

25135 - Taller de ilustración

Información del Plan Docente

Año académico	2016/17
Centro académico	301 - Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Titulación	278 - Graduado en Bellas Artes
Créditos	8.0
Curso	
Periodo de impartición	Anual
Clase de asignatura	Optativa
Módulo	---

1. Información Básica

1.1. Recomendaciones para cursar esta asignatura

1.2. Actividades y fechas clave de la asignatura

Fechas con carácter orientativo:

- Inicio y presentación de la asignatura: 1ª semana
- Ilustración publicitaria 1: baraja: 3ª semana
- Ilustración publicitaria 2: carátula CD y vinilo: 6ª semana
- Ilustración publicitaria 3: carteles: 8ª semana
- Ilustración editorial 1: tiras cómicas: 10ª semana
- Ilustración de libros 1: Cubiertas de libros: 11ª semana
- Ilustración de libros 2: Cuento ilustrado y cubierta (diseño personajes, guión, *story board*): 14ª semana
- Ilustración de libros 3: Álbum ilustrado y cubierta (diseño personajes, guión, *story board*): 17ª semana
- Ilustración de libros 4: Novela gráfica y cubierta (diseño personajes, guión, *Story board*): 21ª semana

2. Inicio

2.1. Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1. Conoce y diferencia los géneros de la ilustración con sus particularidades técnicas, semánticas y de procedimiento.
2. Es capaz de comunicarse eficazmente de forma gráfica y utiliza los materiales, instrumentos y técnicas propias de la ilustración con habilidad y soltura.
3. Es capaz de interpretar una historia o un concepto a través de imágenes, dándoles la representación gráfica más adecuada.
4. Es capaz de crear personajes y adaptarlos a una trama narrativa.
5. Es capaz de realizar un proyecto de ilustración con unidad formal y conceptual.
6. Es capaz de seleccionar el lenguaje gráfico apropiado en función del trabajo a realizar y el público receptor del mismo. Conoce y domina los elementos del lenguaje visual.
7. Conoce el proceso de producción de una ilustración desde su concepción hasta el arte final.

2.2. Introducción

Breve presentación de la asignatura

25135 - Taller de ilustración

La asignatura Taller de Ilustración introduce al estudiante en el mundo de la ilustración como forma de expresión de la comunicación, desde la perspectiva de los procesos de realización de las técnicas, de los materiales y de la ilustración como complemento necesario del diseño gráfico.

Se pretende desarrollar la capacidad de interpretar un texto o un concepto a través de imágenes dándoles la representación gráfica más adecuada y dotar al alumno de las condiciones técnicas y el conocimiento de los medios necesarios para crear imágenes ilustradas, atendiendo al lenguaje narrativo y visual.

3.Contexto y competencias

3.1.Objetivos

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Objetivos generales de la asignatura:

- 1- Desarrollar ilustraciones para diferentes géneros y situaciones.
- 2- Desarrollar ilustraciones utilizando diferentes técnicas y soportes tradicionales.

Puesto que el alumno tiene la oportunidad de cursar otras asignaturas durante la carrera, en las que trabajará con nuevas tecnologías aplicadas al campo del diseño y la ilustración (fotografía, diseño gráfico, etc) nos centramos aquí en el conocimiento de las técnicas tradicionales de la ilustración manual, sin descartar la utilización de nuevos medios para el arte final.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura Taller de Ilustración ofrece la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en las enseñanzas básicas del dibujo, que el alumno ha cursado durante los dos primeros cursos, a una disciplina que en la actualidad ofrece un amplio campo profesional, complemento del diseño gráfico y otros lenguajes narrativos de la imagen.

3.3.Competencias

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

Competencias generales

- CG01. Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
- CG02. Capacidad de comunicación. Aprender a traducir las ideas artísticas para poder transmitir las.
- CG03. Capacidad para exponer oralmente y por escrito con claridad problemas artísticos complejos y proyectos.
- CG04. Capacidad de (auto) reflexión analítica y (auto) crítica en el trabajo artístico.
- CG15. Capacidad para un compromiso ético y el fomento de la igualdad entre sexos, la protección del medio ambiente,

25135 - Taller de ilustración

los principios de accesibilidad universal y los valores democráticos.

Competencias específicas

CE09. Conocimiento de métodos de producción y técnicas artísticas. Analizar los procesos de creación artística.

CE12. Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción. Conocer los materiales, procedimientos y técnicas que se asocian a cada lenguaje artístico

CE20. Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos. Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos.

