

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ESCUELA DE ARTE DE LUJÁN

CARRERA: Tecnicatura en Diseño Gráfico

ESPACIO CURRICULAR: Orientación

ASIGNATURA: TALLER DE DISEÑO I

CURSO: 1° año TURNO: mañana

CICLO LECTIVO: 2019

CANTIDAD DE HORAS SEMANALES: 5 horas

PROFESORA: Eliana Loureiro

PLAN AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN N° 13253/99

Funciones de la Cátedra:

Introducir a los alumnos en el conocimiento de aquellos principios y fundamentos imprescindibles para el acto de Diseño, desplazando los contenidos desde los conceptos más simples hasta los de mayor complejidad, correspondientes al nivel I (gráfica de baja complejidad), preparando de esta manera el marco teórico adecuado para el nivel II (gráfica de mediana complejidad). La función de la cátedra apunta a un estudio sobre la práctica del Diseño, la construcción de las ideas y su aplicación a la realidad. Recorrer analíticamente las conceptualizaciones acerca de los elementos del Diseño gráfico.

Fundamentación:

El Taller de Diseño es un módulo pedagógico conceptual, tiene como propósito el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje del Diseño Gráfico de un modo sistemático y programado, desarrollando los Lenguajes Gráficos y las Resoluciones Técnicas inherentes al quehacer diario del oficio.

Es la enseñanza y el aprendizaje de una forma de pensamiento, anclada en la Teoría de la Percepción y la Teoría de la Gestalt.

El modo pedagógico y su correlativo didáctico, constituyen una aplicación de los postulados gestálticos en términos de la enseñanza del diseño. Así el planteo estratégico de articulación de los niveles pedagógicos, comienza por entenderlos, en su conjunto, como una totalidad en que las arbitrarias pero necesarias divisiones en 1°, 2° y 3° niveles, no deben ser un obstáculo para la comprensión de totalidad mayor, divisible sólo al efecto de una estrategia didáctica.

El Taller de Diseño I recorre analíticamente las conceptualizaciones acerca de los Elementos del Diseño, el programa se ha estructurado en función de la percepción, análisis, conocimiento, reconocimiento y profundización de los elementos componentes del mensaje gráfico: la imagen, la tipografía y la estructura gráfica.

Expectativas de Logro:

- Conocer los aspectos morfológicos del Diseño Gráfico.
- Introducirse en el carácter comunicacional del Diseño Gráfico.
- Reconocer su función en la sociedad en términos de comunicación visual.
- Reconocer la pieza gráfica como estrategia comunicacional.
- Manejar la articulación primaria de texto, imagen y estructura, y los postulados de totalidad, organización y síntesis.
- Conocer el proceso de diseño y resolver problemáticas comunicacionales de baja complejidad según esta metodología.

- Integrar los conocimientos de las distintas asignaturas, experimentar e investigar.
- Incorporar el uso de herramientas digitales.
- Evaluar y analizar críticamente lo producido como recurso de crecimiento profesional
- Generar conciencia del trabajo en equipo, en cuanto a su comportamiento, interrelación, afinidad y tolerancia, con sus iguales para una convivencia respetuosa y solidaria.

Propósitos del Docente:

- Introducir paulatinamente a los alumnos en la problemática del diseño de una pieza gráfica.
- Enfatizar sobre el concepto del elemento gráfico como entidad unitaria y total y de sus partes componentes en cuanto a los postulados de totalidad, organización y síntesis (Teoría de la Gestalt).
- Introducir paulatinamente a los alumnos al grado de pertenencia de una de una pieza gráfica a un estadio superior de organización y totalidad.
- Introducir a los alumnos a la problemática de los sistemas a través de la concepción de elementos interactuantes en una totalidad sistémica.

Encuadre Metodológico:

El desarrollo de los contenidos se da en el ámbito de las relaciones sistemáticas. Se trata de relaciones que constituyen totalidades mayores, operantes como marcos referenciales. Entendiendo el desarrollo de la cursada como una entidad unitaria y multiforme, serán explorados sistemas mayores en los que se articularán subsistemas o sistemas menores en los que estarán organizadas piezas gráficas suficientemente complejas (no necesariamente complicadas). Siendo por tanto un pensamiento totalizador, el único modo de aproximarse a estas temáticas complejas, es utilizando la reflexión y el análisis al servicio de la comprensión del modo en que la Teoría de la Gestalt opera la realidad. De esta manera podrá ser inducido el alumno a acercarse a la resolución de problemas a partir del pensamiento sistemático. En cuanto a la dimensión semiótica el alumno profundizará su comprensión respecto de la generación y transmisión de mensajes y su estructuración a partir de trabajos prácticos que comprenden las siguientes dimensiones:

Semántica: el significado de los mensajes visuales; **Sintáctica:** el significante de los mensajes visuales; **Pragmática:** objetivos y destinatarios de los mensajes.

