

Principios del diseño grafico, fundamentos del diseño grafico, disposición y composición, teoría de color

Tecnología e Informática | Informática

Descripción del Curso

Este curso de Informática aborda el desarrollo de habilidades técnicas y cognitivas para comprender y aplicar conceptos digitales en contextos reales. Está organizado en unidades que integran teoría, práctica y análisis crítico para que el estudiantado desarrolle capacidades transferibles a situaciones de la vida diaria y profesional.

En particular, la Unidad 3, Teoría de color y análisis crítico, se centra en la teoría del color y su aplicación en el diseño, así como en el análisis crítico de una pieza de diseño existente para identificar mejoras basadas en principios y armonía de color. Esta unidad propone un enfoque práctico que fomenta la observación, el razonamiento y la toma de decisiones basadas en fundamentos de diseño.

Objetivo general de la unidad: Analizar críticamente una pieza de diseño existente identificando la aplicación de los principios y proponiendo mejoras. A partir de ello, se trabajan objetivos específicos como:

- Identificar el uso del color (armonía, contraste, temperatura) y su relación con los principios de diseño en una pieza de diseño.
- Realizar un análisis crítico de una pieza (cartel o interfaz), destacando aciertos y debilidades y proponiendo mejoras.
- Desarrollar una propuesta de mejora que optimice la comunicación y la experiencia del usuario basada en teoría de color y principios de diseño.

Competencias

- Analizar críticamente propuestas de diseño y distinguir efectos del color en la comunicación visual.
- Aplicar teoría de color y principios de diseño para proponer mejoras en mensajes, legibilidad y experiencia del usuario.
- Desarrollar pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas en contextos de diseño y usabilidad.
- Comunicar ideas de forma clara, argumentada y convincente, tanto oral como escrita.
- Trabajar de forma colaborativa, respetando tiempos y criterios de evaluación, y compartiendo responsabilidades.
- Utilizar herramientas básicas de edición o simulación para explorar combinaciones de color y estructuras visuales.
- Evaluar aspectos de accesibilidad y legibilidad para garantizar inclusión y buen diseño.

Requerimientos

- Participación activa en clase y en foros de discusión de la unidad.

- Acceso a ordenador o dispositivo con software de edición gráfica o herramientas en línea para practicar conceptos de color y diseño.
- Lecturas previas sobre teoría del color, armonía, contraste y principios de diseño.
- Realización de un análisis crítico de una pieza de diseño (cartel o interfaz) y propuesta de mejoras basada en la teoría de color y principios de diseño.
- Entrega de tareas y entregables en fechas establecidas, con presentaciones claras y fundamentadas.
- Proyecto final de la unidad: análisis y propuesta de mejora de una pieza real, con respaldos teóricos y ejemplos de paletas de color.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Principios y fundamentos del diseño gráfico

Objetivos de Aprendizaje

- Analizar ejemplos visuales para identificar cada uno de los principios: balance, jerarquía, contraste, alineación, proximidad y repetición.
- Describir cómo estos principios se manifiestan en una composición y explicar su función comunicativa.
- Aplicar lo aprendido en un proyecto práctico simple (por ejemplo, un cartel) donde se demuestren al menos tres principios.

Contenidos Temáticos

1. **Principios del diseño gráfico** — Conceptos de balance, jerarquía, contraste, alineación, proximidad y repetición, y ejemplos visuales que ilustran su presencia.
2. **Fundamentos del diseño gráfico** — Elementos básicos: línea, forma, color, tipografía, espacio y grid; cómo se combinan para comunicar ideas.
3. **Disposición y composición básica** — Reglas de organización, proporción y uso de rejillas para lograr equilibrio y claridad.

Actividades

- **Actividad 1: Observación guiada de una pieza visual** — Analiza un cartel o interfaz para identificar los principios en juego y describe su función comunicativa. Puntos clave: detectar balance, jerarquía y contraste; justificar por qué funcionan o no.
- **Actividad 2: Análisis comparativo de proyectos prácticos** — Comparar dos diseños y explicar cómo cada principio contribuye a la lectura visual y al objetivo comunicativo.
- **Actividad 3: Taller de re-diseño de cartel** — Reorganizar elementos de una pieza para enfatizar la jerarquía y la legibilidad, aplicando una rejilla básica.

- **Actividad 4: Debate guiado sobre interacción de principios** — Discutir cómo/principios se equilibran entre sí para lograr una composición efectiva y qué sucede cuando se prioriza uno sobre otro.
- **Actividad 5: Presentación de casos y conclusiones** — Cada estudiante presenta su análisis y justifica las decisiones de diseño tomadas en el taller, destacando aprendizajes clave.