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

La ilustración es un lenguaje expresivo que posibilita la comunicación de manera concreta de las ideas y las propuestas de un proyecto, desarrollando en el alumno habilidades y capacidades de observación que le permitirán expresarse mediante distintas técnicas.

4.Evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

Evaluación

El sistema elegido es la evaluación continua a través de la entrega puntual de todas las prácticas propuestas.

Debido a que la asignatura de "Taller de Ilustración" es en su mayoría de carácter práctico es necesario un seguimiento de la ejecución de cada ejercicio realizado en el aula, por lo que se valorará y tendrá en cuenta en el sistema de evaluación la **participación activa** ponderando en un **5 %** la calificación final.

De igual modo ateniéndose al Art. 9 del Reglamento de Normas de la Evaluación del Aprendizaje:

1. En la asignatura existirá obligatoriamente una prueba global de evaluación, a la que tendrán derecho todos los estudiantes, y que quedará fijada en el calendario académico (junio)
2. El sistema de evaluación total de esta asignatura está diseñado a modo de evaluación continua. Por lo cual cuando la calificación obtenida por este procedimiento se refiera al total de la asignatura, se dará la posibilidad al estudiante de superar la asignatura con la máxima calificación.
3. El estudiante que no opte por la evaluación continua, que no supere la asignatura por este procedimiento o que quisiera mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global, prevaleciendo, en cualquier caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

La prueba global para todos los estudiantes constará de una única parte:

- **Conocimientos prácticos (100%):** Realización de una serie de actividades sobre los contenidos teóricos desarrollados en la asignatura.

25135 - Taller de ilustración

Criterios de evaluación:

Cada una de las actividades anteriormente expuestas se evaluará de manera proporcional y continua a lo largo del curso académico, en función de los siguientes criterios:

1. Conceptos asimilados:

- Aportación personal, madurez conceptual, originalidad y creatividad en la resolución de los ejercicios. Capacidad crítica.
- Consecución de los objetivos de aprendizaje de la asignatura, los específicos de cada ejercicio y, consecuentemente, los generales.
- Grado de complejidad en la resolución de los ejercicios. Capacidad de análisis y de síntesis.

2. Habilidades adquiridas:

- Coherencia en los procesos y fases de desarrollo de los trabajos, conocimiento de los materiales, dominio técnico y aspectos formales de la presentación.
- Evolución del proceso de aprendizaje, criterio que debe considerarse en la medida en que los alumnos parten con diferentes niveles de conocimientos.

3. Actitud:

- Volumen de trabajo, nivel de superación y esfuerzo personal. Realización de todos los trabajos propuestos en el curso, lo que no implica necesariamente la consecución de los objetivos.
- Implicación con la asignatura, participación activa en las clases prácticas y expositivas, aportación en los debates y dinámica de grupos.
- Asistencia y entrega puntual de trabajos. Este criterio, sin ser prioritario, se convierte en indispensable en la medida que la falta de asistencia e inhibición de la marcha del curso suele venir acompañada de importantes mermas en el aprendizaje del alumno

Las prácticas acreditarán los logros en el aprendizaje de la asignatura y serán evaluadas siguiendo los criterios y niveles de exigencia, se descontará un 20% de la nota por impuntualidad.

Niveles de exigencia

Los resultados de aprendizaje serán evaluados de acuerdo con los siguientes niveles de exigencia

Los niveles de exigencia están relacionados con los resultados y logros en el aprendizaje demostrados a través de la actitud y respuesta del alumno/a hacia la asignatura. Se consideran tres grados de éxito evaluados siguiendo los criterios y niveles de exigencia (valorados de 0 -10) expuestos a continuación:

Aprobado (5 - 6,99): el alumno/a ha demostrado de forma apta los resultados de aprendizaje siguiendo además los siguientes criterios de exigencia:

- Resolución creativa básica.
- Capacidad crítica y autocrítica básica sobre los trabajos realizados.
- Correcta adecuación de la práctica con el tema propuesto.
- Resultados técnicos suficientes y adecuados a los objetivos de la práctica.
- Actitud activa hacia la asignatura.
- Buena organización y capacidad de trabajo.
- Puntualidad en la entrega.

