

DISSENY GRÀFIC

TEMARI DEL COS DE PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Ordre ECD/826/2004 (BOE núm. 78, de 31 de març de 2004)

- Concepto de diseño: diseño, arte y tecnología. Teoría y metodología del diseño. Diseño, ideología y sociedad industrial. Las áreas del diseño. La actividad profesional.
- 2. Diseño gráfico y comunicación visual: teorías más importantes. El lenguaje icónico y la cultura de masas. La sociología y la psicología de la imagen.
- 3. El diseño gráfico y la sociedad. Actitud y responsabilidad del diseñador gráfico ante la sociedad. La influencia social del diseño. Ética profesional. Consideraciones sobre ecología y medio ambiente.
- 4. Áreas de actuación del diseño gráfico. Campos profesionales de desarrollo de esta actividad. Características específicas de cada área. Figuras profesionales de referencia en las distintas áreas del diseño gráfico.
- 5. Procesos y métodos de diseño: metodología del diseño. Los procesos creativos, los procesos de producción. Organización, planificación y gestión total de un proyecto de diseño gráfico. La valoración del trabajo.
- 6. Los estilos gráficos: consideraciones generales sobre los diferentes estilos de diseño gráfico y su relación con el arte, la industria, la moda y el comercio.
- 7. La percepción visual. Teorías psicofísicas y psicológicas. Influencias cognitivas y emocionales en la percepción. La psicología del arte y su aplicación al diseño gráfico y la publicidad.
- 8. La imagen: naturaleza y clasificación. Criterios y métodos de análisis. La lectura de las imágenes. Connotación y denotación. Iconicidad y abstracción.
- 9. La imagen: factores estéticos, éticos y cognitivos. Funciones de la imagen en el diseño gráfico y la publicidad.
- 10. La sintaxis de la imagen. Los elementos básicos de la plástica. Técnicas visuales y estrategias de comunicación aplicadas al diseño gráfico.
- 11. La estructuración del espacio bidimensional. Formatos y proporciones. La composición. Conceptos de equilibrio, peso y dirección. Módulos y estructuras aplicadas al diseño gráfico.
- 12. El color: fundamentos físicos. Teoría del color, principales conceptos. La significación del color. El color en la publicidad y el diseño gráfico. Reproducción y normalización del color.
- 13. Semiótica: principios básicos. Principales conceptos: signo, símbolo, índice, icono, señal. Consideraciones sintácticas, semánticas y pragmáticas. Aplicaciones a la comunicación visual y el diseño gráfico.
- 14. Los orígenes del diseño gráfico: del movimiento Arts & Crafs al Werkbund Institut. El Art Nouveau y sus diferentes versiones.
- 15. Las Vanguardias Artísticas y su relación con el diseño gráfico y la publicidad: futurismo, vanguardia rusa, Dadá, Stijl, cubismo, surrealismo, etc.
- 16. La Bauhaus y su relación con la imagen: la importancia del diseño gráfico en la Bauhaus. El paradigma de la racionalidad geométrica. La publicidad y la fotografía. La enseñanza del diseño gráfico en la Bauhaus. Otras escuelas relacionadas con el diseño.
- 17. El diseño gráfico en los Estados Unidos tras la segunda guerra mundial: la influencia de los emigrantes europeos. Los diseñadores e ilustradores norteamericanos de la primera mitad del siglo XX. La consolidación del estilo americano: el papel de las agencias, los estudios, el diseño editorial y la fotografía e ilustración en el desarrollo del diseño.
- 18. El diseño gráfico en los Estados Unidos desde los años 60 hasta la actualidad. Evolución. Acontecimientos profesionales y figuras más destacables.
- 19. El diseño gráfico en Europa hasta los años 60: periodos históricos. Los estilos nacionales. Tradición y renovación en la tipografía europea.
- 20. El diseño gráfico en Europa desde los años 60 a la actualidad: evolución. Acontecimientos profesionales y figuras más destacables.

