FACULTAD	FAVA
PROGRAMA	Diseño IV
SEMESTRE	IV
ASIGNATURA	Proyectos de Diseño IV
CÓDIGO	11404
INTENSIDAD HORAS SEMANA	8
CRÉDITOS	2
(PRE) REQUISITOS	Proyectos de diseño III
CORREO ELECTRÓNICO	vgonzalez@bellasartes.edu.co; luis.herrera@bellasartes.edu.co
DOCENTE(S)	Luis Fernando Herrera - Victor González

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura proyecto de Diseño IV se presenta como el espacio de articulación de conocimientos estructurados en el proceso formativo que comprende el ciclo de fundamentación y el área proyectual hasta cuarto semestre. En consecuencia, se abordan elementos conceptuales y técnicos, asimismo, aspectos teórico-prácticos relativos a la producción de piezas de comunicación visual enfocadas en diversas tipologías del diseño editorial, estudiando sus elementos formales, de relación y de sentido entre texto e imagen, permitiéndole al estudiante la estructuración de proyectos de carácter editorial, entendiendo la naturaleza comunicativa de la misma y su proceso de desarrollo tanto formal como técnico de planeación, maquetación y producción de la obra impresa y/o digital. Estos proyectos se enmarcan en metodologías de investigación-creación que propician la creación apropiación del conocimiento a partir de la pedagogía vivencial, la reflexión grupal y la construcción colaborativa de experiencias. Con lo anterior el estudiante estará en capacidad de desarrollar competencias investigativas, del lenguaje de comunicación visual y de desarrollo proyectual.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Objetivo general: Propiciar el desarrollo de habilidades de investigación, técnica y creación en proyectos de diseño enfocados en la producción editorial para formar un criterio propio y pensamiento crítico alrededor de situaciones particulares en nuestra sociedad.

Objetivos específicos:

- Comprender a través de una revisión de referentes teórico-prácticos la evolución y transformaciones en el diseño de productos editoriales, así como, la dinámica entre los elementos formales en el diseño de este tipo de producciones.

- Establecer pautas para conformar la estructura y roles de un equipo editorial interdisciplinario, en el marco de situaciones y problemas específicos.

- Construir proyectos de diseño con énfasis en la producción editorial bajo los más altos grados de calidad, por medio del abordaje de fenómenos y problemáticas actuales y situadas en nuestro contexto más cercano.

- Incentivar a los estudiantes para que desarrollen procesos investigativos pertinentes, fundamentando su discurso desde lo conceptual, creativo y técnico en el diseño y producción de piezas de diseño editorial.

MICRODESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA (límites y alcances)

Los elementos básicos se encuentran en el Plan de Estudios.

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

UNIDAD 1: EVOLUCIÓN DEL DISEÑO EDITORIAL, TIPOLOGÍAS Y PRODUCTOS

* Evolución del diseño editorial.
* Principales tipologías en el diseño editorial.
* Transformación y evolución de los formatos.

UNIDAD 2: COMPOSICIÓN Y FORMA

* Imagen-texto, narración y construcción de mensajes.
* Aspectos discursivos y de estilo en el diseño editorial.
* Formas y formatos alternativos.

UNIDAD 3: PROYECCIÓN Y PLANEACIÓN

* Composición y características de un proyecto editorial.
* Investigación, gestión y planeación de proyectos.
* Publicación y difusión.
* Describa el o los aportes que desde la asignatura se da a la fundamentación y apropiación de principios y valores establecidos por o en el Plan de Estudios.

COMPETENCIAS

La asignatura promueve el desarrollo de las siguientes competencias:

Competencias de investigación, evidenciadas en la necesidad de justificar y poder argumentar las decisiones tomadas alrededor de cada actividad y proyecto abordado, este será el punto de partida para cada actividad propuesta en la asignatura, de esta manera, el estudiante debe fundamentar sus decisiones desde el abordaje de procesos de indagación, análisis, creación, desarrollo y presentación final en cada proyecto.

