

Universidad de San Carlos de Guatemala
 Facultad de Arquitectura
 Escuela de Diseño Gráfico
 Código: 30221
 Requisitos: Primer ciclo completo
 Pensum 2011 / Segundo Semestre 2014 / 2do. Ciclo

Diseño Visual 1
 Catedráticos:
Lic. Andrea Valle
Lic. Erick Galindo
Lic. Marco A. Morales
Arq. Felipe Hidalgo

Total Créditos Teóricos:	Número de semanas	Horas de clase presencial	Horas de trabajo independiente
Total Créditos Prácticos: 6	14 Semanas	2:40 horas	6 horas

Descripción del Espacio Pedagógico:

Es el primer curso de la línea de los Diseños Visuales. Está organizado en forma teórico - práctica, de manera que permite tratar los aspectos teórico conceptuales, la realización de ejercicios prácticos y la ejecución de tareas extra aula. Plantea el análisis y el estudio sistemático de los elementos básicos del diseño bidimensional. Enfatiza en las relaciones de las formas y las limitaciones de organización dentro de un formato, para expresar en forma gráfica, una idea o un conjunto de ideas.

Conocimientos Previos:

Introducción al diseño gráfico.

- Qué es diseño
- Tipos de diseño.
- Qué es diseño gráfico.
- Disciplinas que se relacionan con el diseño visual.
- El proceso de diseño.

Conceptos básicos de Diseño.

- Cromático – acromático
- Elementos Conceptuales: punto línea, plano, volumen, textura.
- Elementos visuales: forma, tamaño, color, dirección, posición espacio y gravedad.
- Formas: orgánicas, geométricas, verbales, etc.
- Interrelación de formas.
- Módulo y estructuras: repetición, similitud, gradación, radiación.
- Estructuras: activa, inactiva, visible, invisible.
- Formas: figurativas, abstractas (diseño con formas geométricas).
- Variaciones de la forma.
- Equilibrio: axial, radial, oculto.
- Composiciones: concentración, textura, anomalía, rotación, giro, traslación, dilatación.
- Espacio: ilusorio, fluctuante, conflictivo.

Competencias genéricas de la carrera de Diseño Gráfico

1. Resuelve problemas en base a la investigación, el análisis y la síntesis.
2. Se comunica de manera efectiva a nivel individual y social mediante distintos lenguajes.
3. Se integra activa y efectivamente al trabajo en equipo.
4. Aplica valores adaptados a su profesión, contexto y cultura.
5. Responde proactivamente a demandas y situaciones en el ámbito de su profesión.
6. Organiza y planifica proyectos de su especialidad de forma efectiva.

AÑOS

7. Desarrolla habilidades de liderazgo a nivel gremial y empresarial.
8. Se actualiza constantemente con la tecnología y los conocimientos de la sociedad del siglo XXI.
9. Se apropiá del conocimiento y lo aplica eficientemente en el ámbito de su profesión.
10. Posee la responsabilidad, la ética y el profesionalismo dentro de todas y cada una de sus actividades de acuerdo a los valores del medio.

Competencias específicas del área de Diseño Gráfico:

1. Utiliza de manera efectiva tecnología actualizada aplicada al diseño.
2. Fundamenta sus diseños de manera consistente con base en las teorías aplicadas a la comunicación visual.
3. Genera propuestas de diseño con creatividad, eficacia y pertinencia al contexto en el que se desenvuelve.
4. Gestiona de manera efectiva todas las etapas del proceso de diseño en el marco de una relación de trabajo.
5. Utiliza efectivamente el lenguaje visual con fines de comunicación.
6. Aplica diversas técnicas de expresión gráfica.

Sub-competencias de la asignatura:

Actitudes como capacidad de trabajar y colaborar con otros.

Adaptabilidad.

Apoyo / semejantes.

Auto motivación.

Capacidad de observación.

Colaboración.

Competencia / confianza.

Comunicación e información.

Comunicación verbal y escrita.

Convicción en la eficacia del trabajo compartido.

Creatividad.

Disciplina.

Espíritu emprendedor.

