

GUÍA DOCENTE

PROYECTOS I - CREACIÓN DE IMAGEN DIGITAL

GRADO EN DISEÑO DIGITAL

MODALIDAD: A DISTANCIA

CURSO ACADÉMICO: 2023-2024

Denominación de la asignatura:	Proyectos I - Creación de Imagen Digital
Titulación:	Diseño Digital
Facultad o Centro:	Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital
Materia:	Proyectos
Curso:	Segundo
Cuatrimestre:	Segundo
Carácter:	Obligatoria
Créditos ECTS:	3
Modalidad de enseñanza:	A distancia
Idioma:	Castellano
Profesor / Email:	Héctor Orruño / hector.orruno@u-tad.com
Página Web:	http://www.u-tad.com/

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Descripción de la materia

La materia proyectos es una herramienta que posibilita al estudiante afianzar y reforzar las competencias adquiridas en el resto de las materias del grado, el desarrollo de competencias de trabajo en equipo, y la adquisición de dinámicas de trabajo profesional. Permite a su vez un enfoque interdisciplinar, capacidades ambas absolutamente necesarias para completar su perfil profesional.

Es una materia que favorece la integración posterior del alumno al mundo laboral ya que en ella el estudiante realiza en gran medida el portafolio o la bobina demostrativa de sus trabajos, que es un requerimiento y práctica habitual en el sector para la contratación de profesionales.

Descripción de la asignatura

Proyectos I- Imagen Digital, es la asignatura donde los alumnos acaban de consolidar los conocimientos adquiridos en asignaturas de fundamentos artísticos y de diseño tales como Composición gráfica, tipografía, ilustración, estética y análisis de la imagen, color. Aprenden a implementar dichos conocimientos en la creación de carteles de películas de proyectos reales o ficticios (incluyendo reinterpretaciones de carteles existentes) o en proyectos de imagen digital con fines publicitarios. Esto les ayuda además a crear su portafolio personal, con especial atención a la presentación y acabados finales.

Los objetivos principales de la asignatura son la búsqueda de soluciones y documentación, reforzar el uso de herramientas y procedimientos, así como adquirir destrezas en la manipulación y edición de imágenes. Generarán de imágenes y artes finales de calidad, realizando la maquetación de sus propios trabajos.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias (genéricas, específicas y transversales)

BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Participar en la gestión de proyectos ligados a los procesos de diseño y desarrollo de un producto digital.

CG4 - Expresar ideas y conceptos mediante la aplicación de los fundamentos estéticos y de percepción de la imagen en cuanto a estructura, forma, color y espacio para la creación de contenidos digitales.

CG5 - Analizar de forma general un contexto, y en base a los datos recogidos, tomar decisiones sobre el proyecto digital asociado, de acuerdo con el público objetivo del mismo y el modelo de negocio establecido.

CG7 - Aplicar los fundamentos creativos de generación de ideas en los proyectos audiovisuales para entornos digitales.

CG8 - Conocer los recursos de empleabilidad y el marco legal del ámbito de la titulación.

CG9 - Optimizar el trabajo de acuerdo a los recursos tecnológicos relacionados con los procesos y herramientas del proyecto a desarrollar.

CG10 - Utilizar las técnicas y las herramientas artísticas asociadas a la generación de contenidos digitales.

CG11 - Sintetizar proyectos plasmando ideas y datos gráficamente y por escrito, de forma estructurada, ordenada y comprensible.

CG12 - Realizar imágenes con un alto nivel de acabado utilizando las herramientas más adecuadas para el proyecto en que forma parte.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

TRANSVERSALES

CT1 - Conocer la definición y el alcance, así como poner en práctica los fundamentos de las metodologías de gestión de proyectos de desarrollo tecnológico.

CT2 - Conocer los principales agentes del sector y el ciclo de vida completo de un proyecto en desarrollo y comercialización de contenidos digitales.

CT3 - Conocer los fundamentos hardware y software de los computadores y las redes de comunicación, así como los principios de almacenamiento y computación en la nube junto con su utilidad y aplicación a los proyectos de desarrollo de la economía digital.