De desarrollo proyectual, evidenciadas en la capacidad de planear, organizar y desarrollar proyectos de diseño con énfasis en la producción de piezas editoriales. El estudiante estará en capacidad de desarrollar proyectos desde el proceso de ideación inicial, hasta la materialización y difusión de la propuesta final.

Competencias de lenguaje, evidenciadas en el desarrollo de contenidos coherentes (gráficos, textuales, etc.) para las publicaciones producidas desde la asignatura, asimismo, la asignatura propone potenciar la capacidad de gestionar grupos de trabajo a través de la construcción colectiva de conocimiento a través de actividades y propuestas grupales.

Competencias de comunicación visual, evidenciadas en el trabajo de establecer pautas gráficas para la transmisión de un mensaje mediante el desarrollo de piezas visuales de carácter editorial.

MÉTODO

El propósito en este ítem está orientado a brindar con claridad y orden secuencial los elementos de método con los cuales, y a través de los cuales se imparte la enseñanza, se desarrollan los contenidos, se organizan las prácticas y se logran los resultados de aprendizaje en los tiempos establecidos. Algunos de estos elementos son conceptos, enfoques, alcances, técnicas, herramientas o instrumentos, procedimientos etc., además de las estrategias.

Algunos elementos se encuentran referenciados en el PEP, uno de ellos es el enfoque establecido por la FAVA, el cual es constructivista. De esta manera y a partir de este u otros aspectos metodológicos describa o sintetice la relación o desarrollos desde la asignatura con:

* + *Aprendizaje por proyectos*
  + *Aprendizaje por problemas*
* Describa los *procedimientos establecidos*, las *estrategias* o las *prácticas pedagógicas* implementadas desde la asignatura
* De la misma manera complemente lo anterior con la descripción/enumeración de los principales *medios o recursos didácticos* que usted emplea en el desarrollo de la asignatura.
* Finalmente incluya el cronograma de Trabajo o Planeación Temática y sus tiempos.

La propuesta del curso pretende brindar al estudiante herramientas para examinar de manera crítica y producir sus propios acercamientos al diseño dentro del campo editorial, desde el aprendizaje por proyectos, la indagación y la solución de problemas. Para esto se propone la participación constante del estudiante en el análisis de lecturas, el debate en clase, la búsqueda de información y el contacto con profesionales con experiencia en el área. El docente realizará exposiciones de los contenidos, aportando explicaciones de los temas trabajados y ejemplos concretos que ayuden al estudiante a establecer un conocimiento significativo sobre los mismos. El estudiante se enfrentará a diversos problemas y fenómenos de diseño, proceso en el cual deberá aprender a tomar decisiones pertinentes a la hora de comunicar el mensaje de forma objetiva y clara aplicando el conocimiento construido dentro y fuera del aula de clase.

Esta materia establece una relación con la asignatura de gráfica digital 4, donde se imparten los conocimientos para el manejo adecuado de los programas de diagramación y maquetación relacionados con el diseño editorial. Desde este espacio, se propone el desarrollo de un proyecto integrador que se vincula con la materia Ilustración 1, en esta, se imparten los conocimientos necesarios para la creación de piezas ilustradas o imágenes, que complementan el proyecto de diseño. De la misma manera, la materia de Fotografía 2 se vincula mediante la articulación de diferentes trabajos que apoyan y ayudan a estructurar la producción del material del proyecto final del curso y los talleres intermedios. La forma como se despliega esta propuesta estará estructurada a través de los siguientes métodos:

- El aprendizaje constructivista.

- Aprendizaje por Proyectos.

- El aprendizaje por Indagación.

- Aprendizaje basado en la solución de problemas.