Lógica.

Madurez para afrontar las diferencias de criterio.

Orientación a la calidad.

Orientación al logro.

Pensamiento analítico.

Pensamiento creativo.

Planificación y organización.

Resolución de problemas.

Responsabilidad.

Toma de decisiones.

Trabajo en equipo, negociación.

Utilización del PC como herramienta.

Visión de conjunto.

Voluntad e interés por compartir libremente ideas e información.

Áreas temáticas:

- Abstracción
- Simbolismo
- Signos
- Logotipos
- Concepto

- Técnicas de comunicación visual
- Palabra Imagen
- Jerarquía visual
- Cartel educativo y promocional
- Mecanismos

Metodología de enseñanza-aprendizaje

- Aprendizaje basado en casos o problemas.
- Desarrollo de proyectos.
- Exposición oral en clase con ayudas visuales.
- Talleres de trabajo en clase.
- Tareas en casa.

- Asesoría individual.
- Análisis grupal.
- Exposición de trabajos.
- Aplicación de guías de trabajo y matrices de evaluación.

Indicadores de logro:

Al finalizar el semestre el estudiante habrá:

Realizado composiciones gráfico/tipográfica para producir propuestas de palabra imagen.

Ejercitado con el espacio positivo y negativo.

Practicado ejercicios con cambio de escala. Conocido y manejado el concepto de acercamiento.

Empleado imágenes cortadas.

Elaborado proyectos con el empleo de color.

Explorado las características propias de diferentes tipos de letra.

Conocido distintas técnicas de comunicación visual y puesto en práctica cuatro de ellas

Elaborado propuestas de comunicación no verbal.

Empleando síntesis gráfica e imágenes secuenciadas para elaborar instrucciones de operación u operación de una herramienta simple.

Elaborado ejercicios con el empleo de síntesis de imagen.

Conocido las características básicas de un cartel educativo.

Puesto en práctica del concepto jerarquía de información y su correspondencia con el tamaño y posición dentro del espacio compositivo para resolver en la forma de un cartel, empleando una cita textual que puede ser un refrán, una frase célebre o la letra de una canción.

Conocido y puesto en práctica los diez mecanismos desplegables básicos;

1 Capas múltiples; 2 Capas flotantes; 3 Doblez en V; 4 La caja mágica; 5 Brazo móvil; 6 El disco flotante; 7

Movimiento deslizante; 8 Planos alzables; 9 Movimiento pivotal; 10 Escenas disolventes;

Elaborado un ejercicio final de complejidad alta.

Se asigna un tema síntesis que pone en práctica algunos de los contenidos de las asignaturas del ciclo que convertidos en imágenes, colocadas en secuencia y combinadas con tipografía narran una historia expresada en la forma de un libro de cuentos para niños que se encuentran en la etapa de iniciación a la lectura. Para generar sorpresa y expectación en el lector joven, las imágenes estarán complementadas con mecanismos desplegables, que resaltan la volumetría y la profundidad en cada escena.

Metodología de evaluación:

La nota final está constituida por la sumatoria de los trabajos de la totalidad del curso.

El curso no se imparte en inter ciclos, ni tiene oportunidad de aprobarlo en evaluaciones retrasadas.

Para poder aprobar el curso se requiere del estudiante una asistencia mínima del 80% y tener el 80% de entrega de trabajos.

Evaluación diagnóstica:

Un ejercicio al inicio del semestre para establecer el grado de dominio de los conceptos y experiencias de previas.

Evaluación formativa:

En cada proyecto o caso a desarrollar se incluyen los criterios, basados en los indicadores de logro, con su respectiva ponderación.

Evaluación sumativa:

Se asigna diferente valor a cada ejercicio en concordancia con el nivel de complejidad y el esfuerzo necesario para ejecutarlo. La acumulación de los puntos obtenidos constituyen la nota de promoción del curso. Se sugiere utilizar una matriz que utilice los indicadores de logro y que apunten al cumplimiento de las competencias específicas del curso.

Autoevaluación

Se orienta hacia la práctica de la autoevaluación objetiva y responsable, se basa en los indicadores de logro de las competencias del curso.