CT4 - Actualizar el conocimiento adquirido en el manejo de herramientas y tecnologías digitales en función del estado actual del sector y de las tecnologías empleadas.

CT5 - Poseer las habilidades necesarias para el emprendimiento digital.

CT6 - Demostrar versatilidad, flexibilidad y creatividad en el desarrollo de proyectos, actividades y trabajos.

CT7 - Desarrollar proyectos en colaboración con un clima de trabajo en equipo basado en el respeto, la cooperación y la responsabilidad.

ESPECÍFICAS

CE1 - Ejecutar el dibujo con técnicas tradicionales y digitales de creación artística tanto para la ideación como para la representación de imágenes.

CE5 - Conocer y aplicar las clasificaciones tipográficas, la anatomía y las características de los tipos, así como su utilidad en cualquier medio audiovisual.

CE6 - Realizar proyectos propios del diseño digital.

CE7 - Definir e implementar el estilo visual adecuado para un proyecto.

CE8 - Valorar e implementar los aspectos formales, semánticos, funcionales y ergonómicos del diseño.

CE9 - Conocer e implementar las técnicas, herramientas y mecanismos necesarios para hacer efectiva la comunicación publicitaria de una marca.

CE10 - Diseñar, estructurar y planificar una publicación digital interactiva.

CE11 - Conceptualizar y realizar obra artística digital que precise para su ejecución el uso de tecnologías de computación.

CE12 - Crear piezas audiovisuales aplicando los principios de composición, narrativa audiovisual y animación de gráficos a la realización, planificación, edición y postproducción de secuencias y planos, según la plataforma de visualización utilizada.

CE13 - Introducir efectos visuales de "motion graphics" en un proyecto audiovisual o de "new media" utilizando las técnicas y herramientas adecuadas.

CE14 - Ser capaz de diseñar interfaces para múltiples dispositivos atendiendo a los principios y técnicas de usabilidad e interacción hombre-máquina.

CE15 - Diseñar, planificar y maquetar páginas web y aplicaciones para dispositivos móviles.

CE16 - Utilizar herramientas de marketing y comercialización en la gestión de proyectos.

CE17 - Crear un documento gráfico demostrativo de las capacidades técnicas y artísticas personales.

CE18 - Establecer los mecanismos adecuados para adaptar el diseño de los contenidos a las diferentes plataformas "transmedia".

Resultados de aprendizaje

Gestionar las diferentes etapas de ejecución de un proyecto digital.

Planificar el desarrollo de un proyecto de diseño digital, administrando el tiempo, los recursos y procesos de trabajo.

Aplicar correctamente los elementos básicos de la imagen y los recursos estéticos para transmitir ideas y conceptos a través del diseño.

Emplear el color con intención, fundamento y conocimiento de sus principios físicos y de transformación y creación de la imagen.

Adaptar la idea y el estilo de un proyecto al briefing del cliente.

Adecuar el planteamiento de un proyecto al estudio de mercado y público objetivo al que va dirigido.

Identificar los cambios producidos en la sociedad debido a la inclusión de los nuevos medios digitales.

Resolver problemas del entorno del diseño digital de manera versátil.

Aplicar la experimentación en la creación artística.

Practicar la creación artística de forma colectiva o en equipo.

Implementar recursos, ideas y métodos novedosos sirviéndose de la creatividad y la innovación.

Experimentar técnicas diversas de creatividad para la producción de obras artísticas.

Conocer los recursos de empleabilidad, el entorno laboral y el marco legal del diseño digital que permitan una adecuada y eficaz organización del trabajo.

Conocer los principales portales y recursos de búsqueda de empleo para diseñadores y los mecanismos de registro y protección de la propiedad intelectual e industrial.

Planificar eficazmente el trabajo, eligiendo los recursos y procesos adecuados al proyecto a desarrollar.

Manejar herramientas digitales para la creación de imágenes, vídeos, webs/apps y obras artísticas interactivas.

Emplear diversas técnicas de expresión artística para la generación de contenidos digitales.

Identificar los distintos patrones formales sobre la imagen y el texto en la transmisión de datos o ideas.

Organizar de forma gráfica la información y la presentación de una idea.

Generar imágenes de calidad y arte final.

