

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN
DE ESTUDIOS

**Temario de
Comunicación Visual
(1715)**

Plan ENP - 1996

TEMARIO

COMUNICACIÓN VISUAL (1715)

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN VISUAL. TÉCNICAS Y MATERIALES.

1. Importancia de las artes visuales y la comunicación gráfica en la cultura estética.
 - A. Cultura estética, científica y tecnológica (interrelaciones).
 - B. Elementos que conforman la cultura estética, interrelaciones (artes, diseños y artesanías).
 - C. Cultura estética, sensibilidad y gusto estético.
 - D. Clasificación de las artes: (dibujo, diseño, escultura, fotografía, grabado, ilustración, pintura).
2. Producción, distribución y apreciación de las artes visuales y el diseño gráfico.
 - A. Diferencias y similitudes en la producción, distribución, apreciación y función de las artes y el diseño.
3. Antecedentes históricos de las artes y el diseño.
 - A. Apreciación artística.
 - B. Historia, teoría y crítica del arte.
 - C. Génesis de los lenguajes y las artes.
 - D. La arquitectura, la pintura y la escultura en los tiempos históricos.
 - E. La arquitectura, la pintura y la escultura como artes desde el renacimiento.
 - F. La revolución industrial y el advenimiento de los diseños.
 - G. Las escuelas de diseño en los albores del siglo veinte.
 - H. Tendencias y estilos en las artes visuales y en el diseño y la comunicación gráfica.
4. Fundamentos de la producción y la apreciación artística.
 - A. Elementos de la actividad artística profesional.
 - B. Factores que intervienen en la producción artística.
 - C. Elementos para la apreciación de la obra de arte.
5. Teoría de la comunicación visual y la producción del diseño.
 - A. Perfil y actividad profesional del diseñador y comunicador gráfico.
 - a) Principales técnicas de la comunicación visual: acuarela, óleo, acrílico, aerógrafo, fotografía, etcétera.
 - B. Diseño en el proceso de la comunicación colectiva.
6. Técnicas y materiales.
 - A. Conocer las diversas técnicas así como los materiales utilizados en la comunicación visual.
 - a) Materiales diversos: lápices, tintas, estilógrafos, etcétera.

UNIDAD II. INTRODUCCIÓN A LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL LENGUAJE GRÁFICO-PLÁSTICO.

1. Elementos de la obra gráfico plástica.
 - A. Identificar los elementos presentes en toda obra gráfica y plástica (el tema y el sentido Interpretativo).
 - a) Figura, formas, composición, color, ritmo, movimiento, etcétera.

2. Elementos formales y conceptuales básicos del diseño bi y tridimensional.
 - A. Identificar las formas elementales de la expresión gráfica-plástica.
 - a) Campo gráfico.
 - b) Puntos.
 - c) Líneas.
 - d) Planos y texturas.
 - e) Volúmenes tridimensionales virtuales.
3. Elementos de relación en la obra gráfico-plástica.
 - A. Experimentar con formas y figuras, diferentes condiciones de interacción en las superficies bidimensionales y en el espacio.
 - a) Espacio (real o ilusorio, positivo y negativo).
 - b) Posición y ubicación.
 - c) Contrastes.
 - d) Simetrías.
 - e) Proporción.
 - f) Composición.
4. Composiciones.
 - A. Identificar y experimentar diferentes tipos de composiciones a través de la repetición de formas y estructuración del espacio.
 - a) Composiciones formales (simetría de reflexión, abatimiento, traslación, rotación y dilatación).
 - b) Composiciones informales (equilibrio, centro de interés).
 - c) Estructuras de forma y espacio (geometrías, pregnancias, sección, áurea).
5. El color.
 - A. Conocimiento y reflexión sobre el color, sus atributos y aplicación en la gráfica y en la plástica.
 - a) Las teorías científicas del color (síntesis aditiva y sustractiva).
 - b) El círculo cromático, colores primarios, secundarios, terciarios y neutros.
 - c) Cualidades fundamentales del color: matiz, valor, intensidad, tono, opacidad y transparencia.
 - d) Armonías, variaciones tonales de uno o más colores, utilización de colores análogos, gamas térmicas.
 - e) Contrastes, por color y tono, por saturación, contrastes simultáneos.

UNIDAD III. INTRODUCCIÓN A LAS ALTERNATIVAS DE REPRESENTACIÓN VISUAL.