Bibliografía básica:

- Barnicoat, John. Los Carteles. Su historia y su lenguaje. Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, España 1997. 280 pp. (741.674 B262).
- Carteles. Biblioteca de Diseño. Ediciones G. Gili, S.A. de C.V. Naucalpan, México. 1996. (741.67 C322).
- Dondis, Donis. La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, España 1976. 212 pp.
- Frutiger, Adrian. Signos, símbolos, marcas. Morfología, representación, significación. Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, España 1981. 286 pp. (384.9 F 945)
- Hiner, Mark. Paper Engineering for Pop-Up Books and Cards. Tarquin Publications.
- Swan, Allan. Como diseñar retículas. Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, España 1993. 144 pp. (686.22 M294.2 v.7)
- Swan, Allan. El color en el Diseño Gráfico. Principios y uso efectivo del color. Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, España 1993. 144 pp. (760.18 S972)
- Swan, Allan. Bases del Diseño Gráfico. Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, España 1992. 144 pp. (686.22 M294.2 v.2)
- Swan, Allan. La creación de bocetos. Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, España 1990. 144 pp. (686.22 M294.2 v.6)
- Tubau, Ivan. Dibujando carteles. Ediciones CEAC. Barcelona España. 7 edición 1991. 138 pp. (741.67 T884d)

Bibliografía complementaria:

- Hofmann, Armin. Manual de Diseño Gráfico. Formas, síntesis, aplicaciones. Ediciones G. Gili, S. A. de C.V. Naucalpan, México 1996. 174 pp. (741.6 H711)
- Meckler, Koren & R. Wippo Meckler. Recetario de Diseño Gráfico. Editorial Gustavo Gili, S.A., México 1992 143 pp. (71.6 K84)
- Newark, Quentin. Que es el Diseño Gráfico. Manual de Diseño. Editorial Gustavo Gili, S.A., México 2002. 256 pp. (745.4 N532)
- Resnick, Elizabeth. Graphic Design. A problem solving approach to visual communication. A spectrum book. Prentice – Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey. 1984. 148 pp.
- Robertson Bruce. Designinig with letters. Imaginative alphabets and creative ways to use them. Watson – Guptill publications. New York FEEU. 1988. 80 pp.
- Marck Marion. Tipografía creativa. Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, España 1989. 144 pp. (686.22 M294 Volumen 12)
- Timothy, Samara. Diseñar con y sin retícula. Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, España 2002. 208 pp.
- Wong, Wucius. Principios del diseño en color. Editorial Gustavo Gili. S.A., Barcelona, España. 1995. pp.
- Wong, Wucius & Benjamín Wong. Diseño Gráfico Digital. Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, España 2004. 272 pp. (741.6 D114)

Materiales adicionales:

(revistas, páginas web, videos y películas):

You Tube:

Paul Rand

<http://www.youtube.com/watch?v=4yOjts0tpco>

El número de oro

<http://vodpod.com/watch/266274-el-número-de-oro-phi-la-divina-proporción>

La divina proporción y el diseño Web

<http://www.mexside.com/diseno-web/la-divina-proporcion-y-el-diseño-web>

Composición divina

<http://www.jggweb.com/2005/06/28/composición-divina/>

The rule of thirds

<http://www.jakegarn.com/the-rule-of-thirds/>

<http://www.gomediazine.com/design-tip/rule-one-limit-your-fonts/>

<http://www.gomediazine.com/design-tip/becoming-a-master-designer-rule-two-limit-your-colors/>

