

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

CARRERA:
Diseño Gráfico

ASIGNATURA: Ilustración

CATEDRA: Taller Experimental

- Carga horaria total: 60 hs
- Carga horaria semanal: 4 hs
- Duración del dictado: 1er y 2do cuatrimestre
- Turnos: Mañana
- Tipo de promoción: Promoción Directa

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO DE FORMACION INICIAL (CFI)
AÑO: 1er año de la carrera de diseño gráfico

2. OBJETIVOS

- Explorar los lenguajes de representación visual como herramientas fundamentales para la comunicación.
- Profundizar en la construcción de diversos universos simbólicos, múltiples y complejos.
- Experimentar lenguajes visuales
- Observar e interpretar la realidad periférica que nos rodea y cómo podemos expresarla a través del lenguaje visual promoviendo la reflexión crítica.

3. CONTENIDOS

Etapa 1 - Instrumental:

Introducción a técnicas gráficas de ilustración Lenguajes visuales

- dibujo, collage, stencil, grabado, arranquismo, papel cortado, sello, cianotipo, bordado, técnicas mixtas, serigrafía

Objetivos generales

- lenguajes de representación visual como herramientas
- Construcción de diversos universos simbólicos
- Introducción a la noción de sistemas gráficos y relatos visuales

Objetivos específicos

- Reconocer las múltiples interpretaciones (significados) de la imagen (signo)

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

- Establecer relaciones entre objeto, sentido y representación gráfica
- Incorporar instrumentos, técnicas y tecnologías para la proyectación y la producción de comunicación

Etapa 2 Experimental:
Apropiación De Lenguajes Visuales

Objetivos generales

- Experimentar con los lenguajes visuales como herramienta para la construcción de sentido.
- Introducción a conocimientos de retórica de la imagen
- Observar e interpretar la realidad periférica de la cual somos parte.

Objetivos específicos

- Identificar rasgos principales y secundarios para abordar la pieza gráfica retrato.
- Exploración de las técnicas de representación
- Analizar e interpretar una problemática específica.

Etapa 3 - Conceptual:
Desarrollo de un lenguaje visual propio

Objetivos generales:

- Aplicar los conocimientos adquiridos mediante la realización de trabajos colaborativos.
- Abordar temáticas sociales como medio para integrar la gráfica en un contexto conceptual.
- Fomentar la creatividad y la experimentación a través de la producción de trabajos que abarcan desde: exposiciones hasta videos animados colectivos, intervenciones y estampados colaborativos.
- Explorar la expresión individual y colectiva a través del lenguaje visual, promoviendo la diversidad de enfoques y estilos.

Modalidad de Enseñanza:

Ilustración, Taller Experimental es una materia optativa del nivel inicial de la carrera de Diseño Gráfico FADU/UBA.

Es una materia práctica, de promoción directa y cursada cuatrimestral (primer y segundo cuatrimestre)

Se dicta los días lunes en el horario de 09 a 13 hs.

Se caracteriza por su enfoque práctico en el taller, promoviendo la participación activa y directa del estudiante en el proceso de aprendizaje. ofreciendo un espacio de cooperación en el taller.

La cursada inicia con una clase teórica seguida del desarrollo de Trabajos Prácticos. Estos se apoyan en el aprendizaje progresivo de técnicas gráficas, utilizando el taller como un laboratorio de experimentación visual, con invitados referentes en la diferentes técnicas. A lo largo del cuatrimestre, se fomenta la investigación y la profundización de los lenguajes gráficos, culminando en proyectos colectivos, colaborativos al cierre de la cursada.

El objetivo principal es proporcionar a los estudiantes herramientas teóricas y metodológicas para abordar la representación gráfica en el diseño por medio de los lenguajes visuales.

Modalidad de Evaluación:

Aprobación de cursado:

Se requiere un mínimo de dos calificaciones iguales o superiores a 4 (cuatro) para aprobar la materia. La evaluación se basa en la combinación del desempeño en el taller y la entrega de los trabajos prácticos, con el objetivo de evaluar tanto el proceso individual como el trabajo en equipo.

Los Trabajos Prácticos consisten en la entrega de piezas físicas, originales y digitales, en varios formatos según la etapa del curso. Cada trabajo se evalúa de forma individual para garantizar una equidad en la calificación final. Además, se realiza una evaluación grupal que considera el desempeño en la comisión y en el trabajo en equipo.

La evaluación comprende:

Entregas presenciales y digitales en el primer TP, con dos piezas de 30x30 cm y una pieza A3, originales.

Entrega presencial y digital del TP 2, con una pieza original de 50x70 cm mas dos postales 10x15 cm.

Se evalúa tanto la entrega como el proceso personal del estudiante.

En la etapa final, se evalúa el desempeño grupal para asignar una nota conceptual final.