Elegir la mejor metodología en la gestión de proyectos tecnológicos.

- Gestionar las diferentes etapas de ejecución de un proyecto relacionado con los contenidos digitales.
- Identificar y contextualizar los agentes, procesos y características específicas de un proyecto desde el diseño hasta su comercialización.
- Estimar y realizar el seguimiento de los costes y los tiempos de desarrollo de un proyecto.
- Reconocer y diferenciar los requisitos de software y hardware que satisfacen las necesidades de un proyecto y sus necesidades de almacenamiento en la nube.
- Conocer la sintaxis y uso básico de los lenguajes de programación que se utilizan en la producción artística.
- Desarrollar estrategias de formación continua y autónoma para estar a la vanguardia de las técnicas y herramientas de la profesión de un diseñador digital.
- Actuar con iniciativa y espíritu emprendedor.
- Conocer los principales recursos y normativas que favorecen el autoempleo.
- Emplear distintas técnicas de dibujo tanto tradicionales como digitales.
- Representar figuras naturales y el entorno físico a través del dibujo.
- Adquirir las habilidades básicas de observación, interpretación y representación del entorno físico.
- Entender las leyes por las que se rigen los distintos sistemas de representación para su aplicación en la creación de imágenes.
- Comprender la forma, diseño y estructura que caracteriza una tipografía y sus connotaciones psicológicas para su aplicación en una obra artística.
- Elegir la tipografía adecuada al proyecto y sus contextos comercial y artístico.
- Conocer el proceso de creación de una nueva tipografía.
- Desarrollar proyectos de calidad profesional propios del Diseño Digital.
- Desarrollar una biblia visual o guía de estilo del proyecto de diseño.
- Conocer las nuevas tendencias creativas y estilos visuales demandados por la industria digital actual.
- Crear diseños que reflejen los fundamentos y las características esenciales del mismo dependiendo del público al que vaya dirigido.
- Construir logotipos, símbolos, iconos e imágenes capaces de comunicar información visual desde un punto de vista publicitario o de imagen de marca.
- Comprender los procesos de creación de la imagen de una marca asociados a una campaña publicitaria.
- Aprovechar las posibilidades de la producción artística a través de medios interactivos.
- Aplicar a una publicación digital elementos interactivos adaptados a la naturaleza y el público de la misma.
- Crear experiencias e imágenes de arte digital aplicando los fundamentos de programación para el arte y el diseño.
- Identificar procesos algorítmicos capaces de generar patrones y formas de interés artístico.

Introducir conocimientos técnicos en el proceso creativo.

Introducir al alumno en los procesos de fabricación digital y de digitalización.

Construir narrativas audiovisuales a través de la animación de gráficos y el montaje y la composición de video.

Aplicar técnicas para integrar imágenes estáticas o en movimiento.

Aplicar las técnicas de creación de motion graphics para desarrollar proyectos audiovisuales.

Diseñar interfaces atendiendo a las distintas modalidades y posibilidades de navegación y presentación de contenidos en distintos dispositivos.

Crear experiencias de usuario atractivas y satisfactorias.

Reconocer las posibilidades de la producción artística a través de medios interactivos básicos.

Aplicar las técnicas de diseño gráfico específicamente en diseño web y apps.

Comprender los fundamentos de los lenguajes de marca y estilo para diseño Web.

Emplear herramientas de gestión de contenidos para sitios Web.

Aplicar diversas técnicas de marketing y conocer las implicaciones de éste sobre el desarrollo de un proyecto digital.

Diseñar su propio portfolio profesional.

Adaptar el diseño a los distintos formatos y canales.

CONTENIDO

Conceptualización de un proyecto

Búsqueda de referencias históricas y contemporáneas

Escala de iconicidad

Estudio de composición

Estudio del color. Desarrollo de paletas a partir de esquemas previos

Análisis y uso de la tipografía en el marco de un cartel

Arte final. Formatos, optimización y resolución de un proyecto

Memoria/presentación.

