

Departamento
de Diseño
en Comunicación Visual

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Ilustración aplicada

*Seminario de investigación, experimentación y desarrollo
de proyectos ilustrados vinculados a la
comunicación visual y los medios de producción.*

Carrera en que se inscribe:

Licenciatura en Diseño en Comunicación Visual

Profesorado en Diseño en Comunicación Visual

Profesor titular

DCV Ricardo M. Fernández

Profesora adjunta

Profesora y Licenciada en Artes Plásticas **Carolina Farías**

Programa de estudios

Modalidad:

Seminario optativo. Modalidad teórico-práctica.

Sistema de promoción

Directo

Cursada cuatrimestral

64 horas cátedra.

Carga horaria: Cuatro (4) horas de cursada semanal obligatoria.

Condiciones de aprobación

80 % de asistencia a clases y 100% de los trabajos prácticos presentados y aprobados
Proyecto final e integrador a desarrollar en sucesivas etapas

Metodología de trabajo

La asignatura propone articular las instancias teórico/prácticas abordando los contenidos de cada unidad con el aporte de documentación gráfica, audiovisual y bibliográfica específica, orientada a promover la capacidad reflexiva de los y las estudiantes, el análisis y la discusión como base para la práctica de la ilustración.

Se trabajará cada unidad de forma grupal e individual proponiendo proyectos de complejidad variable con objetivos específicos que demanden respuestas gráficas a las consignas planteadas. En cada instancia práctica lxs estudiantes experimentarán con diferentes técnicas de la ilustración atendiendo durante el proceso los aspectos comunicacionales, tecnológicos y de la producción, trabajando con materiales y herramientas tanto analógicas como digitales.

Modo de evaluación

Se evaluará el desarrollo gráfico de cada propuesta teniendo en consideración las diferentes etapas del proceso de producción personal y los criterios expresados por lxs estudiantes durante el proceso de trabajo,

Se prestará especial atención a los fundamentos conceptuales presentes en cada proyecto, los elementos intervinientes en el proceso de comunicación, su interacción con el entorno, sus posibilidades productivas y los recursos dispuestos en la búsqueda de un lenguaje gráfico.

FUNDAMENTOS

La ilustración comparte con el diseño su carácter proyectual.

Su estudio y práctica se vinculan al diseño contemporáneo incorporando recursos y herramientas que trascienden su carácter ornamental. En el ejercicio profesional suele suceder que el diseño y la ilustración son partes del mismo objeto de comunicación y el límite entre una y otra disciplina es un espacio indefinido.

La ilustración como disciplina interviene de manera activa del proceso de la comunicación visual materializando ideas, adquiriendo una función informativa, interactuando con el texto, y aportando contenido semántico.

En la actualidad, se torna fundamental incluir en la formación de los diseñadores los conocimientos específicos que conlleva la Ilustración puesto que saber representar ideas, transmitir conceptos a través de imágenes, conocer y comprender la utilización de los signos y símbolos gráficos son imprescindibles para comunicar sentido.

OBJETIVOS

- Entender el rol de la ilustración en el proceso de la comunicación visual.
- Desarrollar en cada instancia temática propuesta por la cátedra, prácticas ilustradas en la búsqueda de una identidad gráfica propia, experimentando estilos y técnicas tanto analógicas como digitales.
 - Explorar los contenidos semánticos y conocer los procedimientos de creación de códigos comunicativos.
 - Crear ilustraciones y aplicarlas a las diferentes áreas del diseño, considerando su interacción espacial con los demás componentes de una pieza de comunicación visual y sus posibilidades y alcances dentro del campo de la producción seriada.
 - Experimentar con herramientas y recursos que permitan a cada alumno encontrar su impronta, incorporando técnicas y materiales.
 - Dominar la metodología de investigación, saber recoger información significativa, analizarla y sintetizarla en ideas ilustradas.
 - Organizar todas las fases de un proyecto de ilustración aplicado a la comunicación visual, desde el concepto hasta el desarrollo y la materialización.
- Entender el proceso de la ilustración como parte de un ámbito interdisciplinario.
- Al finalizar el curso el alumno estará preparado para utilizar la ilustración como herramienta fundamental con la cuál generar un proyecto desde su concepción hasta su materialización, tanto en un entorno físico o digital.

