

PROGRAMA DESGLOSADO

Fecha de elaboración: 4 de agosto del 2016

LICENCIATURA: **DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL**
ASIGNATURA: **LABORATORIO-TALLER DE DISEÑO EN GRÁFICA E ILUSTRACIÓN I**
ACADÉMICO: **DRA. EDITH GERALDINE RUIZ LOZADA**

SEMESTRE: **2017-1, PRIMERO**
HORAS DE CLASE A LA SEMANA: **4**
HORARIO: **Martes y Jueves de 9:00 a 11:00 hrs. A-19**
grupos: **2307 (semana 0 a 8) y 2316 (semana 8 a 16)**

Objetivos:	<p>General: Aplicar los conocimientos teórico prácticos del ámbito de la ilustración y de los grados de representación para realizar propuestas estilísticas vinculadas con el lenguaje así como con los sistemas de estructuración y organización, como elementos para desarrollar propuestas gráficas adecuadas a los contenidos conceptuales abordados y a su función.</p> <p>Específicos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aplicar una metodología general para producir ilustraciones a diferentes niveles.2. Considerar y aplicar los aspectos de contexto y reproducción de ilustraciones de índole variada.3. Integrar los materiales y la estructuración de los elementos formales del diseño en la elaboración de imágenes gráficas.4. Explorar las posibilidades expresivas de los diferentes materiales en la elaboración de imágenes gráficas.5. Valorar a la ilustración desde su práctica en la construcción de imágenes a partir de sus fundamentos conceptuales.6. Valorar el papel de la técnica como refuerzo importante de los conceptos expresados en imágenes.
Meta y productos:	Realización de ejercicios de ilustración para elaboración de imágenes.
Dinámica del curso:	Las actividades de este curso se desarrollarán en 15 clases y el alumno entregará su trabajo para evaluación cada clase.
Requerimientos:	Cada alumno deberá traer sus materiales para poder realizar las actividades durante cada clase.

CALENDARIO DE SYLLABUS

SEMANA	TEMAS Y SUBTEMAS	OBJETIVOS PARTICULARES	ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA	MATERIAL DIDÁCTICO	VERIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE	BIBLIOGRAFÍA (Número de referencia)
1-2	<p>Unidad 1: Introducción a la ilustración</p> <p>1.1 La ilustración como diseño gráfico, breve reseña histórica.</p> <p>1.2. La relación texto/imagen.</p> <p>1.3. El papel de la configuración para ilustrar.</p>	<p>Explicación de la dinámica del curso.</p> <p>Conocer los antecedentes de la Ilustración para comprender su proceso.</p> <p>Entender la importancia de la relación entre el texto y la imagen en una ilustración.</p> <p>Comprender las características que conforman la ilustración.</p>	Actividad 1. Cuestionarios.	Presentación en formato PowerPoint para la explicación de los antecedentes históricos y las características de la ilustración. ▲	Aplicación de cuestionarios sobre la información. C	6, 12, 14, 16, 17, 22, 29, 36, 41, 43, 44, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 63, 70, 71, 72, 73 y 74.
3-5	<p>Unidad 2: Ilustración: Función e imagen</p> <p>2.1 Metodología La relación texto/imagen.</p> <p>2.2 Niveles cognitivos.</p> <p>2.3. Temática y representación.</p> <p>2.3.1 Pastel seco (características, relaciones materiales, superficies, procesos técnicos).</p> <p>2.3.2 Pastel graso (características, relaciones</p>	<p>Conocer algunos procedimientos para la relación entre el texto y la imagen.</p> <p>Practicar las técnicas pastel seco y graso en ilustraciones de acuerdo al tema a tratar.</p>	<p>Actividad 2. Realización de bocetos.</p> <p>Actividad 3. Realizar una ilustración para un cartel juvenil con pastel seco y graso.</p> <p>Actividad 4: Investigación sobre los niveles cognitivos.</p>	Imágenes con ejemplos de ilustraciones. ▲	<p>Revisión de la relación texto imagen en el ejercicio y de la aplicación de las técnicas. C</p> <p>Revisión de bocetos. C</p>	2, 6, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 44, 45, 48, 49, 51, 70, 71, 72, 73 y 74.

	<p>materiales, superficies, procesos técnicos).</p> <p>2.4 Criterios técnicos para la reproducción de imágenes.</p>					
6- 8	<p>Unidad 3: Temática y representación</p> <p>3.1 Técnicas mixtas. E</p> <p>3.1.1. Acuarela y tinta (características, relaciones materiales, superficies, procesos técnicos).</p> <p>3.1.2. Plumones y lápices de colores (características, relaciones materiales, superficies, procesos técnicos).</p> <p>3.2 Criterios técnicos para la reproducción.</p>	<p>Aprender a tensar el papel para las técnicas acuosas.</p> <p>Aplicar las técnicas mixtas de acuerdo a la temática y representación.</p>	<p>Actividad 5. Tensado del papel para técnicas acuosas.</p> <p>Actividad 6: Realización de bocetos</p> <p>Actividad 7. Ilustración de un cuento (historias).</p>	<p>Imágenes con ejemplos de ilustraciones en técnicas mixtas. ^</p>	<p>Revisión de bocetos. C</p> <p>Revisión de la relación entre el texto y las imágenes. C</p>	<p>1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75.</p>

ACTIVIDADES DEL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL

E Exposición sobre el tema: técnicas mixtas.

