

PROGRAMA DE CURSOS 2024

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	TÉCNICAS GRÁFICAS I, MÓDULO COLOR
En inglés:	GRAPHICS TECHNIQUES I, COLOR I
Profesora/profesor a cargo	Andrea Carolina Contreras Vega
Código U-Cursos:	TGRA541 -111 -1
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Teatro
Horas de trabajo presencial y no presencial	6 hrs.
Número de créditos SCT-Chile	6 hrs.

Propósito general del curso

Las y los estudiantes comprenderán el fenómeno del color como uno de orden perceptual, multidimensional (físico-fisio-psicológico y cultural), y por lo tanto, como un medio de expresión y conocimiento humano. Para ello, realizarán imágenes y representarán conceptos a través del uso del color. Asimismo, manejarán los principios de las teorías partitiva, aditiva y sustractiva del color, dominando modelos y síntesis de esta última

Las y los estudiantes aplicarán y representarán el color a través de técnicas gráficas análogas secas (lápiz), húmedas (témperas y acuarela) y en papel, utilizando la síntesis sustractiva, propiedades y cualidades del color en ejercicios y composiciones. De igual forma, las y los estudiantes serán capaces de realizar escalas, de reconocer y manipular diferentes tipos de contrastes cromáticos

Las y los estudiantes desarrollarán sus habilidades autocríticas, buscando replantearse propuestas y mejoras en las correcciones de encargos técnicos y creativos. Asimismo, las y los estudiantes se concientizarán de su propia percepción cromática, en pos de generar habilidades expresivas orales y escritas en torno al color. Se incentivará el perfeccionamiento de su oficio y de su técnica, en pos de la autosuperación y de la valoración de ambos elementos en los procesos de trabajo. De igual forma, desarrollarán su responsabilidad al incentivarse, por una parte, el cumplimiento con fechas y requerimientos y, por otra, con el cuidado y mantenimiento óptimo de sus herramientas de trabajo.

Contenidos

I. TEORÍA DEL COLOR

1. Color- Luz, la luz como onda electromagnética, rango visible.
2. Fisiología del color, retina, fotorreceptores y percepción del color.
3. Rueda cromática: pruebas y experimentos en distintos medios.

4. Modelos de Color, síntesis aditiva y síntesis sustractiva y otros.
5. Tipología del color: primarios o fundamentales, secundarios, terciarios.
6. Propiedades de los colores: Matiz, Valor o luminosidad, Saturación o brillo.
7. Significados del color, psicología del color y ánimo, factor cultural en el color.

II. PERCEPCIÓN DEL COLOR

1. Armonías del color
2. Esquemas de contraste
3. Interacción del color
4. Relatividad del color
5. Temperatura del color

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias

1.1: Concebir y organizar ideas y conceptos, comunicándolos a través de un diseño de espacio, iluminación y vestuario para puestas en escena de diversa naturaleza

1.1.5 Manejar un conjunto de herramientas gráficas y técnica a nivel análogo y digital para la materialización de un proyecto de diseño

1.1.3 Comunicar propuestas de diseño escénico, de manera gráfica y verbal, utilizando diversos medios y el lenguaje técnico adecuado al contexto de presentación

Sub competencia

1.1.5 Manejar un conjunto de herramientas gráficas y técnica a nivel análogo y digital para la materialización de un proyecto de diseño.

1.1.3 Comunicar propuestas de diseño escénico, de manera gráfica y verbal, utilizando diversos medios y el lenguaje técnico adecuado al contexto de presentación.

Competencias transversales de la Universidad

1. Capacidad de investigación, innovación y creación.
2. Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico.
3. Capacidad para comunicarse en contextos académicos, profesionales y sociales

Resultados de aprendizaje

DIMENSIÓN ACADÉMICA

Capacidad de comunicación oral

DIMENSIÓN PROFESIONAL

Habilidad en el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Saberes/Contenidos

Que el(la) estudiante pueda al finalizar el curso:

- Comprender la relación de la luz y el color en cuanto a percepción visual y subjetividad.
- Incorporar y utilizar en su lenguaje verbal y el léxico técnico universal en torno al estudio de las teorías de la luz y del color, sus propiedades y cualidades en cuanto al fenómeno cromático.
- Utilización de los aprendizajes en la realización de composiciones y representaciones gráficas.
- Proponer relaciones cromáticas para la comunicación de lo sensorial.

- Distinguir las diferencias e interacciones de las propiedades de los colores.

- Desarrollar una visión analítica del color como medio de expresión, a partir del estudio de la psicología y la dimensión histórica y cultural del fenómeno cromático, con el fin de posibilitar el reconocimiento y representación de diferentes ideas y conceptos.

