

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN
DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
Programa de la asignatura

Diseño Integrador I

Clave:	Semestre: 1º	Campo de conocimiento: Desarrollo Profesional	No. Créditos: 9
Carácter: Obligatoria		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctica		Teoría: 3	Práctica: 3
		6	
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas	
Total de Horas 96			

Seriación: No () Sí (x) **Obligatoria** () **Indicativa** (x)

Asignatura antecedente: Ninguna.

Asignatura subsecuente: Diseño Integrador II

Objetivo general:

Analizar los fundamentos teórico-prácticos del diseño y la comunicación visual para fomentar el desarrollo de una educación visual orientada hacia la interpretación, comprensión y estructuración de mensajes.

Objetivos específicos:

1. Estudiar los antecedentes del diseño y su evolución histórica.
2. Reconocer los diferentes ámbitos de aplicación del diseño, los factores que lo condicionan y su capacidad para influir en el entorno y en la cultura contemporánea.
3. Analizar e identificar los fundamentos del diseño y la comunicación visual así como su relación con las estrategias compositivas.
4. Estudiar las implicaciones de los procesos para la creación de imágenes significativas.
5. Identificar y aplicar el vocabulario específico de la disciplina para su incorporación al vocabulario habitual.
6. Resolver problemas de diseño utilizando los procesos, herramientas y técnicas de representación adecuadas (analógicas y digitales).
7. Promover el desarrollo de capacidades perceptivas y creativas.
8. Fomentar el desarrollo de capacidades para la crítica y autocrítica que cuestionen y valoren la diversidad en las propuestas y soluciones de diseño.
9. Emplear la comunicación oral y escrita de manera organizada para la fundamentación de los proyectos.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	El diseño y la comunicación visual	12	12
2	Espacio compositivo	12	12
3	Fundamentos compositivos	12	12
4	Leyes de la composición	12	12
Total de horas:		48	48
Suma total de horas:		96	

Contenido Temático	
Unidad	Temas y subtemas
1	<p>El diseño y la comunicación visual.</p> <p>1.1. Definición de diseño.</p> <p>1.2. Definición de comunicación visual.</p> <p>1.3. Antecedentes.</p> <p> 1.3.1. Primeras escuelas de diseño: Werkbound, Bauhaus, TheStijl, etc.</p> <p> 1.3.2. Generalidades del diseño: Arte, ciencia y tecnología</p> <p> 1.3.3. Panorama del diseño y la comunicación visual en México.</p> <p>1.4. El diseño como comunicación visual.</p> <p> 1.4.1. Sensación y percepción.</p> <p> 1.4.2. El proceso comunicativo.</p> <p> 1.4.3. Implicaciones comunicativas del diseño: forma, significado y función.</p> <p> 1.4.4. El diseño y la comunicación visual en la actualidad.</p> <p> 1.4.5. Áreas del conocimiento y de aplicación del diseño.</p>
2	<p>Espacio compositivo.</p> <p>2.1 Definición.</p> <p>2.2 Soportes.</p> <p> 2.2.1 Definición.</p> <p> 2.2.2 Físico.</p> <p> 2.2.3 Geométrico.</p> <p> 2.2.4 Gráfico.</p> <p> 2.2.5 Visual.</p>
3	<p>Fundamentos compositivos.</p> <p>3.1 Concepción y fundamentos.</p> <p>3.2 Propiedades morfológico-conceptuales.</p> <p> 3.2.1 Punto.</p> <p> 3.2.1.1 Capacidad expresiva del punto.</p> <p> 3.2.1.2 Relación digital: El pixel.</p> <p> 3.2.1.3 Características cuantitativas y cualitativas.</p> <p> 3.2.2 Línea.</p> <p> 3.2.2.1 Capacidad expresiva de la línea.</p> <p> 3.2.2.2 Relación digital: el vector.</p> <p> 3.2.2.3 Tipos de líneas.</p> <p> 3.2.3 Plano.</p> <p> 3.2.3.1 Capacidad expresiva del plano.</p> <p> 3.2.3.2 Representación abstracto- simbólica.</p> <p>3.3 Propiedades formales.</p> <p> 3.3.1 Forma.</p> <p> 3.3.2 Figura.</p> <p> 3.3.3 Textura.</p> <p> 3.3.4 Color.</p> <p>3.4 Propiedades de Relación.</p> <p> 3.4.1 Posición.</p> <p> 3.4.2 Dirección.</p> <p> 3.4.3 Tamaño.</p> <p>3.5 Propiedades de Integración.</p> <p> 3.5.1 Agrupamiento por tensión espacial.</p>