Periodo				
Unidad	**Sesión/** **Clase**	**Tema**	**Propósito/** **Resultado**	**Actividades**
1 CORTE	1/ Clase SEMANA/1	Presentación del curso.	Socialización de contenidos iniciales.	Lectura del programa académico, presentación del curso, cuerpo docente y estudiantes, Exposición de contenidos y charla participativa.
2/ Clase SEMANA/1	Evolución histórica del diseño editorial. medios y plataformas de comunicación, afrontando nuevas tecnologías. ¿Qué es Diseño Editorial?, el diseñador en los medios de comunicación. tipos de formatos y elementos formales del diseño editorial.	Reconocer aspectos técnicos y formales para el diseño editorial, formatos, aspectos de composición en página, margen, guías, columnas, cuerpo de texto. Definición de problemática proyecto taller / 1 Corte.	-Presentación de contenidos - -Planteamiento del ejercicio- de evaluación primer corte / diseño de maquetación modular, formato, Publicación periódica de comunicación masiva- definición de trabajo por grupos
3/Clase SEMANA/2	Principales pautas para la diagramación de una pieza editorial. conceptos y elementos aplicados al manejo de la información, jerarquías tipográficas, y espacios modulares, uso de gráficos, edición de texto.	Identificar los diferentes aspectos, necesarios para la diagramación en el diseño editorial- análisis y descripción de características de formatos de comunicación masiva.	Definición y desarrollo del proyecto 1 corte. trabajo grupos Práctica - modulación en formatos de comunicación periódica. Taller de bocetación individual. Compartir Brief de proyecto
4/Clase SEMANA/2	TALLER - Formatos y errores comunes en el diseño editorial.	1. Taller práctico de bocetación para páginas de periódicos.	Práctica taller bocetación
5/Clase SEMANA/3	Asesoría. Práctica - modulación en formatos de comunicación periódica. taller bocetación individual	trabajo por grupos - avances - definición del proyecto 1 CORTE creación de una plataforma de comunicación masiva- medios de información	Exposición estudiantes publicaciones de referencia.
6/Clase SEMANA/3	clase sobre maquetación, estructura editorial, manejo de información, por secciones y jerarquías, tablas de contenidos, manejo de cuerpo de texto y columnas, Aplicación de aspectos técnicos.	Asesoría ejercicio taller Planteamiento plataforma de comunicación masiva (Trabajo por grupos)	Presentación del trabajo, presentación de cronograma, planteamiento de objetivos, y cumplimiento de los requerimientos. trabajo en grupo
7/Clase SEMANA/4	Asesoría - trabajo sobre el proyecto	ASESORÍA	Planteamiento
8/Clase SEMANA/4	marco de referencias. derechos de autor y uso de recursos gráficos. -Asesoría grupal	Revisión avances proyecto 1 corte	.
9/Clase SEMANA/5	Retículas y módulos, composición de párrafos y Asesoría	ASESORÍA	preentrega
	10/Clase SEMANA/5	Revisión y retroalimentación	Preentrega	Simulacro de entrega de corte 1
	11/Clase SEMANA/6	ENTREGA	PARCIAL - EVALUACIÓN 1 CORTE	ENTREGA
2 CORTE	11/Clase SEMANA/6	Módulo 2: Marco de referencias. revistas impresas y medios interactivos.	Presentación de referentes	Presentación de contenidos
12/Clase SEMANA/6	PLANTEAMIENTO PARCIAL FINAL Conceptos teóricos y técnicos para la maquetación de formatos tipo revista formatos, papel, retículas, tipografía columnas y mancha de texto. Planteamiento de proyecto final	Comprender la maquetación y como se deben procesar los archivos para un producto impreso, preprensa, maquetación, color diseño y formatos.	Presentación de contenidos, Presentación Brief de proyecto final
13/Clase SEMANA/7	revisión casos particulares, análisis de formatos, la Selección tipográfica para impresos.	Revisión inicial de avances	Presentación del trabajo, presentación de cronograma, conformación de grupos de trabajo.
