Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Facultad de Ciencias Sociales

CARRERA: **Publicidad**
ASIGNATURA: **Diseño y Producción Gráfica**
CÁTEDRA: **Roberto Cappa**
CICLO LECTIVO: **2024**

I FUNDAMENTACIÓN

La publicidad y el diseño están íntimamente relacionados. En un mundo donde las imágenes prevalecen y la intencionalidad marca el discurso, es necesario, para la formación de los profesionales de la publicidad manejar las técnicas que nos enseñan a disponer los elementos en un plano (**componer**), para de ese modo poder comunicar de la mejor manera posible, el mensaje a transmitir.

Así como para construir un texto o mensaje verbal, no basta con mezclar aleatoriamente una serie de palabras, nombres, adjetivos o sustantivos, sino que debemos seguir unas normas sintácticas que nos permitirán dar sentido al texto, en el mundo de las imágenes pasa lo mismo. Cuando creamos un mensaje visual, debemos seguir una serie de normas que nos permitirán potenciar el significado del mismo.

El lenguaje visual es un sistema de comunicación que utiliza signos o imágenes para transmitir ideas y pensamientos y mostrar elementos de la realidad. Desde que se empezó a estudiar la imagen como medio de producción visual, se crearon varias teorías sobre el lenguaje y la gramática visual, que han ido analizando cómo se relacionan los elementos que conforman una imagen total.

II OBJETIVOS GENERALES

Enriquecer el vocabulario y el manejo de herramientas requeridos para el diseño y la producción gráfica.

Afianzar los principios del diseño de comunicaciones eficaces y su aplicación práctica en los procesos gráficos.

Incorporar a los saberes del alumno el reconocimiento de los códigos visuales y el manejo básico de los mismos aplicados a la producción gráfica orientada a la publicidad.

III UNIDADES PROGRAMÁTICAS

Las Unidades Programáticas son los núcleos temáticos en los que se agrupan los **contenidos**, los que están direccionados por los contenidos mínimos definidos en el plan de estudios.

Unidad 1: Brief / Comunicación y diseño / Normativa institucional de imagen / El manual de imagen corporativo / Sistemas de Identidad

El brief como herramienta de trabajo. Brief de producto y creativo. Bases de fundamentación para un buen diseño. Estrategia de comunicación. Estrategia creativa. El diseño de comunicación visual. Planificación de la Producción gráfica. Aspectos Generales. Gestión de la producción gráfica. Manuales de imagen. Manual de Marca. La identidad en las organizaciones. Identidad de producto. Branding.

Bibliografía de consulta:

1. Pricken, Mario. (2011).
   El lenguaje de la publicidad:
   Cómo comunicar con eficacia.
   Editorial Gustavo Gili

2. Dabner, David y Stewart, Sandra. (2012).
   Manual de Diseño Gráfico:
   Fundamentos, técnicas y criterios profesionales.
   Editorial Parramón

3. Chaves, Norberto. (2005).
   Imagen Corporativa:
   Teoría y Metodología de la Identificación Institucional.

Editorial Gustavo Gili.

4. Wheeler, Alina. (2009).
   Diseño de Identidad Visual.
   Editorial Gustavo Gili.

5. Wigan, Mark. (2007)
   Comunicación Visual:
   Conceptos Básicos para el Diseño Gráfico.
   Editorial Parramón

Unidad 2: **Diagramación / Uso de la tipografía / Digitalización de la imagen / Medios físicos y digitales.**

Características de la Diagramación editorial. Diagramación web. Digitalización de imágenes e imágenes digitales. Producción de Originales. Tipología, ampliación y reducción proporcional de imágenes. Optimización. Grilla. Clasificación de los originales de acuerdo a la diagramación y a los elementos que lo componen, Tramado de Imágenes. Tipos de tramas. Mapas de bits e imagen vectorial, características generales. Formatos de Producción. Software para la producción gráfica. Características de la producción gráfica en medios digitales.