Cada uno de los proyectos antes indicados exigirán al estudiante tomar en consideración los aspectos que a continuación se enumeran:

Presentación de proyectos y técnicas de comunicación pública

Modelos de organización de proyectos: perfiles y responsabilidades

Análisis y viabilidad de proyectos

Planificación y fases del proyecto

Metodologías de control y seguimiento de proyectos

Relación profesional con el cliente: cumplimiento y evaluación de objetivos
Gestión de conflictos y trabajo en equipo.

TEMARIO

Tema 1. Herramientas de creación de la imagen digital. Conceptos fundamentales del lenguaje visual. Composición.

1.1 Historia del cartel.

1.2 Niveles de iconicidad / metodología.

1.3 El signo visual (Significante / significado / referente).

1.4 Mensajes unívocos / equívocos.

1.5 Composición. Pesos visuales / ritmo / dinamismos.

1.6 El color como herramienta de comunicación.

1.7 Historia del cartel de cine.

1.8 Estilos de imágenes / recursos propios y externos.

1.9 Tipografía. Texto vs imagen. Tipografía como imagen.

1.10 Ilustración vs imagen fotográfica. Incorporación de elementos analógicos en un proyecto digital.

1.11 La geometría como recurso de diseño.

1.12 Combinación de datos. Jerarquización de contenidos. Niveles de información.

Tema 2. Estrategia de contenidos de un proyecto.

2.1 Estrategia de comunicación.

2.2 Lectura del briefing. Investigación.

2.3 Objetivos. Público. Mensaje.

2.4 Definición de marca.

2.5 Mapa de posicionamiento. Debilidades y fortalezas.

Tema 3. Génesis y visualización de un proyecto digital.

3.1. Tendencias actuales en el diseño de carteles.

3.2. Visualización del proyecto. Tiempos.

3.3. Estilo propio vs necesidades del cliente.

3.4. Moodboard. Bocetos. Look and feel.

3.5 Diferentes formatos para el mercado. Offline / Online.

- 3.6. Acciones. Street Design. Polípticos.
- 3.7. Concepto de marca desde el cartel. Branding.
- 3.8 El cartel en movimiento. El gif como recurso estético.
- 3.9 Preparación de AAFF. Impresión.
- 3.10 Presentación al cliente, presentación online.
- 3.11 Argumento del proyecto y defensa.
- 3.12 Análisis de resultados, encaje de opiniones

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE

Actividades formativas

Actividad Formativa	Horas totales	Horas síncronas
<i>Sesiones teóricas virtuales síncronas</i>	1,11	1,11
<i>Sesiones teóricas virtuales asíncronas</i>	1,67	0,00
<i>Sesiones prácticas virtuales síncronas</i>	2,22	2,22
<i>Sesiones prácticas virtuales asíncronas</i>	3,89	0,00
<i>Debate y discusión oral y/o escrita.</i>	5,56	0,00
<i>Tutorías</i>	1,67	1,67
<i>Estudio independiente y trabajo autónomo del alumno</i>	7,22	0,00
<i>Elaboración de trabajos (en grupo o individuales)</i>	36,67	0,00
<i>Actividades de Evaluación</i>	3,33	3,33
<i>Test de autoevaluación</i>	1,67	0,00
<i>Seguimiento de proyectos</i>	10,00	10,00
TOTAL	75	18

Metodologías docentes

Método expositivo o lección magistral

Método del caso

Aprendizaje basado en la resolución de problemas

Aprendizaje basado en proyectos

Aprendizaje cooperativo o colaborativo

Aprendizaje por indagación

Metodología Flipped classroom o aula invertida

Gamificación

Just in time Teaching (JITT) o aula a tiempo

DESARROLLO TEMPORAL

Presentación - semana 1

Unidad 1 - semana 2-5

Unidad 2 - semana 6-9

Unidad 3 - semana 10-12

Repaso - semana 13-14

Evaluación - semana 15

SISTEMA DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	VALORACIÓN MÍNIMA RESPECTO A LA CALIFICACIÓN FINAL (%)	VALORACIÓN MÁXIMA RESPECTO A LA CALIFICACIÓN FINAL (%)
<i>Evaluación de la participación en clase, en prácticas o en proyectos de la asignatura</i>	0	10
<i>Evaluación de trabajos, proyectos, informes, memorias</i>	10	20
<i>Prueba Objetiva</i>	60	60
<i>Evaluación por pares</i>	10	20

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	CONVOCATORIA ORDINARIA	CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
<i>Evaluación de la participación en clase, en prácticas o en proyectos de la asignatura</i>	10	10
<i>Evaluación de trabajos, proyectos, informes, memorias</i>	20	20
<i>Prueba Objetiva</i>	70	70
<i>Evaluación por pares</i>	0	0

Consideraciones específicas acerca de la evaluación

La nota media de todas las prácticas y actividades entregadas que computaran el 60% de la nota, el 30 % será la de la Prueba objetiva final, el 10 % restante dependerá de su comportamiento y actitud.