25135 - Taller de ilustración

Notable (7 - 8,99) : el alumno/a ha demostrado de forma considerable los resultados de aprendizaje siguiendo además los siguientes criterios de exigencia:

- Resolución creativa considerable.
- Capacidad crítica y autocrítica importante sobre los trabajos realizados.
- Muy buena adecuación de la práctica con el tema propuesto.
- Resultados técnicos buenos y adecuados a los objetivos de la práctica.
- Actitud activa hacia la asignatura.
- Muy buena organización y capacidad de trabajo.
- Puntualidad en la entrega.

Sobresaliente (9 - 10): el alumno/a ha demostrado de forma destacada los resultados de aprendizaje siguiendo además los siguientes criterios de exigencia:

- Resolución creativa excelente.
- Capacidad crítica y autocrítica muy buena sobre los trabajos realizados.
- Perfecta adecuación de la práctica con el tema propuesto.
- Resultados técnicos impecables y adecuados a los objetivos de la práctica.
- Actitud proactiva hacia la asignatura.
- Excelente organización y capacidad de trabajo.
- Puntualidad en la entrega.

5.Actividades y recursos

5.1.Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Clases teórico-prácticas en el aula.

Exposición del profesor de los contenidos teóricos necesarios para la realización de cada ejercicio.

Gran parte del trabajo práctico se realiza en el aula, donde el profesorado orienta al alumnado sobre los procedimientos adecuados para la ejecución de cada ejercicio o trabajo, pudiendo ser terminados fuera del aula.

El profesor hará un seguimiento personalizado de los trabajos del alumno realizados durante el curso.

RECURSOS NECESARIOS:

Aula con luz natural y ventilación.

Sistema de proyección de imágenes: ordenador portatil, pantalla y cañón de proyección.

25135 - Taller de ilustración

Mesas de dibujo

Pizarra

5.2.Actividades de aprendizaje

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

Selección, estructura y seguimiento de las unidades didácticas:

1. Procedimientos, técnicas y materiales utilizados en la ilustración.

2. Ilustración publicitaria:

- a. Cartel para campaña publicitaria (cine, multinacionales, pequeñas marcas, entidades, etc.)
- b. Ilustrar un objeto lúdico (baraja)
- c. Ilustrar para la industria musical (diversos géneros musicales):
 - Carátula de CD o vinilo.
 - Vídeo musical ilustrado. (Story board vídeo musical)

3. Ilustración editorial:

- a. Tiras cómicas.

4. Ilustración de libros y creación de novela ilustrada.

- a. Ilustración de la cubierta de un libro (diversos géneros)
- b. Ilustración libro infantil:
 - Lenguaje ilustración infantil.
 - Guión
 - Creación de personajes: elementos básicos de anatomía, la cabeza humana y expresiones faciales.
 - *Story board*
- c. Ilustración libro ilustrado:

25135 - Taller de ilustración

- Lenguaje libro ilustrado.
- Guión
- Creación de personajes: elementos básicos de anatomía, la cabeza humana y expresiones faciales.
- *Story board*

d. Novela gráfica:

- Lenguaje del comic y la novela gráfica.
- Guión
- Creación de personajes: elementos básicos de anatomía, la cabeza humana y expresiones faciales.
- Story board

5.3.Programa

5.4.Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Planificación y calendario de las actividades:

CRONOGRAMA SEMANAL

Gran grupo		Prácticas		Tutorías		Exámenes		Módulos/ Temas		
				ECTS						
Anual	Hp	Hnp	Hp	Hnp	Hp	Hnp	Hp	Hnp		
1ª Semana	3			4,15	0,46					Presentación curso. Procedimientos, técnicas y materiales utilizados en la ilustración
2ª Semana	1		3	4,15	0,46					Procedimientos, técnicas y materiales utilizados en la ilustración
3ª Semana	1		2	4,15	0,46					Ilustración publicitaria

25135 - Taller de ilustración

				(Baraja)
4ª Semana	3	4,15	0,46	Ilustración publicitaria (Baraja)
5ª Semana	3	4,15	0,46	Ilustración publicitaria (Baraja)
6ª Semana ¹	2	4,15	0,46	Ilustración publicitaria (CD)
7ª Semana	3	4,15	0,46	Ilustración publicitaria (CD)
8ª Semana	3	4,15	0,46	Ilustración publicitaria(Cartel)
9ª Semana ¹	2	4,15	0,46	Ilustración editorial (Cartel)
10ª Semana	3	4,15	0,46	Ilustración editorial (tira cómica)
11ª Semana ³		4,15	0,46	Ilustración de libros y creación de novela ilustrada. (Cubiertas libros)
12ª Semana	3	4,15	0,46	Ilustración de libros y creación de novela ilustrada. (Cubiertas