<http://www.gomediazine.com/design-tip/rule-three-contrast-contrast-contrast/>

<http://www.gomediazine.com/design-tip/rule-four-spacing-is-your-friend/>

<http://www.gomediazine.com/tutorials/rule-add-depth-designs/>

<http://www.gomediazine.com/design-tip/rule-motion/>

<http://www.gomediazine.com/tutorials/rule-composition-putting/>

<http://www.desarrolloweb.com/articulos/1364.php>

<http://www.youtube.com/watch?v=wnZr0wiG1Hg>

<http://www.robertsabuda.com/popmakesimple.asp>

Lesson 1: The Box

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 1

<http://extremecards.blogspot.com/2008/05/pop-up-card-tutorial-lesson-1.html>

Lesson 2: Box Variation

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 2

<http://extremecards.blogspot.com/2008/05/pop-up-card-tutorial-lesson-2.html>

AÑOS

Lesson 3: The V-Fold

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 3

<http://extremecards.blogspot.com/2008/05/pop-up-tutorial-lesson-3.html>

Lesson 4: Box Cut Separately

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 4

<http://extremecards.blogspot.com/2008/05/pop-up-tutorial-lesson-4.html>

Lesson 5: Box Tabs and Slots

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 5

<http://extremecards.blogspot.com/2008/05/pop-up-tutorial-lesson-5.html>

Lesson 6: V-Fold Tabs and Slots

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 6

<http://extremecards.blogspot.com/2008/06/pop-up-tutorial-lesson-6.html>

Lesson 7: Pop Up Words 1

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 7

<http://extremecards.blogspot.com/2008/06/pop-up-tutorial-lesson-7.html>

Lesson 8: Pop Up Words 2

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 8

<http://extremecards.blogspot.com/2008/06/pop-up-tutorial-lesson-8.html>

Lesson 9: Pop Up Words 3

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 9

<http://extremecards.blogspot.com/2008/06/pop-up-tutorial-lesson-9.html>

Lesson 10: Pop Up Words 4

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 10

<http://extremecards.blogspot.com/2008/06/pop-up-tutorial-lesson-10.html>

Lesson 11: The X (Slotted Shapes)

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 11

<http://extremecards.blogspot.com/2008/07/pop-up-tutorial-lesson-11.html>

Lesson 12: Slotted X with Strap

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 12

<http://extremecards.blogspot.com/2008/07/pop-up-card-tutorial-lesson-12.html>

Lesson 13: Slotted X with Tabs

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 13

<http://extremecards.blogspot.com/2008/07/pop-up-card-tutorial-lesson-13.html>

Lesson 14: Asymmetrical Slotted X

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 14

<http://extremecards.blogspot.com/2008/07/pop-up-card-tutorial-lesson-14.html>

Lesson 15: X Form Cards

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 15

<http://extremecards.blogspot.com/2008/07/pop-up-card-tutorial-lesson-15.html>

Easy Butterfly Pop Up Card

Extreme Cards and Papercrafting: Easy Butterfly Pop Up Card

<http://extremecards.blogspot.com/2008/03/easy-butterfly-pop-up-card.html>

Pop Up Scherenschnitte Hearts and Doves Tutorial

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Scherenschnitte Hearts and Doves Tutorial

<http://extremecards.blogspot.com/2009/07/pop-up-scherenschnitte-hearts-and-doves.html>

Cottage House Pop Up

Extreme Cards and Papercrafting: Cottage House Pop Up

<http://extremecards.blogspot.com/2009/07/cottage-house-pop-up.html>

Template you can download and print

[Download Cottage Pop Up Card Template pdf](#)

Video showing how to make it

Make A Cottage Pop Up Card

<http://www.youtube.com/watch?v=U7z0EilzEY>

Building Three House By A Paper – Video

http://www.metacafe.com/watch/365533/building_three_house_by_a_paper

A propósito del Mecanismo en V:

How to Make a Reindeer Pop up Card (Robert Sabuda Method) (with pictures) – wikiHow

<http://www.wikihow.com/Make-a-Reindeer-Pop-up-Card-%28Robert-Sabuda-Method%29>

[Lesson 16: V-Fold Pivot](#)

[Pop Up Card Tutorial Lesson 16](#)

Inverted V-Fold Pivot

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 16

<http://extremecards.blogspot.com/2008/08/pop-up-card-tutorial-lesson-16.html>

[Lesson 17: Asymmetrical V-Fold Pivot](#)

[Pop Up Card Tutorial Lesson 17](#)