- Crear una propuesta cromática para la actividad final de creación de Taller Básico I.

Metodología

Clase-taller donde, a través de experimentos, de observación e interpretación con diferentes medios y soportes, basados en encargos semanales, las y los estudiantes exploran el fenómeno cromático por medio de ejercicios técnicos y creativos específicos (uso de tintas, acuarelas, telas y papeles). Asimismo, se consideran clases expositivas, de observación y diálogo, trabajo en clase y correcciones grupales e individuales.

Evaluación

- Entregas (5 aprox.) parciales de avance formativo de ejercicios (70%)
- Entrega final de proyecto personal (30%)

Requisitos de aprobación

Calificación mínima de aprobación: 4,0

Conceptos clave

Color, Newton, percepción visual, modelos de color, armonías, esquemas y temperatura del color. Semiótica del color.

Bibliografía obligatoria

ALBERS, JOSEF (2010). "Interacción del color". Madrid:Alianza

DONDIS, DONIS A. (1998). "La sintaxis de la imagen, Introducción al alfabeto visual". Barcelona:GG Gustavo Gili

KANDINSKY, VASSILY (1988). "De lo espiritual en el arte". Barcelona:Labor KÜPPERS, HARALD (1979). "Atlas de los colores".

Bibliografía complementaria

HELLER, EVA (2004). "Psicología del color". Barcelona:GG Gustavo Gili

KÜPPERS, HARALD (2005). "Fundamentos de la teoría de los colores". Barcelona:GG Gustavo Gili

GERRITSEN, FRANS (1976). "Color: Apariencia óptica, medio de expresión artística y fenómeno físico". Barcelona:Blume .

Recursos en línea

PROGRAMA DE CURSOS 2024

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	TÉCNICAS GRÁFICAS I
En inglés:	GRAPHICS TECHNIQUES I
Profesora/profesor a cargo	Carlos Mangas Vásquez
Código U-Cursos:	TGRA541 -111 -1
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Teatro
Horas de trabajo presencial y no presencial	6 hrs.
Número de créditos SCT-Chile	6 hrs.

Propósito general del curso

Curso teórico-práctico que se establece dentro del proceso de diseño en todos sus campos como herramienta fundamental e inseparable, desarrollando destrezas y habilidades que permitan representar con precisión la propuesta, asumiéndolo como un medio de expresión gráfico de magnitudes objetivas.

Estudiar y proyectar planimetría y perspectiva cónica, relacionando el espacio con el plano, comprendiendo la necesidad de codificar y decodificar el volumen en el plano bidimensional, empleando los rudimentos de la geometría descriptiva de manera normativa.

Proyectar elementos en formato análogo (dibujo sobre papel y lápiz).

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias

1.1: Concebir y organizar ideas y conceptos, comunicándolos a través de un diseño de espacio, iluminación y vestuario para puestas en escena de diversa naturaleza

1.1.5 Manejar un conjunto de herramientas gráficas y técnica a nivel análogo y digital para la materialización de un proyecto de diseño

1.1.3 Comunicar propuestas de diseño escénico, de manera gráfica y verbal, utilizando diversos medios y el lenguaje técnico adecuado al contexto de presentación

Sub competencia

1.1.5 Manejar un conjunto de herramientas gráficas y técnica a nivel análogo y digital para la materialización de un proyecto de diseño.

1.1.3 Comunicar propuestas de diseño escénico, de manera gráfica y verbal, utilizando diversos medios y el lenguaje técnico adecuado al contexto de presentación.

Competencias transversales de la Universidad

1. Capacidad de investigación, innovación y creación.
2. Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico.
3. Capacidad para comunicarse en contextos académicos, profesionales y sociales

Resultados de aprendizaje

DIMENSIÓN ACADÉMICA

Capacidad de comunicación oral

DIMENSIÓN PROFESIONAL

Habilidad en el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Saberes/Contenidos

CONCEPTUALES:

1-Fundamentos del dibujo técnico. (análogo; papel, lápiz, reglas, escuadras):

1a-definición de la representación gráfica de objetos y sistemas de representación.

1b-lenguaje técnico y normas: formato (tamaños de soporte en papel), ejes del plano cartesiano, cuadro de información, líneas de proyección, líneas normalizadas, valorización de trazo, cotas, escalas.

1c-uso de instrumental básico: Reglas, escuadras, escalímetro, lápices en sus diversos grosores, durezas y soportes en papel.

