EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

INTRODUCCION AL DISEÑO GRAFICO

Posibles contenidos de un trimestre introductorio.

Norberto Chaves. 26-7-1981.

1. El Universo Gráfico.

1 clase. T.M./N.C. Serie ~~Bombardeo~~ de imágenes de piezas de comunicación gráfica de todo tipo, época, cultura, etc. La disolución de lo gráfico dentro del campo de la comunicación visual (y ~~aun más~~) áreas conexas.

2. El concepto de Diseño Gráfico.

1 clases N.C./T.M. "Gráfica" y "Diseño Gráfico". El concepto de "diseño". Su aparición como práctica técnica diferenciada del arte, la artesanía y la tecnología.

3. La Temática del Diseño Gráfico.

2 clases T.M./N.C. Repertorio de problemas típicos. Las grandes áreas de la actividad profesional.

4. El proceso general de la actividad profesional.

2 clases T.M./N.C. ~~Un modelo general de la acción~~. Etapas básicas del proceso. Perfiles profesionales intervinientes y "colaboradores" básicos del diseñador gráfico. Las especializaciones.

5. Léxico Gráfico.

1 clase T.M./N.C. Repertorio terminológico. Definiciones de los ~~xxxxxxxx~~ términos de la jerga profesional.

6. Los "estilos" gráficos. "Moda gráfica"

2 clases T.M./N.C. Presentacion general de los grandes movimientos o corrientes actuales del diseño gráfico y sus posibles antecedentes o fundamentos teóricos y/o históricos.

1 classe. 7 (2 bis) Conclusions teóricas

Teoria comunicació sense els d'Art.

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona.
Adscrit a la UAB

Antropografica

Escritura
Dibujos
rostro
territorio
gráfica del territorio
planos
arquitectura
interiorismo
dibujo
ilustración

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

INTRODUCCION AL DISEÑO GRAFICO

0. Introducciones a la carrera

   Aclaraciones sobre la carrera: objetivos y estructura

   Plan para primer curso

   La unidad: introducción a proyectos/ Teoría de la Comunicación.

8.11 Aclaraciones al primer trimestre; carácter del trabajo, programa, obligaciones recíprocas.

1. El Universo Gráfico

   Bombardeo de imágenes de piezas de comunicación gráfica de todo tipo, época cultura etc. La disolución de lo gráfico dentro del campo de la comunicación visual (y ~~cón más~~ la comunicación en general).

Ej. 15.11

2. El concepto de Diseño Gráfico

22.11 "Gráfica" y "Diseño gráfico". El concepto de "diseño". Su aparición como práctica técnica diferenciada del arte, la artesanía y la tecnología.

3. La Temática del Diseño Gráfico.

29.11 Repertorio de problemas típicos. Las grandes áreas de la actividad profesional.

4. El proceso general de la actividad profesional

   Etapas básicas del proceso. Perfiles profesionales intervinientes y "colaboradores " básicos del diseñador gráfico. Las especializaciones.

5. Léxico gráfico

   Repertorio terminológico. Definiciones de los términos de la jerga profesional.

6. Los "estilos gráficos". La "moda gráfica"

   Presentación general de los grandes movimientos o corrientes actuales del diseño gráfico y sus posibles antecedentes o fundamentos históricos y/o teóricos.

7. Conclusiones teóricas (2 bis)

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

DISEÑO GRAFICO

1º TRIMESTRE INTRODUCTORIO:

A. Presentació: El Producte gràfic

2 sesiones de exposición de una tipología ordenada de productos graficos en general (y de productos de diseño gráfico en particular.)

B. Ejercitación: Ejercicio elemental de diseño gráfico con programa dado (o a plantear por los alumnos).

C. Análisis de la experiencia de diseño y señalamiento

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

2ª CLASE Int-al. D.G. 26.10.81.

"El universo gráfico".

① El sujeto gráfico y su actividad gráfica
La gráfica como actividad humana.

