

TALLER DE EXPRESIÓN GRÁFICA II

Presentación

Durante este curso el alumno tendrá la oportunidad de producir imágenes con fines artísticos o que vayan enfocadas hacia la creación de mensajes gráficos, los especialistas e investigadores de la comunicación gráfica convergen en que la imagen constituye uno de los elementos culturales más importantes de nuestro siglo.

El alumno no solamente deberá comprender el color y su estudio teórico, además deberá llevarlo a cabo en proyectos que le permitan experimentar las técnicas de pintura, al abordar estos temas tendrá oportunidad de manejar materiales, herramientas, técnicas y procesos artísticos para desarrollar habilidades y destrezas en la representación gráfica.

También en este semestre el alumno aprenderá a estructurar y organizar los elementos en una composición para aplicarlos al proceso gráfico de los medios impresos, la producción de imágenes además de cumplir una función comunicativa o estética, será necesario emplearse en un medio impreso para llegar a un público determinado, el siguiente paso es investigar un sistema que permita su reproducción gráfica, así es como finalmente el alumno adquiere un conocimiento sobre los sistemas de impresión.

En este semestre el alumno no solamente tiene contacto con las imágenes de aquellos grandes artistas de la pintura, deja de ser un espectador y ahora le corresponde participar de una manera activa, debe crear sus propias imágenes y que durante ese proceso de realización tenga en mente que desempeñan una función en la comunicación a través de los medios impresos y reconocerá la forma en que se llevará a cabo su reproducción ya sea artística o comercial.

Propósitos del segundo semestre

Al finalizar el semestre el alumno:

- Comprenderá la forma en que se origina el color, sus cualidades y significados.
- Realizará propuestas gráficas por medio de las técnicas de pintura.
- Analiza los elementos gráficos que intervienen en el diseño de los medios impresos.
- Elaborará propuestas de comunicación gráfica en los medios impresos.
- Identificará la importancia de las funciones artísticas y comerciales de los principales sistemas de impresión.
- Aplicará alguna técnica de reproducción gráfica.

Unidad 1. El color y las técnicas de pintura

Propósitos: Al finalizar la unidad el alumno: • Distinguirá el origen del color, características básicas, percepción y significado. • Elaborará propuestas por medio de las técnicas de pintura.	Tiempo: 24 horas

Aprendizajes	Contenidos temáticos	Estrategias sugeridas
El alumno: 1. Identifica el origen del color a través de la luz blanca, la refracción y la reflexión en la materia y percepción de imágenes. 2. Describe los principios de la teoría del color, sus características, cualidades, así como las combinaciones y mezclas para obtener armonías y contrastes de color. 3. Identifica los efectos psicológicos del color en la comunicación gráfica.	El proceso de percepción del color: • La luz, la materia y la vista. Color luz y color pigmento: • Síntesis aditiva. • Síntesis sustractiva. Cualidades del color pigmento: • Matiz o tono. • Intensidad o saturación. • Valor o brillo. Círculo cromático: • Colores primarios. • Colores secundarios. • Colores complementarios. • Colores fríos. • Colores cálidos. Armonías y contrastes del color: • Análogos. • Monocromáticos. • Cromáticos. • Acromáticos o neutros. • Complementarios. • Diadas o triadas.	Introducción El profesor expone sobre el origen del color a partir de la luz blanca, la forma en que se refleja en los objetos y el proceso de la vista para percibir el color. Al mismo tiempo describe las diferencias entre el color luz y el color pigmento y menciona sus características. Desarrollo Los alumnos realizan una visita al Museo de la Luz para ampliar sus conocimientos sobre el color y realizan un reporte por escrito. Introducción El profesor desarrolla la exposición sobre la teoría del color (cualidades del color y círculo cromático). Desarrollo El alumno realiza una serie de ejercicios gráficos sobre la teoría del color y sus cualidades. Introducción El profesor orienta a los alumnos sobre el manejo de materiales y aplicación de las técnicas de pintura. Desarrollo El alumno elabora tres proyectos en donde aplicará en cada uno una técnica de pintura.