2-Sistemas de representación, diedro y perspectivas axonométricas. (análogo; papel, lápiz, reglas, escuadras y escalímetro):

2a-principios de la geometría plana. Ejes, Trazos en el plano y transformación de figuras geométricas: paralelismos, polígonos, arcos, proporcionalidad, simetría.

2b-representación de objetos en el plano con vistas normalizadas: Observación y toma de medidas de objetos. Abatimiento, Planta, elevaciones frontal y lateral, sección, acotaciones, magnitudes

2c- representación a Escala. Uso de escalímetro y fórmulas de conversión.

2d- proyección de volúmenes; paralelepípedos, irregulares, objetos en perspectivas Isométrica.

2e- Realización de cortes y planos de sección.

2f- Realización de dibujos en perspectiva cónica con método de cuadrícula basado en planimetría. (situar horizonte, tamaño de embocadura, generar diagonales y punto de fuga y ubicación en el plano/cuadrícula).

ACTITUDINALES/PROCEDIMENTALES:

- 1-Observa y discrimina elementos bi / tridimensionales.
- 2-Busca la fidelidad en la información recabada y expuesta objetivamente.
- 3-Sistematiza y organiza la información de los objetos a disponer en el plano.
- 4-correcta utilización de las herramientas de medición y representación.
- 6-Pulcritud en el Oficio.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Que el(la) estudiante pueda al finalizar el curso:

- 1-Conocer y emplear los fundamentos de la geometría plana para la representación de un objeto sobre el plano bidimensional, siendo capaz de dibujar vistas básicas (planta y alzados), como axonométricas: Isométrica, representando los elementos de manera clara y fidedigna.
- 2-Utilizar correctamente las herramientas básicas del dibujo técnico análogo; escuadras, escalímetro, papel, lápices, trazo, valorización del trazo, cotas, codificando y decodificando la información/objeto representado, con pulcritud y precisión.
- 3-Interpretar y proyectar en detalle elementos a escala.
- 4-Proyectar volúmenes en perspectiva cónica análoga con método de cuadrícula.
- 5-Seleccionar el formato normativo; A0, A1, A2, Tabloide, etc., Sistematizar y organizar el flujo de información gráfica a representar en dicho soporte, ya sea en cuadro técnico y/o viñetas de detalle y la cantidad de láminas necesarias.

Metodología

La metodología abarca aspectos inductivos y deductivos. Clases expositivas con material visual y ejercicios prácticos, poniendo énfasis en el desarrollo de trabajos durante la clase en laboratorio.

Cada contenido comprende un ejercicio práctico.

Trabajos individuales en diversos papeles y tamaños de lienzo.

Evaluación

a) Ejercicios prácticos en clases.

Recopilación del trabajo realizado en clases en una carpeta donde se evaluará la evolución en el desarrollo del dibujo técnico y comprensión de los contenidos.

b) Ejercicio individual de representación axonométrica.

Ejercicio individual de representación de un volumen con sus vistas principales y dibujo en axonométrica. Se evaluará la pulcritud en el trabajo y comprensión de la espacialidad y de la representación en el plano de objetos tridimensionales. Los detalles de la entrega serán informados con al menos una semana de anticipación al inicio del trabajo.

c) Ejercicio individual de dibujo técnico en perspectiva.

Ejercicio individual de representación de una escenografía en perspectiva siguiendo las pautas del dibujo técnico. Se evaluará la pulcritud del trabajo y correcta representación de formas e información técnica.

Requisitos de aprobación

Calificación mínima de aprobación: 4,0

Conceptos clave

Bibliografía obligatoria

-Espinoza, Ma. Del Mar ; Domínguez Manuel-
"Fundamentos de dibujo técnico y diseño
asistido", Madrid, UNED ediciones

-Schneider, Wilhelm; Sappert, Dieter; "Manual
práctico de dibujo técnico". Barcelona,
editorial Riverté.

-Núñez, Guillermo; "Escenografía Teatral".
Santiago.

Bibliografía complementaria

-Fernández, garat, folga, pantaleon, Parodi; El código gráfico, Universidad de la república, Sgto., chile.	
--	--

Recursos en línea

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR	
En español:	Técnicas Gráficas I. Dibujo Libre
En inglés:	Graphic Techniques I
Profesora/profesor a cargo	Rodrigo Bruna
Código U-Cursos:	TGRA-541-111-1
Unidad académica/organismo que lo desarrolla	Departamento de Teatro
Horas de trabajo presencial y no presencial	14 horas presencial / 9 horas de trabajo no presencial
Número de créditos SCT-Chile	9 créditos

