

Guía para el profesor

Fundamentos de Composición Digital
Clave **LSAN1807**

Índice

Información general del curso	1
Metodología	1
Evaluación	4
Bibliografía	5
Tips importantes.....	6
Temario	6
Notas de enseñanza	8
Evidencia.....	9

Información general del curso

Modalidades

- Clave banner: **LSAN1807**
- Modalidad: presencial

Competencia del curso

Identifica conceptos de diseño e identidad publicitaria para desarrollar la actividad promocional de algún producto o servicio.

Metodología

Características del curso

- El curso se imparte con la técnica didáctica de **Aula Invertida**.
- Tiene una competencia y tres avances de evidencia final (una para cada módulo).
- Está conformado por tres módulos distribuidos en 15 temas que integran su contenido.
- Se desarrollan actividades dentro del aula (individuales o en equipo). El participante debe comprometer al menos tres horas a la semana para revisar los contenidos del curso y cinco para realizar las actividades.

Estructura del curso

Tema	Actividad
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15

Modelo didáctico

El modelo educativo de la Universidad Tecmilenio, cuya visión es "formar personas positivas con propósito de vida y las competencias para alcanzarlo", está enfocado en el desarrollo de competencias que distingan a sus alumnos y los capaciten para actuar ante diversos contextos, previstos o impredecibles, dado que vivimos en constante cambio, empoderándolos para ser auto aprendices y para aprender a aprender. Todo esto para su florecimiento humano, tomando en cuenta los elementos del Ecosistema de Bienestar y Felicidad de la Universidad.

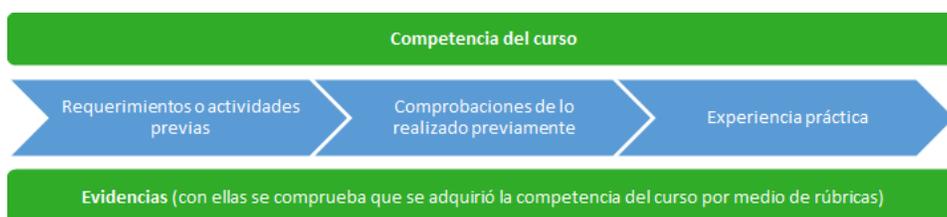
Nuestra meta más importante en el aula es lograr un aprendizaje centrado en el alumno, por lo cual, el modelo que seguimos para el diseño e impartición de cursos es también **constructivista**, al presentar un cambio en los roles.

- **Los alumnos** obtienen las bases para hacer una interpretación de la realidad y construir su propio conocimiento, al aprender haciendo (no solamente viendo, escuchando y leyendo).
- **Los profesores**, al ser expertos en su disciplina y trabajar en la industria, aportan su experiencia laboral para guiar a los alumnos y construir ambientes de aprendizaje en contextos reales que los motiven a aprender, enriqueciendo así su experiencia de aprendizaje.

Con esta visión constructivista se ha incorporado la técnica didáctica de Aula Invertida para apoyar el aprendizaje activo. Enseguida se explica la modalidad de este curso.

Modalidad: Aula Invertida con ciclo semanal

Los alumnos, comprometiéndose con su aprendizaje, realizan actividades previas o requerimientos **antes de la clase** para introducirlos a los conceptos que aplicarán en el aula. Para incentivar y evaluar lo realizado antes, los profesores deben desarrollar y aplicar comprobaciones de lo realizado. De esta manera, cuando los alumnos acudan al aula estarán más preparados para aclarar dudas, explorar, practicar, comprender la experiencia de sus profesores y ser guiados por ellos en la realización de actividades que buscan crear valiosas experiencias y oportunidades para el aprendizaje personal, al involucrar, estimular y retar a los alumnos en el descubrimiento de respuestas.

A continuación, se detallan las fases de esta modalidad.

¿Cómo impartir el curso?

El profesor debe revisar a fondo las actividades antes de que las realicen los alumnos y conocer todos los aspectos teóricos involucrados (capítulos de libros de texto o de apoyo y recursos) para brindar una respuesta o ayuda oportuna a los estudiantes dentro del modelo constructivista. Asimismo, debe indicar a los alumnos la información que requieren estudiar y buscar en internet para llevarla a las sesiones de clase si se requiere.

A partir del tema 1, los alumnos se prepararán antes de la clase estudiando los temas incluyendo sus recursos y, a veces, tendrán que realizar ejercicio como parte de la actividad previa o del apartado de requerimientos.