Asymmetrical V-Fold Pivot

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 17

<http://extremecards.blogspot.com/2008/08/pop-up-card-tutorial-lesson-17.html>

[Lesson 18: 180° Open Top Box](#)

[Pop Up Card Tutorial Lesson 18](#)

180° Open Top Box

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 18

<http://extremecards.blogspot.com/2008/08/pop-up-card-tutorial-lesson-18.html>

[Lesson 19: 180° Box with Closed Top](#)

[Pop Up Card Tutorial Lesson 19](#)

180° Box with Closed Top

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 19

<http://extremecards.blogspot.com/2008/09/pop-up-card-tutorial-lesson-19.html>

[Lesson 20: 180° Open Top Boat](#)

[Pop Up Card Tutorial Lesson 20](#)

180° Open Top Boat

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 20

<http://extremecards.blogspot.com/2008/09/pop-up-card-tutorial-lesson-20.html>

[Lesson 21: 45° Open Box](#)

[Pop Up Card Tutorial Lesson 21](#)

Diagonal Square Box

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 21

<http://extremecards.blogspot.com/2008/11/pop-up-card-tutorial-lesson-21.html>

[Lesson 22: Tabletop Floating on Boxes](#)

[Pop Up Card Tutorial Lesson 22](#)

Simplified Floating Tabletop

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 22

<http://extremecards.blogspot.com/2009/01/pop-up-card-tutorial-lesson-22.html>

Lesson 23: Tabletop Floating on I-Beams

Pop Up Card Tutorial Lesson 23

Floating Tabletop with I-Beam Supports

Extreme Cards and Papercrafting: Pop Up Card Tutorial Lesson 23

<http://extremecards.blogspot.com/2009/04/pop-up-card-tutorial-lesson-23.html>

Navegue por cada letra del abecedario que esta frente a su izquierda.

YouFont - all the fonts you'll ever want.

<http://youfont.com>

30 Fonts That All Designers Must Know & Should Own

30 Best Fonts, Downloadable Fonts, Free Fonts, Cool Fonts for Designers

<http://justcreativedesign.com/2008/03/02/30-best-font-downloads-for-designers>

dafont.com

<http://www.dafont.com/>

15 Signs You're A Bad Graphic Designer

<http://justcreativedesign.com/2007/12/06/bad-graphic-design>

Conceptos fundamentales de Diseño Gráfico

Diseño gráfico, la evolución y las tendencias

<http://www.fotonostra.com/grafico/index.htm>

Los 10 Mandamientos del Origami | ARTEgami

<http://artegami.com/los-10-mandamientos-del-origami>

A4 PAPER CUT

http://www.petercallesen.com/index/A4PAPERCUT_000.htm

KIRIGAMI

Apartment Therapy Los Angeles | Free DIY Kirigami Greetings Cards Patterns

<http://www.apartmenttherapy.com/la/look/free-diy-kirigami-greetings-cards-patterns-070445>

Los patrones encontrados en este sitio son creaciones originales, que pertenecen a Maria Victoria Garrido.

Esos patrones pueden ser usados sin pagar regalías (Royalty free) pero solo para uso privado. No está permitido el uso comercial.

Patterns 3 incluye: Porta retratos, casa, dionisios, ángeles, niños, regalo, sueños, abanico, jardín, dragón Dragón 2, bailarina, castillo, valentine, 2 cupidos, val boy 2, val – kiss, val – boy, paz y mundo, campanas, año nuevo, mariposa, nombre, my valentine

http://marivi_10.tripod.com/patterns3-new.html

Teach Yourself Graphic Design: A Self-Study Course Outline – Psdtuts

<http://psd.tutsplus.com/articles/inspiration/teach-yourself-graphic-design-a-self-study-course-outline>

Lecciones de dibujo para principiantes, intermedios y avanzados

Drawspace.com - Drawing lessons

<http://dev.drawspace.com>

Perception puzzles, Visual Perception, Optical illusions and Paradoxes

<http://www.scientificpsychic.com/graphics>

Skytopia: Greatest Optical Illusions Pictures.

<http://www.skytopia.com/project/illusion/illusion.html>