Propósito general del curso

Curso práctico teórico que introduce al estudiante en el estudio, comprensión y proyección de fenómenos gráficos como: ejercitación y experimentación en base a las distintas teorías del color con mezclas aditivas, entender y aplicar los recursos gráficos del dibujo a mano alzada en la representación estructural de objetos simples y complejos, comprendiendo la función del dibujo como sistema de representación tridimensional en un plano bidimensional. Estudio y desarrollo de la Planimetría: planta, elevación, corte y perspectiva cónica para la representación de volúmenes y espacios en el plano bidimensional utilizando nociones de geometría descriptiva, aplicando convenciones y simbologías pertenecientes a la planimetría normada. Este curso se articula con tres módulos llamados Color I, Dibujo Libre I y Dibujo Técnico I, cada uno de estos módulos con trabajo en aula y salida a terreno. Las actividades de los módulos serán evaluadas mediante correcciones permanentes de carácter mixto, estas son sumativas y formativas.

Competencias y subcompetencias a las que contribuye el curso

Competencias

1.1: Concebir y organizar ideas y conceptos, comunicándolos a través de un diseño de espacio, iluminación y vestuario para puestas en escena de diversa naturaleza.

Sub competencia

1.1.5 Manejar un conjunto de herramientas gráficas y técnicas a nivel análogo y digital para la materialización de un proyecto de diseño.

Competencias transversales de la Universidad

1. Capacidad de investigación, innovación y creación
2. Capacidad de pensamiento crítico y autocrítico
3. Capacidad para comunicarse en contextos académicos, profesionales y sociales

Resultados de aprendizaje

Identificar los elementos básicos de la expresión gráfica para representar objetos simples y complejos.

Aplicar los conceptos básicos de perspectiva en la representación de objetos.

Manejar los principios básicos del valor lineal y de superficie.

Saberes/Contenidos

Conceptuales:

- Reconoce los elementos básicos de la expresión gráfica.
- Identifica los diversos tipos de perspectiva: central, oblicua y aérea.
- Distingue las diferencias entre dibujo analítico y de síntesis.
- Identifica las problemáticas de representación del objeto en el espacio.

Procedimentales:

- Maneja los recursos técnicos y materiales propios de las técnicas secas.
- Aplica un sistema de medición y proporción pertinente a los objetos que representa.
- Utiliza la perspectiva en la construcción de objetos simples y complejos.
- Emplea el croquis como una herramienta de comprensión del objeto en estudio.

Actitudinales:

- Valora los referentes entregados por la historia del arte.
- Manifiesta una actitud crítica y reflexiva frente a su trabajo y al del resto de los estudiantes.

Metodología

La Metodología de trabajo para contenidos serán de carácter activo y participativo e incluirá las siguientes estrategias:

Presentación y análisis de los contenidos de curso por parte del profesor con material audiovisual.

Correcciones grupales e individuales de los ejercicios realizados en clase y por encargo.

Portafolio que contiene los trabajos realizados en cada unidad. El portafolio proporciona las evidencias del conocimiento que se ha ido construyendo, las estrategias utilizadas para aprender y la disposición para seguir aprendiendo de quien lo elabora.

Evaluación

Criterios de evaluación.-

Los criterios estarán centrados en el dominio de competencias prácticas y teóricas

vinculadas a los lenguajes del dibujo.

Se relevará con cada evaluación el rigor, la autonomía y la capacidad investigativa que demuestra el estudiantes con cada trabajo.

Instrumentos de evaluación.-

Entrega de tres protafolios de trabajo, (20 % cada uno)

Examen final (40 %)

Correcciones de taller colectivas e individuales

Los portafolios serán evaluados a partir de rúbricas.

Requisitos de aprobación

Calificación mínima de aprobación: 4,0

Examen: se presenta como derecho para quien quiera rendirlo, pero será de carácter obligatorio para quienes obtengan una calificación final, igual o inferior a: **Esto lo puede determinar cada profesor/a o bien la carrera en su conjunto**

Conceptos clave

Dibujo objetos, perspectiva, construcción

Bibliografía obligatoria

Berger, John (2011). Sobre el Dibujo. Barcelona: Gustavo Gili.
Micklewright, Keith (2006). Dibujo. Perfeccionar el lenguaje de la expresión visual. Barcelona, Blume.
Crespi, Irene; Ferrario, Jorge. (1999). Léxico Técnico de las Artes Plásticas. Buenos Aires: Eudeba.

Bibliografía complementaria

Raynes, John (2008). Curso completo de perspectiva. Barcelona:Blume.
Erwin, Panofsky (2008) La Perspectiva como Forma Simbólica. Barcelona: Tusquets.
Da Vinci, Leonardo (2004). Tratado de Pintura. Buenos Aires: Quadrata

Recursos en línea