El profesor debe desarrollar y aplicar comprobaciones de lo que los alumnos debieron realizar antes y luego iniciar su clase explicando la actividad y una visión de los conceptos más importantes en los que deben enfocar su atención. Considerando esta explicación, los alumnos inician su trabajo y el profesor monitorea su avance (no al frente del grupo, sino caminando entre mesas y a veces sentados con los alumnos para observar su trabajo), tratando de no interrumpir el aprendizaje, pero guiando la actividad para que los alumnos se enfoquen en lo que están haciendo.

Es muy importante que el profesor transmita a los alumnos sus experiencias relacionadas con los temas y aclare dudas.

Evaluación

Unidades	Evaluables	Puntos
15	Actividades	60
1	Avance 1	10
1	Avance 2	10
1	Entrega proyecto final	10
5	Presentación proyecto final	10
	Total	100

Bibliografía

→ Libro de texto

Samara, T. (2020). *Design Elements, Understanding the Rules and Knowing When to Break Them-A Visual Communication Manual* (3ª ed.). EE. UU.: Rockport Publishers.

→ Libro de apoyo

Samara T. (2023). *Making and Breaking the Grid: A Graphic Design Layout* (3ª ed.). EE. UU.: Rockport Publishers.

Bradley, G. (2024). *Mastering Adobe Photoshop*. EE. UU.: Packt Publishing.

Tips importantes

Material de capacitación en la plataforma tecnológica Canvas

- Tutorial digital para profesores: <https://bit.ly/2SbMaNK>
- Tutorial digital para alumnos: <https://bit.ly/35IBnP6>
- **¿En dónde o a quién reporto un error detectado en el contenido del curso?**

Lo puedes reportar a la cuenta atencioncursos@servicios.tecmilenio.mx, pero te pedimos que también reportes sugerencias para el contenido y actividades del curso.

- **¿Quién me informa de la cantidad de sesiones y tiempo de cada sesión en las semanas?**

El coordinador docente te debe de proporcionar esta información.

- **¿En qué semanas se aplican los exámenes parciales y el examen final?**

Consulta con tu coordinador docente los calendarios de acuerdo con la modalidad de impartición.

- **¿Tengo que capturar las calificaciones en banner y en la plataforma educativa?**

Sí, es importante que captures calificaciones en la plataforma para que los alumnos estén informados de su avance y reciban retroalimentación de parte tuya de todo lo que realizan en el curso. En banner es el registro oficial de las calificaciones de los alumnos.

Temario

Tema 1	Reglas de composición
1.1	Definiendo el lenguaje visual: formas y sus relaciones
1.2	El espacio
1.3	Positivo y negativo
Tema 2	Principios de diseño
2.1	Características de la forma: el punto, la línea, el plano, masa y volumen
2.2	Contorno, axis y formas complejas
2.3	Tipos de formas
Tema 3	Dando forma a la composición
3.1	Textura y patrones
3.2	Simetría, asimetría y estructura
3.3	Movimiento y ritmo
Tema 4	Concepto y contexto

4.1	Imágenes juntas
4.2	Interacción imagen-texto
4.3	Uso de metáforas
Tema 5	Sentido emocional
5.1	La identidad del color
5.2	Luz y oscuridad
5.3	Significado del color
Tema 6	Texto-mensaje y estética
6.1	Estructura y óptica de la tipografía
6.2	Estilo tipográfico
6.3	Tipografía visual e informativa
Tema 7	Imagen-captura expresiva
7.1	Fotografía
7.2	Dibujo y pintura e ilustración
7.3	Collage e inteligencia artificial
Tema 8	Formas
8.1	El objetivo de la totalidad
8.2	Activar el espacio
8.3	Los fundamentos del significado
Tema 9	Movimiento
9.1	Cómo se comportan los puntos, líneas y planos
9.2	Acomodando las formas
9.3	¿Dinámico o estático?
Tema 10	Diseño de atención
10.1	Estableciendo unidad
10.2	Contraste compositivo
10.3	Jerarquía visual
Tema 11	Emoción
11.1	Lógica visual y oportunidad
11.2	Corroboración y decisión
11.3	Refinamiento y resolución
Tema 12	Experiencia