	<p>3.5.2 Agrupamiento por relaciones espaciales.</p> <p>3.5.3 Agrupamiento por semejanza de forma, tamaño, color, dirección.</p> <p>3.5.4 Toque.</p> <p>3.5.5 Superposición.</p> <p>3.5.6 Interconexión.</p>
4	<p>Leyes de la composición</p> <p>4.1 Ley de la unidad: Armonía entre contenido y forma.</p> <p>4.2 Ley del ritmo: Simetría, movimiento y equilibrio.</p> <p>4.3 Ley de la variedad y del interés: Contraste y tensión.</p> <p>4.4 Ley del resalte y la subordinación: Contraste y unidad.</p> <p>4.5 Ley del contraste o conflicto: Tensión y movimiento.</p>

Bibliografía básica:

- Abbagnano, N. (1985). Diccionario de filosofía. México: Fondo de Cultura Económica.
- Arbour, G. (et al). (1983). 66 nouvelles expériences pour les petits débrouillards. Québec:
- Arfuch, L. Chávez, N. y Ledesma, M. (1997). Diseño y comunicación, teoría y enfoques críticos, Estudios de comunicación. México: Paidós.
- Arnheim, R. (2001). Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Forma.
- Bürdek, B.E. (2007). Diseño. Historia, teoría y práctica del diseño industrial, Barcelona: Gustavo Gili.
- Carrión Zamora, E. (1988). Vocabulario de dibujo. México: UNAM.
- Cohen, J. (1973). Sensación y percepción visuales. México: Trillas.
- Del Valle, M. (1997). Diseño y comunicación .Teoría enfoques críticos. Buenos Aires: Paidós.
- Dondis, A. (1989). Sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili.
- Fabris, G. (1973). Fundamentos del proyecto gráfico. Barcelona: Don Bosco.
- Frutiger, A. (1981). Signos, símbolos, marcas y señales (Colec. Comunicación Visual). Barcelona: Gustavo Gili.
- Ghyka, M. (2006). El Número de Oro. I Los ritmos. II Los Ritos. Madrid: Apóstrofe.
- Gombrich, E. (1982). Arte e ilusión. Barcelona: Gustavo Gili.
- Heskett, J. (2005). El diseño en la vida cotidiana, Madrid: Alianza Editorial. Barcelona: Gustavo Gili.
- Kandinsky, V. (1981). Punto y línea sobre el plano. Barcelona: Barral.
- Llovet, J. (1981). Ideología y metodología del diseño. Barcelona: Gustavo Gili. 2ª. ed.
- Lupton, E. y Phillips, J. (2009). Diseño Gráfico, nuevos fundamentos, Barcelona: Gustavo Gili.
- Meggs, P. (1991). Historia del Diseño Gráfico. México. Trillas.
- Munari, B. (1983). ¿Cómo nacen los objetos? Barcelona: Gustavo Gili
- Pacioli, L. (1991). La divina proporción. México: Akal.
- Read, H. (1965). Orígenes de la forma en el Arte. México. Proyección.
- Satúe, E. (1990). El diseño gráfico desde sus orígenes hasta nuestros días. Madrid: Alianza.
- Scott Gillam, R. (1982). Fundamentos del Diseño. Buenos Aires: VictorLeru.
- Scott, R. (1959). Fundamentos del diseño gráfico. México: Trillas.
- Tartakiewicz, W. (1992). Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. Tecnos. Université du Québec/Québec Science Éditeur.
- Vilchis, Luz del C. (2002). Metodología del Diseño 3ª. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Villafañe, J. (2000). Introducción a la Teoría de la Imagen. México: Pirámide.
- Wong, W. (1982). Fundamentos del diseño gráfico bi y tridimensional. Barcelona: Gustavo Gili.
- Wong, W. (1995). Principios del diseño en color (4ª ed). México: Gustavo Gili.

Bibliografía complementaria:

- Acha, J. (1988). Introducción a la teoría de los diseños. México: Trillas.
- Albers, J. (2010). Interacción del color. Edición revisada y ampliada, Madrid: Alianza Editorial.
- Carter, David E. (2004). The big book of color in design. EUA: 2004.
- Fabris y Germani. (1973). El libro de Color, proyecto y estética en las artes gráficas. Barcelona: Don Bosco
- Fraser, T. (2005). Color: la guía más completa. Adam Banks.

Heller, E. (2004). *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. México: Gustavo Gilli.

Itten, J. (1989). *El arte del color*. Barcelona: Limusa.

Itten, J. (1992). *El arte del color*. México: Noriega.

Pawlik, J. (1996). *Teoría del Color*. España: Paidós.

Wong, W. (1995). *Principios del diseño en color, Diseñar con colores electrónicos*, Barcelona: Gustavo Gili.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	(x)
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	()
Seminarios	()	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	()
Prácticas de Laboratorio-Taller o laboratorio	()	Otras: Evaluación de proyecto	()
Prácticas de campo	()		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	()		

Perfil profesiográfico:
 Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.