25135 - Taller de ilustración

					libros)
13 ^a Semana	3	4,15	0,46		Ilustración de libros y creación de novela ilustrada. (Cubiertas libros)
14 ^a Semana ¹	2	4,15	0,46		Ilustración de libros y creación de novela ilustrada. (Ilustración cuento)
15 ^a Semana	3	4,15	0,46		Ilustración de libros y creación de novela ilustrada. (Ilustración cuento)
16 ^a Semana	3	4,15	0,46		Ilustración de libros y creación de novela ilustrada. (Ilustración cuento)
17 ^a Semana ¹	2	4,15	0,46	3	Ilustración de libros y creación de novela ilustrada. (Álbum ilustrado)

25135 - Taller de ilustración

18 ^a Semana	1	2	4,15	0,46	Ilustración de libros y creación de novela ilustrada. (Álbum ilustrado)
19 ^a Semana		3	4,15	0,46	Ilustración de libros y creación de novela ilustrada. (Álbum ilustrado)
20 ^a Semana		3	4,15	0,46	Ilustración de libros y creación de novela ilustrada. (Álbum ilustrado)
21 ^a Semana	1	2	4,15	0,46	Ilustración de libros y creación de novela ilustrada. (Novela gráfica)
22 ^a Semana	1	2	4,15	0,46	Ilustración de libros y creación de novela ilustrada. (Novela gráfica)
23 ^a Semana		3	4,15	0,46	Ilustración de

25135 - Taller de ilustración

				libros y creación de novela ilustrada. (Novela gráfica)
24 ^a Semana	3	4,15	0,46	Ilustración de libros y creación de novela ilustrada. (Novela gráfica)
25 ^a Semana	3	4,15	0,46	Ilustración de libros y creación de novela ilustrada. (Novela gráfica)
26 ^a Semana	3	4,15	0,46	Ilustración de libros y creación de novela ilustrada. (Novela gráfica)
27 ^a Semana	3	4,15	0,46	Ilustración de libros y creación de novela ilustrada. (Novela gráfica)
TOTAL HORAS	18	62	108	12

25135 - Taller de ilustración

Hp : Horas presenciales

Hnp : Horas no presenciales que se necesitan para preparar, estudiar... lo realizado en las horas presenciales o porque la actividad la realiza de forma autónoma el alumno.

5.5. Bibliografía y recursos recomendados

- BB Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual : psicología del ojo creador : nueva versión / Rudolf Arnheim ; traducción de María Luisa Balseiro . - 2ª ed., 4ª reimp. Madrid : Alianza, imp. 2008
- BB Barbieri, Daniele. Los lenguajes del comic / Daniele Barbieri ; [traducción de Juan Carlos Gentile Vitale] . - 1ª ed. Barcelona : Paidós Ibérica, 1993
- BB Berger, R.. Arte y Percepción. Barcelona / R. Berger Gustavo Gili, 1972.
- BB Gwynn, Kate. Pintar a la acuarela / Kate Gwynn ; [traductor Juan Manuel Ibeas] . - 1a ed., 1a reimp. Madrid : Hermann Blume, 1985
- BB Lambert, Susan. El dibujo : técnica y utilidad / Susan Lambert ; [traducción María Teresa Valcarce Labrador] . - 1a. ed. española Madrid : Hermann Blume, 1985
- BB Martínez Moro, Juan. La ilustración como categoría : Una teoría unificada sobre arte y conocimiento / Juan Martínez Moro Gijón : Ediciones Trea, D.L. 2004
- BB Mayer, Ralph. Materiales y técnicas de arte / Ralph Mayer . - 2a ed Madrid : Tursen, 1993
- BB Minguet Cámara, Eva. Ilustración de vanguardia / Eva Minguet Cámara Barcelona : Monsa, D.L. 2008
- BB Piñol, Cels. El gran libro de cómo dibujar cómics / Cels Piñol . - 2ª ed. Barcelona : Martínez Roca, 2003
- BB Smith, Ray. Manual del artista / Ray Smith . - Nueva ed. Madrid : Blume, cop. 2008
- BB Zeegen, Lawrence. Principios de ilustración : cómo generar ideas, interpretar un "brief" y promocionarse, análisis de la teoría, la realidad y la profesión en el mundo de la ilustración manual y digital / Lawrence Zeegen, Crush . - 1ª ed., 3ª tir. Barcelona : Gustavo Gili, 2009