12.1	Representación y presentación
12.2	Edición de la imagen
12.3	Alteración del tema
Tema 13	Ilustración
13.1	¿Cómo comunican las imágenes?
13.2	Representación pictórica
13.3	Representación no pictórica
Tema 14	Consistencia de estilo
14.1	Estrategias para la composición
14.2	Mezcla de medios y estilos
14.3	La complejidad del estilo
Tema 15	Integración
15.1	Fusionando el texto y la imagen
15.2	Trabajo con retículas
15.3	Partes y el todo

Notas de enseñanza

Tema 1 Reglas de composición

Notas para la enseñanza del tema

- Enfatiza que, si no hay mensaje, historia, idea, narrativa o experiencia útil en su composición, no es diseño gráfico. No importa lo increíble que sea la composición a la vista; sin un mensaje claro, es una cáscara vacía, aunque hermosa.
- Puntualiza que el espacio negativo es esencial en el diseño, ya que dirige la atención, brinda descanso visual y relaciona los elementos. Su ausencia puede abrumar al público y generar una experiencia visual desagradable.
- Muestra ejemplos de diseños con elementos ambiguos que mezclan fondo y figura, explícales que esto fomentan la curiosidad y la interpretación, ofreciendo una experiencia más rica y reflexiva para la audiencia.

Tema 2 Principios de diseño

Notas para la enseñanza del tema

- Explorar el arte abstracto, los estudiantes comprenderán mejor el concepto de abstracción y cómo los artistas utilizaban formas, líneas y texturas para expresar sus ideas.

Tema 3 Dando forma a la composición

Notas para la enseñanza del tema

- Es importante hacer saber al estudiante que, aunque efectiva, la simetría debe usarse con cuidado, ya que puede hacer que el diseño se perciba estático, rígido y tradicional. Además, puede limitar la flexibilidad y dar la impresión de falta de creatividad.
- También enseña que la simetría transmite formalidad y elegancia, útil en contextos históricos o serios. Contrastar densidad y apertura mantiene el interés visual.

Tema 4 Concepto y contexto

Notas para la enseñanza del tema

- Advierte a los estudiantes que el diseño debe ser comprensible para un público amplio, no solo para especialistas. Que utilicen formas y metáforas universales en sus composiciones para conectar con las personas, no para crear barreras. Si tienen dudas sobre la claridad de sus ideas, anímalos a probarlas con alguien fuera del ámbito del diseño.
- Enfatiza que diseñen siempre para la audiencia. Por ejemplo, mensajes dirigidos a subculturas específicas (como el hip-hop) deben incorporar metáforas visuales, tipografías y colores que resuenen con su contexto cultural.
- Reforzar un mensaje mostrando variaciones sutiles de un mismo tema tanto en texto como en imágenes puede añadir profundidad y enriquecer la experiencia visual.

Tema 5 Sentido emocional

Notas para la enseñanza del tema

- Enfatiza a los estudiantes que, cuando elijan una paleta de color, es importante que consideren lo siguiente:
 - **Psicología del color.** Los colores tienen un impacto psicológico y emocional en las personas.
 - **Jerarquía visual.** El color puede guiar la mirada del espectador hacia los elementos más importantes.
 - **Legibilidad.** Los colores pueden afectar la legibilidad de los textos.
 - **Codificación de colores.** El color puede ayudar a establecer conexiones entre diferentes elementos.

- Recomiéndales evitar los clichés, que no se limiten a elegir colores basados en estereotipos o convenciones. Anímalos a investigar y experimentar con diferentes combinaciones para encontrar la paleta tonal perfecta para su composición.
- Sugiere a los estudiantes no utilizar demasiados colores en sus composiciones y limitar su paleta de color a dos o tres colores para evitar un caos visual que dificulte a la audiencia enfocarse en una idea central.
- Apunta que elegir colores inesperados o aparentemente aleatorios puede sorprender y revitalizar combinaciones, rompiendo con expectativas y añadiendo interés al diseño en sus composiciones.
- Una saturación extrema de tonos y valores puede no generar un esquema memorable, pero la experiencia de sobrecarga visual puede ser un mensaje poderoso e inolvidable.

