

Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores:

GUIA DOCENTE

DISEÑO BÁSICO

2022-23

Especialidad: DISEÑO GRÁFICO_ITINERARIO DE ILUSTRACIÓN

Curso 2022/2023

→ 1. Datos de identificación → 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación → 3. Conocimientos recomendados → 4. Competencias de la asignatura → 5. Resultados de aprendizaje → 6. Contenidos → 7. Volumen de trabajo/ Metodología → 8. Recursos → 9. Evaluación → 10. Bibliografía

→ 1. Datos de identificación

DATOS DE LA ASIGNATURA

Centro	Escola Superior de Disseny de València		
Título	Diseño Gráfico - Itinerario de Ilustración		
Departamento	Expresión y Representación		
Mail del departamento	@easdvalencia.com		
Asignatura	Diseño Básico		
Web	easdvalencia.com		
Horario			
Lugar impartición	Velluters	Horas semanales	4
Código	DIL_DB	Créditos ECTS	4
Ciclo		Curso	1
Duración	Semestral	Idioma	Castellano/Valenciano
Tipo de formación	Troncal	Tipo de asignatura	60% presencial 40% autónomo

DATOS DEL PROFESORADO

Docente/s responsable/s	Dr. Antonio Javier García
Correo electrónico	ajgarcia@easdvalecia.com
Horario tutorías	
Lugar de tutorías	Departamento de Expresión y Representación

→ 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación

El objetivo de la asignatura de Diseño Básico para la Ilustración, trata de ofrecer una visión general de los lenguajes de la representación. Así la percepción sensorial, herramienta de la creatividad y como diría Rudolf Arnheim, una *forma de inteligencia superior*, es el “punto nodal” donde confluyen, la composición, la forma, el espacio y el color. Estos elementos construyen la imagen en la ilustración, otras especialidades del diseño, la imagen y la plástica.

Otro ámbito necesario es la semiótica, en este sentido no busca la narración, más bien la incorporación de las figuras retóricas añadidas al lenguaje de la ilustración. Durante el siglo XX ha quedado demostrado que la retórica visual ha contribuido a la conformación de nuevas estéticas en todos los ámbitos de la imagen. Así, las figuras de la retórica serán integradas en la asignatura sin menoscabo del conocimiento de los convencionalismos del lenguaje gráfico.

Esta materia al nombrarse y definirse como **Diseño Básico** y perteneciendo a una asignatura elemental de primer curso de grado, lejos de ser entendida como una asignatura vinculada con tendencias o modas referidas a la cultura del momento, dará a conocer los lenguajes básicos de la imagen, **cuya herramienta será la percepción y sus procesos cognitivos**. Para el más grande estudioso de la inteligencia perceptual Rudolf Arnheim, *ver es pensar*, también afirmaría que *dibujar es pensar* y este mecanismo de la inteligencia, ha sido aplicado en la cultura visual occidental, producto de una evolución histórica, proceso, que sin duda, el alumno conocerá en el desarrollo del curso.

→ 3. Conocimientos previos recomendados

- **Psicología de la percepción** y su vinculación con algunas fórmulas de la representación gráfica
- **Teoría del color**. Física, química y psicología del color
- **Dibujo analítico** de formas con cierta complejidad
- **Teoría básica de la composición**
- **Elementos elementales de la geometría plana**, sus combinaciones y articulaciones

→ 4. Competencias de la asignatura

Se presentan a continuación las competencias a cuyo logro contribuye la asignatura de **Diseño Básico**.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1	Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora
CT2	Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza
CT3	Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente
CT8	Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos

COMPETENCIAS GENERALES

CG2	Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación
CG3	Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico, y la funcionalidad específica
CG4	Tener una visión científica sobre la percepción y comportamiento de la forma, de la materia, el espacio, del movimiento y del color

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE3	Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico
CE7	Interrelacionar los lenguajes formales y simbólicos con la función específica

