Universidad Autónoma de San Luis Potosí FACULTAD DEL HABITAT Niño Artillero #150 C.P.78290 Zona Universitaria Tel / Fax (48) 26.23.12/13/14/15 San Luis Potosí; S.L.P.

Materia : Taller de diseño básico

Semestre: Curso básico

Clave: 10799, 20799, 30799, 40799 Área: Investigaciones Estéticas

Departamento: Diseño
Tipología: Práctica
Carácter: Formativa
Tipo: Obligatoria

Horas: Prácticas (4) Teóricas (2)

Créditos: 9

Carreras: Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Industrial,

Edificación y Administración de Obras

Elaboró: Mtra. Teresa Palau Trujillo. Arq. Dolores Lastras Martínez Revisó: Dis. Georgina Villafaña Gómez, Arq. Norma Gómez Zarate,

Arg. Florinda Levva Ramos

Fecha: Junio del 2000

Presentación de la materia

Con el presente programa, se pretende desarrollar en el estudiante una concepción holística del diseño, con un sentido lúdico en su participación, un mayor desarrollo de la experiencia sensible, multidimensional, a través de técnicas de enseñanza que promuevan la experimentación, evitando la enseñanza directiva, sustituyéndola por una disciplina basada en el compromiso compartido, dirigido a desarrollar el pensamiento reflexivo, la sensibilidad, destrezas, habilidades, voluntad creadora y una auténtica necesidad de expresión.

Objetivo general

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de emplear el lenguaje visual con un pensamiento lógico y estético, así como de evaluar sus planteamientos a través de los principios fundamentales del diseño.

UNIDAD 1

Principios del diseño visual.

Objetivo particular:

El alumno conocerá y comprenderá los principios del lenguaje visual, sus elementos y estructura y podrá aplicarlos en composiciones bidimensionales y tridimensionales.

- 1.1 La percepción visual.
 - 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 El campo visual y sus atributos.
 - 1.2.1 Definición general.
 - 1.2.2 Teoría del campo de Marcolli: estructura del campo.
 - 1.2.3 Cualidades de las superficies: forma, dimensión y proporción, color y textura.
- 1.3 Diseño de la forma.
 - 1.3.1 Definición de forma. El contraste.
 - 1.3.2 Estructura, configuración, contorno y superficie.
 - 1.3.3 Dimensión, proporción y escala.
 - 1.3.4 Atributos polares.
 - 1.3.5 Sistemas de generación de formas.
 - 1.3.6 Peso psíguico. Equilibrio. Tensión. Dirección, Cerramiento.
 - 1.3.7 Significado de las formas. Carácter. Actitud.
 - 1.3.8 Descomposición armónica del cuadrado. Tangram.
 - 1.3.9 La proporción áurea. Descomposición armónica del rectángulo.
- 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 Principios básicos de la composición.
 - 1.5.1 Definición como concepto y como proceso.
 - 1.5.2 Las Leyes de la Percepción como factores de agrupación.
 - 1.5.3 Estructura de la composición: Orden y relación, relación figura –fondo.
 - 1.5.4 Estructuras básicas: radial, espina, espina alterna, ramificada, racimo, lineal, líneas paralelas.
 - 1.5.5 Niveles de atención
 - 1.5.6 Unidad y variedad
 - 1.5.7 Movimiento.

UNIDAD 2

Color, espacio y ritmo

Objetivo particular:

El alumno será capaz de aplicar los principios del diseño visual, y sintetizarlos con la teoría y práctica del color y la textura, en composiciones bidimensionales y tridimensionales donde distinga las diferentes categorías espaciales: ilusorio o indicado, virtual y real, donde proponga diferentes clases de ritmo, utilice redes espaciales y sistemas modulares.