Tema 6 Texto-mensaje y estética

Notas para la enseñanza del tema

- Advierte que legibilidad es primordial en el diseño tipográfico. Si bien es importante que una tipografía sea estéticamente atractiva y transmita un mensaje, su función principal es comunicar de manera clara y efectiva.
- Aconséjales a los estudiantes que, para elegir una tipografía, tomen en cuenta:
 - **Legibilidad.** Priorizar tipos de letra que sean fáciles de leer, incluso en tamaños pequeños.
 - **Contraste.** Evitar combinaciones de colores que dificulten la lectura.
 - **Tamaño.** Asegurarse de que el tamaño de la letra sea lo suficientemente grande para que sea legible para todos los públicos.
- Sugiere a los estudiantes no utilizar demasiadas tipografías en sus composiciones y limitar el uso a dos fuentes, una de base y otra para hacer contraste, pero no excederse porque el uso de muchas fuentes distrae, confunden o pueden lograr cansar a la audiencia.
- Muéstrales con ejemplos que la tipografía puede ser ilegible o agresiva si el concepto lo requiere. Su función principal es comunicar visceralmente, incluso si esto significa incomodar al espectador para reforzar el mensaje.
- Advierte también que el uso de múltiples tipografías en un diseño puede crear texturas visuales interesantes y transmitir mensajes más ricos. Experimentar con estilos tipográficos poco familiares amplía posibilidades creativas.
- Aclara que en proyectos donde la imagen es protagonista (como catálogos o ilustraciones), la tipografía debe ser neutral y de apoyo, manteniendo una presentación cuidadosa y sobria.

Tema 7 Imagen-captura expresiva

Notas para la enseñanza del tema

- Explica a los estudiantes que el valor tonal es fundamental en el diseño para crear profundidad y drama y que, con ello, pueden simular profundidad, crear énfasis y generar atmósferas.
- Proporciónales consejos para utilizar el valor tonal.
 - **Contrastes fuertes:** combinar zonas de luz intensa con áreas muy oscuras para crear un mayor impacto visual.
 - **Distribuciones estratégicas:** concentrar los tonos extremos en áreas específicas y utiliza transiciones más suaves en otras.
 - **Claridad:** asegurarse de que las diferencias entre los tonos sean claras y fáciles de distinguir.

Tema 8 Formas

Notas para la enseñanza del tema

- Muestra con ejemplos que un diseño plano carece de vida y dinamismo. Incita a los estudiantes a crear profundidad y movimiento en sus composiciones, que usen contraste, variaciones de tamaño, transparencia, color y agrupación de elementos. Esto transforma una superficie bidimensional en una ventana hacia un espacio visual más rico.
- Explícales que la profundidad y el movimiento pueden maravillar al espectador, pero en exceso, desconectarlo. Diseños planos o estáticos ofrecen contraste relajante y momentos introspectivos.

Tema 9 Movimiento

Notas para la enseñanza del tema

- Motiva a los estudiantes en confiar en su intuición visual. En lugar de depender únicamente de las medidas exactas, que utilicen su juicio estético para colocar los elementos visuales en su composición. A veces, lo que parece correcto a simple vista puede no serlo en términos matemáticos. La percepción visual puede jugar trucos, por lo que es más importante que los elementos se vean bien alineados y proporcionados, aunque no lo estén exactamente.
- Diseños de bajo contraste entre luz, oscuridad o intensidad visual resultan contemplativos, elegantes y efectivos para destacar en entornos visuales más dinámicos.

Tema 10 Diseño de atención.

Notas para la enseñanza del tema

- Muestra con ejemplos que la jerarquía visual en una composición guía al espectador, destacando primero lo más importante y luego los elementos secundarios de forma lógica. Sin jerarquía, la composición pierde claridad y eficacia.

- Enseña a los estudiantes que hacer un elemento visual en su composición sea diferente a su entorno, es una estrategia efectiva para captar atención. La falta de armonía visual puede funcionar como un mensaje intencional.

Tema 11 Emoción

Notas para la enseñanza del tema

- Indica que, a partir de este tema y los siguientes, los estudiantes podrán utilizar imágenes propias o capturarlas para integrarlas en sus composiciones visuales como parte de sus actividades.
- Indica que adaptarse a estilos visuales contemporáneos para sus composiciones puede ser útil para conectar con audiencias específicas como adolescentes, que responden mejor a diseños que reflejan su identidad subcultural.
- Considera el uso de formas decorativas sin considerar su significado en las composiciones, ya que puede ser un mensaje en sí mismo, muy apropiado en contextos específicos como proyectos con estética barroca o victoriana.

