

Materia : Taller Básico

Semestre:	Curso básico
Clave:	20130
Área:	Investigaciones Estéticas
Departamento:	Diseño
Tipología:	Teórico/práctica
Carácter:	Introdutorio y formativo
Tipo:	Obligatoria
Horas:	6
Créditos:	9
Carreras:	Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño Industrial
Práctica en laboratorio y/o taller:	_____
Materias precedentes:	_____
Elaboró:	Omar Moreno Carlos
Revisó:	Ricardo Alonso Rivera
Fecha:	Junio 2006

Presentación de la materia

El Taller se ubica en el semestre inicial de las carreras, es una materia donde se aplica la teoría en ejercicios prácticos, introduciendo y formando al alumno de nuevo ingreso en el contexto de las competencias genéricas de la Facultad del Hábitat.

Objetivo general

Sensibilizar al alumno en la comprensión multidimensional de la forma como espacio, objeto e imagen, enfatizando la percepción multisensorial propia del hombre en el hábitat. Así mismo, se brindarán las herramientas elementales para detonar su pensamiento lógico, reflexivo y creativo a través del análisis, la abstracción y la síntesis.

UNIDAD 1

- **La percepción de la forma.**

Objetivo particular:

El alumno desarrollará su capacidad sensible para comprender la forma, sus atributos y la estructura que la define en sus distintas manifestaciones multidimensionales.

1.1 La percepción multisensorial-multidimensional.

- 1.1.1 Definición.
- 1.1.2 El proceso perceptual: estímulo, sensación y percepción.
- 1.1.3 Mecanismo de la percepción.
- 1.1.4 Factores que condicionan y determinan la percepción.
- 1.1.5 Leyes de la percepción visual:
 - A) Contraste.
 - B) Totalidad o inclusividad .
 - C) Pregnancia.
 - D) Equilibrio.
 - E) Semejanza.
 - F) Continuidad.
 - G) Proximidad o Tensión espacial.
 - H) Dirección.
 - I) Cerramiento.

1.2 La estructura de la forma y sus atributos.

- 1.2.1 Definición de forma. El contraste.
- 1.2.2 Estructura, configuración, contorno y superficie.
- 1.2.3 Dimensión, proporción y escala.
- 1.2.4 Atributos polares.
- 1.2.5 Sistemas de generación de formas.
- 1.2.6 Peso psíquico. Equilibrio. Tensión. Dirección, Cerramiento.
- 1.2.7 Significado de las formas. Carácter. Actitud.

1.3 Descomposiciones armónicas en la naturaleza.

- 1.3.1 Descomposición armónica del cuadrado. Tangram.
- 1.3.2 Descomposición armónica del rectángulo. La proporción áurea.
- 1.3.3 Serie de Fibonacci.
- 1.3.4 Geometría fractal. Microforma-macroforma.

1.4 Relación entre formas.

- 1.4.1 Por contacto:
 - A) Vértice con vértice.
 - B) Lado con lado.
 - C) Vértice con lado.
 - D) Curva con vértice.
 - E) Curva con lado.
 - F) Curva con curva.
- 1.4.2 Por tensión espacial.
- 1.4.3 Sobreposición parcial o total.
- 1.4.4 Transparencia.

1.5 El campo visual y sus atributos.

- 1.5.1 Definición general.
- 1.5.2 Teoría del campo de Marcolli: estructura del campo.
- 1.5.3 Cualidades de las superficies: forma, dimensión y proporción, color y textura.

1.6 La textura.

- 1.6.1 Definición de textura.
- 1.6.2 Clasificación de las texturas.
- 1.6.3 Polaridades de las texturas.
- 1.6.4 Texturas semejantes.
- 1.6.5 Texturas mixtas.

UNIDAD 2

▪ El espacio, el objeto, la imagen y el color.

Objetivo particular:

El alumno conocerá y comprenderá el espacio el objeto y la imagen, en sus distintas dimensiones y escalas, así como en sus diferentes niveles de definición, relación, expresión y complejidad.

2.1 El espacio.

2.1.1 Concepto de espacio.

- El punto
- La línea
- El plano
- El relieve.
- El Volumen.
- Tipos de volumen.

2.1.2 Indicadores de espacio:

- A) Paralelas convergentes.
- B) Contraste y gradación de colores y valores.
- C) Posición en el plano de la imagen.
- D) Superposición.
- E) Transparencia.
- F) Disminución de detalle.
- G) Perspectiva atmosférica.

2.1.3 El espacio ilusorio.

2.2 El objeto.

2.2.1 Concepto de objeto

- El objeto en el espacio-tiempo
- El objeto como sistema de elementos: la complejidad de los objetos
- El estudio intrínseco de un objeto o sistema

2.2.2 Sintaxis de los objetos

- Leyes sintácticas de acoplamiento

2.3 La imagen.

2.3.1 Concepto de imagen.

2.3.2 Significado de la forma.

2.4 El color.

2.4.1 Luz y contraste.

2.4.2 Acromático – cromático.

2.4.3 Análogos y opuestos.

2.4.4 Escala y gama. Dirección cromática.

2.4.5 Primarios, secundarios, terciarios.

2.4.6 Química, física y psicología del color.

2.5 Atributos del color.

- 2.5.1 Pigmento y croma.
- 2.5.2 Intensidad.
- 2.5.3 Saturación.
- 2.5.4 Valor.
- 2.5.5 Matiz.
- 2.5.6 Brillo.
- 2.5.7 Tono.
- 2.5.8 Cualidades tonales.
- 2.5.9 Temperatura y peso psíquico del color.
- 2.5.10 El color como significado.
- 2.2.12 La dinámica del color.

