

Guía para el profesor

Técnicas de representación
bidimensional

LSDG1801

Índice

Información general del curso	1
Metodología	2
Evaluación.....	4
Bibliografía.....	5
Tips importantes.....	6
Temario	7
Notas de enseñanza	9
Evidencia.....	10

Información general del curso

Modalidades

- Clave Banner: LSDG1801
- Modalidad: Semestral

Competencia del curso

Representa composiciones bidimensionales con diversos materiales y técnicas considerando los principios y fundamentos básicos del diseño y la teoría del color.

Metodología

Estimado colega:

Este documento tiene como objetivo proporcionarte una guía integral sobre el curso Técnicas de Representación Bidimensional. Como docente en esta disciplina, tu papel resulta fundamental para proporcionar el apoyo necesario a los estudiantes mientras exploran el mundo del diseño bidimensional.

El diseño bidimensional abarca una amplia gama de técnicas y estilos desde el dibujo y la pintura hasta la manipulación digital de imágenes. Durante este curso, tu misión consistirá en guiar a los estudiantes en el dominio de estas técnicas, alentándolos a explorar diferentes métodos de representación visual. Te convertirás en un mentor que inspira la creatividad, estimula el pensamiento crítico y ayuda a los alumnos a superar desafíos visuales únicos en este contexto bidimensional.

Facilitación en el aula

El aula se volverá un espacio dinámico donde los estudiantes aplicarán conocimientos teóricos en prácticas concretas. Te animamos a fomentar la interacción y el intercambio de ideas entre los estudiantes durante las sesiones prácticas. Tu orientación será crucial para ayudar a los alumnos a comprender cómo aplicar técnicas de representación bidimensional en técnicas tradicionales como el dibujo a mano alzada.

Estimula la experimentación, alienta a los estudiantes a explorar diferentes estilos artísticos y técnicas de expresión visual. Incide en la importancia de la precisión técnica, pero también promueve la libertad creativa para que los alumnos puedan desarrollar su estilo individual.

Guía durante las prácticas en clase

El dominio de las técnicas bidimensionales se desarrollará a lo largo del curso. Enfócate en la comprensión profunda de los principios fundamentales del diseño bidimensional desde la teoría del color hasta la estructura de la composición. Fomenta la práctica constante y el análisis crítico de obras de referencia. Asigna tiempo para discusiones teóricas y análisis de obras de artistas relevantes para inspirar a los estudiantes y enriquecer su comprensión del campo.

Evaluación estructurada y retroalimentación constructiva

Las evaluaciones se basarán en la progresión de las habilidades de los estudiantes a lo largo del curso. Las actividades y proyectos se centrarán en desafíos prácticos que permitan a los alumnos aplicar las técnicas aprendidas en situaciones del mundo real. Proporciona retroalimentación constructiva y específica en cada etapa del proceso, alentando la mejora continua y el desarrollo.

En resumen, este curso va más allá que simplemente adquirir habilidades técnicas. Es un viaje de exploración creativa, experimentación visual y desarrollo técnico en el ámbito bidimensional del diseño. Tu guía y apoyo serán esenciales para el crecimiento y la formación de los estudiantes en este emocionante campo del diseño.

Evaluación

Unidades	Instrumento evaluador	Porcentaje
15	Retos	80
1	Reto final	20
		<i>Total</i> 100 puntos

Bibliografía

→ Wong, W. (2013). *Fundamentos del Diseño*. España: Gustavo Gili.

 Tips importantesMódulo 1

- Deja en claro a los alumnos, desde los primeros momentos del curso, que todos los retos deben realizarse a mano y con técnicas tradicionales y análogas, no digitales.
- Anima a los estudiantes a pensar fuera de lo convencional. Incentívalos a explorar nuevas ideas y enfoques creativos en cada reto.
- Asegúrate de que los estudiantes comprendan claramente los objetivos de cada reto. Explica las expectativas y los criterios de evaluación de manera detallada.
- Proporciona ejemplos inspiradores relacionados con el tema del reto. Muestra trabajos de artistas o proyectos similares para estimular la creatividad y la imaginación.
- Anima a los estudiantes a probar diferentes técnicas, estilos y enfoques antes de decidirse por una idea final. La experimentación es parte fundamental del proceso creativo.
- Ofrece retroalimentación específica y constructiva sobre el trabajo de los estudiantes. Resalta lo positivo y sugiere mejoras de manera amable y alentadora.