En el caso de que el alumno no haya superado los objetivos de aprendizaje se realizará una convocatoria extraordinaria que conserva los mismos porcentajes que la evaluación ordinaria SE1, SE2, SE3..

El alumno irá demostrando con su trabajo en el aula, sus entregas parciales, sus ejercicios autónomos corregidos, y actitud general hacia su aprendizaje si está capacitado en las competencias que de él se esperan desarrollar en esta asignatura.

. Calificación numérica final de 0 a 10, será requisito indispensable alcanzar una calificación mínima de 5 puntos para poder obtener un aprobado.

. La calificación final nunca superará los 10 puntos, si algún alumno supera el 9,0 de nota podrá ser propuesto para Matrícula de Honor.

En cualquiera de los trabajos y exámenes, se penalizará por faltas de ortografía.

Toda detección de plagio, copia o uso de malas prácticas (como puede ser el uso de IAs) en un trabajo o examen implicará el suspenso de ese trabajo con un cero y supondrá la evaluación del alumno en la convocatoria extraordinaria.

Para la evaluación de la participación en clase se tendrá en cuenta la asistencia a clase, participación proactiva del alumno y entrega en fecha u hora de los ejercicios.

El retraso en la entrega del ejercicio se penalizará con un punto menos por cada día no entregado sobre la nota inicial.

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Elam, Kymberly, La geometría del diseño. Estudios sobre la proporción y la composición, Barcelona, GG, 2014.

Müller - Brockmann, Josef, Grid systems in graphic design, Sulgen/Zürich, Niggli ed., 1981.

Wucius, Wong, Fundamentos del diseño, Barcelona, Colección GG Diseño, GG, 2012

Bibliografía recomendada

Dondis, Donis A., La Sintaxis de la imagen, Introducción al alfabeto visual, Barcelona, Colección GG Diseño, GG, 2012.

Elam, Kymberly, Grid systems principles of organizing type, New York, Princeton Architectural press, 2004.

Leborg, Christian, Gramática visual, Barcelona, GG, 2014.

Kane, John, Manual de tipografía, Editorial Gustavo Gili, Barcelona 2004 196 Pg. Rústica Ilustrado ISBN 8425219809.

Hofmann, Armin, Graphic Design Manual, Principles and practice, Zürich, Niggli AG, 2004.

Munari, Bruno, Diseño y comunicación visual, Contribución a una metodología didáctica, Barcelona, Colección GG Diseño, GG, 2013.

VVAA, Cómo crear tipografías, del boceto a la pantalla, Madrid, Tipo E, 2012.

Elam, Kymberly, La geometría del diseño. Estudios sobre la proporción y la composición, Barcelona, GG, 2014

Albers, Josef, La interacción del color, Madrid, Alianza Editorial, 2003.

Lupton, Ellen, Thinking with type, a critical guide, Princeton Architectural Press, 2004 176 Pg. Rústica Ilustrado ISBN 1568984480

Lupton, Ellen, Graphic Design: The New Basics, Princeton Architectural Press, 2006

Samara, Timothy, El diseñador como chef, Barcelona, GG, 2010.

Schulte, Eliza, Brush Lettering: An instructional Manual Of Western Brush Lettering, Marylin Reaves, Paperback, 1993

Enric ,Jardí, Pensar con imagines, Barcelona, GG, 2102

MATERIALES, SOFTWARE Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

Materiales:

Ordenador personal

Tableta gráfica

Cuaderno y material básico de dibujo.

Software:

Equipo de proyección con Powerpoint, Acrobat Reader

Paquete Adobe