Aprendizajes	Contenidos temáticos	Estrategias sugeridas
4. Aplica las técnicas de pintura en composiciones gráficas.	Psicología del color en la comunicación gráfica: • Significado de los colores. Características y procedimientos de las técnicas de pintura: • Acrílico. • Pastel. • Lápices de color. • Acuarela. • Collage.	Cierre • Se reunirán los trabajos en una exposición, para que los alumnos compartan opiniones sobre los resultados de sus propuestas y aprendan las diferentes formas de percibir y solucionar un ejercicio gráfico. • También el profesor aplicará un examen sobre los conocimientos teóricos que abarca la unidad.

Referencias

Para el alumno

Básica

- Alan Swann (1992). *El color en el diseño gráfico*. Gustavo Gili.
- Beaumont, Michael. (1980). *Tipo & color*. España: edit. Hermann Blume.
- Dalley, Terence. (1993). *Guía completa de Ilustración y Diseño*. España: Blume.
- Edwards, Betty. (2011). *El Color*. Barcelona: Ediciones Urano.
- Juan Manuel, Ibeas. (1992). *Guía completa de ilustración y diseño, técnicas y materiales*. España: Edit. Herman Blume.
- Lewis, Bryan. *Introducción a la ilustración*, México: Trillas.
- Parramón Vilasaló, José Ma. (1997). *Teoría y práctica del color*. Barcelona: Ediciones Parramón.
- Villegas Maciel, Carlos. (2012). *El dibujo como medio de comunicación masiva*. México: CCH Vallejo, UNAM.

Para el profesor

Complementaria

- Alcacer Germandia. (1991). Colección: *Qué es, el mundo del cartel*. Madrid: Granada.
- Cetto, Ana María. *La luz*, 2ª edición. México: FCE.
- Eliezer, Braun. (2002). *El saber y los sentidos*. México: FCE.
- Itten, Johannes. (1994). *El Arte del Color*. México: Noriega Editores.
- Küppers, Harald. *Fundamentos de la Teoría de los colores*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Wong, Wucius. *Principios del diseño en color*. Barcelona, España: Gustavo Gili.

Cybergrafía

- Fotonostra. Gráfico en <<http://www.fotonostra.com/grafico/color.htm>>
- <http://www.eltiempodelosaficionados.com/Elmaravilloso_mundodelosfenomenosopticos.html>
- <<http://www.proyectacolor.cl/percepcion-del-color/interaccion-del-color>>

Unidad 2. El proceso gráfico de los medios impresos.

Propósitos: Al finalizar la unidad el alumno: • Organizará los elementos que intervienen en el proceso del trabajo gráfico. • Realizará propuestas de comunicación gráfica en los medios impresos.	Tiempo: 24 horas

Aprendizajes	Temática	Estrategias sugeridas
El alumno: 1. Identifica los medios impresos y sus características básicas. 2. Desarrolla un proyecto para medios impresos y las etapas del proceso gráfico a partir de la distribución de espacios, la tipografía y el manejo de imágenes.	1. Los medios impresos y sus características generales: • Volante, folleto, cartel, portada y empaque. 2. Desarrollo del proceso gráfico El concepto gráfico: • Planteamiento de la idea. • Bocetos. La tipografía: • Breve historia de la tipografía. • Características de los tipos Serif, Sans Serif y Ornamentales. • Características que distinguen la familia de la fuente tipográfica. • Principios del logotipo. La imagen su función y manejo: • Ilustración, fotografía e imagen digital. 3. Composición: • Diagramación básica a través de: retículas, columnas, medianil, margen, plecas, capitulares, títulos.	1. Introducción El profesor realiza una exposición sobre la importancia de los medios impresos y sus características. Desarrollo El alumno distingue y elabora bocetos de cada uno de los elementos que intervienen en la composición de un medio impreso, tipografía, imágenes, diagramación, etcétera. 2. Introducción El profesor explica las etapas y proceso para la realización de los proyectos en los medios impresos. Desarrollo El alumno realiza un proyecto (volante, folleto, cartel –a escala– portada o empaque) en donde se organizan los elementos que intervienen en el proceso gráfico las características de los medio impresos. El proyecto debe incluir los bocetos y el manejo de tipografía y la presentación final, la cual se puede realizar con materiales diversos o apoyándose en los medios digitales. Cierre • Los alumnos deberán presentar sus trabajos finales en forma de <i>Dummy</i> a color. • Se realiza una exposición sobre los proyectos terminados de los alumnos.