14/Clase SEMANA/7	Imágenes ilustraciones y recursos visuales en el diseño editorial, medio y mensaje.	Presentación de referentes visuales	Definición de parámetros iniciales: Tema, línea editorial, público objetivo
15/Clase SEMANA/8	Revisión de casos particulares, portadas interactivas, medios de información digital. Asesoría proyecto	Revisión de avances	Definir contenidos: temas y secciones
16/Clase SEMANA/8	Retículas y modulación editorial, formatos tipo libro: estructura y aspectos técnicos.		
17/Clase SEMANA/9	Mesa Redonda invitado Editor Gráfico		Presentación de caso: experiencias en diseño editorial
18/Clase SEMANA/9	Medios de comunicación (mesa redonda).		
19/Clase SEMANA/10	Taller de autoedición presentación	taller - trabajo práctico	
20/Clase SEMANA/10	Desarrollo práctico del taller de autoedición.	Trabajo en clase	Cada estudiante socializará frente al grupo los trabajos desarrollados, se plantea una asesoría grupal después de la presentación.
21/Clase SEMANA/11	Trabajo proyecto final	ASESORÍA	Cada estudiante socializará frente al grupo los trabajos desarrollados, se plantea una asesoría grupal después de la presentación.
	22/Clase SEMANA/11	Entrega proyecto corte 2	entrega segundo corte	Cada estudiante socializará frente al grupo los trabajos desarrollados, se plantea una asesoría grupal después de la presentación.
3 CORTE	23/Clase SEMANA/12	Análisis de casos Producto impreso	presentación docente	
24/Clase SEMANA/12	ASESORÍA	ASESORÍA	Cada estudiante socializará frente al grupo los trabajos desarrollados, se plantea una asesoría grupal después de la presentación.
25/Clase SEMANA/13	INVITADO CHARLA	presentación docente	
26/Clase SEMANA/13	Análisis de casos Marco teórico y de referencias, formatos, portadas, materiales, retículas para libros, diseñadores y tendencias.	presentación docente	Presentación de caso: experiencias en diseño editorial
27/Clase SEMANA/14	Asesoría proyecto final, cronograma de trabajo, edición y maquetación de retículas, escogencia de tipografías y pruebas de impresión.	ASESORÍA	Cada estudiante socializará frente al grupo los trabajos desarrollados, se plantea una asesoría grupal después de la presentación.
28/Clase SEMANA/14	trabajo en clase sobre el proyecto final	ASESORÍA	Cada estudiante socializará frente al grupo los trabajos desarrollados, se plantea una asesoría grupal después de la presentación.
29/Clase SEMANA/15	Desarrollo del proyecto de diseño -	ASESORÍA	Cada estudiante socializará frente al grupo los trabajos desarrollados, se plantea una asesoría grupal después de la presentación.
30/Clase SEMANA/15	Proyección documental- --Ejercicio taller	análisis temático, cuartilla o ensayo que resume los contenidos vistos en clase.	
31/Clase SEMANA/16	Revisión de avances y correcciones	ASESORÍA	Cada estudiante socializará frente al grupo los trabajos desarrollados, se plantea una asesoría grupal después de la presentación.
32/Clase SEMANA/16	Preentrega proyecto final: Revisión final de avances, comentarios y sugerencias finales	Revisión Final	Presentación de estudiantes
33/Clase SEMANA/17	Trabajo sobre acotaciones y desarrollo del proyecto final.	Sustentación de proyectos	Presentación de estudiantes
	34/Clase SEMANA/17	Asesoría proyecto final		
	35/Clase SEMANA/18	Entrega 3 corte Entrega Final - proyecto integrador -,	Presentación de proyectos plataforma de comunicación	Entrega de trabajo impreso tamaño real (o digital), Presentación de trabajos y sustentación del trabajo final
	36/Clase SEMANA/18	entrega final corte 3	lanzamiento propuesto editorial, comitiva al paro	proyecto impreso y auto editado por los estudiantes vinculando las clases de ilustración, fotografía, y gráfica digital 4, técnicas de impresión