- 21. El diseño gráfico en el resto del mundo. Características estilísticas nacionales. Evolución. Acontecimientos profesionales y figuras más destacables.
- 22. Antecedentes del diseño gráfico en España: el papel de la burguesía catalana desde finales del siglo XIX. El diseño gráfico durante la Segunda República y el cartel bélico. El diseño gráfico de postguerra. Figuras más representativas.
- 23. El diseño gráfico español desde los años 60 hasta la actualidad. Problemas y expectativas de desarrollo. Acontecimientos profesionales y figuras más destacables.
- 24. Estilos y tendencias en el diseño gráfico actual. Evolución y panorámica global de esta actividad. Interrelación con otras áreas (tecnológicas, artísticas, empresariales, etc).
- 25. La ilustración. Antecedentes históricos y figuras destacables. Los géneros y estilos. El oficio de ilustrador. Ilustración y diseño gráfico.
- 26. La infografía. Diseño y tratamiento gráfico de la información. La gráfica didáctica. La gráfica funcional. Diseño de instrucciones de uso. Diseño de interfaces gráficos.
- 27. La fotografía: el lenguaje fotográfico. Los géneros fotográficos y sus principales representantes. Teorías y movimientos artísticos. La influencia de las nuevas tecnologías. Fotografía versus ilustración.
- 28. La fotografía en el diseño gráfico y la publicidad. La importancia de la imagen. La relación entre la imagen y el texto. La selección de fotografías: aspectos comunicativos y técnicos. La fotografía aplicada a los productos editoriales.
- 29. La animación de imágenes: orígenes y principios teóricos. Técnicas de animación. Animación 2D y 3D. Figuras más destacables.
- 30. La narrativa audiovisual y el cine publicitario. Principios teóricos del lenguaje audiovisual. Su aplicación a la publicidad.
- 31. Diseño gráfico y producción audiovisual. El diseño gráfico en la televisión y en el cine. Características específicas. La tipografía en movimiento.
- 32. El cómic y la narrativa dibujada. Historia. Lenguaje. Estilos y tendencias. Figuras más relevantes. Influencias del cómic en el diseño gráfico y la publicidad.
- 33. La publicidad como proceso de comunicación: fundamentos teóricos de la publicidad. Diseño gráfico y publicidad. Tipología general de la publicidad. Los estilos publicitarios. Ética y publicidad.
- 34. La creación del mensaje publicitario. Aspectos sociológicos y psicológicos. Técnicas de persuasión. La investigación. La etapa creativa y sus métodos. El mensaje lingüístico y el mensaje icónico. Las fórmulas clásicas. El departamento creativo.
- 35. La agencia de publicidad: tipos, organización, funcionamiento, servicios, gestión y planificación de cuentas. La elaboración del mensaje publicitario: características específicas de la gráfica publicitaria. La fase de producción en los medios gráficos. El trabajo con fotógrafos, ilustradores y redactores de textos.
- 36. La campaña publicitaria. Objetivos, estrategias y planificación. Uso, características y selección de los distintos medios de comunicación como soportes publicitarios. El departamento de medios.
- 37. El márketing y la publicidad. Teorías y conceptos básicos del márketing. La comunicación de la empresa con el mercado. Investigación y planificación. La evaluación de la eficacia publicitaria.
- 38. Preimpresión: fotomecánica, sistemas de captura de imágenes. Principios teóricos y tecnología. Tipos de originales y su incidencia en la reproducción. El proceso de digitalización. El tratamiento digital de la imagen. Formatos digitales para imagen y texto.

- 39. Preimpresión: artes finales, lenguaje PostScript, sistemas de tramas y tipos de tramados. Sistemas de salida. Calibración de dispositivos. Gestión y control de color. Formatos de archivo. Separación de tintas. Sistemas de preimpresión. Revisión y corrección de pruebas.
- 40. Los sistemas de impresión industrial: antecedentes históricos. Definición y características de los diferentes sistemas. Procesos técnicos de cada sistema. Influencia de las nuevas tecnologías de impresión en el diseño gráfico.
- 41. La reprografía y los sistemas de reproducción e impresión no convencionales: Sistemas sin plancha, fotocopiadoras e impresoras, impresoras de gran formato, impresión digital de pequeña tirada, etc. Características específicas y usos en diseño gráfico.
- 42. El papel y las tintas: composición y fabricación. Tipos y características. Formatos de papel. Otros soportes gráficos. Tipos de tintas, pigmentos aglutinantes y barnices. Características y uso según el sistema de impresión.
- 43. Postimpresión: encuadernación y acabados. Tipos de encuadernación, materiales, manipulados y técnicas empleadas en la encuadernación. Otros soportes gráficos.
- 44. El dibujo en el diseño gráfico. Los sistemas de representación y su aplicación en la concepción, análisis, desarrollo y comunicación de los proyectos de diseño gráfico. El esbozo.
- 45. Las técnicas de dibujo: húmedas, secas, mixtas. Soportes, materiales y procedimientos. Idoneidad con relación a la finalidad de la representación.
- 46. Las técnicas pictóricas: grasas, sintéticas, mixtas. Soportes, materiales y procedimientos. Idoneidad con relación a la finalidad de la representación.
- 47. Diseño gráfico y tecnologías digitales: la influencia de las nuevas tecnologías en el diseño gráfico. Sistemas y herramientas de creación.
- 48. Software de dibujo vectorial. Métodos de trabajo y operaciones habituales. Formatos de archivo. Dispositivos de salida. Creación y gestión de fuentes tipográficas.
- 49. Software de maquetación. Métodos de trabajo y operaciones habituales. Formatos de archivo. Dispositivos de salida. Gestión de fuentes tipográficas.
- 50. Software de dibujo bitmap. Resolución y tratamiento de la imagen. Formatos de archivo. Dispositivos de entrada y salida.
- 51. Software de diseño y animación en 3D. Su presencia en el diseño gráfico.
- 52. La comunicación mediante sistemas multimedia. Conceptos teóricos sobre el diseño para la interactividad. Arquitectura de la información y usabilidad. Desarrollo de aplicaciones multimedia.
- 53. La tipografía: definición. Conceptos generales. La importancia de la tipografía en el diseño gráfico: aspectos semánticos, aspectos funcionales y aspectos técnicos de la tipografía. El uso de la tipografía en el diseño gráfico y la publicidad. Estilos y tendencias. Criterios para la elección.
- 54. La letra: morfología y estructura. Clasificaciones. Familias, tipográficas. correcciones ópticas. Legibilidad. Sistemas de medida. Especificaciones y variables tipográficas.
- 55. Historia, origen y evolución de la escritura. Los primeros alfabetos. Las letras anteriores a la imprenta. Evolución hasta el desarrollo de la imprenta de tipos móviles.
- 56. Historia y evolución de la tipografía entre los siglos XV y XVIII. Evolución de la composición de página. Diseños tipográficos y tipógrafos más importantes. Estilos y tendencias.
- 57. Historia y evolución de la tipografía desde el siglo XIX hasta la actualidad. Evolución arquitectura de página. La nueva tipografía. Diseños tipográficos y tipógrafos más importantes. Estilos y tendencias.
- 58. La revolución digital en tipografía. Influencia de las nuevas tecnologías en los usos tipográficos. Principales figuras y fundiciones digitales. Tipografías de última generación. La recuperación del pasado.
- 59. El diseño tipográfico. Consideraciones funcionales, semánticas, estéticas y técnicas. Tipografía creativa. Tecnología aplicada. Figuras relevantes.