Módulo 2

- Invita a los estudiantes a investigar sobre el tema del reto y a explorar diferentes estilos artísticos, movimientos o técnicas relacionadas con el desafío creativo.
- Ayúdalos a superar obstáculos creativos y a encontrar soluciones a los desafíos que enfrenten durante el proceso de creación.
- Si es posible, organiza actividades de colaboración entre ellos mismos para que compartan ideas y se inspiren mutuamente.
- Reconoce y celebra los logros de los estudiantes, ya sean grandes o pequeños. El reconocimiento positivo aumenta la confianza y los motiva a esforzarse más.

Módulo 3

- Después de completar un reto, pide a los estudiantes que reflexionen sobre su proceso creativo, lo que aprendieron y cómo podrían mejorar en el futuro.
- A medida que ganen experiencia, permíteles tomar decisiones más independientes sobre sus proyectos creativos, alentando así su autonomía artística.
- Considera organizar una exposición final en la que los estudiantes puedan mostrar sus trabajos a compañeros, familiares y amigos. Esto les permitirá compartir su proceso de aprendizaje y recibir reconocimiento por sus esfuerzos.

Temario

Tema 1	Principios, lenguaje y elementos del diseño gráfico
1.1	¿Qué es una idea?
1.2	¿Qué es un proyecto de diseño gráfico?
1.3	Metodología proyectual del diseño gráfico
Tema 2	Principios del lenguaje y diseño gráfico
2.1	El lenguaje visual
2.2	Elementos del diseño: conociendo el lenguaje visual
Tema 3	Teorías de la percepción como principios de la composición
3.1	Diferencias entre sensación y percepción
3.2	Teorías de la percepción
Tema 4	La relación de los signos como base de la composición bidimensional
4.1	La forma
4.2	Formas positivas y negativas
4.3	Interrelación de formas
Tema 5	Composición y sintaxis formal
5.1	Composición
5.2	Estrategias de composición
Tema 6	Luz y color
6.1	El círculo cromático
6.2	Dimensiones del estudio del color
Tema 7	Propiedades del color
7.1	Propiedades del color
7.2	Dimensiones del color
7.3	Temperatura, armonía y contraste de color
Tema 8	Los sistemas de color en el diseño gráfico
8.1	Sistema aditivo y sistema sustractivo
8.2	Sistema partitivo
8.3	Modelo de Kueppers
Tema 9	Psicología del color

9.1	Definición
9.2	Convenciones y variantes psicológicas del color
Tema 10	La gestión digital del color
10.1	Sistema de color
10.2	Paleta de color
10.3	Profundidad de color
Tema 11	Estructuras y composiciones reticulares
11.1	Clasificación de las estructuras
11.2	Estructura o retícula áurea
Tema 12	Manipulando los elementos básicos del diseño
12.1	Estructuras modulares
Tema 13	Desarrollo de composiciones bidimensionales a partir de la manipulación de imágenes
13.1	Anomalía
13.2	Contraste
13.3	Manipulación formal
Tema 14	Desarrollo de composiciones formales a partir de la transformación de un concepto dado: geometrización, abstracción, variación y síntesis
14.1	Geometrización
14.2	Abstracción
14.3	Variación y síntesis
Tema 15	Desarrollo de mensajes utilizando los fundamentos del diseño gráfico para el diseño del cartel
15.1	El cartel
15.2	Tipos de cartel
15.3	Características del cartel

Notas de enseñanza

Tema 1 Concepto y metodología de diseño gráfico

Notas para la enseñanza del tema

Es esencial comenzar con una sólida introducción que destaque la importancia del diseño en diversos contextos visuales. Proporciona una visión general sobre cómo el diseño gráfico influye en la creación de identidades gráficas, publicidad y comunicación visual. Además, se vuelve fundamental alentar la participación grupal para fomentar la comprensión colectiva. Enfatiza la importancia de la creatividad y la innovación en el proceso de diseño gráfico, animando a los estudiantes a experimentar y buscar soluciones originales.

Tema 2 Principios del lenguaje y diseño gráfico

Notas para la enseñanza del tema

En la introducción, destaca la relación intrínseca entre el diseño y la comunicación visual. Inicia explicando los principios fundamentales como la jerarquía visual, la tipografía, el espacio y el color, y cómo estos elementos interactúan para crear un mensaje cohesivo.

Proporciona ejercicios prácticos que permitan a los estudiantes experimentar con la aplicación de los principios del lenguaje y diseño gráfico en sus propios proyectos.

