

DISE-3330 / ELECTIVA C / 1 . 2009

Hora y Lugar

Jueves de 2.00 - 5.00 pm, P1

Profesora

Catalina Quijano . caquijan@uniandes.edu.co

Intensidad

3 horas de clase, 6 horas de trabajo por fuera en la semana

Dirigido a

estudiantes de ambos énfasis que tengan interés en profundizar en el diseño de comunicación, conociendo y explorando nociones básicas de diseño como son el color y su objeto en la comunicación.. No se requiere experiencia previa.

Descripción del Curso

Entender la gran importancia del color para la comunicación, abordándolo desde la sensibilidad y la percepción y aplicándolo en diversas áreas. Tras la observación y la práctica, se quiere entender la teoría que existe detrás, para así llegar a soluciones verdaderas que apunten a problemáticas presentes comunmente en el campo del diseño y en los diversos medios utilizados.

Que se espera lograr?

Explorar sus posibilidades de expresión, utilización y aplicación. A su vez las diferentes maneras para componer y comunicar ya sea el color un pigmento o el resultado de una presencia lumínica. Se busca crear a partir de la observación y la práctica, para entender de una manera personal su explicación teórica, su poder simbólico y significativo. Todo ello con el fin de identificar su comportamiento en los medios existentes, aprender a manejarlos y tomar decisiones pertinentes ante la problemática que se quiera resolver. Ver al color no como un elemento complementario, sino como una base para la comunicación de ideas y de significados.

Aproximación al tema / Objetivos Específicos

*1-Diseñar piezas gráficas, audiovisuales, de expresión, entre otras, donde se aplique el color y dónde este sea el eje de la propuesta de comunicación

*2-Diseñar un libro sobre "El Color" Para dicho efecto, cada estudiante va a realizar lo que considera debe contener y debe tratar un libro de color, reuniendo ejemplos claros que ejemplifiquen la teoría, su definición, su simbolismo y su aplicación en diferentes medios, sustratos y espacios. Cada estudiante será el conceptualizador, director de arte y ejecutor de su libro, eligiendo así su formato, diseño y diagramación pero ante todo y sobre todo, su contenido. Éste deberá ser escrito e ilustrado a partir de todos los trabajos que se realicen a lo largo del semestre y que permitan ser utilizados tanto para la diagramación como para su diseño, su contenido y su hilo conductor. Él reunirá en ejemplos reales, cómo logra el color ser un eje en la comunicación. Este libro deberá pensarse también para ser acompañado de una versión .pdf o una versión multimedia para que pueda ser consultado en línea (web).

Reunirá la teoría como la práctica aplicada y será escrito y diseñado por cada uno almacenando el resultado de un trabajo constante realizado a lo largo del semestre.

Sistema de la Evaluación

El proceso de evaluación busca el seguimiento permanente del desarrollo de las habilidades y destrezas del estudiante, de su creatividad, comunicación en conjunto con la aprobación de los conceptos evidenciados en los diferentes ejercicios que se desarrollen durante el semestre. Asimismo la actitud referida a la puntualidad, compromiso, respeto, superación a dificultades, trabajo en equipo, asistencia, participación y motivación. (Competencia ético-formativa). Los trabajos se presentarán en la fecha indicada y solo se aceptarán entregas tardías con una excusa justificada, si el profesor así lo considera.

NOTA: La falta de asistencia al 20% de las clases causará la pérdida de la materia.

No se permite el ingreso de personas ajenas al curso, el uso de celulares y/o el consumo de alimentos.

La nota de una sola evaluación no puede sobrepasar el 35% del 100%.

Cierre de notas del primer 30% -.Marzo 6 (La Universidad en Marzo 20)

Plazo para retiro de la materia: Marzo 27

Semana Santa: del 6 al 10 de Abril

Ultimo día de clases Mayo 8.