- 60. El texto: la elección de la tipografía para los diferentes tratamientos del texto. La composición del texto. Las variables tipográficas. Las normas tradicionales en la composición de textos. La legibilidad del texto.
- 61. La ortografía técnica. La corrección de textos. Ortografía especializada. Ortotipografía. Ortografía publicitaria. Aspectos más importantes. El libro de estilo.
- 62. Escritura y caligrafía: evolución histórica. Estilos clásicos y tendencias actuales. Uso en diseño gráfico y publicidad. Técnicas y materiales. Figuras más representativas.
- 63. El diseño y maquetación de prensa diaria. Características del medio desde el punto de vista del diseño gráfico. Estructura y mecánica del diseño periodístico. El libro de estilo. La prensa digital.
- 64. Diseño de revistas: antecedentes históricos. Características generales del medio. Formatos. Tipologías. Proceso de diseño. Revistas destacables por su diseño. La revista digital.
- 65. Diseño del libro: teorías y conceptos generales. Tipologías. Características del diseño según sus tipologías. Estructura. Diseño y maquetación. El libro digital.
- 66. Historia del libro. Evolución histórica desde la antigüedad a nuestros días.
- 67. Producción y gestión de un proyecto editorial. Organización, planificación y gestión de la producción de un libro. Trabajo con los distintos profesionales que intervienen en el proceso hasta la distribución de la publicación.
- 68. Sitios Web. Principios básicos de diseño aplicados la creación de sitios Web. Consideraciones generales sobre el medio frente a otros soportes tradicionales. Metodología y procesos de desarrollo.
- 69. Identidad e imagen corporativa. Antecedentes históricos. La imagen de empresa y la identidad corporativa. La definición de la imagen. Los signos de identidad. El diseño corporativo. Desarrollo de un programa global de identidad: Metodología y proceso.
- 70. La identidad visual. Diseño gráfico e identidad corporativa. El valor representativo de la marca y los demás signos de identidad, sus funciones. Diseño de la marca, factores condicionantes. El manual de Identidad corporativa, estructura. La aplicación de los signos de identidad.
- 71. El packaging: el valor del envase y embalaje como contenedor, comunicador y protector del producto. Características específicas del diseño gráfico aplicado al packaging. Aspectos semánticos, económicos, ecológicos, ergonómicos y funcionales a tener en cuenta.
- 72. Tecnología aplicada al packaging: tipologías básicas de envases y embalajes. Características físicas y comunicativas de los materiales más usados. Sistemas de impresión adecuados en cada caso.
- 73. Señalización: conceptos fundamentales. Antecedentes históricos. Diseño y evaluación de una señal. Elementos básicos, criterios y materiales empleados en los diseños de señalización. Usos tipográficos e iconográficos.
- 74. La señalización como sistema. Funciones. La señalización y la identidad corporativa. Aspectos a tener en cuenta en el diseño de un proyecto global de señalización: proceso y método de diseño. Aspectos tecnológicos y aplicación. Antropometría y ergonomía.
- 75. Aplicaciones gráficas al espacio y al producto. El diseño gráfico aplicado a la arquitectura, el interiorismo y el producto industrial. La incorporación de la tipografía y rotulación.
- 76. La enseñanza del diseño gráfico. Antecedentes históricos. Principales escuelas y orientaciones pedagógicas. El desarrollo de la creatividad. Técnicas para incentivar la creatividad.
- 77. Legislación sobre diseño gráfico y comunicación visual. Aspectos más relevantes de la normativa jurídica española. Regulación legal de la publicidad y el uso de la imagen.
- 78. La propiedad intelectual, la propiedad industrial. Regulación legal. Consideraciones aplicables al ejercicio profesional del diseño gráfico.
- 79. La promoción del diseño. Instituciones internacionales y nacionales. Los centros de diseño. Los premios de diseño. Las asociaciones profesionales. La promoción pública del diseño en España.