

Programa docente del Grado en Diseño

FICHA TÉCNICA

Nombre de la asignatura	Teoría y taller de la forma
Curso	1º
Itinerario	Común
Nombre del docente	Daniel Moya
Núm. de créditos ECTS	6

Descripción asignatura

El lenguaje visual y plástico tiene una presencia directa en toda actividad configuradora. Eso recomienda que todo alumno, en la fase inicial de su formación haga una inmersión rigurosa en el lenguaje de la forma que lo capacite en su uso competente. Por eso, desde la asignatura Teoría y Taller de la Forma, y con un marcado carácter propedéutico, se consideran fundamentales dos tipos de acciones:

- Las que instrumentalizan los contenidos de la asignatura como lenguaje, atendiendo situaciones específicas de expresión, comunicación y configuración,
- y aquellas otras acciones que dinamizan una parte del conocimiento, desarrollando aptitudes creativas, ingenio, imaginación, intuición, actitud crítica y reflexiva, y capacidad de autonomía.

En definitiva, desde el plano teórico, la asignatura procura una reflexión en profundidad entorno al mundo de la imagen y de las formas de modo que el futuro profesional pueda trabajar sobre estas, con el necesario conocimiento y rigor conceptual. Desde el plano aplicado, la adquisición de experiencia, formas de proceder, y hábitos de relación formal que permitan procesos conscientes de creación.

Objetivos aprendizaje

1. Percibir y observar el entorno para captar los aspectos formales en la realidad objetual.
2. Desarrollo la capacidad analítica que permita la determinación conceptual en todas las fases del proceso de configuración formal, en especial las referidas a la detección y definición de problemas de diseño.
3. Desarrollo de la capacidad crítica para discernir, valorar y seleccionar con criterio, facilitando la aparición de soluciones de diseño sólidas y argumentadas.
4. Identificar, formular y resolver problemas de codificación de la semiótica en un entorno multidisciplinar.
5. Ser competente en el conocimiento, el uso y la aplicación del vocabulario pertinente.

6. Adquirir, a través de la praxis, hábitos de relación con los procesos de creación formal, de acuerdo a las predisposiciones personales, desarrollando criterios de selección, verificación del proceso de creación, análisis y evaluación de los resultados.

Temario básico

1. Características de la imagen.
2. Reconocimiento formal.
3. Sintaxis visual y dinamismo de las formas.
4. Técnicas visuales y connotación.
5. La imagen como signo.
6. Retórica y funciones de la imagen.

Metodología docente

El curso está estructurado en dos partes: Las clases de teoría se desarrollan en aula convencional, con una metodología expositiva magistral, seguida del planteamiento de ejercicios teórico-prácticos a realizar como trabajo individual o en grupo, algunos de los cuales serán presentados al grupo clase, por parte de los alumnos, y sometidos a debate crítico.

Las temáticas de dichos ejercicios atienden los intereses de la formación de un diseñador desde el diálogo entre los contenidos de Teoría, el uso de los instrumentos, los procedimientos y metodologías propias del desarrollo de alternativas proyectuales.

CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN

¿Qué se evalúa?

Para superar la asignatura el alumno deberá presentar todos los ejercicios propuestos, con puntualidad y buen aprovechamiento, así el seguimiento, participación y presentaciones públicas en clase, demostrando una buena asimilación y aprovechamiento de los contenidos, tanto de clase como de la bibliografía.

¿Cuándo?

Los ejercicios se pautan durante el curso y se comunican las fechas con la creación de las tareas en classlife.

Ponderación de las actividades de evaluación

1. Trabajos de teoría a realizar en casa (90% de la nota final)
2. Presentaciones públicas de los trabajos realizados (5% de la nota final)
3. Seguimiento y participación en clase (5% de la nota final)

Asistencia a clase

El alumno tiene el deber de asistir obligatoriamente a las clases. Su incumplimiento puede comportar la pérdida del derecho a evaluación (NAVL) en aquellas asignaturas en que el profesor titular lo considere justificado. En el programa de cada asignatura, el profesorado deberá indicar el porcentaje mínimo de asistencia a clase para poder superar la asignatura.

En caso de que no se indique dicho porcentaje en el programa, se aplicará, como norma general, el porcentaje mínimo de asistencia en el 80%, teniendo que justificar el alumnado los motivos de las ausencias. En función de la naturaleza de las causas de las ausencias sobrevenidas, el profesorado, previa consulta al tutor/a del alumno/a del centro, podrá decidir si procede la pérdida del derecho a la evaluación.

