

Universidad
del Cauca®

Departamento de Diseño - Facultad de Artes

Programa de

Diseño Gráfico

MicroCurrículo Expresión gráfica y subjetividad

Denominación del Curso	Códigos Acuerdo Académico 014 de 2016 y Simca	Período Académico
Expresión Gráfica y Subjetividad	DG 131	Primero de 2022
Profesores Responsables	E-mail	Componente o Área
Alejandro López Vargas	alejolopez@unicauca.edu.co	Expresivo Comunicativo
Carácter	Prerrequisitos	Modalidad
Obligatorio	N/A	Presencial
Créditos	Horas Presenciales (Intensidad H/S)	Horas de Trabajo Autónomo
2	3	3

Contextualización del Curso (Inserción en la Estructura Curricular)

Expresión Gráfica y Subjetividad, inscrito en el componente expresivo y comunicativo está concebido como un espacio de experimentación y de formación teórico - práctico para introducir, ampliar y enriquecer los conceptos y conocimientos multidisciplinares que se tiene sobre la imagen desde la subjetividad, a través de estrategias propias de la expresión gráfica.

El curso se plantea como un modelo abierto de aprendizaje basado en la experiencia y en la idea del proceso como parte natural de creación que busca resignificar lo análogo en tiempos digitales. El curso traza un espacio de insumos para la creación gráfica y la interpretación de sentidos y estrategias desde la expresión gráfica, dirigidas a establecer reflexiones sobre su entorno, su recursividad y su visión estética, proponiendo desde su individualidad nuevas formas que devendrá en un lenguaje personal.

Las actividades de este curso son de enfoque reflexivo, subjetivo y artístico. Se utilizarán herramientas del lenguaje visual y de procesos análogos basados en la factura de la imagen como fuente potencializadora de conceptos desde el recurso gráfico y material. Los recorridos virtuales o análogos, el archivo, la colección, la observación, la construcción y deconstrucción de imágenes son algunas metodologías que se aplicarán a técnicas gráfico plásticas como el collage, el ensamblaje y la escritura.

Objetivo General

Generar desde prácticas subjetivas y de expresión gráfica, herramientas visuales que permitan ver, expresar, narrar, significar y pensar la creación análoga desde una conciencia del cuerpo y lo sensorial, el yo, la diferencia y la alteridad.

<p>cada producción desde los distintos sentidos que permite activar, reconociendo así nuevas configuraciones desde la experiencia análoga.</p> <p>Temáticamente se abordará lo concerniente a la importancia y tratamientos de formatos de bitácoras visuales mediante la observación y estudio de referentes, reparando en la importancia de sus características especiales, dependiendo de la naturaleza de los proyectos y las necesidades individuales de quien hace uso de ellas. La bitácora será el eje fundamental y documental del curso.</p>													
<p>Núcleo II: Técnicas gráfico plásticas y Materialidades</p> <p>Las técnicas gráfico plásticas se presentan como un escenario de uso indefinido de procesos y materialidades que como punto de conexión e inspiración aparece para la creación gráfica; los hallazgos y la interpretación desde los distintos sentidos permite activar y reconocer nuevas configuraciones desde la experiencia análoga abriendo caminos a la exploración y espacios a la apropiación de recursos propios del lenguaje visual como lo es el uso retórico en la poética visual que subyace en el collage y el ensamblaje donde la experiencia visual desde lo objetual permite despertar otras sensibilidades en torno a la materia y sus atributos, reconociendo valores latentes asociados a otros sentidos y que desde su lugar permiten al objeto y lo que comunica generar nuevas conexiones que pueden ser utilizadas como recurso conceptual o estético en la comunicación visual.</p>	X	X	X	X	X	X							
<p>Núcleo III: Proyecto integrador (Lenguaje propio)</p> <p>Se proponen nuevas formas para la creación gráfica, dirigidas a establecer reflexiones sobre el entorno, la recursividad y diversas percepciones estéticas, proponiendo desde la experiencia individual búsquedas y reflexión en torno al lenguaje personal.</p> <p>Un producto editorial individual, será la propuesta de trabajo integrador que permitirá recoger la experiencia desarrollada en los núcleos I, II. Las piezas se desarrollarán en coherencia con los recursos propios, abriendo espacio a la reflexión cercana con los</p>	X	X	X	X	X	X							