En caso de que alguna calificación sea inferior a 4 (cuatro) se considera desaprobado el tp, no se puede recuperar esta instancia, pero se promedian todas las notas, al final de la cursada se realiza un promedio y la suma total de las notas debe ser igual o superior a 4 (cuatro) para aprobar la materia. La nota final se calcula considerando todas las calificaciones, incluidas las aplazadas.

No requiere examen final. Es una materia de Promoción Directa.

Bibliografía:

Arfuch, Leonor; Chaves, Norberto; Ledesma, María. Diseño y Comunicación. Teorías y enfoques críticos. (1997).

Arfuch, Leonor y Devalle, Verónica (comps.) Visualidades sin fin. Imagen y diseño en la sociedad global. Buenos Aires, (2009).

Banksy: Wall and Piece. Randomhouse, Londres, 2005.

—: Cut It Out (2004)

—: Existencilism (2002)

Barthes, R. - Retórica de la imagen en Elementos de la semiología (1964).

Berger, John - Modos de Ver (1972)

Brassaï: Graffiti, Flammarion, Londres, (2002).

—: "Picasso talking about graffiti". En Graffiti, Flammarion, Londres, (2002).

Calvino, Italo - Seis propuestas para el próximo milenio.

Clavel, Paris G. "Hay una necesidad urgente de tomarse el tiempo". En: Ensayos sobre diseño. Diseñadores influyentes de la AGI. Buenos Aires (2001)

—: revista Eye no 33/ 'I always transform the commission: the role of all graphic designers is to question the brief before answering it' (1999)

Chaves, N. "El oficio de diseñar. Propuestas a la conciencia crítica de los que comienzan". Barcelona: Gustavo Gili, p. 175 (2001)

Cooper, Martha: Going Postal. Mark Batty, Nueva York, 2008.

—: Tag Town (2008)

—: New York State of Mind (2007)

—: Hip Hop Files: Photographs 1979-1984 (2004)

—: Street Play (2005)

Darrel Rees Cómo ser ilustrador - (2012)

Fairey, Shepard: Supply and Demand. Gingko Press, Denial County, 2006.

Eco, Umberto - Semiótica y filosofía del lenguaje.

Escamey J, Ortega P, Saura P. Educar con la solidaridad. Programa pedagógico. Rev Esp Pedag; XLV: 499-528. (1997)

Freire, Paulo - La educación como práctica de la libertad. Río de Janeiro: Paz e Terra (1967)

Geldzhaler, Henry: "Introduction to Art in transit". En Haring, Keith: Art in Transit, subway drawings. Harmony books, Nueva York, 1984.

Invader: Rubik Space. Franck Slama, París, (2005).

Indij, Guido Hasta la victoria Stencil - La Marca editora(2004)

—: 1000 Stencil, Argentina Graffiti - La Marca editora (2007)

Jorge Frascara - El Poder de La Imágen (2006)

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

- Kandinsky Vasili Punto y línea sobre el plano (1928)
—: De lo espiritual en el arte (1911)
- Klein, Naomi: No logo: taking aim at the brand bullies. Random House, Canadá, (2000).
—: Edición en castellano: No logo, el poder de las marcas. (2002).
- Lawrence Zeegen - Principios de ilustración 2da edición ampliada - (2013)
- Ledesma, María; Leonor Arfuch; Norberto Chaves. Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos.(1997)
- Ledesma, María; Nieto María Laura - Diseño Social Ensayo sobre diseño social en Argentina 2000-2018 (2020)
- López y Rosolia en Ledesma, M. y Siganevich, P. [compiladoras] (2007). Piquete de ojo: visualidades de la crisis: Argentina 2001-2003. 1º ed. Buenos Aires: Nobuko.
- Manco, Tristan - Stencil Graffiti (Street Graphics / Street Art) (11-Mar-2002)
—: Stencil graffiti. Thames & Hudson, Londres, 2002
—: The stencil Graffiti handbook 2020
- Margolin, Víctor - Las políticas de lo artificial. Ensayos y estudios sobre diseño. (2012)
- Margolin, Víctor "El ciudadano diseñador". Revista tipoGráfica. 73, p. 16 (2006)
- Merrell, Floyd - Charles Peirce y sus signos.
- Milton Glaser / Mirko Ilic Diseño de Protesta - (2005)
- Moles, Abraham A. - Janiszewski, Luc "Grafismo Fundamental" Ed. Ceac (1992)
- Munari, Bruno - Artista y diseñador (1971)
—: El arte como oficio (1966)
- Munck, Thomas (2001) Historia social de la Ilustración Editorial Crítica Marshall Berman - Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad..
- Noé, Luis Felipe - Noescritos Sobre eso que se llama arte (2007)
- Ortega, P. - La investigación en la formación de actitudes: problemas metodológicos y conceptuales. An Pedag; 4: 187-201. (1986).
- Papanek, V., (1973) Diseñar para el mundo real H. blume ediciones
- Régis Debray Vida y muerte de la imagen, Historia de la Mirada en Occidente (1994)
- Ruiz, Maximiliano. - Nuevo Mundo - Latin American Street Art (2011)