Contenidos:

Estrategia de intervención: Unidades temáticas

Unidad I: Comprensión de la función del diseñador gráfico

Función social del diseño. Función del diseño, inserción en el hábitat. Responsabilidad del diseñador.

Bibliografía: *Revista Tipográfica, comunicación para diseñadores*. Fontana F.V.S. Argentina. *Estudio de Diseño*. G. González Ruiz. Emecé Editores. Buenos Aires. 1998. *Diseño Gráfico y Comunicación*. Jorge Frascara. Ediciones Infinito. Buenos Aires. 2005. *¿Qué es el Diseño?* Biblioteca Comm Tools. Buenos Aires. 2005

Unidad II: Detección de la realidad de diseño en el entorno

La arquitectura, el diseño industrial. Análisis y clasificación de la producción de comunicación diseñada y no diseñada en nuestro entorno. El campo y el mercado del diseño.

Bibliografía: *Revista Tipográfica, comunicación para diseñadores*. Fontana F.V.S. Argentina. *El diseño industrial reconsiderado*. Tomás Maldonado. Editorial G. Gili. Barcelona. 1998. *Creativity News. Diseño integral y comunicación para la empresa*. Barcelona. *Estudio de Diseño*. G. González Ruiz. Emecé Editores. Buenos Aires. 1998. *Historia del Diseño Gráfico*. Philip B. Meggs. Editorial Trillas. México. 1991.

Unidad III: La imagen

Análisis de las estructuras morfológicas, comunicacionales, históricas y tecnológicas; su interrelación con los productos de diseño vinculados al contexto sociocultural.

Bibliografía: *Fundamentos del diseño*. Robert G. Scott. Editorial Victor Leru S.R.L.
Estudio de Diseño. G. González Ruiz. Emecé Editores. Buenos Aires. 1998.
La Sintaxis de la Imagen. D.A.Dondis. Editorial Gustavo Gili, S.A. 1998.
Fundamentos del Diseño. Wucius Wong. Editorial Gustavo Gili, S.A. 1995.
The language of Graphic Desing. Conocimiento y aplicación práctica de los principios fundamentales del diseño. Richard Poulin. Promotora de prensa internacional S.A. 2012

Unidad IV: La representación como fenómeno comunicacional

Códigos y lenguajes. La tipografía como código e imagen de comunicación.

Bibliografía: *Tipografía, estudio e investigaciones*. Antonio e Ivana Tubaro. Universidad de Palermo/Librería Técnica. Buenos Aires. 1994.
Manual de diseño tipográfico. Emil Ruder.
Estudio de Diseño. G. González Ruiz. Emecé Editores. Buenos Aires. 1998.
Manual tipográfico. C. Le Comte. Ediciones Infinito. Buenos Aires. 2004.
The language of Graphic Desing. Conocimiento y aplicación práctica de los principios fundamentales del diseño. Richard Poulin. Promotora de prensa internacional S.A. 2012

Unidad V: Procesos de síntesis y complejización

El signo, el símbolo, el índice y la señal. El ideograma: evolución hacia el pictograma. Evolución histórica, la abstracción y la iconicidad.

Bibliografía: *Estudio de Diseño*. G. González Ruiz. Emecé Editores. Buenos Aires. 1998.
Historia del Diseño Gráfico. Philip B. Meggs. Editorial Trillas. México. 1991.
La Sintaxis de la Imagen. D.A.Dondis. Editorial Gustavo Gili, S.A. 1998.
Fundamentos del Diseño. Wucius Wong. Editorial Gustavo Gili, S.A. 1995.
Signos, símbolos, marcas, señales. A. Frutiger. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2002.
The language of Graphic Desing. Conocimiento y aplicación práctica de los principios fundamentales del diseño. Richard Poulin. Promotora de prensa internacional S.A. 2012

Unidad VI: Introducción a la retórica de la imagen

Operaciones de refuerzo semántico. Análisis denotativos y connotativos. Operaciones tipográficas puras y tipográficas icónicas.