Bibliografía de consulta

Diagramación:
- Autor: Cath Caldwell, Yolanda Zappaterra
- Título del libro: Diseño Editorial
- Editorial: GG (2014)

Uso de la tipografía:
- Autor: John Kane
- Título del libro: Manual de tipografía
- Editorial: GG (2012)

Digitalización de la imagen:
- Autor: Serrano, Yolanda Lubián
- Título del libro: Digitalizacion y captura de imágenes fotográficas UF121
- Editorial: IC Editorial (2013)

Medios físicos y digitales:
- Autora: Giraldez, Lucía
- Título del libro : Publicidad 3. : Redes Sociales y Publicidad Online
- Editorial : Anaya Multimedia

Unidad 3: **Gestión del color**

Uso del color. Flujo de reproducción del original digital al impreso físico. Calibración de color. Características técnicas de los originales de arte: Pluma, grisados, medios tonos, tono continuo. Autotipia, Trama AM, FM y estocástica. Resolución de impresión. Inclinación de Trama. Física del color. Características del color. Colores aditivos y sustractivos. Diferentes modelos de color y espacios de trabajo: RGB, CYMK, tintas especiales, Código Pantone, Monocromía, Bicromía, Tricromía, Cuatricromía, Policromía y Cuadrotonos.

Bibliografía de consulta:

- Autor: Parramón, José María
- Título del libro: El gran libro de la gestión del color en diseño gráfico
- Editorial: Parramón Ediciones (1993)

Unidad 4: **Sistemas de Preimpresión / Fotografía digital**

Fotocromía aplicada a cada sistema de impresión. Computer to film (CTF). Computer to Plate (CTP). Direct Imaging (DI). Separación de tintas. Escaneres planos y rotativos. Estaciones de trabajo. Pruebas color. Flujo de preimpresión según tipos de producción. La fotografía digital. Impresoras de pequeño y gran formato, Ventajas y desventajas. Tipos de impresiones. Equipamientos. Utilidad práctica. Escalabilidad de la imagen fotográfica. Resolución de entrada y salida. Matrizado de originales. Imposición de pliegos.

Bibliografía de consulta:

- Autor: Martínez, Pablo
- Título del libro: Fotografía Digital y Preimpresión
- Editorial: Editorial Gustavo Gili (Año de publicación)

- Autor: Ang, Tom
- Título del libro: Fotografía Digital y Preimpresión
- Editorial: Ediciones Omega, S.A. (2013)

Unidad 5: **Sistemas de impresión**

Sistemas de impresión Tipográfico: Tipos móviles, linotipos. Proceso de grabado en relieve . El fotograbado, proceso fotográfico. Sistema de plano contra plano, máquinas tipográficas de impresión. Historia del impreso editorial.

Sistema de impresión flexográfico: Fotopolímeros, Fotopolímeros digitales (CtFP). Copiado de Matriz. La impresión flexográfica. Ventajas y desventajas. Composición de las diferentes máquinas flexográficas. Funcionamiento, Aplicaciones del sistema.

El sistema de Impresión Offset: Antecedentes históricos: la Litografía, Copiado de Chapas, convencionales y Chapas CTP. Ventajas y Desventajas del sistema offset. Máquinas de impresión Offset. Tipos de impresión offset. El Rotograbado (Huecograbado) técnica de grabado de Matriz convencional, grabado láser. El sistema de impresión de huecograbado. Composición de la máquina de huecograbado.

Bibliografía de consulta:

- Autor: Torres Rojas, Álvaro
- Título del artículo: "Fases y procesos en artes gráficas"
- Editorial: IC Editorial
- Fecha de publicación: 2022

- Autor: García Jimenéz, Jesús- Título del libro: "Impresión digital: El libro"
- Editorial: Publicaciones Gráficas
- Año de publicación: 2015

Unidad 6: Sistemas de impresión especial / Sistemas de post-impresión / Terminaciones y acabados / sustratos de impresión

Serigrafía, Sublimado, Impresión en seco, Relieves, Timbrado, Hot y cold Stamping, Difractante, Impresión lenticular, tampografía, Domes. Lacas UV Brillantes, opacas, mate, sectorizadas, fosforescentes. Laminados, foil holográfico.