Referencias

Básica

- Biblioteca de diseño, Carteles, catálogos y folletos, Edit. Gustavo Gili.
John, Lynn. (1994). *Cómo preparar diseños para la imprenta*. España: Gustavo Gili.
Koren, Leonard. (1992). *Recetario de diseño gráfico*. España: Gustavo Gili.
March, Marion. *Tipografía creativa*. Barcelona España: Gustavo Gili.
Swann, Alan. (2002). *Bases del diseño gráfico*. España: Gustavo Gili.
Villegas Maciel, Carlos. (2012). *El dibujo como medio de comunicación masiva*. México: CCH Vallejo, UNAM.

Complementaria

- Adrian, Frutiger. (2007). *El libro de la tipografía*. México: Gustavo Gili.
Alan, Swann. (2008). *Bases del diseño gráfico*. México: Gustavo Gili.
Dalley, Terence. (1993). *Guía completa de ilustración y diseño*. España: Blume.
Gäde, Reinhard. (2002). *Diseño de Periódicos*. Gustavo Gili.
Natalie, Avella. (2010). *Diseñar con papel*. México: Gustavo Gili.
Silver, Lisa. (2001). *Diseño de logotipos*. México: Gustavo Gili.

Cybergrafía

- <<http://www.fotonostra.com/grafico/tipografia.htm>>
<<http://www.unostiposduros.com/category/historia/>>

Unidad 3. Introducción a los sistemas de impresión

Propósitos: Al finalizar la unidad el alumno: • Identificará el origen, importancia y funcionamiento de los sistemas básicos de impresión, por medio del estudio de la matriz de cada técnica. • Elaborará la reproducción gráfica de una imagen sobre un soporte.	Tiempo: 16 horas

Aprendizajes	Temática	Estrategias sugeridas
El alumno: 1. Identifica el origen, importancia, la función artística y comercial de los sistemas básicos de impresión. 2. Reconoce el proceso de impresión, por medio de las diferentes matrices de cada sistema y los materiales o soportes de impresión.	1. Origen de los sistemas de impresión, función artística y comercial: • Grabado: Placa metálica, madera y linóleoum. • Imprenta: Tipo móvil. • Litografía: Piedra litográfica y placa. • Serigrafía: Bastidor. • Digital y electrónica: impresión directa en placa (CTP).	Introducción El profesor expone el origen e importancia de los sistemas básicos de la reproducción gráfica, así como su función artística y comercial. También describe lo que es la matriz de impresión y las características de cada sistema, apoyándose con imágenes. Desarrollo El alumno realiza un trabajo de investigación sobre el origen del grabado, la imprenta, la litografía, la serigrafía, la impresión digital y electrónica, para que distinga por la matriz de impresión cada sistema, y cómo se reproduce en los materiales o soportes. Introducción El profesor muestra ejemplos de impresos, según los diferentes sistemas de impresión. Desarrollo El alumno realiza una selección de muestras de impresos en donde identifica las características que distinguen cada sistema de impresión.

Aprendizajes	Temática	Estrategias sugeridas
3. Aplica alguna técnica de impresión, para reproducir una imagen.		Introducción El profesor explica los pasos de reproducción de alguna técnica de impresión y realiza una demostración práctica. Desarrollo El alumno desarrolla un ejercicio de reproducción gráfica utilizando alguna técnica de impresión básica: monotipo, sello, estarcido, linóleo, serigrafía, digital, etcétera. Cierre • Se reunirán los trabajos elaborados durante ésta unidad, para que los alumnos compartan opiniones sobre los resultados y comprendan la forma de cómo se aplicaron las técnicas de impresión además de percibir y aprender solucionar un ejercicio de reproducción gráfica. • El profesor aplica un examen con apoyo de imágenes sobre los conocimientos teóricos con la finalidad de detectar si existen dudas en algún logro de los aprendizajes.

Referencias

Para el alumno

Básica

- John, Lynn. (1994). *Cómo preparar diseños para la imprenta*. España: Gustavo Gili.
- Martin, Judy. (2001). *Enciclopedia de las técnicas de impresión*. Barcelona: Acanto.
- Villegas Maciel, Carlos. (2012). *El dibujo como medio de comunicación masiva*. México: CCH Vallejo, UNAM.