^ Elaboración de material didáctico para los temas: antecedentes de la ilustración, ejemplos de ilustraciones en técnicas mixtas, en gis pastel seco y graso.

C Revisión de algunos trabajos sin otorgar calificación.

ACUERDOS DE EVALUACIÓN

-Contar con el 90 % asistencia (y entrega de trabajos) para tener derecho a evaluación.

-Evaluación de los cuestionarios, de los ejercicios realizados durante la clase y de los proyectos de ilustración para promediarse al final.

PERIODICIDAD	TEMAS	% POR EJERCICIO	% DE TODOS LOS EJERCICIOS	ACT. EXTRACLASE	%	TOTAL
CADA CLASE	RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DURANTE LA CLASE	12.5	87.5	INVESTIGACIÓN SOBRE LOS NIVELES COGNITIVOS.	12.5	100 %

BIBLIOGRAFÍA

NÚMERO	BIBLIOGRAFÍA BÁSICA O DE TEXTO	NÚMERO	BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
1	AA.W. (1997). Lápices de colores. Madrid: Parramón ediciones.	57	Asensio, P. (2009). Atlas de la ilustración contemporánea. Barcelona. Maomao publications.
2	Albert's, J. (1979). La interacción del color. España: Alianza.	58	Barajas, R. (2000). La historia de un país en caricatura. México: Conaculta.
3	Barber, J. (2008). Lápices de colores. España: Parramón ediciones.	59	Barajas, R. (2005). El país de "El Ahuizote". México: FCE.
4	Berry, R. (2011). Pintar acuarelas de flores a partir de fotografías. Barcelona: Acanto.	60	Gómez, J. J. (2007). La representación de la representación- Dibujo y profesión 1. Madrid.
5	Berry, R. (2012). Guía completa de técnicas de acuarela. Técnicas, consejos y secretos del oficio. Barcelona: Acanto.	61	Cátedra. López, M. M. Manuel Manilla, grabador mexicano. RM, México, D.F.
6	Bruck. (1988). Papeles: para acuarela y dibujo. España: CEAC.	62	Martínez, J. (2008). Un Ensayo sobre el grabado- México: Escuela Nacional de Artes.
7	Calvera, A. (2005). Arte ¿? Diseño. Barcelona: Gustavo Gili.	63	Montiel, M. y Esquinca, B. (2007). Diego Rivera, gran ilustrador. México: INBA,
8	Calvo, J. (2009). Pinturas y recubrimientos... Introducción a la tecnología. España: Días de Santos.	64	MUNAL. Palma, F. (1994). Leopoldo Méndez, el oficio de grabar. México: Conaculta, Era.
9	Canal, M. F. (2010). Acrílico 1: Pintar fácil, el método más sencillo para pintar cuadros desde el primer momento. España: Parramón ediciones.	65	Pereda, J. C. (2002). Tamayo, ilustrador. México: RM. Plásticas-UNAM. México: UNAM.

10	Cherrett, P. (2008). Pintura con pincel chino: introducción. España: LIBSA.	66	S/A. (2003). Alberto Beltrán, Cronista e ilustrador de México. México: UNAM.
11	Colyer, M. (1994). Cómo encargar ilustraciones. México: Gustavo Gili.	67	S/a. (2005). La vida en un volado, Ernesto "el Chango" García Cabral. México: Conaculta,
12	Lewis, Brian (1987). An introduction to Illustration. Londres: Quintet Publishing Ltd.	68	Lunwerg Editores. Salisbury, M. (2005). Illustrer des livres pour enfants.Paris: Groupe Eyrolles.
13	Comesaña, P. (2012). Escuela de pintura china. España: LIBSA.	69	Sánchez, A. (2005). Miguel Covarrubias, 4 miradas. México: Conaculta.
14	De La Torre, E. (1999). Ilustradores de libros, Guión bibliográfico. México: UNAM.	70	Museo Soumaya. Sidaway, I. (2002). Enciclopedia de materiales y técnicas de arte. Barcelona: Acanto.
15	Edison, D. (2009). El color en la pintura. España. Blume.	71	Walton, R. (2004). The big book of Illustration Ideas. New York: Harper Design International.
16	Gombrich, E.H. (1999). Los usos de las imágenes. México. Fondo de Cultura Económica.	72	Walton, R. y Cogliantry, J. (2008). The big book of Illustration Ideas: 2. New York: Collins Design.
17	Gómez, J. J. (2007). La representación de la representación- Dibujo y profesión 1. Madrid: Cátedra.	73	Wiedemann, J. (2008). Illustration Now! Germany: Taschen, Cologne.
18	González, J. M. (2008). El color de la pintura. España: h. Blume.	74	Wiessenfeld, J. (2007). The Black book illustration 2007. N.Y. Black Book Photography.
19	Grant, J. y Tiner, R. (2002). Manual completo de técnicas artísticas de la Ciencia Ficción y Fantasía.Madrid: Celeste ediciones.	75	Zurián, C. (2002). Fermín Revueltas, constructor de espacios. México: RM. INBA
20	Greevy, B. (1991). The pastel book. N.Y.: Watson& Guptill Publishing.		
21	Grundsten, C. (2011). Guía para usar la luz. Para ilustradores, dibujantes, pintores, interioristas y artistas. Barcelona: Blume.		
22	Hall, A. (2011). Ilustración. Barcelona: Blume.		
23	Harrison, H. (1995). Técnicas de acuarela. España: Acanto.		
24	Harrison, H. (2003). Enciclopedia de técnicas de Acuarela. Barcelona: Acanto.		
25	Heller, M II. (2008). Escrito a mano. Barcelona: Gustavo Gili		
26	Huertas, M. (2010). Materiales, procedimientos y técnicas		

