

Diseño Gráfico

Departamento de Diseño - Facultad de Artes

Universidad
del Cauca

Curso Intersemestral

Denominación del Curso		Periodo Académico
Comunicación e Imagen		Periodo 2022-1
Profesor Responsable		E-mail
Carlos Alberto Valencia Cerón		betovalencia@unicauca.edu.co
Carácter	Prerrequisitos	Modalidad
Plan de Diseño Gráfico	Semiótica de la Imagen – Semiótica 2	Presencial
Créditos	Horas de Trabajo Sincrónico	Horas de Trabajo Autónomo
2 créditos	2 horas semanales	4 horas semanales

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CURSO

El curso propone desarrollar competencias para el análisis e interpretación de las imágenes visuales a partir de fundamentos semióticos y teorías de la imagen desde una mirada contemporánea, de manera que permita bases en la interpretación y construcción de mensajes visuales, con el fin de alcanzar competencias y destrezas para incorporar al diseño imágenes con sentido e intención comunicativa.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar competencias mínimas requeridas para la identificación y construcción de diseños a partir de la imagen.

Objetivos Específicos

- Entender y reconocer las diferencias entre los lenguajes visual y escrito
- Identificar problemáticas que, desde el Diseño y la imagen, puedan ser abordados para proponer alternativas de solución.
- Estructurar mensajes visuales como forma de expresión y comunicación.
- Comprender e interpretar las variables de un sistema visual.

Temas y distribución por semanas

No	UNIDAD	SUBTEMAS	SEMANA	ACTIVIDADES	OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
1	LA IMAGEN 35%-1	Comunicación visual y diseño	1 y 2	Lectura y video	Entender y comprender las diferencias entre los lenguajes visual y escrito Identificar posibilidades de la imagen como lenguaje comunicativo Proyectar posibilidades desde el diseño y la imagen para comunicar
		La estructura compleja de la imagen	3 y 4	Clase guiada por el profesor lectura y ejercicios	
		Una aproximación a la Alfabetidad Visual, algunas características de los mensajes visuales	5 y 6	Clase guiada por el profesor lectura y ejercicios	
		La Imagen mensaje para otro	7	Lectura y ejercicios	
2	PERCEPCIÓN, COMPOSICIÓN Y COMUNICACIÓN 35% - 2	Percepción y comunicación visual, composición fundamentos sintácticos	8 Y 9	Videos, lectura y ejercicios	Estructurar mensajes visuales como forma de expresión y comunicación comprender e interpretar las variables de un sistema visual
		Percepción y Perspectiva en el Diseño	10 Y 11	Videos, lectura y ejercicios	
		Diseño para los Ojos	12	Clase guiada por el profesor lectura y ejercicios	
3	TRABAJO FINAL 30%	Imagén y comunicación	13	Lecturas , clase invertida	Demostrar las competencias adquiridas
		Imagén y Publicidad	14	Lecturas , clase invertida	
			15	Trabajo final	

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR

Las competencias que se deben desarrollar en este curso son: Estructurar, Proyectar, Argumentar, Formalizar, Innovar, Investigar, Gestionar, Dominar Recursos Tecnológicos, Valorar Resultados, Contextualizar y Asumir Responsabilidad por el Ejercicio Profesional.

Estas competencias, desde la perspectiva de este curso, se desarrollan según se indica a continuación:

Investigar: Identificar problemáticas de Diseño desde la perspectiva de la comunicación visual.

- **Estructurar y Contextualizar:** Estructurar procesos de análisis y significación visual y sus articulaciones contextuales
- **Argumentar:** Exponer de forma oral, escrita y visual planteamientos y proyectos de Diseño
- **Validar (valorar) Resultados:** Comprender las variables de un sistema visual y su impacto sociocultural, tecno económico y ambiental.
- **Contextualizar:** Reconocer la diversidad cultural y estética en los abordajes conceptuales en los proyectos
- **Asumir Responsabilidad por el Ejercicio Profesional:** Desarrollar conciencia de responsabilidad profesional en la comunicación visual y el diseño

Convenciones:		
A: Nivel de Desarrollo Alto		
M: Nivel de Desarrollo Medio		
B: Nivel de Desarrollo Bajo		
N/A: No Aplica		
COMPETENCIAS	Nucleo Temático 1	Nucleo Temático 2
Investigar	B	M
Estructurar	M	A
Proyectar		
Argumentar	M	A