Tema 12 Experiencia

Notas para la enseñanza del tema

- Explorar el hiperrealismo en el marketing como una herramienta poderosa para captar la atención de los consumidores y fomentar las ventas mediante el uso de imágenes visualmente impactantes creadas con técnicas avanzadas de iluminación y retoque fotográfico.
- Se sugiere que los estudiantes cuenten con conocimientos básicos en edición de imágenes utilizando Adobe Photoshop u otro software similar.

Tema 13 Ilustración

Notas para la enseñanza del tema

- Recuerda a los estudiantes que no siempre es necesario recurrir a imágenes fotográficas realistas para transmitir un mensaje de manera efectiva. A veces, soluciones más simples y originales como iconos, patrones o dibujos abstractos pueden ser más impactantes y memorables.
- Revisa y retroalimenta las composiciones de los estudiantes, todos los elementos deben estar conectados visual y conceptualmente, reforzándose entre sí. Si detectas un elemento que parece fuera de lugar, hazle saber que su composición debilita la unidad y el mensaje del diseño.

Tema 14 Consistencia de estilo

Notas para la enseñanza del tema

- Inspirarse sin copiar. Enfatiza a los alumnos que es importante estudiar el trabajo de otras personas dedicadas al diseño para aprender y encontrar ideas, pero es fundamental crear algo original. Aprender del pasado es valioso, pero copiar un estilo es como hacer trampa. Señala que la clave está en tomar lo mejor de los demás y combinarlo con su propia visión para crear algo único y personal. ¡Inspírate, pero no copies!
- Aconséjales que diseñen para la eternidad, no para la moda. En lugar de seguir las tendencias del momento, que se enfoquen en crear diseños con un significado profundo. Los diseños basados en modas pasajeras pueden quedar obsoletos rápidamente, mientras que aquellos con un significado duradero resistirán el paso del tiempo.
- Usar imágenes kitsch o genéricas en las composiciones visuales puede ser efectivo en proyectos conceptuales o vernáculos. Reutilizar imágenes fuera de su contexto original puede revitalizar su significado y añadir interés visual.
- Indica que explorar estilos históricos para los proyectos de diseño permite reinterpretarlos para crear algo nuevo, especialmente en proyectos relacionados con temas de época o exposiciones con un enfoque nostálgico.

Tema 15 Integración

Notas para la enseñanza del tema

- Habla con los estudiantes de la importancia de la complementariedad entre texto e imagen en un diseño. La idea principal es que tanto el texto como la imagen deben aportar información de manera complementaria, evitando redundancias y aprovechando las fortalezas de cada uno.
- Revisa y retroalimenta las composiciones de los estudiantes donde observes que la tipografía se integra armoniosamente con el resto de los elementos visuales de la composición. Examina que no cometan el error de simplemente colocar el texto sobre una imagen sin considerar cómo interactúan ambos elementos.

Evidencia

Avance 1

Revisa las composiciones de los estudiantes, retroalimenta explicándoles que toda forma transmite un significado, y que, si no se alinea con el mensaje, genera confusión. Los elementos visuales deben tener un propósito claro, ya que lo que no aporta al diseño es solo un adorno.

Avance 2

Explícales que el principio de "menos es más" no es solo estético, sino práctico: demasiados elementos dificultan la comprensión. Enfatiza que la clave está en usar la creatividad para lograr riqueza con pocos elementos, evitando adornos innecesarios que complican el diseño.

También explícales que los arreglos visuales complejos pueden atraer públicos específicos y añadir subtextos útiles. Incluso elementos aparentemente irrelevantes o una sobrecarga visual pueden reforzar la intención del diseño.

Entrega final

- Explica de manera general en qué consiste la entrega de la evidencia final, detallando las partes que la conforman. Esto ayudará a los estudiantes a entender que el trabajo final se desarrolla de forma progresiva y no debe dejarse para el último momento.
- Si el tamaño del grupo lo permite, involucra a todos los estudiantes. En caso contrario, las actividades pueden realizarse de forma individual.
- Es aconsejable asignar roles y tareas específicos a cada integrante del equipo para fomentar la organización y facilitar la distribución equitativa del trabajo.

Pregunta y verifica si hubo participación en equipo; si no la hubo, asigna las calificaciones de forma individual, basándote en el nivel de participación e involucramiento de cada estudiante.

- Proporciona retroalimentación constante sobre sus avances y fomenta la comunicación, preguntándoles cómo van en la elaboración del proyecto final para identificar áreas de mejora y brindar apoyo oportuno.