1. Representación pictórica.
 - A. Materiales y técnicas pictóricas, alternativas de representación (figuración, abstracción, estilización).
2. Representación gráfica
 - A. Materiales y técnicas de impresión (grabado en linóleo, xilografía o monotipo).
 - a) Reproducción de una imagen, utilizando algunas técnicas de impresión.
3. Representación tridimensional.
 - A. Materiales y técnicas.
 - B. Módulos.
 - C. Factores de relación de formas tridimensionales.
4. Diseño gráfico.
 - A. Estudio de materiales y técnicas. Procesos de diseño (bocetos).
 - B. Presentación de un original.

UNIDAD IV. DIBUJO ANALÍTICO.

1. Dibujo de objetos y modelos.
 - A. Objetos naturales: piedras, troncos de árbol, etcétera.
 - B. Modelos geométricos: cubos, pirámides, cilindros, esferas, etcétera.
 - C. Objetos manufacturados: piezas de maquinaria, relojes, etcétera.
2. Apuntes de rapidez.
3. Dibujo de memoria.
4. Dibujo con modelo humano.
5. Dibujo de bordes y contornos.
6. Dibujo del espacio negativo.
 - A. Realización de dibujos haciendo énfasis en los espacios negativos.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Acha, Juan. *Expresión y Apreciación Artísticas*. México, edit. Trillas.
2. Arnheim, Rudolf. *Arte y percepción visual*. Edit. Eudeba.
3. Balmori Picazo, Santos. *Aurea Mesura*. UNAM.
4. Dalley, Terence. *Guía completa de ilustración y diseño*. edit. H. Blume.
5. Dantzic, Cynthia M. *Diseño Visual, Introducción a las artes visuales*. México, edit. Trillas. 1995.
6. De Sausmarez, Maurice. *Diseño Básico*. México edit. Gustavo Gilli. 1995.
7. Dondis A., Doris. *La Sintaxis de la imagen*. México, edit. Gustavo Gilli. 1980.
8. Edwards, Betty. *Aprender a dibujar con el lado derecho del Cerebro*. México, edit. Urano. 1995.
9. Fleming, William. *Arte, Música e Ideas*, México, edit. Mac. Graw Hill. 1990.
10. Hanks, Kurt. Belliston, Larry. *El dibujo. La imagen como medio de comunicación*. Trillas.
11. Hayes, Colin. *Guía completa de técnicas y materiales de pintura*. edit. Hermann Blume.
12. Jackson, Jhon. *Una Introducción al Dibujo*. México edit. Diana.
13. Kandinsky, Wasily. *Punto y línea sobre el plano*. Barcelona edit. Barral.
14. Konnikowa, Tatiana E. *Metodología de la Labor Educativa*. México edit. Grijalvo.
16. Kupperts, Harald. *Fundamentos de la teoría de los colores*. edit. 1982.
17. Laing, John. *Haga ud. Mismo su diseño gráfico*. edit. H. Blume.
18. Lazotti Fontana, L. *Comunicación Visual y Escuela*. México, edit. Gustavo Gilli. 1983.
19. Lowenfeld, Viktor. *Desarrollo de la Capacidad Creadora*. Argentina, edit. Kapelusz.
20. Maier, Manfred. *Procesos elementales de proyección y figuración*. edit. Gustavo Gilli.
21. Marín de L' Hotellerie, José Luis. *Expresión Gráfica*, México, edit. Trillas. 1995.
22. Meggs, B. Philips. *Historia del diseño gráfico*. México, edit. Trillas.
23. Munari, Bruno. *Diseño y Comunicación Visual*. México, edit. Gustavo Gilli. 1975.
24. Parramon, José María. *El gran libro del color*. edit. Gustavo Gilli.
25. Porter, Tom y Goodman, Sue. *Manual de diseño para arquitectos, diseñadores y artistas*. edit. Gustavo Gilli.
26. Puente, Rosa. *Dibujo y Comunicación Gráfica*. México, edit. Gustavo Gilli. 1989.
27. Ramos, Antonio. Ramírez, Pablo. *Dibujo técnico y diseño*. Edit. Santillana. (tres tomos).
28. Swann, Alan. *Diseño gráfico*. H. Blume.
29. Turnbull, P. Arthur. *Comunicación Gráfica*. México, edit. Trillas.
30. Wong, Wucius. *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*. edit. Gustavo Gilli. 1981.
31. Wong, Wucius. *Principios del Diseño en Color*. edit. Gustavo Gilli.