Tema 3 Teorías de la percepción como principios de la composición

Notas para la enseñanza del tema

Al abordar las teorías de la percepción como principios de la composición en diseño gráfico, comienza con una introducción que destaque cómo nuestra percepción influye directamente en la interpretación visual. Explica las teorías psicológicas que respaldan la forma en que percibimos formas y colores, y cómo nuestra mente organiza dicha información visual. Guía a los estudiantes a través de la aplicación práctica de las teorías de la percepción en el diseño gráfico, destacando cómo pueden utilizar la Gestalt, la proximidad, la similitud y otros principios para lograr composiciones visualmente efectivas.

Tema 4 La relación de los signos como base de la composición bidimensional

Notas para la enseñanza del tema

Explica que los signos, formados por letras, números, iconos y símbolos, son elementos fundamentales en la creación de composiciones visuales significativas. Proporciona ejemplos concretos que ilustren la utilización efectiva de signos en diversas composiciones bidimensionales, destacando cómo la selección y disposición de estos elementos afectan la percepción del espectador.

Tema 5 Composición y sintaxis formal

Notas para la enseñanza del tema

Explica que la composición se refiere a la disposición y relación de elementos visuales mientras que la sintaxis formal se centra en la estructura y gramática visual que guían la percepción del espectador.

Fomenta la participación de los estudiantes proponiendo discusiones sobre cómo la composición y la sintaxis formal son herramientas esenciales para crear jerarquías visuales y dirigir la atención del espectador. Proporciona ejemplos concretos que ilustren la aplicación exitosa de principios de composición, como equilibrio, contraste y proporción, para lograr impacto visual y claridad comunicativa.

Tema 6 Luz y color

Notas para la enseñanza del tema

Al explorar el tema de luz y color en el diseño gráfico, inicia con una introducción acerca de la influencia fundamental de estos elementos en la percepción visual.

Explica que la luz y el color no solo afectan la estética de un diseño, sino también desempeñan un papel crucial en la transmisión de emociones y mensajes. Guía a los estudiantes a través de ejercicios prácticos que les permitan experimentar con la aplicación de paletas de colores, temperaturas de color y técnicas de iluminación para lograr efectos específicos. Anima a la exploración creativa y constante y a la comprensión de que la luz y el color interactúan para crear una experiencia visual completa.

Tema 7 Propiedades del color

Notas para la enseñanza del tema

Expón las propiedades del color (el matiz, la saturación y la luminosidad) como elementos esenciales que afectan la percepción visual y la comunicación en el diseño. Enfatiza en el uso de las propiedades del color para transmitir mensajes con claridad y precisión, así como para crear experiencias visuales atractivas. Proporciona ejemplos de diseñadores que han demostrado un dominio efectivo de las propiedades del color para lograr objetivos específicos en sus proyectos.

Tema 8 Los sistemas de color en el diseño gráfico

Notas para la enseñanza del tema

Explica cómo los sistemas de color proporcionan un marco organizado para la selección y combinación de colores en un diseño.

Fomenta la participación de los estudiantes al discutir la diversidad de sistemas de color disponibles, desde modelos de color tradicionales como RGB (Rojo, Verde, Azul) y CMYK (Cian, Magenta, Amarillo, Negro) hasta espacios de color como Pantone y HSL (Hue, Saturation, Lightness). Presenta ejemplos concretos que ilustren la aplicación de diferentes sistemas de color en obras gráficas específicas.

Tema 9 Psicología del color

Notas para la enseñanza del tema

Comienza con una introducción que destaque los colores como estímulos visuales con el poder de evocar emociones, transmitir mensajes e influir en la percepción del espectador. Explica que la psicología del color se basa en la conexión entre los colores y las respuestas emocionales y psicológicas que provocan.

Fomenta la participación de los estudiantes al discutir que diferentes colores pueden tener asociaciones culturales y simbólicas específicas. Proporciona ejemplos concretos para ilustrar la aplicación de la psicología del color en diversas obras gráficas, destacando cómo la elección de colores puede impactar en la narrativa visual de un diseño.

Tema 10 La gestión digital del color

Notas para la enseñanza del tema

Guía a los estudiantes a través de ejercicios prácticos que les permitan aplicar técnicas de gestión del color en sus propios proyectos. Anima a la exploración creativa y la comprensión de cómo la calibración de monitores, la creación y el uso de perfiles de color son prácticas fundamentales para garantizar resultados consistentes. Enfatiza en la gestión digital del color no solo como algo crucial en el diseño impreso, sino también en medios digitales y en la transición entre diferentes dispositivos.