contextos y lo que los mismos albergan. Igualmente desde el núcleo se trabajará en torno a la importancia y relación de los medios bidimensional y tridimensionales, generando en las composiciones devenidas las conexiones expresivas necesarias que permitan que se relacionen los planos compositivos entre sí.														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Núcleo I: Bitácora visual					
Semana	Sesión	Tema	Objetivo de aprendizaje	Actividad	Herramienta Metodológica
1	1	Introducción		- Presentación del curso. - Ejercicio crítico/reflexivo sobre expectativas del curso. - Tarea de cuestionario.	Diapositivas. Meet google. Class room. Pedagogía: Clase invertida. Aprendizaje Activo / Reflexivo
2	2	Bitácora visual Introducción	Conocer qué es una bitácora visual, para qué sirve y los diferentes tipos de bitácora visual.	Lectura y explicación con material de referencia. Lectura sobre cuadernos de dibujo (Espacio reflexivo)	Guía de trabajo en Classroom. Videos referenciales. Primeras pautas para creación de bitácora visual análoga. Aprendizaje Activo / Reflexivo
3	3	Bitácora visual Encuadernación	Conocer las características formales que componen una bitácora y los tipos de encuadernación.	Lectura y explicación con material de referencia. Elaboración de bitácora.	Guía de trabajo en Classroom. Videos referenciales. Aprendizaje Activo / Reflexivo
4	4	Bitácora visual Encuadernación	Conocer las características formales que componen una bitácora y los tipos de encuadernación.	Elaboración de bitácora.	Guía de trabajo en Classroom. Videos referenciales. Lectura Cuadernos de dibujos. Aprendizaje Activo / Reflexivo
5	5	Bitácora visual Registrar: <i>el boceto, el apunte y el archivo.</i>	Aproximación práctica de observación, exploración y registro en bitácora.	Lectura y explicación con material de referencia. Ejercicio de observación, exploración y registro en bitácora.	Guía de trabajo en Classroom. Videos referenciales. Aprendizaje Activo / Reflexivo

6	6	Bitácora visual Conversatorio: CUADERNOS VIVOS: Las ideas sin gastar- vol 4	Enriquecer y nutrir lo abordado en el núcleo temático I a través de la experiencia de los invitados a la sesión.	Conversatorio. (invitados) Espacio reflexivo. cierre núcleo temático.	Aprendizaje Activo / Reflexivo
Núcleo II: Técnicas gráfico plásticas y Materialidades					
7	7	Técnicas gráfico plásticas y Materialidades	Enriquecer el lenguaje visual para aportar a la producción y a la configuración intencionada de imágenes por medio de técnicas gráficas.	Lectura y explicación con material de referencia sobre técnicas experimentales para graficar.	Guía de trabajo en Classroom. Videos referenciales y material de apoyo. Aprendizaje Activo / Reflexivo
8	8	Texturas 1	Aproximación práctica de exploración, experimentación y registro de texturas por medio de técnicas análogas.	Lectura y explicación con material de referencia sobre técnicas experimentales para graficar. Taller práctico / experimental de creación de texturas.	Guía de trabajo en Classroom. Videos referenciales y material de apoyo. Aprendizaje Activo / Reflexivo
9	9	Collage Bidimensional <i>cortar, armar y pegar.</i>	Aproximación teórico / práctica al collage como técnica gráfica.	Lectura y explicación con material de referencia sobre collage análogo.	Guía de trabajo en Classroom. Videos referenciales y material de apoyo. Aprendizaje Activo / Reflexivo
10	10	Collage Tridimensional <i>cortar, armar y ensamblar.</i>	Aproximación teórico / práctica al ensamblaje como técnica gráfica.	Lectura y explicación con material de referencia sobre ensamblaje. Taller práctico / experimental.	Guía de trabajo en Classroom. Videos referenciales y material de apoyo. Aprendizaje Activo / Reflexivo
11	11	Conversatorio: <i>Respirar el papel,</i> <i>sentir el rasgar,</i> <i>temblar mientras se ensambla.</i> vol.4	Enriquecer y nutrir lo abordado en el núcleo temático II a través de la experiencia de los invitados a la sesión.	Conversatorio. (invitados) Espacio reflexivo. Autoevaluación. Cierre núcleo temático.	Guía de trabajo en Classroom. Videos referenciales. Meet google. Class room. Pedagogía: Clase invertida. Aprendizaje Activo / Reflexivo
Núcleo III: Proyecto integrador					