Formalizar	N/A	N/A
Innovar	N/A	N/A
Gestionar	N/A	N/A
Dominar Recursos Tecnológicos	N/A	N/A
Valorar Resultados	A	A
Contextualizar	A	A
Asumir Responsabilidad por el Ejercicio Profesional	M	A

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DEL CURSO, PROCESOS DE EVALUACIÓN

Los cursos de aprendizaje teórico - prácticos se pueden considerar como un espacio para promover el aprendizaje a partir de procesos de comunicación multidireccionales (docente/alumno - alumno/docente y alumnos entre sí). Por lo tanto, se trata de un ambiente de trabajo compartido para la construcción y difusión del conocimiento con base en la participación activa y la colaboración de todos los miembros del grupo.

El curso de comunicación e imagen combina lecturas, videos, análisis de publicidad, sumado a ejercicios prácticos de análisis y creación para el logro de las competencias.

- La evaluación del curso es la sumatoria de ejercicios en clase, trabajos en parejas o individual y participación desde los diferentes espacios interactivos que se dispongan.

Las evaluaciones se agruparán en 35% - 1, 35%-2 y 30% final

- Se propone la Heteroevaluación con el fin de que los procesos de evaluación y enseñanza aprendizaje se complementen; las actividades de evaluación pretenden que participen los estudiantes, destinatarios de las piezas comunicativas y el profesor

CRONOGRAMA

Núcleos Temáticos y Subtemas	
1 - La Imagen	35% - 1
Comunicación Visual y Diseño	Secciones 1 a 7
La Estructura Compleja de la Imagen	
Una aproximación a la Alfabetidad Visual, Algunas características de los mensajes visuales,	
La imagen mensaje para otro	
2 - Percepción, composición y comunicación	35% - 2
La Percepción y comunicación visual - composición	Secciones 8 a 12
Percepción y Perspectiva en el diseño	
Diseño para los ojos	
3. Comunicación e Imagen 30% final	Secciones 13 a 16
Imagen y comunicación	
Imagen y Publicidad / Cultura Visual	

BIBLIOGRAFÍA

- Joly, Martine. Introducción al análisis de la imagen. 2ª Edición. Buenos Aires: La marca editora, 2009. ISBN: 978-950-889-178-5, (rústica). Nt: 302.2 J75
 - Costa, Joan. Diseñar para los ojos. 2ª edición. 2003. Grupo editorial Desing. www.joancosta.com
- Tapia, Alejandro. El diseño gráfico en el espacio social. México: Designio, 2004. ISBN: 968-5852-02-2, (rústica). Sw: https://issuu.com/lizrivera3/docs/el_dise_o_gr_fico-en-el-espacio_s. Nt: 741.6 T172
- Esqueda, Román. El juego del Diseño: un acercamiento a sus reglas de interpretación creativa. Buenos Aires: Nobuko, 2005. ISBN: 987-584-011-4, (rústica). Nt: 741.6 E77. Sw: <https://es.scribd.com/doc/216073890/El-juego-del-diseno-Roman-Esqueda>
- Klinkenberg, Jean Marie. Manual de Semiótica General. 2006. ISBN 958-9029-85-X. Fundación Jorge Tadeo Lozano.
- Ledesma, María. El diseño gráfico, una voz pública: de la comunicación visual en la era del individualismo. Buenos Aires : Argonauta, 2003. ISBN: 950-9282-32-4, (rústica). Nt: 741.6 L473.
- Lizarazo Arias, Diego. ICONOS, FIGURACIONES, SUEÑOS. Hermenéutica de las Imágenes. 2004 Biblioteca El Carmen 121.686 L 789
 - Lucero, María Elena (2019) Imágenes en tránsito. Acciones y procesos. 1a ed. – Rosario: UNR Editora. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, 2019. pdf
- Gombrich, E. H. Los Usos de las Imágenes : Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual. / E. H. Gombrich. México : Fondo de Cultura Económica, 1999. ISBN: 968-16-6955-X, (rústica). Nt: 701.03 G632
- Zunzunegui, Santos. Pensar la Imagen. / Santos Zunzunegui. 6ª Edición. Madrid : Ediciones Cátedra, 2007. ISBN: 978-84-376-0815-0, (rústica). Nt: 302.2 S578 V.15 6ED.
- Manovich, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital. Barcelona : Paidós, 2005. ISBN: 84-493-1769-X, (rústica). Nt: 302.22 M266I
- Mc Phail. Elise (2008). Teoría de las Imágenes.
- Heskett, John. El diseño en la vida cotidiana. Barcelona : Gustavo Gili, 2005. ISBN: 84-252-1981-7, (rústica). Nt: 741.6 H584.
- García Varas Ana (ed.). Filosofía de la imagen. Editorial Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2011. ISBN: 9788478001415. Sw: <http://galeon.com/angelesmartinez06/FILOSOFIA.PDF>
- Educar la mirada : políticas y pedagogías de la imagen. / Compilado por: Inés Dussel y Daniela Gutierrez. Buenos Aires : Manantial, 2006. ISBN: 978-987-500-099-5, (rústica). Nt: 371.335 E24.
- Vitta, Maurizio. El sistema de las imágenes: Estética de las representaciones cotidianas. Barcelona : Paidós, 2003. ISBN: 84-493-1447-X, (rústica). Nt: 745.6 V835
- Debray, Régis. Vida y muerte de la imagen: Historia de la mirada en Occidente. Barcelona: Paidós, 1994. ISBN: 84-7509-981-5. Nt: 701.18 D288
 - Mitchell. W.J.T. Teoría de la imagen. Ediciones Akal. 2009. ISBN: 978-84-460-2571-9 (rústica). Sw: <https://bibliodiarq.files.wordpress.com/2013/10/3-mitchell-w-j-t-teorc3ada-de-la-imagen-ensayos-sobre-representac3b3n-verbal-y-visual.pdf>