Evaluación

La evaluación se sustenta en la concordancia entre lo analizado y lo aprendido, la capacidad de aplicar principios en un proyecto y la reflexión crítica:

- Identificación de principios en ejemplos visuales (40%)
- Descripción y análisis de la presencia de principios en una composición (25%)
- Aplicación de principios en un proyecto práctico (25%)
- Participación, reflexión y calidad de las presentaciones (10%)

Unidad 2: Disposición, composición y jerarquía visual

Objetivos de Aprendizaje

- Elaborar diseños digitales utilizando grid y alineación para generar jerarquía y legibilidad.
- Seleccionar tipografía, tamaño y espaciado para favorecer la lectura y la navegación visual.
- Evaluar diseños existentes y proponer mejoras basadas en criterios de usabilidad y accesibilidad.

Contenidos Temáticos

1. **Disposición y composición avanzada** — Rejillas (grids), reglas de tercios, alineación y proporción para estructurar información.
2. **Jerarquía visual y legibilidad** — Cómo el tamaño, el peso, el color y el contraste dirigen la lectura y facilitan la comprensión.
3. **Tipografía y espaciado en diseño** — Kerning, tracking, leading y uso de espaciado para mejorar la legibilidad en layouts.

Actividades

- **Actividad 1: Construcción de una composición en plantilla digital** — Creación de una pieza con grid definido para organizar título, imágenes y texto, cuidando la jerarquía.
- **Actividad 2: Experimentación con grids** — Comparación de dos layouts equivalentes usando diferentes rejillas para observar efectos en claridad y guía visual.
- **Actividad 3: Taller de tipografía para legibilidad** — Selección de tipografías, ajuste de kerning y leading para mejorar lectura en pantalla.

- **Actividad 4: Evaluación de diseño existente** — Análisis de una pieza real y propuesta de mejoras enfocadas en disposición y tipografía.
- **Actividad 5: Presentación de proyecto de unidad** — Exposición de la pieza final con justificación de decisiones de layout y tipografía, con feedback de pares.

Evaluación

Evaluación centrada en la implementación de reglas de disposición, la claridad de la jerarquía y la calidad de la tipografía:

- Aplicación de grids y alineación para lograr jerarquía (40%)
- Calidad de la legibilidad y uso de tipografía (30%)
- Capacidad de análisis y propuesta de mejoras (20%)
- Participación y calidad de la presentación (10%)

Unidad 3: Teoría de color y análisis crítico

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar el uso del color (armonía, contraste, temperatura) y su relación con los principios de diseño en una pieza de diseño.
- Realizar un análisis crítico de una pieza (cartel o interfaz), destacando aciertos y debilidades y proponiendo mejoras.
- Desarrollar una propuesta de mejora que optimice la comunicación y la experiencia del usuario basada en teoría de color y principios de diseño.

Contenidos Temáticos

1. **Theory of color** — Armonía de colores, contraste, temperatura, paletas y su impacto en la legibilidad y la emoción que transmite.
2. **Análisis crítico de diseño** — Métodos de evaluación, criterios y heurísticas para valorar una pieza de diseño existente.
3. **Propuestas de mejora y retroalimentación** — Cómo comunicar cambios, justificar con teoría de color y principios de diseño y plan de implementación.

Actividades

- **Actividad 1: Análisis de color en una pieza existente** — Identificar paleta, armonía, contraste y temperatura; relacionarlo con los principios de diseño.
- **Actividad 2: Propuesta de paletas de color** — Crear 2-3 paletas para una pieza dada y justificar la elección según el objetivo de la pieza.
- **Actividad 3: Re-diseño enfocado al color** — Modificar color y contraste para mejorar legibilidad y comunicación.

- **Actividad 4: Evaluación crítica y feedback** — Analizar la pieza de un compañero y proponer mejoras justificadas.
- **Actividad 5: Presentación de la propuesta final** — Exposición de la propuesta de mejora con argumentos de teoría de color y principios de diseño, con plan de implementación.

Evaluación

La evaluación prioriza el análisis crítico y las mejoras propuestas basadas en teoría de color y principios de diseño:

- Identificación correcta de teoría de color y su impacto (40%)
- Calidad del análisis crítico y argumentos (30%)
- Propuesta de mejoras y justificación (20%)
- Presentación y defensa de la propuesta (10%)