CONTENIDOS

Distribuidos en unidades o módulos

Unidad 1

Ilustración y diseño.

Función de la ilustración. Campos de interacción.

Creación y proceso. Del boceto a la ilustración definitiva.

Diseño de personajes y contexto mediante técnicas tradicionales y digitales

Componentes técnicos y conceptuales en el desarrollo de las ilustraciones.

Unidad 2

Recursos básicos de la ilustración.

La línea. El plano, el espacio, el encuadre. Construcción de formas, manejo de líneas y texturas. El uso del espacio y la composición. Posibilidades expresivas de estos elementos. La importancia del encuadre y el punto de vista.

La creación de un discurso propio/Desarrollo del estilo gráfico/El lenguaje personal.

Referentes culturales/Estilos/Tendencias

Práctica de técnicas narrativas. Dibujo, color y diferentes formas de representación.

Unidad 3

Función de la ilustración editorial y de prensa

La relación imagen/texto. Composición, puesta en página y diagramación.

Interacción multidisciplinaria durante el flujo de trabajo.

Sintetizar una idea compleja en una sola imagen. Desarrollar una serie de ilustraciones que compongan un sistema.

Infografía

Concept art

Ilustración científica

Unidad 4

Experimentación con técnicas de representación tradicionales y digitales

Materiales y soportes.

Software. Hardware.

La ilustración en el ámbito de la producción gráfica y las plataformas digitales.

Aplicaciones para dispositivos móviles. Tabletas gráficas.

Ejercicios de complejidad variable utilizando píxeles y vectores.

Formatos y resolución de archivos.

Colores pigmento y colores de la luz. Mezclas aditivas y sustractivas.

Elaboración de archivos RGB y MCK. Escala de grises. Policromías, Duotonos y tritonos.

Bibliografía sugerida

Imágenes que cuentan. *Salisbury, Martín / Gustavo Gili, SL. 2007.*

Ilustración. *Hall, Andrew / Blume 2011.*

Guía completa de ilustración y diseño. Técnicas y materiales. *Dalley, T. / Blume.*

Diseñar con papel. *Avella, Natalie / Gustavo Gili. Barcelona, 2004.*

Principios de Ilustración. *Zeegen, Lawrence / Gustavo Gili. Barcelona, 2005.*

Grafismo electrónico. *Merrit, Douglas / Gustavo Gili. Barcelona, 1990.*

Palabra de Ilustrador. *Daniel Roldán (Compilador) / Eudeba, 2019*

Perón mediante. Gráfica peronista del período clásico. Perón willing! Classic peronist graphics. Guido Indij / La Marca. 2006

La ilustración en la literatura infantil: una aportación en primera persona. Moral Anélica, Soledad. Universidad de Valladolid / FACULTAD DE EDUCACIÓN Y TRABAJO SOCIAL /

<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/32359/TFG-G3128.pdf?sequence=1>

El diseño como medio narrativo. Ferrer, Isidro

<https://www.domestika.org/es/blog/1327-isidro-ferrer-el-diseno-como-medio-narrativo>

Hay censura en todos los niveles, hasta en los libros infantiles. Entrevista a David Peña / Ilustrador español /

https://www.huffingtonpost.es/2015/04/23/entrevista-puno_n_7125342.html

Ilustrados: procesos creativos y estrategias desde la réplica hasta lo espontáneo.

Artículo de reflexión que se desprende de la investigación sobre el quehacer de la ilustración desarrollada desde la enseñanza y práctica interactivas. Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes, Bogotá (Colombia).

<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5854999.pdf>

50 ARTÍCULOS SOBRE TÉCNICAS DE ILUSTRACIÓN. Alberto Barragán.

<https://www.proyectosilustrados.es/50-articulos-sobre-tecnicas-de-ilustracion/>