Para el profesor

Complementaria

- Caza, Michel. (1998). *Técnicas de serigrafía*. Barcelona: Blume.
- Gonzalo, Becerra. (1991). *Ilustración en Scrach*. México: UAM.
- John, Dawson. (1982). *Guía completa de grabado e impresión*. España: Blume.
- Kaj, Johansson. (2001). *Manual de reproducción gráfica*. México: Gustavo Gili.
- Losilla, Edelmira. (1998). *Breve historia y técnicas de grabado artístico*. México: Universidad Veracruzana.
- Rovira, Albert. (1981). *Grabado en linóleo*. Barcelona: Daimon.

Cybergrafía

- <<http://www.fotonostra.com/grafico/sistemasimpresion.htm>>
- <<http://tecnologiagrafical.wordpress.com/category/sistemas-de-impresion/>>

Evaluación

El proceso educativo requiere continuamente de la verificación de alcances y limitaciones encontrados durante el proceso y dosificación de las tareas. La evaluación involucra tanto al alumno como al maestro, con el objeto de verificar y cotejar si los aprendizajes se han llevado a cabo, revisar si las estrategias cumplieron con su propósito y realizar ajustes y cambios a lo ya programado, supervisar si los materiales e instrumentos que se utilizaron fueron los adecuados. Todo ello para llegar a una evaluación lo más concreta posible, ya que no existe una sola manera de comprobar elementos de evaluación, en nuestra asignatura se obtienen respuestas subjetivas que nos lleva a una constante modificación o adecuación de las etapas del aprendizaje, en donde los conocimientos no son importantes por sí mismos, sino como resultado de la práctica constante de la construcción y significación del lenguaje gráfico.

Los ejercicios y proyectos gráficos se utilizarán como instrumentos de observación y comprobación de los procesos de trabajo obteniendo productos que muestran el desarrollo de los aprendizajes relevantes y de las características que se desea promover en los alumnos.

Diagnóstica

En esta etapa es importante que el profesor confirme si los aprendizajes adquiridos durante el semestre anterior fueron captados en su totalidad o si es necesario aclarar dudas sobre algún tema, ya que durante este semestre aplicará los conocimientos y aprendizajes del primer semestre, también realizará un diagnóstico a los alumnos sobre el tema del color y los conocimientos que tienen, esta parte del programa tiene relación con otras disciplinas como la física, la química y la psicología.

Como el semestre anterior, con este trabajo previo el profesor tiene la oportunidad de realizar los ajustes necesarios a su curso, tomando en cuenta el nivel de conocimientos del grupo.

Formativa

La evaluación formativa tomará como base la adquisición de los aprendizajes y su relación con el proceso de enseñanza, los elementos que permitirán la evaluación de esta asignatura estarán relacionados con los siguientes as-

pectos: el desarrollo de habilidades: manuales (materiales y elementos del dibujo), visuales (distinción de los elementos compositivos), cognoscitivas (conceptos y elementos teóricos) y la creatividad (desarrollo de la imaginación y capacidad de expresión original).

Sumativa

Se considera que la asignatura del Taller de Expresión Gráfica, precisamente por su carácter de taller, debe de contemplar un mayor peso a la práctica que a la teoría, por lo que se sugiere otorgarle un 60 por ciento a la práctica y un 40 por ciento a la teoría. El aspecto práctico comprenderá la elaboración de trabajos y ejercicios en donde aplique el color y las técnicas de pintura, así como los procesos de boceto que se realicen para las propuestas para algún medio impreso, y los ejercicios para realizar una reproducción gráfica. El aspecto teórico comprenderá las tareas de investigación, la participación del alumno en clase, así como los trabajos realizados de forma individual o colectivamente, y la respuesta a las pruebas o reactivos que se apliquen durante el curso.

También deberán tomarse en cuenta otras características para la evaluación sumativa elementos como: la originalidad, calidad, presentación, limpieza, precisión en los trazos de los trabajos o ejercicios, además de cumplir con los propósitos y aprendizajes de cada unidad y del tema a desarrollar.