana 09	Mayo 06 - 11	Proyecto II Imagen, forma, representatividad: Imagen-Síntesis
Semana 10	Mayo 13 - 18	Proyecto II Imagen, forma, representatividad: Imagen-Descomposición
Semana 11	Mayo 20 - 25	Proyecto II Imagen, forma, representatividad: Imagen-Sinergia
Semana 12	Mayo 27 - Junio 01	Evaluación Proyecto II Imagen, forma, representatividad.
Semana 13	Junio 03 - 08	Proyecto III Imagen, Contexto y Comunicación Visual - ICC
Semana 14	Junio 10 - 15	Proyecto III ICC Experimentación y Discusión
Semana 15	Junio 17 - 22	Proyecto III ICC Prototipos Beta, Producción y Verificación
Semana 16	Junio 24 - 29	Proyecto III ICC Prototipos Alfa, Verificación, Producción y Presentación

Semana 17	Julio 01 - 06	Evaluación Proyecto III Imagen, contexto y contexto.
Semana 18	Julio 08 - 13	Ampliación

Marzo El diseño gráfico, la imagen y la comunicación visual.

Abril La imagen y sus niveles de representatividad.

Mayo La Imagen y la forma.

Junio La imagen, los medios y el contexto.

VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO

Los aspectos formativos a 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:

Proceso. Seguimiento. Asimilación	30%
Trabajo Extra Clase (Documentación. Bitácora. Ensayos. Exposiciones)	10%
Proyecto I Niveles de comunicación visual de la imagen	15%
Proyecto II Imagen, forma, representatividad	20%
Proyecto III Imagen, Contexto y Comunicación Visual	25%

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 profesor durante el desarrollo del Taller.

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 curso del primer ciclo lectivo 2019, tal y como indica UCR-ORI es desde el 11 de marzo 2019 hasta el 06 de julio de 2018 inclusive y las fechas de evaluación final son desde el 8 de julio 2019 hasta el 20 de julio 2019 inclusive.

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

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

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

Todos los estudiantes deberán asistir y estar presentes en todas las evaluaciones del curso. Todas las evaluaciones son presenciales, 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 gestión de los proyectos se harán tomas fotográficas y documentación con el propósito de registrar el desempeño y resultados del curso a la vez que para ilustrar y acompañar publicaciones referentes a los procesos, metodologías, resultados e insumos generados en el taller

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 del taller, 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 talleres 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

- Bergström Bo. Essentials of visual communication. Laurence King Pub. London. 2008.
- Costa Joan. La esquemática. Ed. Paidós. Barcelona. 1998.
- Dabner D, Stewart S & Zempel E. Diseño Gráfico: Fundamentos y Prácticas. Ed. Blume. 2015.
- Dondis Donis A. La Sintaxis de la Imagen. Ed G.G. Barcelona, 1988.
- Frascara Jorge. Diseño gráfico y comunicación. Ed. Infinito. Argentina. 1994.
- González-Miranda E & Quindós T. Diseño de Iconos y Pictogramas. Ed. U del PV. 2014.
- Heufler Gerhard. Design Basics. Ed. Niggli. Zurich. 2004.
- Leborg Christian. Visual Grammar. P. A. Press. New York. 2006.
- Lee S Terry. Managing the desing process. Ed. Rockport. Massachusetts. 2010.
- Lidwell W. y otros. Principios universales del diseño. Ed. Blume. Barcelona. 2005.
- Lupton E. Intuición, Acción, Creación: Graphic Design Thinking. Ed. G.G. Barcelona. 2014.
- Lupton E. & Cole Phillips J. Graphic design: The new basics. P. A. Press. New York. 2008.
- Munari Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? Ed. G.G. Barcelona. 2002.
- Newark Quentin. ¿Qué es el diseño gráfico?. Ed. G.G. México. 2002.
- Twemlow Alice. ¿Qué es el diseño gráfico 2?. Ed. G.G. México. 2006.
- Sherin Aaris. Elementos del Diseño: Fundamentos del color. Ed. PAD. Barcelona. 2013.
- Swan Alan. Bases del diseño gráfico. Ed. GG. Barcelona. 2002.
- Visocky O'grady Jenn & Ken. A designers research manual. Ed Rockport. MA 2006.
- Zeegen Lawrence. Principios de Ilustración. Ed. G.G. Barcelona. 2013.