→ 5. Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIAS RELACIONADAS
R1_ Conoce la teoría de la psicología de percepción vinculada con la representación y diferencia sus escuelas: la gestalt y la cognitiva. Pone en práctica la teoría y la aplica a la ilustración	CT1_CT2_CT3_CG4_CE3 CE7
R2_ Aplica gráficamente esquemas la descripción de la figura humana y su estructura. Representa su estructura del mismo modo, los conoce y representa el símbolo o la síntesis gráfica	CT1_CT2_CG3_CG4_CE 3 CE7
R3_ Comprende el lenguaje visual de la representación vinculado desde las tipologías de la composición	CT1_C T2_CT3_CT8_CG4_CE3 CE7
R4_ Conoce la teoría de color, las leyes de armonía, contraste y aplica las fórmulas compositivas del color	CT1_C T2_CT3_CT8_CG4_CE3 CE7
R5_ Soluciona gráficamente las principales figuras de la retorica visual.	CT1_C T2_CT3_CT8_CG3_CE3 CE7
R6_ Resuelve el proceso de diseño y comunicación y hace una defensa científica de los planteamientos de la asignatura	CT3_CT8_CG4_CE3 CE7

→ 6. Contenidos

Unidad 1. PERCEPCIÓN

- **La percepción como herramienta de representación**
- **Escuela cognitiva y escuela gestáltica. Aplicaciones a la ilustración**

Unidad 2. FORMA

- **Formas básicas: construcción y geometría. La pragnanz**
- **Símbolo gráfico. La ilustración y la imagen sintética**
- **Forma tridimensional y su estructura analítica**

Unidad 3. COMPOSICIÓN

- **Composición estructural. Equilibrio. Peso. Armonía. Contraste**
- **Estilos gráficos y composición: tradicional, moderna. postmoderna y/o deconstructiva**

Unidad 4. COLOR

- **Física y química del color**
- **Síntesis aditiva y mezcla sustractiva**
- **Armonía y contraste. Equilibrio y proporcionalidad. Leyes**
- **Aplicación a la ilustración**

Unidad 5. SEMIOLOGIA_FIGURAS RETORICAS

- **Figuras retóricas. Aplicación a la ilustración**

Unidad 6. DISEÑO Y DEFENSA

- **Digitalización, exposición y defensa**

→ 7. Volumen de trabajo/ Metodología

7.1 Actividades de trabajo presencial

ACTIVIDADES	Metodología de enseñanza-aprendizaje	Relación con los Resultados de Aprendizaje	Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)
Clase presencial	Exposición de contenidos por parte del profesorado o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.	R1_R2_R3_R4 R5_R6	15
Clases prácticas	Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el o la docente. Estudio de casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, laboratorio, visitas a exposiciones/ conciertos/ representaciones/audiciones..., búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc. Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumnado.	R1_R2_R3_R4 R5_R6	33

Tutoría	Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor o tutora con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc.	RA1_RA2_RA3 RA4_RA5	12
Evaluación	Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial o formativa del alumnado.	RA4	5
SUBTOTAL			60

7.2 Actividades de trabajo autónomo

Trabajo autónomo	Estudio del alumno o alumna: preparación y práctica individual de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.	RA1_RA2 RA3_RA4	15
Estudio práctico	Preparación en grupo de lecturas, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.	RA1_RA2_RA3 RA4_RA5	23
Actividades complementarias	Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias...	RA1_RA3	2
SUBTOTAL			40
TOTAL			100

→ 8. Recursos

Pizarra verde tradicional
Ordenadores
Cañón de proyección
Aula para poder proyectar

Disposició flexible del mobiliari per desenvolupar treballs i explicacions teòriques.
Pila y grifo
Mesas retroiluminadas
Reprografía e impresoras para papel
Biblioteca EASD
Centro de Documentación del Diseño, IMPIVA

