

PROGRAMA DE ASIGNATURA
CURSO ACADÉMICO 2003/04

Fecha de Edición: 01/09/03

<u>Área de Titulación:</u>	BELLAS ARTES
<u>Asignatura:</u>	ILUSTRACIÓN
<u>Curso:</u>	2º y 3º
<u>Duración (Anual/Cuatrimstral):</u>	Cuatrimstral (2º)
<u>Carácter:</u>	GENÉRICA
<u>Créditos:</u>	

1. Objetivos del programa

Esta asignatura tiene dos objetivos fundamentales: conocer y experimentar unas técnicas de dibujo básicas, por una parte, y, por otra, tomar contacto con los géneros que se originan en la conjunción de la imagen con el texto, según su carácter.

Así, pues, la asignatura de ILUSTRACIÓN es de carácter teórico- práctico: practicaremos con diversos recursos del dibujo a la vez que reflexionaremos sobre qué objetivos debe cumplir cada uno de nuestros ejercicios (de nuestros *encargos*).

Debemos ser conscientes de que el Dibujo de Ilustración se enmarca en el terreno de la Comunicación Visual. De hecho, surge cuando la Imagen se relaciona materialmente con el Texto (con *lo Verbal*) en un mismo espacio. Y, precisamente, debido a que el carácter del texto puede ser diverso y a que la imagen puede cumplir diferentes funciones surgen, de ahí, múltiples géneros del Dibujo de ILUSTRACIÓN.

2. Temario

El temario se estructura de acuerdo a dos conjuntos temáticos: el de las TÉCNICAS y el de los MOTIVOS que se pueden dar en un Dibujo de Ilustración.

En la práctica, explicaremos VEINTICUATRO temas que son el resultado de elegir DOCE variantes de cada uno de los grupos (de Técnicas y de Motivos) en los que pretendemos condensar el amplio espectro de géneros de la ILUSTRACIÓN que se pueden gestar.

Pasamos a enumerar los *items* de cada grupo:

TÉCNICAS:

1. CARTULINA COUCHÉ Y BARRAS DE CERA DE COLOR
2. CARTULINA COUCHÉ Y BARRAS DE CERA EN B/N
3. PINTURA ACRÍLICA POR VELADURAS
4. PLANCHA, VELA Y TINTA CHINA (aguadas)
5. GOUACHE Y VELA
6. DIBUJO A TINTA CHINA
7. GRABADO A LINÓLEO (y su imitación)

8. TINTA CHINA Y LITOGRAFICA SOBRE PAPEL PERGAMINO
9. TINTA CHINA DE COLOR Y ACUARELA
10. CORTAR Y PEGAR (Collage)
11. MONTAJE ELECTROGRAFICO (Fotocopiadora)
12. MONTAJE FOTOGRAFICO (Fotomontaje)

MOTIVOS:

1. PORTADA DE LIBRO
2. ILUSTRACIÓN DE TEXTO INTERIOR (de libro propuesto)
3. ILUSTRACIÓN DE TEXTO INTERIOR (de libro de libre elección)
4. ILUSTRACIÓN DE LIBRO INFANTIL
5. ILUSTRACIÓN DE PÁGINA EDITORIAL DE UN DIARIO
6. PORTADA DE REVISTA A TODO COLOR
7. PORTADA DE SUPLEMENTO INTERIOR DE UN DIARIO (B/N)
8. CARTEL DE UNA PELÍCULA
9. VIÑETA DE HUMOR
10. CARÁTULA DE UN CD (musical)
11. CARÁTULA DE UN CD-ROM
12. HISTORIETA (o Cómic)

Dentro de los contenidos teórico- prácticos se incluirán unos conocimientos indispensables sobre los requisitos que las obras deberán cumplir para obtener una correcta reproducción gráfica adecuada a cada caso (de soporte y de tecnología implicada).

3. Desarrollo de la asignatura

Al principio del curso, de las dos sesiones de dos horas de las que disponemos semanalmente, dedicaremos el tiempo inicial a la explicación teórica. Los contenidos de estas explicaciones girarán en torno a tres ejes:

- 1- Metodologías para la concepción del proyecto de Ilustración,
- 2- Procedimientos y técnicas de realización gráfica, y
- 3- Condiciones que deben cumplir para lograr su correcta reproducción.

El profesor se reserva la opción de dedicar la sesión entera a la exposición teórica cuando lo estime necesario. No obstante, la tendencia general de la marcha de la clase tenderá a repartir equitativamente el tiempo dedicado tanto a la práctica como a la teoría.

De hecho, conforme avance el curso y se vayan ejecutando los ejercicios correspondientes, se dedicará más tiempo, por parte del profesor, a comentar los procesos de creación de los trabajos y a esclarecer las dudas que pudieran surgir en el transcurso de los mismos.

Precisamente porque un buen número de contenidos teóricos vendrán motivados por la observación del desarrollo de los ejercicios durante la clase, es preciso que os acostumbréis a realizar en clase, al menos, parte del ejercicio. Sobre todo en el planteamiento y durante los estados iniciales de la técnica elegida, momentos críticos en los que la supervisión del profesor es más provechosa.