- 2.1 El color.
 - 2.1.1 Luz y contraste.
 - 2.1.2 Acromático cromático.
 - 2.1.3 Análogos y opuestos.
 - 2.1.4 Escala y gama. Dirección cromática.
 - 2.1.5 Primarios, secundarios, terciarios.
 - 2.1.6 Química, Física y Psicología del color.
- 2.2 Atributos del color.
 - 2.2.1 Pigmento y croma.
 - 2.2.2 Intensidad.
 - 2.2.3 Saturación.
 - 2.2.4 Valor.
 - 2.2.5 Matiz.
 - 2.2.6 Brillo.
 - 2.2.7 Tono.
 - 2.2.8 Cualidades tonales.
 - 2.2.9 Temperatura del color.
 - 2.2.10 Peso psíquico del color.
 - 2.2.11 El color como significado.
 - 2.2.12 La dinámica del color.
- 2.3 Armonías cromáticas.
 - 2.3.1 Armonías por semejanza.
 - 2.3.2 Armonías por contraste.
 - 2.3.3 Armonías de cálidos y fríos.
 - 2.3.4 Armonías de complementarios.
 - 2.3.5 Armonías de dobles complementarios.
 - 2.3.6 Armonías de grises complementarios.
- 2.4 La textura.
 - 2.4.1 Definición de textura.
 - 2.4.2 Clasificación de las texturas.
 - 2.4.3 Polaridades de las texturas.

- 2.4.4 Texturas semejantes.
- 2.4.5 Fenómenos de densificación y rarefacción de la textura.
- 2.4.6 Componentes.
- 2.4.7 Texturas mixtas.
- 2.5 El espacio.
 - 2.5.1 Concepto de espacio. El espacio ilusorio.
 - 2.5.2 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.
 - 2.5.3 El relieve.
 - 2.5.4 El Volumen. Tipos de volumen.
 - 2.5.5 Generación de Espacio.
- 2.6 Ritmos y redes espaciales.
 - 2.6.1 Definición de ritmo.
 - 2.6.2 Ritmo rígido y ritmo libre.
 - 2.6.3 Acronía y sincronía.
 - 2.6.4 Cadencia.
 - 2.6.5 Redes espaciales bidimensionales y tridimensionales.
 - 2.6.6 Módulo, submódulo y supermódulo.
 - 2.6.7 Módulos positivos y negativos.
 - 2.6.8 Módulos en el espacio.

UNIDAD 3

El diseño y las disciplinas del hábitat

Objetivo particular:

Establecer el nexo entre el diseño visual y las disciplinas del hábitat, a través de la aplicación de los conceptos y la experimentación del lenguaje formal, en propuestas que integren la aplicación de los conocimientos adquiridos en la materia de teoría del diseño y la experiencia en el taller de diseño básico.

- 3.1 Traducción de la idea al mensaje visual.
 - 3.1.1 El mensaje visual. Objetivos y características. La semántica: relación entre forma y contenido.
 - 3.1.2 Estructura de la idea que se quiere comunicar. Propósito e intenciones.
 - 3.1.3 Medios gráficos: cartel, tríptico, portada de disco compacto.
 - 3.1.4 Materiales.
 - 3.1.5 Atributos del campo visual. Formato. Estructura y atributos de la composición, Imágenes y textos.
 - 3.1.6 Niveles de atención.
 - 3.1.7 Unidad y variedad.
- 3.2 El lenguaje visual en el diseño del objeto.
 - 3.2.1 Significado de las formas.
 - 3.2.2 Relación entre la forma y la función. Formas hápticas.
 - 3.2.3 Relación entre el color y la función del objeto.
 - 3.2.4 Relación entre la textura y la función del objeto.
- 3.3 La definición del espacio a través de los recursos del lenguaje visual.
 - 3.3.1 Definición de espacio.
 - 3.3.2 Atributos perceptuales del espacio.

- 3.4 La forma y su materialización.
 - 3.4.1 La forma y su estructura.
 - 3.4.2 Definición de: estructura, sub-estructura y sobreestructura.
 - 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.

Mecanismos de evaluación

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.

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.*, Editorial Gustavo Gili., México, 1995.