2.6 Armonías cromáticas.

- 2.6.1 Armonías por semejanza.
- 2.6.2 Armonías por contraste.
- 2.6.3 Armonías de cálidos y fríos.
- 2.6.4 Armonías de complementarios.
- 2.6.5 Armonías de dobles complementarios.
- 2.6.6 Armonías de grises complementarios.

2.7 Escalas, ritmos y redes espaciales.

- 2.7.1 Definición de ritmo.
- 2.7.2 Ritmo rígido y ritmo libre.
- 2.7.3 Acronía y sincronía.
- 2.7.4 Cadencia.
- 2.7.5 Redes espaciales bidimensionales y tridimensionales.
- 2.7.6 Módulo, submódulo y supermódulo.
- 2.7.7 Módulos positivos y negativos.
- 2.7.8 Módulos en el espacio.

UNIDAD 3

- **El diseño, la composición y los niveles de abstracción.**

Objetivo particular:

El alumno comprenderá y detonará las habilidades de su pensamiento lógico, reflexivo y creativo a través del análisis, la abstracción y la síntesis en composiciones de diseño bidimensionales y tridimensionales.

3.1 El diseño

- 3.1.1 Definición.

3.2 Principios básicos de la composición.

- 3.2.1 Definición como concepto y como proceso.
- 3.2.2 Las Leyes de la Percepción como factores de agrupación.
- 3.2.3 Estructura de la composición: Orden y relación, relación figura –fondo.
- 3.2.4 Estructuras básicas: radial, espina, espina alterna, ramificada, racimo, lineal, líneas paralelas.
- 3.2.5 Niveles de atención.
- 3.2.6 Unidad y variedad.
- 3.2.7 Movimiento.

3.3 Estrategias metodológicas para el diseño bidimensional y tridimensional.

3.3.1 De lo figurativo a lo abstracto.

3.3.2 Descontextualización de la forma.

3.4 Diseño de la forma y su materialización.

3.4.1 La forma y su estructura.

3.4.2 Definición de: estructura, sub-estructura y sobre-estructura.

3.4.3 Relación de la estructura y la forma.

3.4.4 Relación de la estructura y los materiales.

3.4.5 Comportamiento de los materiales.

3.5 La definición del espacio a través de los recursos del lenguaje visual.

3.5.1 Definición de espacio.

3.5.2 Atributos perceptuales del espacio.

3.6 El lenguaje visual en el diseño del objeto.

3.6.1 Significado de las formas.

3.6.2 Relación entre la forma y la función. Formas hápticas.

3.6.3 Relación entre el color y la función del objeto.

3.6.4 Relación entre la textura y la función del objeto.

3.7 Traducción de la idea al mensaje visual.

3.7.1 El mensaje visual. Objetivos y características. La semántica: relación entre forma y contenido.

3.7.2 Estructura de la idea que se quiere comunicar. Propósito e intenciones.

3.7.3 Materiales.

3.7.4 Atributos del campo visual. Formato. Estructura y atributos de la composición.

3.7.5 Niveles de atención.

3.7.6 Unidad y variedad.

3.8 Galería del Taller Básico.

3.8.1 Exposición de trabajos desarrollados durante el semestre.

3.9 Pláticas introductorias.

3.9.1 Temáticas de las disciplinas.

Mecánica de Enseñanza Aprendizaje

El maestro expondrá los temas que marca el programa, manejando técnicas didácticas actualizadas, que permitan al alumno la comprensión, el razonamiento y la discusión de los conceptos. Se buscará la aplicación de los conocimientos teóricos en ejercicios prácticos estandarizados -realizados en el Taller-, de acuerdo a la planeación del cumplimiento de objetivos, establecidos previamente en las academias del Taller Básico.

Para alentar la búsqueda de calidad se convocará a los Talleres, para que los mejores trabajos realizados por los alumnos durante el semestre, se expongan en la Semana del Hábitat y tengan derecho a participar en el Premio Hábitat.

Con el fin de conocer y acotar el quehacer de las disciplinas, se destinarán sesiones correspondientes a la tercera unidad académica, donde se realizarán pláticas introductorias para los Talleres Básicos de la Facultad del Hábitat.

Mecanismos de evaluación

El alumno contará con un cuaderno donde registrará su proceso de aprendizaje dentro del Taller durante todo el semestre, mismo que será de utilidad para el seguimiento y evaluación en el proceso introductorio y formativo correspondiente al semestre inicial.

Evaluación general de maestros asesores, titular y alumnos.

Evaluación particular y calificación realizada por el maestro asesor.

Bibliografía Básica

DANTZIC, CINTHIA MARIS, *Diseño visual, introducción a las artes visuales.*, Editorial trillas, México, 1994.

DONDIS, D.A. *Sintaxis de la imagen*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1976.

F. CHING, *Forma, espacio y orden*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 1990.

LAUER, DAVID A. Y PENTAK, STEPHEN, *Design Basics*. Fourth edition, Editorial Harcourt Brace College Publishers, USA, 1990.

LETELIER, SOFÍA., *Explicaciones de diseño visual.*, U.A.S.L.P., San Luis Potosí, 1976.

LEOS, RAFAEL., *Redes y ritmos espaciales*, Madrid, 1970.

MUNARI, BRUNO., *Diseño y comunicación visual*, Editorial Gustavo Gili., Barcelona, 1969.

WONG, WUCIUS., *Fundamentos del diseño bi y tridimensional.*, Editorial Gustavo Gili., Barcelona, 1985.

SAUSMAREZ DE, MAURICE, *Diseño básico, dinámica de la forma visual en las artes plásticas.*