② El ~~producto~~ objeto gráfico
El dibujo como forma
La forma como signo.

③ La imagen del sujeto como signo gráfico
La gráfica de la identidad: mensaje intencional.

④ La huella gráfica del hombre
La transparencia del paisaje como mensaje no intencional.

⑤ La mirada gráfica
La graficidad de lo natural

⑥ La actitud gráfica inconsciente
Los efectos y actitudes gráficas en las acciones no-gráficas.

⑦ La actitud gráfica consciente
La ~~El~~ comunicación visual gráfica = información de lo real. El mensaje es una realidad ~~que alude a otra~~ cuya función es aludir a otra a la que se parece: la mimesis.

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

7. El mensaje gráfico canónico

7.1. La grafica ~~[illegible]~~ denotativa-informativa
La grafica estetica
La grafica retorica

7.2. La grafica connotativa-ilustrativa

7.3. La grafica mixta: estetica y retorica.

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

(8) La denotación gráfica de la real

La grafica como mimesis o esquema de la real - Imagen y diagrama: la imagen permite pensar, entender la real.

(9) La grafica es una escritura o sea, lenguaje

Todo lenguaje es traducción de algo en algo, o sea signo. El lenguaje grafico. Pictograma Jeroglifico.

(10) La dialectica imagen y lenguaje

Ejemplo de una a otra y la redundancia.

(11) La oposición imagen y lenguaje

La conflicto y la gráfica contra-cultural

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

INTRODUCCION AL DISEÑO GRÁFICO

Clase 5ª : los "subsistemas".

1. Conócles complejo del diseño gráfico
   - Es una "técnica de técnicas"
   - El "saber" y el "hacer"
     La oposición con la artesanía que "sabe haciendo"
   - Las "habilidades" propias y las ajenas que concurren. En la escuela se aprende a manejar las propias y a saber utilizar las ajenas

2. Algunos subsistemas (tanto propios como ajenos).
   - Composición
   - Color
   - Tipografía
   - Ilustración
   - Fotografía

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

COMPOSICIÓN

- Trama - Perspectiva
- Líneas de referencia - AEG
- Organización del plano - ~~AEG~~ Organización

~~- Orden o reglas de ordenamiento~~

- Ejes - VOOR organizadores
  - Bco Hipotecario
  - Publicidad cultural
- Ejes más dinámicos
  - Ministerio de Educación
  - Postes municipales
- ~~Gestalt~~ Espacio visual - tiene espacio
- Gestalt Dalí (3)
  - Buettoren
- Integración de la desintegración
- ~~Comprensión de la descomposición~~
  - Estatuas
- Descomposición
  - Agua
  - Colores
- Elementos o componentes
  - Foto ciudad
  - Foto reflejos ciudad
- Ordenamiento del campo visual
  - Cartel en autopista

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

- "trabajo del campo"
  - Campo Arado
  - Campo arado.
  - Cartel
- Intervenir en el campo: los campos
  - Escalera
  - Coche
  - Cartel en pared
  - Placa en pared de ladrillos
- Lógica articuladora de partes
  - Rojo y negro
  - ~~Se~~ página compleja
  - página complejas
- Complementación o interacción entre partes
  - página textos e imágenes
- El todo es más que la parte
  - ~~Cartel [illegible]~~
  - Rostro compuesto: fachada
- "Composición de fachada"
  - Fachada neoplástica
- Fachada ilustrada
  - página japonesa
- Siempre hay partes
  - otra página japonesa
  - elemento japonés compuesto

EINA Centre Universitari
de Disseny i Art de Barcelona.
Adscrit a la UAB

– Composición es un todo formado de partes discernibles

Lugo-Mora
Acier
Cassandre

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

El color como fenómeno físico-óptico natural

arco iris

El color como dato fatal: la cosa tiene que tener alguno

~~[illegible]~~ papeles

El primer argumento de la adiciones: la estética

escultura acrílica

"Gracianito"

El estilo: lo japonés, el estilo cromático formal.