12	12	Libro Objeto	Reflexionar nuevos medios para prácticas alternativas de comunicación como herramientas visuales que desde una gráfica independiente, alternativa, personal , paralela, contraria o ajena a la cultura oficial permitan ver, expresar, narrar, significar y pensar problemáticas sociales.	Lectura y explicación con material de referencia. Creación de libro objeto.	Guía de trabajo en Classroom. Videos referenciales y material de apoyo. Aprendizaje Activo / Reflexivo
13	13	Soportes y Formatos <i>El papel</i>	Aproximación a soportes y formatos no convencionales para el desarrollo de proyectos gráficos.	Lectura y explicación con material de referencia.	Guía de trabajo en Classroom. Videos referenciales y material de apoyo. Aprendizaje Activo / Reflexivo
14	14	Proyecto integrador producto editorial	Aproximación práctica a un producto editorial como propuesta de trabajo integrador que permita recoger la experiencia desarrollada en los núcleos I y II .	Planteamiento del proyecto integrador. Lectura y explicación con material de referencia.	Guía de trabajo en Classroom. Videos referenciales y material de apoyo. Aprendizaje Activo / Reflexivo
15	15	Proyecto integrador producto editorial	Aproximación práctica a un producto editorial como propuesta de trabajo integrador que permita recoger la experiencia desarrollada en los núcleos I y II.	Lectura y explicación con material de referencia. Bitácora en videos explicativos realizados por los estudiantes. Asesoría grupal.	Guía de trabajo en Classroom. Videos referenciales y material de apoyo. Aprendizaje Activo / Reflexivo
16	16	Proyecto integrador producto editorial	Reconocer la importancia de los procesos de formalización y argumentación en un proyecto colectivo.	Entrega producto editorial	Aprendizaje Activo / Reflexivo
17	17	ME EXPONGO Lenguaje propio	Reconocer desde la experiencia individual los procesos propios de creación gráfica, estableciendo reflexiones sobre el entorno, la recursividad y las diversas percepciones estéticas. Enriquecer y nutrir lo abordado en el núcleo temático III a través de	Lectura y explicación con material de referencia. Revisión de procesos previos a manera de portafolio. Exposición colectiva. Cierre semestre. Autoevaluación.	Aprendizaje Activo / Reflexivo

			la experiencia de una exposición; reconociendo la importancia de los procesos de formalización y argumentación.		
--	--	--	---	--	--

Estrategias pedagógicas del curso, procesos y porcentajes de evaluación

El curso se desarrollará utilizando el aprendizaje activo y metodologías proyectuales propias de la disciplina del diseño, lo que conlleva a que en cada sesión se valore el material estudiado, se realicen discusiones de los temas con la orientación del profesor y la activa participación de los estudiantes. Utilizará diversas técnicas gráfico plásticas y recolección de archivo visual para estructurar y relacionar ideas. Se usará apoyos visuales, literarios, sonoros, teóricos y se aportará ficha guía de trabajo y bibliografía específica para cada sesión. Las actividades se realizan de manera presencial y por mediación remota (sincrónica y asincrónica) a través de las distintas plataformas y herramientas tecnológicas que se tengan a disposición.

Estrategias de evaluación: En el marco de este curso la evaluación de los procesos y formalizaciones se hará de manera colectiva y conjunta, integrando todos los participantes del curso, propiciando una postura crítica de los estudiantes frente a la producción de sus compañeros al igual que la suya propia y se tendrán en cuenta hábitos de lectura, participación, investigación e interpretación crítica de los contenidos.

La evaluación del curso estará segmentada de la siguiente forma:

NÚCLEO TEMÁTICO I – Bitácora visual **30%**

NÚCLEO TEMÁTICO II – Técnicas gráfico plásticas y Materialidades **40%**

NÚCLEO TEMÁTICO III – Proyecto integrador **30%**

Para todos los componentes evaluables se entregará una ficha guía en donde se podrán conocer los detalles de las mismas así como los criterios con que serán evaluados.

Bibliografía

- Wigan Mark, Pensar visualmente, lenguaje, ideas, y técnicas para el ilustrador . Gustavo Gilli, Barcelona 2008.
- Carrión, Ulises. (1975). El arte nuevo de hacer libros. Plural.
- Debord, Guy. (1958). Teoría de la deriva. En: Internationale Situationniste No. 2.

- Martin, Fabián y Barragán, Lucas y Romero, Yohan. (2016). Libro objeto chatarrero: imágenes proyectadas de la ciudad. Trabajo de pregrado licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística. Bogotá. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Rick Poyner, "No más Normas" Diseño gráfico posmoderno. Edición castellana, Gustavo Gili, México 2003.
- Brereton, Richard, "Los Cuadernos". Bocetos de diseñadores, ilustradores y creativos. Blume, Barcelona 2009.
- Munari, Bruno, "¿Cómo nacen los objetos?" Apuntes para una metodología proyectual, Ed. Gustavo Gilli, S.A. Barcelona 1983.
- Bachelard, Gastón. (1965). La poética del espacio. Fondo de Cultura Económica.
- Chaparro Madiedo, Rafael. (2007). Opio en las nubes. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, S.L.
- Márquez, Francisca. (Editora). (2012). Las ciudades de Georg Simmel. Lecturas contemporáneas. Santiago de Chile. Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Polo Pujadas, Magda. (2011). El libro como obra de arte y como documento especial. Anales de Documentación vol. 14, n° 1. Departamento de historia del arte. Universidad de Barcelona.

Con el ánimo de enriquecer, nutrir y aportar en los procesos de consulta de los participantes al curso, se usarán apoyos audio visuales, visuales, literarios, sonoros y teóricos que se aportarán desde una webgrafía específica para cada sesión; donde el estudiante encontrará un listado de sitios en los que podrá encontrar información relacionada con un tema determinado por medio de recursos web.