Tema 11 Estructuras y composiciones reticulares

Notas para la enseñanza del tema

Las estructuras y composiciones reticulares desempeñan un papel significativo en el diseño gráfico, proporcionando un marco organizado y visualmente atractivo. Al introducir este tema, destaca cómo las retículas, cuadrículas y estructuras similares actúan como guías visuales que ayudan a organizar el contenido de manera coherente. Explica que estas estructuras proporcionan un sistema visual que mejora la legibilidad y la claridad en el diseño.

Tema 12 Manipulando los elementos básicos del diseño

Notas para la enseñanza del tema

Enfatiza la relevancia de la manipulación consciente de elementos básicos para la coherencia visual, la jerarquía de información y la creación de identidades visuales distintivas. Proporciona ejemplos de distintos diseñadores con habilidad en la manipulación efectiva de elementos básicos para lograr resultados visuales memorables y conceptuales, aplicables en diferentes áreas del arte y el diseño.

Tema 13 Desarrollo de composiciones bidimensionales a partir de la manipulación de imágenes

Notas para la enseñanza del tema

Al introducir este tema, destaca que la combinación, alteración y reorganización de imágenes puede transformar la narrativa visual de un diseño, añadiendo capas de significado y complejidad.

Alienta la participación de los estudiantes al discutir sobre la manipulación de imágenes y su estrecha relación con el uso de software de diseño gráfico, técnicas de superposición, ajustes de color y otros

recursos para lograr efectos visuales específicos. Proporciona ejemplos concretos para ilustrar cómo los diseñadores han creado composiciones impactantes a través de la manipulación ingeniosa de imágenes.

Tema 14**Desarrollo de composiciones formales a partir de la transformación de un concepto dado: geometrización, abstracción, variación y síntesis****Notas para la enseñanza del tema**

Guía a los estudiantes a través de ejercicios prácticos que les permitan experimentar con la geometrización, abstracción, variación y síntesis en el desarrollo de composiciones formales. Anima la exploración creativa y la comprensión de estas técnicas para ampliar las posibilidades expresivas y conceptuales de un diseño.

Enfatiza que la transformación de un concepto a través de estas técnicas no solo implica la manipulación visual, sino también la reinterpretación conceptual. Proporciona ejemplos de diseñadores que han utilizado estas estrategias para crear composiciones formales innovadoras y conceptuales.

Tema 15**Desarrollo de mensajes utilizando los fundamentos del diseño gráfico para el diseño del cartel****Notas para la enseñanza del tema**

El desarrollo de mensajes a través del diseño de carteles es una oportunidad emocionante para aplicar los fundamentos del diseño gráfico y comunicarse de manera efectiva. Introduce este tema resaltando la importancia de comprender y aplicar principios clave, como la tipografía, el color, la composición y la jerarquía visual, para crear carteles visualmente impactantes, que se conviertan en transmisores de mensajes de manera clara y memorable.

Anima la participación de los estudiantes al discutir la contribución de cada elemento del diseño a la construcción del mensaje. Proporciona ejemplos concretos para ilustrar la aplicación efectiva de fundamentos del diseño en carteles, destacando que la elección tipográfica, la paleta de colores y la disposición visual influyen en la interpretación del espectador.

Evidencia

Reto final

Descripción

Una narrativa visual

Competencia: Aplicar los conceptos de color, forma, composición, estructura y mensaje para crear una narrativa visual

En esta actividad, el alumno pondrá en práctica los conceptos fundamentales de diseño gráfico (color, forma, composición, estructura y mensaje) al crear una narrativa visual completamente libre. El objetivo principal consiste en aplicar creativamente dichos elementos para contar una historia de manera visualmente impactante. Esta actividad busca evaluar la aplicación de los conocimientos adquiridos y fomentar la creatividad, la capacidad de planificación y la habilidad para comunicar visualmente una narrativa de manera efectiva. La presentación y el reporte escrito permitirán al alumno reflexionar sobre su proceso creativo y las decisiones tomadas durante el desarrollo de la actividad.

Entrega final

La entrega final consiste en el reto final, es decir, el producto principal con el que se puede comprobar el logro de la competencia del curso. Por lo tanto, es la actividad con mayor peso en la calificación. Como recomendación, organiza una presentación de los proyectos finales para que familiares y compañeros puedan observar los resultados finalizados.