Rosa japonés – posters japoneses

O un gusto

Portadas

Pero siempre hay cierto contenido aunque sutil

lo espiritual

lo ancianos

A veces no lucha

lo siempre

La dimensión semántica

6 imagenes/: ESPAÑA / SANIDAD

El color como cualidad natural abstracta...

Arco iris

siempre posee una función semántica: informa a veces "naturalmente"

Cartel

~~Aunque~~ A veces convencional o artificialmente

Semáforo / ~~[illegible]~~ / bomberos camiones / taxi / señales tráfico

Aunque siempre hay articulaciones, tirajes

Letrero en el campo.

El vestido de los bufos

los estaciones

los pictogramas

y adiciones de todas

9.

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Tipografía

"Gráfica": dibujo y escritura	Manzana japonesa Leonardo Jafones	1
Valor sígnico y simbólico a la vez	Tipos de escrituras	4
Valor puramente sígnico	Tipos "abstractos"	1
Recuperación de lo simbólico	" "concretos"	2
Manipulaciones formales que buscan dar expresión.	Las letras que hablan	5
Porque cada mensaje posee una manera distinta de decir las cosas	diversos temas	
Tipografía como elemento compositivo	planos compuestos	

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Ilustración

"Dibujo funcional" o
el funcionalismo del arte
"Al servicio de un tema verbal"
(imagen y lenguaje)

Los estilos se corresponden con
los artísticos casi siempre.

Arte e ilustración

Ilustración con valores propios
revierte sobre el mensaje

Ilustración y realismo

a la Foto

Cuento
~~[illegible]~~ Historieta
Anuncio-cómic !!
Anuncios ilustrados

Variantes de estilos
~~[illegible]~~

Obras de arte "ilustrativas"

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

La Fotografía.

Foto e hiperrealismo ilustración y arte	Hiperrealismo Coca-Cola
Hiper foto y retoque ilustrados.	2 vallas macro
El retoque en vivo	Miss Levis
La colaboración entre ambos. Fotomontajes	Cerebro Fernet-Branca KODAK. Benson
Foto artística ilustrativa	Rifles ~~[illegible]~~ Dance
Foto - Composición	Bodegón surrealista
Recursos de trucaje para salirse de la red	Buho Mano
Bodegones realistas	Plato / Perlas / Frasco roto / Perfume / Licor / champaña
Ilustración fotográfica	manos feto
Los recursos propios y la reproducción	Serie manzanas hasta niño
Los porters - almanaques y la papelería	

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Primera clase

- El sistema pedagógico actual y sus antecedentes.
- 1º carrete diapositiva: "La mirada del diseñador gráfico - El viaje a Tapiri".

Segunda clase

- 2º carrete: "ho" gráfico.
- Introducción al "brain storming".
- Brain storming.
- Escrito de los alumnos.

Tercera Clase

- Comentario sobre los textos de los alumnos:
  * la idea de "brain storming" aplicada a la definición: una cabeza colectiva definiendo
  * mi labor,
  * los obstáculos de no utilizar un mismo código.
    - mala letra
    - "ruido visual"
    - mala organización en el papel.
- Las definiciones proposición

- Camilo José Cela

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

"Lingüística de la Publicidad"

Cardus y Berenguer.

Biblioteca Facultad de Ciencias Humanas.

Revisar material INDUCO. (

1a. CLASE DE INTRODUCCION AL DISEÑO GRAFICO

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

La imagen como medio de comunicación –
Arte y Diseño
Diferencia de la mercancía →
Publicidad →
"Técnico en Comunicación"
Vanguardia creativa –
Técnicas auxiliares.