Primer corte

Ejercicio 1	10%
Ejercicio 2	10%
Ejercicio 3	10%

un trabajo en el marco de la exposición "La Rue est à nous tous" será propuesto y tendrá recompensa en la nota para quienes acepten el reto. La fecha de entrega es el viernes 13 de febrero

----- 30%

Segundo corte

Ejercicios (por definir cuántos)	20%
Machote Libro	10%
Libro	30%
Exhibición	10%

----- 70%

Reglas generales de Clase

Para definir la nota final del semestre en la escala establecida dentro del reglamento de la universidad, artículo No.39, se harán aproximaciones de la siguiente manera:

Nota obtenida	Aproxima a
0.00 - 1.75	1.5
1.76 - 2.25	2.0
2.26 - 2.99	2.5
3.00 - 3.25	3.0
3.26 - 3.75	3.5
3.76 - 4.25	4.0
4.26 - 4.75	4.5
4.76 - 5.00	5.0

Materiales / Metodología

Primer Corte Se abordarán ejercicios rápidos partiendo de la observación y su aplicación en diferentes medios (color como pigmento o color como luz) Se combinará la práctica en clase con una explicación teórica y se realizarán trabajos individuales de observación e investigación sobre diferentes temas. Se trabajará tanto manualmente como en digital, explorando al color desde diferentes ángulos para su producción y aplicación en el mundo real o intangible.El color, bien aplicado, construye discursos, traza soluciones y define prioridades de lectura dentro de la comunicación. Esta segunda, y la más relevante posibilidad del color, estará abordada con un primer ejercicio donde el color se presente como una parte integral del lenguaje de diseño.

Segundo corte

Se trabajarán temas y se solucionarán problemas de diseño a partir del uso adecuado del color. Desde la publicidad, la identidad y la narrativa hasta la música, el audiovisual y la animación entre muchos otros, el color será el posibilitador de una óptima respuesta. En todo campo, el color puede ser protagonista, puede ser el elemento clave a partir del cual se pueda construir correctamente una comunicación clara y precisa y la solución a problemas de diseño. Por medio de trabajos mucho más contruídos en torno al color y sus posibilidades. Se estudiará el Libro- Objeto para lograr un trabajo que va más allá de lo bidimensional.

Referencias

Beirut Michael, Helfand Jessica y otros, "Fundamentos del Diseño Gráfico", Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1999.

Gombrich E.H., "Los Usos de las imágenes", Fondo Cultural Económico de México, 1999.

Pastoureau, Michel, "Le Petit Livre des Couleurs", Éditions du Panamá, 2005.

Pastoureau, Michel "Bleu. Histoire d'une couleur", Éditions du Seuil, 2006.

Kandinsky, Wassily, "Punto y Línea sobre el Plano", Paidós, 1996.

Kandinsky, Wassily, "De lo Espiritual en el Arte", Barral Editores, 1982.

Zhang Yimou, "Hero", Miramax Home Entertainment, 2002

Cronograma

Enero 22

Programa, reglas, blog, presentación de Michel Pastoureau, base del curso.
Película Hero (Zhang Yimou). El color como comunicador simbólico y cultural.

Enero 29

Presentación de la investigación teórica. Calificación.
Teoría sobre el color (físico, mecanismos, fotografía, luz)

Febrero 5

Corrección trabajo 10 imágenes
Clase encuadre y composición

Febrero 12

Calificación 20 imágenes.

Taller Me gusta; no me gusta. Pinturas y papeles en clase. FORMATO 20x20

Febrero 19

Debate Conceptos / Significación

Febrero 26

Entregar Paletas para corrección

Teoría Michel Pastoureau / Le Petit Livre des Couleurs.

Clase Tonos Grises

Marzo 5

UEI color en las marcas, lo cotidiano y la aplicación en la publicidad.

Creación de bitácora de observación.

Peter Knapp

Marzo 12

Aplicación en el cine y en los audiovisuales. Sinestesia.

Marzo 19

Teoría (Michel Pastoureau) / Qué es un libro y para qué sirve!

Planchas paletas de color en el cine / audiovisuales.

Marzo 26

Teoría (Michel Pastoureau) / Qué es un libro-objeto: Proyecto Final /
Parámetros / Ideas Exposición

Abril 2

Juan Pablo Fajardo / La Silueta :)

Entrega Audiovisual y Collage.

Abril 16

Concepto, Guión, Formato, Objeto, Intención y propuesta de papeles e impresión para el libro final.

Abril 23

Entrega Machote -

Abril 30

Última Revisión

Semana 16 ó 17

Exhibición de trabajos - área por definir.