Una vez transcurridos los 10 minutos de inicio de clase, de examen o entrega de trabajos, el alumno no podrá entrar en el aula excepto si puede justificar el retraso con algún documento válido.

Fuentes de información

Bibliografía básica:

Català Domènech, J. Ma. (2008). La forma de lo real. Barcelona: Editorial UOC (“Comunicación”, 119).

Dondis, D.A. (1976). La sintaxis de la imagen (Cap. 3 (p.53-81) y 6(p. 129-147). Barcelona: Ed. Gustavo Gili, SA. (Colección “Comunicación Visual”).

Villafañe, J. y Mínguez, N. (1996) Principios de la Teoría General de la Imagen. Madrid: Ediciones Pirámide, SA.(“Colección Medios”).

Bibliografía complementaria:

Albers, J. (1988). Interacción del color. Madrid: Alianza editorial. (Colección “Alianza Forma”,1)

Benjamin, Walter (1936) La obra de arte en la era de su reproductividad técnica, en Discursos Interrumpidos I. Buenos Aires: Taurus, 1989.

Berger, John (2000)(1972) Modos de ver. Barcelona: Ed. Gustavo Gili SA.

Maldonado, T. (1974) Apuntes sobre la iconicidad, en (1977) Vanguardia y racionalidad: Artículos, ensayos y otros escritos:1946-1974. Barcelona: Ed. Gustavo Gili SA.(“Comunicación Visual”)

Manovich, Lev (2005)(2001) El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital. Barcelona: Paidós (“Paidós Comunicación”, 163).

Mirzoeff, Nicholas (ed.) (2003)(1999) Una introducción a la cultura visual. Barcelona: Editorial Paidós.(“Arte y Educación”, 06)

October (1996) Cuestionario sobre Cultura Visual, a Estudios visuales, n.1, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de arte Contemporáneo (CENDEAC): Murcia, noviembre 2003
<http://rev.estudiosvisuales.net/> (Traducció de l'original Questionnaire on Visual Culture. October, 77. Summer, 1996, p. 25-70, cedida per cortesia d'Arteleku).

ESDI. Ramon Llull. Dossier N° 1 de Teoría y taller de la forma. Selección de textos a cargo del profesor de la asignatura.

Zunzunegui, S. (1984). Mirar la imagen. Universidad del País Vasco, Servicio Editorial. (cap. 1 y 2).
Moles, A et alt. (1985). La comunicación y los mass media. Bilbao: Ediciones Mensajero (“diccionarios del saber moderno”).

Rock, I. (1985). La percepción. Barcelona: Prensa científica, SA. /Editorial Labor. (Biblioteca Scientific American). (cap. 1, 5(p. 113-118) i 6).

Luria, A.R. (1986) Sensación y percepción. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, SA. (p. 80-104). Pág. 4

Arnheim, R. (1986) El pensamiento visual. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, SA. (cap. 2 y 3).

Katz, D. (1967) Psicología de la forma. Madrid: Editorial Espasa Calpe. (p. 26-53).

Gibson, J.J. (1974) La percepción del mundo visual. Buenos Aires: Ediciones infinito.

Villafañe, J. (1985) Introducción a la teoría de la imagen. Madrid: Ediciones Pirámide, SA. (2ª part, cap. 3 (p. 55-70), 5, 6 y 7).

ESDI. Ramon Llull. Dossier N° 2 de teoría y taller de la forma. Selección de textos a cargo del profesor de la asignatura.

Serrano, S, (1984) La semiótica (Introducción a la teoría de los signos). Barcelona: Montesinos Editor, SA. (p. 7-51)

Rossi-Landi, F. (1976) Semiótica y estética. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión. (Cap.14).

Barthes, R. (1971) Elementos de semiología. Madrid: Alberto Corazón Editor. (“Comunicación, serie B”) (p.7-75).

Tordera, A. (1978) Hacia una semiótica pragmática (El signo en Ch. S. Peirce). Valencia: Fernando Torres Editor (2ª part: cap. 7,8,9 y 10 –p.143-147-)

Eco, U. (1977) Tratado de semiótica general. Barcelona: Editorial Lumen. (Extractos de los cap- 2 y 3)

Abril, G. (1976) Signo y significación. Madrid: Pablo del Río –Editor. (“Cuadernos de Comunicación” nº2). (Cap. I, p. 7-21).

Casetti, F. (1980) Introducción a la semiótica. Barcelona: Editorial Fontanella. (1ª part. Cap. II (p. 65-82) i III. 2ª part: cap II (p. 263-267) i V (p.319-344).

Jakobson, R. (1984) Ensayos de lingüística general. Barcelona: Editorial Ariel, SA. (p. 347-360).