EVALUACIÓN

1ra UNIDAD O CORTE: Semana 2- 6 /

(25%) entrega final - (5 %) Talleres, práctica de clase, proceso.

Taller de maquetación análoga para formatos de comunicación masiva, tipo periódicos, o formatos de comunicación masiva, Proyecto final diseño y maquetación propuesta de información masiva prototipo. Trabajo en grupo, brief y planteamiento de objetivos orientados por el docente. taller práctico. reconocimiento de logros y virtudes del estudiante, según el alcance y el planteamiento de los objetivos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Calidad técnica, Participación y asesoría, avances y evolución de la propuesta, Conceptualización e innovación de la propuesta, Construcción de bitácora y presentación de proyecto.

2da UNIDAD O CORTE: Sesiones 7 a la 12

(25%) entrega final - (5 %) Talleres, práctica de clase, proceso.

Para este segundo corte se evaluaran conceptos de diseño y maquetación editorial de plataformas como las revistas impresas y digitales, en ese orden se tendrá en cuenta la creación y el planteamiento de las retículas y la composición de la propuesta, así como el formato y la estructura interna, el lenguaje gráfico, y la coherencia y objetividad de planteamiento del proyecto editorial, manejo de imágenes y derechos de autor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Calidad técnica, Participación y asesoría, avances y evolución de la propuesta, Conceptualización e innovación de la propuesta, Construcción de bitácora y presentación de proyecto.

3ra UNIDAD O CORTE: Sesiones 12 a la 18 (35%)

Desarrollar una propuesta editorial, creada a partir de un contenido real, que solucione una problemática dentro del contexto local. Proyecto de comunicación presentado en una plataforma editorial impresa. Creación de prototipo o pieza impresa- Proyecto orientado a resolver una problemática, que de manera pertinente, involucre el diseño editorial como una propuesta que canalice la intención de esa idea. Iniciativa planteada en la reunión de profesores, durante la coyuntura, la intención es poder trabajar de coordinadamente con otras materias como ilustración y fotografía, donde se reforzará el concepto planteado y la construcción del recurso y el sistema de comunicación, como plataforma, analizando modo y forma, de implementar, la propuesta, libro, revista, Fanzine, publicación digital.

Nota final- 95% asistencia, proceso y talleres. 5%

Durante cada corte se evaluarán los diferentes proyectos por porcentajes. Esta información se tendrá en cuenta para la nota final. De igual manera, se tienen en cuenta aspectos como: la asistencia, el proceso en clase, las asesorías, la socialización y sustentación proyecto de cada corte, se evalúa: exposición de avances, justificación, propuesta, análisis de funcionalidad, proceso del proyecto desarrollado en clase durante el corte, se deberá entregar la pieza final, con un excelente acabado y funcionalidad, se tendrá en cuenta la consecución de los objetivos planteados para el proyecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Calidad técnica, Participación y asesoría, avances y evolución de la propuesta, Conceptualización e innovación de la propuesta, Construcción de bitácora y presentación de proyecto.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Obligatoria)

Zappaterra, Y. (2008). Diseño editorial. Periódicos y revistas. Editorial Gustavo Gili.España.

De Buen, J. (2000). Manual de Diseño Editorial. Editorial Santillana. México.

Bhaskaran, L. (2006). ¿Qué es el Diseño Editorial? Index BookIndex Book.

Briggs, A. & Burke, P. (2002). De Gutenberg a internet una historia social de los medios de comunicación. Madrid, Santillana Ediciones Generales.

Gálvez, F. (2005). Educación tipográfica una introducción a la tipografía. Argentina, Artes, gráficas integradas.

VV.AA. (2012). InDesign CS6 (Diseño y creatividad). Anaya multimedia, 2012. ISBN: 9788441532502.

Fleitas, P. (2013). InDesign CS6, Buenos Aires,

Fox Andina, 2013. ISBN 978- 987-1857- 74-6.

Chaves, N.(2001). El oficio de diseñar. Propuestas a la conciencia crítica de los que comienzan. Barcelona, Editorial Gustavo Gili.

Marín, R. Orto tipografía para diseñadores, Editorial Gustavo Gilli. ISBN/EAN: 9788425226038.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

http://www.familiaplomez.com/

https://es.letrag.com/

https://www.unostiposduros.com/

http://www.oert.org/

https://www.pentagram.com/

http://www.davidcarsondesign.com/

PERFIL DEL DOCENTE

Describa de manera breve su perfil como docente (Formación y Trayectoria)