(1.) La introducción al D.G. no será teórica.
No les definiremos a priori lo que el D.G. es.
Los iremos introduciendo en el medio para que orgánicamente y en la práctica vayan construyendo su propia idea

(2.) En sentido estricto la definición de la profesión es permanente a. porque la conciencia se va ~~avanzando~~ modificando b. porque la realidad se va modificando.

(3) De todos modos en las clases finales iremos tratando de sintetizar ciertos conceptos básicos

(4) ~~Para iniciar el trabajo~~ Para que dichos conceptos se vayan produciendo y profundizando iremos intercambiando entre nosotros y los alumnos muestras ideas y opiniones. Se tratará de trabajar siempre sobre ideas preexistentes ~~contraj~~ contrastándolas con información y reajustándolas

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

El Universo Gráfico

1. La gráfica como escritura
2. Como dibujo gráfico o sea mensaje explícito
3. La gráfica "aplicada" a otros campos espontanea
   La "huella" gráfica
   La mirada gráfica que la encuentra donde "no la hay.

Los objetos gráficos incomientos

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

EXPERIENCIA

(5) Para ~~ello~~ hacer aparecer los primeros temas de discusión comenzaremos por poner a la vista las ideas previas o sea lo que los alumnos ya piensan del Diseño gráfico. Para ello, cada uno anotará individualmente todo lo que se le ocurra acerca de la de idea de lo gráfico, por ejemplo contestando a la pregunta ¿Qué es lo gráfico? ¿o qué es lo gráfico?

Del trabajo Práctico de los alumnos

Introducción al Diseño gráfico.

Al concluir el trimestre los alumnos escribirán individualmente un "informe a los profesores" con un temario general.

1. ~~Resumen~~ Desarrollo de la información vertida por los profesores durante el trimestre.

2. Planteamiento de dudas e incógnitas de cualquier tipo vinculadas a la carrera y que no hayan sido aclaradas durante el trimestre.

3. Comentarios críticos, sugerencias, etc.

Para ello se recomienda recoger apuntes de lo que se vaya informando en las clases.

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona.

~~LOS FENOMENOS CRITICOS Y CUALITATIVO EN EL DISEÑO~~ ~~EGEN~~ ~~LA UNIVERSALIDAD~~

(1) ~~1~~. Coexistencia de Areas diseñadas y áreas no diseñadas de la cultura.

(5) ~~2~~. ~~Fenómenos de~~ Revival y eclecticismo estilístico

(2) ~~3~~. Obsolescencia cultural de la ~~material~~ producción material.

(3) ~~4~~. Rediseño parcial o total de infraestructura

~~5. Rediseño integral~~

(6) Control centralizado de imagen y comunicación

(4) ~~5~~. Diseño integral del producto y ~~mercado~~ su implantación en el mercado

(7). Desplazamiento temático del diseño hacia areas no ortodoxas

Los fenómenos conflictivos y la crisis de identidad del diseño.

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Introducción al Diseño Gráfico (aprox. 10 clases) 1981.82.

Toni Miserachs - Norberto Chaves.

- PROGRAMA GENERAL -

1a (19.10) 0. Introducción a la Carrera

* Aclaraciones sobre la carrera, sus objetivos y estructura.
* Plan para el Primer Curso.
* La unidad:

Int. al D.G. — Int. al proyecto de D.G. ~~Creatividad~~ / T. de la Comunicación

* Aclaraciones sobre el Primer Trimestre. Carácter del trabajo, programa, obligaciones recíprocas.

* Presentación de los Profesores

* Intercambio de ideas con los alumnos acerca de la idea de Diseño Gráfico.

* Contestación escrita de la pregunta "¿Que es el Diseño Gráfico?"

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

INTRODUCCION AL DISEÑO GRAFICO

Posibles contenidos de un trimestre introductorio.

Norberto Chaves. 26-7-1981.

2a (26.10) 1. El Universo Gráfico.

Bombardeo de imágenes de piezas de comunicacion gráfica de todo tipo, época, cultura, etc. La disolución de lo gráfico dentro del campo de la comunicación visual (y aún más.)