→ 9. Evaluación

9.1 Convocatoria ordinaria

9.1.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Trabajos prácticos. Suponen el 100% de la calificación total. Metodológicamente es la consecuencia de la aplicación de la evaluación continua.</p> <p>Para sumar la nota final, cada uno de los trabajos será valorado con porcentajes diferentes según criterio del profesor.</p> <p>Cada trabajo se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en todos y cada uno de los trabajos.</p> <p>Para evaluar los trabajos se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología</p> <p>Se indicarán los porcentajes en las calificaciones otorgados a cada uno de ellos. Este instrumento de evaluación será dado a conocer a los y las estudiantes</p>	<p>RA1_RA2_RA3 RA4_RA5</p>

9.1.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Trabajos prácticos. Suponen el 100% de la calificación total.</p> <p>Prueba objetiva teórico/práctica. Se calificará con Apto o no Apto.</p> <p>El Apto es imprescindible para poder aprobar la asignatura. El Apto habilita calcular el promedio de los trabajos prácticos.</p> <p>Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en cada uno de los trabajos y un apto en la prueba objetiva.</p>	<p>RA1_RA2_RA3 RA4_RA5</p>

El **no apto**, en la prueba objetiva, la nota final no podrá ser superior a un cuatro.

Para evaluar tanto los trabajos como el examen, se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología

9.2 Convocatoria extraordinaria

9.2.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Trabajos prácticos. Suponen el 100% de la calificación total.</p> <p>Prueba objetiva teórico/práctica. Se calificará con Apto o no Apto.</p> <p>El Apto es imprescindible para poder aprobar la asignatura. El Apto habilita calcular el promedio de los trabajos prácticos.</p> <p>Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en cada uno de los trabajos y un apto en la prueba objetiva.</p> <p>El no apto, en la prueba objetiva, la nota final no podrá ser superior a un cuatro.</p> <p>Para evaluar tanto los trabajos como el examen, se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología.</p>	<p>RA1_RA2_RA3 RA4_RA5</p>

9.2.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados

Trabajos prácticos. Suponen el 100% de la calificación total.

Prueba objetiva teórico/práctica. Se calificará con **Apto** o **no Apto**.

El **Apto** es imprescindible para poder aprobar la asignatura. El Apto habilita calcular el promedio de los trabajos prácticos.

Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5 en cada uno de los trabajos y un apto en la prueba objetiva.

El **no apto**, en la prueba objetiva, la nota final no podrá ser superior a un cuatro.

Para evaluar tanto los trabajos como el examen, se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología.

RA1_RA2_RA3
RA4_RA5

→ 10. Bibliografía

Bibliografía Básica:

- AARIS, S. (2013). **Los elementos del diseño.** Fundamentos del color. Promopress
- ARNHEIM, Rudolf, (2001). **Arte y percepción visual.** Psicología del ojo creador. Madrid. Alianza
- ARNHEIM, Rudolf, (1984). **El poder del centro.** Madrid. Alianza
- ARNHEIM, Rudolf, (1993). **Consideraciones sobre la educación artística.** Barcelona. Paidós
- COLE, J. (2011). **Diseño gráfico. Nuevos fundamentos.** Barcelona. Gustavo Gili
- DALLEY, T. (1981). **Guía completa de Ilustración y diseño.** Barcelona. Blume
- FABRIS, S. GERMANI, R. (1973). **Color. Proyecto y Estética de las Artes Gráficas.** Barcelona. Edebé
- GHEUNG, V. (2007). **Estamos hablando de ilustración.** Barcelona. Index Book
- GHYCA, Matila, C. (1978). **El número de oro.** Barcelona. Poseidón
- GHYCA, Matila, C. (1983). **Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes.** Barcelona. Poseidón
- Poseidón GHYCA, Matila, C. (1978). **Los ritmos.** Barcelona. Poseidón
- GLAHALL, Andrew (2011). **Ilustración.** Barcelona. Blume
- GERMANI, R. (1987). **Fundamentos del proyecto gráfico.** Oxford. Edebé
- GOMBRICH, Ernst H. (1998). **Arte e Ilusión.** Madrid. Debate
- GOMBRICH, Ernst H. (1980). **El sentido del orden.** Barcelona. Gustavo Gili
- GOMBRICH, Ernst H. (1965). **Meditaciones sobre un caballo de juguete.** Barcelona. Seix Barral
- GOMBRICH, Ernst H. (1985). **Norma y Forma.** Madrid. Alianza
- GOMBRICH, Ernst H. (2000). **La imagen y el ojo.** Madrid. Debate. 2000
- GOMBRICH, Ernst H., ERIBON, Didier, ((1992). **Lo que nos cuentan las imágenes.** Madrid. Debate
- MARIANI, Massimo, (2019). **Qué nos dicen las imágenes. La retórica visual en el arte, el diseño gráfico y**