Armado técnico de originales para cortes comunes y cortes especiales, Impresiones con cortes directos. Matrices de corte digitales. Troqueles, sacabocados, cortes rotativos.

Papel, tipos de papeles, cartones y cartulinas, corrugados, montados, gramajes y formatos, tipos de pliegos y bobinas, cálculos de producción.

Bibliografía de consulta:

- Autor: Daniel Masón
- Título del libro: "Materiales y procesos de impresión. “
- Editorial: Madrid: Editorial Gustavo Gili, S.L
- Año de publicación: 2007

Unidad 7: Packaging

Funciones y características generales del packaging. Envases plásticos, blísteres y flexibles. Etiquetas, tipología, envases de papel, cartón, bolsas. Embalaje. Códigos de barra. Envases de vidrio y metálicos.

El packaging en los puntos de venta. Sistemas de identificación de productos. Gestión y desarrollo del packaging.

Bibliografía de consulta:

- Autor: Bill Stewart
- Título del libro: “Packaging: Manual de diseño y producción”.
- Editorial: Madrid: Editorial Gustavo Gili, S.L
- Año de publicación: 2009

- Autor: Paul Jackson
- Título: “Estructura del Packaging”.
- Editorial: Promopress
- Año de publicación: 2019

IV METODOLOGÍA DE TRABAJO

La propuesta de trabajo se encuentra centrada en las herramientas y recursos propios de la comunicación visual. Para dar cumplimiento a la propuesta es necesario el trabajo con equipamiento informático y software de edición de imágenes y de vectores.

Se contará con un sitio en la web para la consulta e interrelación de los grupos.
Se propone la realización de diferentes piezas gráficas, utilizando técnicas desarrolladas en clase y complementadas por la bibliografía incorporando el manejo de algunos programas informáticos.

La cátedra no pretende profundizar en el conocimiento de software, sino que el mismo, se convierta en el medio para vehiculizar la producción de la propuesta de los prácticos.

Se alienta el trabajo en equipo para llevar adelante la serie de trabajos prácticos. Se realizaran 3 trabajos y uno final integrador. Todos los trabajos serán grupales.
La complejidad de los mismos se incrementa a medida que el alumno avanza en el curso atendiendo conceptos teóricos y desarrollando las prácticas solicitadas.

V SISTEMAS DE REGULARIDAD Y EVALUACIÓN

Sistema de Regularidad:
La regularización de la materia exige:
• La presentación de todos los trabajos parciales.
• Asistencia al 80 % de las clases.

Sistema de Evaluación:
La aprobación de los trabajos grupales y el trabajo final integrador habilitará a la regularización de la materia. Con nota 7 o mayor se promociona la materia. Deberán rendir Final teórico - práctico aquellos alumnos que con la regularidad aprobada no hubieran alcanzado la promoción.

VI BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

- **Fundamentos del Diseño**,
- Wucius Wong. Editorial Gustavo Gili (1979)

- **Identidad Corporativa**,
- Joan Costa. Ed. Trillas (1999).

- **Preimpresión / Flujos de Trabajo y gestión Digital** ,
  H M Santarsiero, PG Ediciones (2008)

- **Packaging**,
- H M Santarsiero, PG Ediciones (2004).

- **Introducción a la digitalización. Preimpresión digital en color. Vol. IV,** Agfa Gevaert N.V.

- **Color. La guía mas completa**.
- Fraser, T; Banks A. Evergreen. Taschen GmbH. (2005).

- **El Papel: su historia, su fabricación, su uso.**
- Escuela Gráfica Salesiana, Barcelona

VII EQUIPO DE CÁTEDRA

Profesor adjunto: D. G. Roberto Cappa
Jefe de Trabajos Prácticos: Lic. Gilberto Guggini

Fecha de Presentación:
19/08/2024

Firma del Titular