Bibliografía: *Tipografía, estudio e investigaciones*. Antonio e Ivana Tubaro. Universidad de Palermo/Librería Técnica. Buenos Aires. 1994.
Curso de diseño gráfico. Ediciones Orbis S.A. Colombia. 1992.
Curso Práctico de diseño gráfico. Ediciones Génesis S.A. Madrid. 1991.
Revista Tipográfica, comunicación para diseñadores. Fontana F.V.S. Argentina.
Novum, revista de diseño. Alemania.
Estudio de Diseño. G. González Ruiz. Emecé Editores. Buenos Aires. 1998.
The language of Graphic Desing. Conocimiento y aplicación práctica de los principios fundamentales del diseño. Richard Poulin. Promotora de prensa internacional S.A. 2012

Unidad VII: El proceso de diseño

Metodología. Conceptos de identidad. Marca, isotipo y logotipo. Introducción a los sistemas gráficos, mecanismos de análisis y reflexión para comprender la relación entre parte y totalidad.

Bibliografía: *La imagen corporativa*. Norberto Chavez. Editorial G. Gili. Barcelona. 1998.
Curso de diseño gráfico. Ediciones Orbis S.A. Colombia. 1992.
Curso Práctico de diseño gráfico. Ediciones Génesis S.A. Madrid. 1991.
Revista Tipográfica, comunicación para diseñadores. Fontana F.V.S. Argentina.

Novum, revista de diseño. Alemania.
Creativity News. Diseño integral y comunicación para la empresa. Barcelona.
Estudio de Diseño. G. González Ruiz. Emecé Editores. Buenos Aires. 1998.
Historia del Diseño Gráfico. Philip B. Meggs. Editorial Trillas. México. 1991.
Claves del Diseño Folletos. Michelle Taute. Editorial Gustavo Gili, S.L. Barcelona 2009.
The language of Graphic Design. Conocimiento y aplicación práctica de los principios fundamentales del diseño. Richard Poulin. Promotora de prensa internacional S.A. 2012

Recursos:

- Clase expositiva del docente al inicio de cada unidad didáctica o bloque
- Lectura de la bibliografía obligatoria
- Análisis e intercambio de opiniones con alumnos y docente de la bibliografía obligatoria
- Análisis de distintas piezas gráficas
- Visitas a exposiciones de diseño
- Ejercitación introductoria a cada trabajo práctico
- Trabajos prácticos
- Uso de software específico
- Análisis de videos y material digitalizado
- Uso de Internet como fuente de material de estudio
- Trabajo final integrador

Evaluación:

Para la acreditación de la asignatura se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Aprobar la totalidad de los trabajos prácticos desarrollados en clase
- Aprobar el trabajo práctico integrador (abarcará los contenidos desarrollados durante el año lectivo)
- Participación y respeto por las pautas de trabajo acordadas en la cátedra
- Entrega de los trabajos en tiempo y forma: respetando los cronogramas de cada trabajo práctico (pre-entregas y entrega) como así todas y cada de las etapas o piezas gráficas pedidas en cada uno de ellos (no se podrán evaluar trabajos incompletos).
- Alcanzar los objetivos planteados en cada trabajo práctico
- Asistencia (80%)

Recuperatorio: se implementaran distintas estrategias para recuperar notas (nota inferior a 4) durante toda la cursada.

Presupuesto del Tiempo

Cada unidad esta pensada para ser desarrollada aproximadamente durante un mes de clases. La unidad **VII** contiene a las anteriores y requerirá más clases para reforzar el concepto de sistema visual, mediante el desarrollo del último trabajo práctico de carácter integrador.

Bibliografía actualizada para el docente:

Marca. Los significados de un signo identificador. Norberto Chaves. Ediciones Infinito. Buenos Aires. 2013.

The Graphic Design Exercise Book. Ejercicios de diseño gráfico. Carolyn Knight/Jessica Glaser. Editorial Gustavo Gili, S.L. Barcelona. 2011.

The lenguaje of Graphic Design. El lenguaje del Diseño Gráfico. Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales del diseño. Promotora de Prensa Internacional S. A. Barcelona. 2012
Geographics . atlas del Diseño Gráfico contemporáneo. Reditar Libros, S.L. Barcelona. 2009

Eliana V. Loureiro
Diseñadora Gráfica – FADU - U.B.A