3a (2.11) → ~~Ronda audiovisual ADG. New York.~~ El mundo del Diseño Gráfico.

4a (9.11) 2. El concepto de Diseño Gráfico.

"Gráfica" y Diseño Gráfico". El concepto de "diseño". Su aparición como práctica técnica diferenciada del arte, la artesanía y la tecnología. Básicamente diálogo con los alumnos. Comentario de su primer "brain-storming".

~~3a~~ 5a (16.11) 3. La Temática del Diseño Gráfico.

Repertorio de problemas típicos. Las grandes áreas de la actividad profesional. (hacer brain-storming para próxima lista)

5a (23.11) 4. El proceso general de la actividad profesional.

~~Un modelo general de la acción~~. Etapas básicas del proceso. Perfiles profesionales intervinientes y "colaboradores" básicos del diseñador gráfico. Las especializaciones.

6a (30.11) 5. Léxico Gráfico.

Repertorio terminológico. Definiciones de los ~~xxxxxxxxx~~ términos de la jerga profesional.

7a (7.12) 6. Los "estilos" gráficos.

Presentación general de los grandes movimientos o corrientes actuales del diseño gráfico y sus posibles antecedentes o fundamentos teóricos y/o históricos. La "moda gráfica". Los trabajos en EINA.

8a (14.12) 7. El concepto de Diseño Gráfico (bis.)

~~Conclusiones teóricas sobre el Diseño~~ Gráfico. Cierre e introducción a los dos cursos siguientes. Material de ADG 1 y 2. Otras Gráficas y Diseños Gráficos.

9a → EXAMEN

Audiovisuales New York y Japón.

10a Comentario finales

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Agregados:

Al punto ④ Serie de "piezas arquetípicas explicadas": Exhibir una pieza terminada y desarrollar "hacia atrás" en todas las piezas que hubieran de producirse para llegar a ella.

En el punto ⑤: Todas las "palabras técnicas" hubieran de ser presentadas y definidas en los puntos anteriores para poder hacer. En el punto ⑤ sólo se haría un desarrollo explícito de todas ellas. Se trata de un simple Glosario o Lista Terminológica.

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

INTRODUCCION AL DISEÑO GRAFICO

Primera parte: Introducción general a la profesión.

1. Expresiones del diseño gráfico. Ensayo de una tipología de sus géneros.
2. Areas de intersección y diferencias con disciplinas próximas: las artes plásticas, el diseño industrial, el diseño arquitectónico, etc.
3. Formas de inserción profesional y rol social del diseñador gráfico. La centralización y apropiación de los medios de comunicación masiva.

Segunda parte: Introducción a una semiología del diseño gráfico.

1. Las funciones del modelo de comunicación y el mensaje gráfico: expresividad, referencia, metalenguaje, poesía, faticidad y conatividad. Dominancias.
2. La función referencial; prototipo de informatividad. Imagen e Idea. La "idea visual". El diagrama.
3. La función conativa; prototipo de persuasividad. Imagen, identidad y convicción.
4. La función poética: diseño del mensaje y mensaje del diseño. Metàfora y Metonimia como modelos compositivos polares del mensaje.

Tercera Parte: Introducción a la historia del diseño gráfico.

EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

4ª CLASE I.D.G

1. Pasar lista y devolver los textos
2. ~~Devolver textos~~ Comentario sobre Brain-Storming
3. Leer los textos íntegros (los alumnos)
4. Analizar los bloques.
5. Comentario sobre Brain-Storming.
6. Proveer bibliografía.

~~7. Devolver textos~~

Déficits.

* los "modos de producción" como determinantes.

30.11:

Toni:

- ¿Harán algún ejercicio?
- ¿Cuestionario en clase?
- Entregarle fotocopia brain-storming.
- Temario próximas clases.
- Importante ilustrar la clase de "Léxico gráfico" con ejemplos materiales y fotos.