la publicidad. Madrid. Hoaki

MEIER, Manfred. (1982). **Procesos elementales de proyectación y configuración.** Barcelona. Gustavo Gili

MUNARI, Bruno. (1980). **Diseño y comunicación visual.** Barcelona. Gustavo Gili

PANOSFKY, Erwin, E. (1960). **Idea.** Berlín. Hesling

PANOSFKY, Erwin, E. (1993). **El significado de las artes visuales.** Madrid. Alianza

REES, D. (2012). **Cómo ser ilustrador.** Barcelona. Index Book

WIEDERMANN, J. (2004). **Illustration Now!** Colonia. Taschen

ZEEGEN, L. (2013). **Principios de ilustración.** Barcelona. Gustavo Gili

ZEEGEN, L., ROBERTS, C. (2014). **50 años de ilustración.** Barcelona. Lungwerg

Bibliografía complementaria:

ADES, D. (1986). **Phothomontaje.** Londres. Thames and Hudson.

BARCSAY, J. (1990). **Anatomía Artística del cuerpo humano.** Madrid. Territorio Madrid

DONATO, E. (2004). **Dibujos de Arquitectura.** Barcelona: Serval

EISENER, Will, (2007). **El Comic y el Arte Secuencial.** Barcelona. Norma

GASCA, L. y GUBERN, R. (1991). **El discurso del cómic.** Madrid. Cátedra

ISCAN, F. (1990). **Así se hace un Collage.** Barcelona. Parramón.

LASEAU, P. (1982). **La Expresión Gráfica para Arquitectos y Diseñadores.** Barcelona. Gustavo Gili.

LORDA, Joaquín, (1991). **Gombrich: una teoría del arte.** Barcelona. EIUNSA

GOLDFINGER, E. (2004). **Animal Anatomy for Artists.** Oxford. Oxford University Press

McCLOUT, S. (2005). **Entender el cómic. El arte invisible.** Bilbao. Astiberri

MAGNUS, G. (1998). **Manual para Dibujantes e Ilustradores.** Barcelona. Gustavo Gili

MALTESE, C. (1981). **Las Técnicas Artísticas.** Madrid. Cátedra

MARSH, R. (1951). **Dibujo Anatómico Artístico.** Barcelona: Gustavo Gili

PANOSFKY, Erwin, E. (1999). **La perspectiva como forma simbólica.** Barcelona. Tusquets

POOPER, Karl, (1962). **La lógica de la investigación científica.** Madrid

SMITH, Lucie, E. (1998). **La Figura Humana en el Arte.** Madrid. Libros y Libros

SMITH, R. (1991). **Manual del Artista.** Barcelona. Blume

SPIEGELMAN, Artie, (1986). **Maus I. Retrato de un superviviente. Mi Padre sangra Historia.** Nueva York. Raw10

SPIEGELMAN, Artie, (1991). **Maus II. Retrato de un superviviente. Y Allí empezaron mis problemas.** Nueva York. Raw

TAYLOR, Charles, (1996). **Las Fuentes del Yo. La construcción de la identidad moderna.** Barcelona. Paidós