El tiempo del que disponemos es de veintisiete (27) jornadas, entre el Martes 17 de Febrero y en Martes 1 de Junio; esto es, cincuenta y cuatro (54) horas repartidas en sesiones de dos horas los Martes (de 14h a 16h) y los Viernes (de 13h a 15h).

Esto implica que dispondremos de poco tiempo para llevar a cabo las tareas y que, por ello, será necesaria la constancia en vuestra asistencia y en la realización de los ejercicios para lo que será necesario trabajar en ellos durante la clase, pero también fuera del horario de la asignatura.

4. Forma de la evaluación

En el primer día del curso se repartirá a cada alumn@ un cuadro en el que aparecen combinadas las doce *Técnicas* con los doce *Motivos* propuestos, dando como resultado una matricial de 144 casillas.

De entre esas ciento cuarenta u cuatro combinaciones posibles que surgen, deberéis elegir al menos nueve (9) opciones de ejercicio, con la condición de que no se repitan ni las técnicas ni los motivos (es decir, que deberéis elegir nueve casillas que no coincidan ni en la misma fila ni en la misma columna).

Debe quedar claro que ese será el número de trabajos que, como mínimo, habrá que entregar para poder ser calificados. La entrega de los trabajos se recomienda que sea progresiva, conforme al avance del curso. Precisamente para lograr un equitativo esfuerzo a lo largo del cuatrimestre tenéis dos fechas de entrega de trabajo: para el Viernes 16 de Abril deberéis haber entregado un mínimo de cuatro ejercicios. El resto (es decir, un mínimo de cinco más) deberán de haber sido entregados para el Martes 1 de Junio, como fecha tope. No obstante, se recomienda que no os limitéis a cumplir los mínimos exigidos (nueve trabajos), sino que realicéis un número mayor (con la ventaja añadida de que entonces podéis repetir *Técnicas* y/o *Motivos*).

Al final del curso será necesario que cada alumno entregue la *Tabla matricial de Motivos y Técnicas*, señalando con una “X” las casillas que correspondan a todos los ejercicios entregados.

Reitero la recomendación de trabajar los ejercicios en la propia clase, al menos en la medida en que se pueda. Y también se aconseja ir entregando los ejercicios paulatinamente, durante las fechas del curso, sin dejarlo para el último día. Es la mejor manera de evitarse sustos y de asegurar un correcto seguimiento por parte del profesor del esfuerzo que realice cada alumn@.

Para la Nota Final se tendrá en cuenta, además de la valoración de los trabajos en su resultado final, la asistencia y la actitud emprendedora y participativa en la clase.

Con más de dos faltas de asistencia (sin justificar académicamente) NO se podrá aprobar por ejercicios y será preciso acudir al examen final y aprobarlo (en este caso el resto de ejercicios se tendrá en cuenta para establecer la nota final)

En el caso de haber asistido y participado en clase pero, aún así, no conseguir el aprobado en la asignatura, el alumn@ podrá presentarse a un examen final que se realizará el Viernes 4 (cuatro) de Junio, en horario de clase. La prueba consistirá en la realización de un ejercicio que el profesor propondrá en ese momento, sobre el que deberá trabajarse durante el transcurso de la sesión (con opción a que se pueda completar y entregar otro día de la semana siguiente).

Reiteraré lo importante que es, para vuestros intereses y los de la clase en general, que entreguéis más trabajos que los que exige el mínimo; incluyendo aquellos otros que, aún no perteneciendo a los propuestos, creáis a bien presentar. En definitiva, espero recibir un mayor número de trabajos que los demandados. Esto no podrá tener más que consecuencias positivas en vuestra calificación final.

Esta calificación tendrá, como es lógico, en cuenta la calidad de los trabajos, pero también la capacidad de emprender tareas comprometidas y los recursos empleados para superar dificultades, tanto técnicas como de concepto. Es decir, os animo a que no acometáis los trabajos con la actitud de limitarse a cumplir con las expectativas de la imitación, de “ir a lo seguro”, a transitar por lugares comunes. Al contrario, os animo a que intentéis resolver las tareas con vuestro propio criterio y gusto, a que “os compliquéis la vida”, en definitiva. Tened en cuenta que si estáis aquí es para aprender, y que si no os planteáis riesgos ahora va a ser muy difícil que lo hagáis más adelante, en la vida profesional (que ojalá que os sea muy fructífera). Por otra parte, no pretendo que lleguéis a la asignatura con una gran experiencia sobre el tema, pero sí con ilusión y ganas de aprender y de trabajar duro.

5. Bibliografía

ILUSTRACIÓN

VV. AA.

nº1 de la “*Biblioteca del Diseño Gráfico*”

Naves Intal. de Ediciones, Barcelona, 1994.

Guía completa de ILUSTRACIÓN y DISEÑO. Técnicas y Materiales

DALLEY, Terence (coor.)