	pictóricas I. Soportes, materiales y útiles empleados en la pintura de caballete. Madrid: Akal.		
27	Huertas, M. (2010). Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas II. Preparación de los soportes, procedimientos y técnicas pictóricas. Madrid: Akal.		
28	Hyland, A. (2006). The picture book. London: Laurence King.		
29	Jardí, E. (2012). Pensar con imágenes. Barcelona: Gustavo Gili.		
30	Lewis, B. (1987). An introduction to Illustration. Londres: Quintet Publishing Ltd.		
31	Lorente, J. (1998). Placer de pintar a la aguada. (Cuadernos de pintura). Barcelona: Idea Books.		
32	Lozner, R. (1990). Scratchboard for Illustration. Nueva York: Watson & Guptill Publishing.		
33	Magnus, G. H. (1987). Manual para dibujantes e ilustradores. Barcelona: Gustavo Gili.		
34	Martínez M, J. (2008). Un Ensayo sobre el grabado- México: Escuela Nacional de Artes		
35	McKenna, M. (2004). Taller de ilustración digital, género fantástico. Barcelona: Taschen,		
36	Evergreen. Moles, A. (1990). La imagen-comunicación funcional. México. Trillas.		
37	Moreno, T. (1993). El color, historia, teoría y aplicaciones. España: Ariel.		
38	Olmedo. (1999). Placer de dibujar con lápices grasos. Cuadernos de dibujo. Barcelona: Idea books		
39	Parramón, J. M. (2000). Mezcla de colores. Técnicas secas. España: Parramón.		
40	Ramos, M. C. (2011). Taller de pintura. Técnicas mixtas: para aprender a pintar paso a paso. España: Parramón ediciones.		
41	S/A. (2004). La ilustración como categoría. Madrid: Trea ediciones.		
42	S/A. (2005) Todo sobre la pintura china. España: Parramón ediciones.		

43	S/A. La ilustración como categoría. (2004), Madrid: Trea ediciones.		
44	Salisbury, M. (2007). Imágenes que cuentan, nueva ilustración de libros infantiles. Barcelona: Gustavo		
45	Gili, Salisbury, M. y Styles, M. (2012). El arte de ilustrar libros infantiles, concepto y práctica de la narración visual. Barcelona: Blume.		
46	Scott, M. (2005). Pintura acrílica: guía para artistas principiantes y avanzados. China: Taschen.		
47	Scott, M. (2005). Pintura con acuarela: guía para artistas principiantes y avanzados. China: Taschen.		
48	Sidaway, I. (2002). Enciclopedia de materiales y técnicas de arte. Barcelona: Acanto.		
49	Slade, C. (2002). Enciclopedia de técnicas de Ilustración. Barcelona: Acanto.		
50	Strother, J. (2008). The colored pencil artist's bible drawing bible: an essential reference for drawing and sketching with colored pencils. USA: Chartwell books.		
51	Tappenden, C. (2008). Kit completo de pastel: técnicas, herramientas y proyectos para dominar la pintura al pastel. España: H. Blume.		
52	Ubeda, R. (2004). Intermultidisciplinarse, Estudio Mariscal. Barcelona: Línea editorial.		
53	Vitta, M. (2003). El sistema de las imágenes, Barcelona: Paidós, Arte y educación.		
54	Wigam, M. (2007). Pensar visualmente. Barcelona. Gustavo Gili.		
55	Wright, M.I (1996). Introducción a las técnicas Mixtas. Barcelona. Blume.		
56	Zeegler y Crush. (2006). Principios de ilustración. Barcelona: Gustavo Gili.		