El Poder de la Imagen. ¿Por qué el contenido visual nos atrae tanto? – artículo (2014)

<https://www.puromarketing.com/42/22337/poder-imagen-contenido-visual-nos-atrae-tanto.html>

La Retórica en la Publicidad y el Diseño – Luis Maram <http://www.luismaram.com/2011/08/02/la-retorica-en-la-publicidad-y-el-diseno/>

Retórica y Publicidad - **Stanojlović Milena** - http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=61

Videos

A vueltas con la cultura visual: características de la imagen tradicional (2020) 10:48

<https://www.youtube.com/watch?v=OftjhlsnJcw>

La teoría de la Gestalt aplicada en la fotografía – (2018)
<https://www.youtube.com/watch?v=aABsxx7t-8o> 06:11

La GESTALT en el DISEÑO GRÁFICO (Leyes y principios) -2020
<https://www.youtube.com/watch?v=yxF7SouZPI4> 09:54

TEORÍA de la GESTALT aplicada al DISEÑO GRÁFICO (o Psicología de la Gestalt) – 2021-
14:00 <https://www.youtube.com/watch?v=UnenlTAGuFg>

https://www.youtube.com/watch?v=77tI9HtIJ_4 – El Cerebro El Universo dentro de
nosotros 4x5 Mente Milagrosa

<https://www.youtube.com/watch?v=7N2v0bpNFKA> – Conceptos de Diseño, Fundamentos

<https://www.youtube.com/watch?v=XnEOhh47pg4> – Conceptos básicos de Diseño
Gráfico

<https://www.youtube.com/watch?v=uvq16Ltfmno> 17:43
- Principios de composición visual en diseño grafico - Video #4 (2017)

<https://www.youtube.com/watch?v=gvejJ27CtKU> – Principios básicos del diseño 6:27

<https://www.youtube.com/watch?v=zONDGowt5lw> - Cerebro y percepcion (2013) 13 min

LINKS DE CONSULTA O COMPLEMENTO

El lenguaje no verbal del diseño gráfico: imágenes y composición
<https://murphy.es/el-lenguaje-no-verbal-del-diseno-grafico-imagenes-composicion/>

Comunicación visual, el poder de la imagen (2016)
<https://www.dsigno.es/blog/disenio-grafico/comunicacion-visual-el-poder-de-la-imagen>

Art Tattak
<https://www.youtube.com/watch?v=aZM8MNwz4zI>

<https://www.youtube.com/watch?v=hd1-HDmFekM> (06.00 – 11:25)