H. Blume Editores, Madrid, 1991 (reimpresión de la 1ª ed. española de 1981. Ed. or. 1980)

MANUAL para dibujantes e ilustradores

MAGNUS, Günter Hugo

GG Diseño, Barcelona, 1982 (ed. or. 1980)

MANUAL DEL ARTISTA. Equipo, materiales y técnicas

SMIT, Stan y TEN HOLT, H. F. (dir.)

H. Blume Editores, Madrid, 1982 (ed. or. 1980)

DIBUJO DE ILUSTRACIÓN. Diez técnicas

CASTRO DE LA GÁNDARA, Julio

Edición particular, Madrid, 1979

(Dirigido a los alumnos de la titulación de DIBUJO DE ILUSTRACIÓN de la Esc. Sup. de Bellas Artes de S. Fernando)

GRAFISMO FUNCIONAL -Principios y estrategias de la comunicación gráfica-

MOLES, Abraham y JANISZEWSKI, Luc (Dir.)

“Enciclopedia del Diseño”, Ediciones CEAC, Barcelona, 1990.

Dentro del interés general de todo el volumen, es de especial interés el capítulo denominado “*La realización del mensaje bi-media. El envoltorio gráfico del texto*”, y, dentro de este, “*las técnicas de ilustración ¿cómo colocar imágenes en un conjunto?*” (pgs. 155-175).

“*La Ilustración*”

BLANCHARD, Gerard

Artículo incluido (pgs. 264-300) en la obra:

DICCIONARIO DE LA EDICIÓN Y LAS ARTES GRÁFICAS

DREYFUS, John y RICHAUDEAU, Francois (Directores)

Fundación Germán Sánchez Ruipérez- Ed. Pirámide, Madrid/ Salamanca, 1990

(edición original francesa, 1985).

IMAGEN IMPRESA Y CONOCIMIENTO. Análisis de la imagen prefotográfica

IVINS, William M., jr.

Ed. GG, Barcelona, 1975 (ed. or. 1953: *Prints and Visual Communication*, Cambridge, MIT; existe reedición de 1969, New York, Da Capo Press)

Una obra ya clásica que no ha perdido un ápice de interés debido a que constituye un inteligente análisis de la imagen múltiple como medio de transmisión de conocimiento.

El dibujo de la CABEZA a su alcance

El dibujo ANATÓMICO a su alcance

El dibujo de LUCES Y SOMBRAS a su alcance

El dibujo de la FIGURA HUMANA a su alcance

HOGARTH, Burne

Ed. Taschen, Colonia (Alemania), 1999 (1ª ed. en castellano de la ed. or. USA, 1965)

Estos volúmenes, aunque encuadrados en el subgénero “divulgativo”, son citados aquí por el interés que tienen los dibujos reproducidos en ellos, del propio autor. La mayor parte de ellos pertenecen al personaje de “Tarzán” al que Hogarth dibujó en diferentes periodos desde 1937 (cuando sustituyó a Harold Foster) hasta 1976. Esta serie de libros obedecen a la faceta docente que H. desarrolló a lo largo de su vida: fue fundador de la School of Visual Arts (en 1940, junto con Silas Rhodes); entre 1976-79 impartió cursos de Anatomía en la Parsons School of Design; desde 1981 enseñó Dibujo Analítico en el Center College of Design. Murió en París, en 1996, al día siguiente de recibir un homenaje por parte del Salón del Cómic de Angulema.

MATERIALES Y TÉCNICAS DEL ARTE

RALPH, Mayer

H. Blume Editores, Madrid, 1985 (ed. or. 1981)

LOS MATERIALES DE PINTURA Y SU EMPLEO EN EL ARTE

DOERNER, Max

Ed. Reverté, Barcelona, 1972 (1ª ed. or. 1921; 11ª de 1959)

TUTORIALES DE INFORMÁTICA PARA ARQUITECTURA

VALDERRAMA, Fernando

Ed. Mairera/ Celeste, Madrid, 2001 (2ª edición revisada y ampliada: 1ª ed. 1999).

Como se indica en el título, consisten en una serie de tutoriales mediante los cuales el alumno/ usuario va encontrando por sus propios medios las claves para saber manejar diferentes programas. Los programas de los que se trata, especialmente en la 2ª edición, son igualmente recomendables para alumnos de BB. AA. (de hecho están desarrollados también para la titulación de BB. AA. de la Universidad CES Europea) ya que se incluyen *clásicos* del tratamiento de la imagen, como *Photoshop* y *Coreldraw*.

[Esta Bibliografía es de consulta básica. Durante el curso el profesor ampliará las referencias para campos específicos y teniendo en cuenta las preferencias de cada alumno@.]

6. Enlaces de interés en Internet

El profesor incorporará a lo largo del curso aquellos *sites web* que crea interesantes para el desarrollo de la asignatura pero, además, está abierto a cualquier sugerencia por parte de cualquier persona interesada en el tema.

La información actualizada sobre esta asignatura se encuentra disponible en www.cesfelipeseundo.com