

Título Superior de Diseño

Nivel 2, (GRADO) del MECES*

Guía docente de TALLER DE ILUSTRACIÓN

ESPECIALIDAD DISEÑO DE GRÁFICO

Curso 2020/2021

1. Datos de identificación • 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación • 3. Conocimientos recomendados 4. Competencias de la asignatura • 5. Resultados de aprendizaje • 6. Contenidos 7. Volumen de trabajo/ Metodología • 8. Recursos • 9. Evaluación • 10. Bibliografía

1. Datos de identificación

Centro	Escola d'Art i Superior de Disseny de València		
Título Superior de Diseño	Diseño Gráfico		
Departamento	Gráfico/Expresión y representación		
Mail del departamento			
Nombre de la asignatura	TALLER DE ILUSTRACIÓN		
Web de la asignatura			
Horario de la asignatura			
Lugar donde se imparte	EASDV	Horas semanales	5
Código		Créditos ECTS	6
Ciclo		Curso	3º
Duración	semestral		
Carácter de la asignatura	Teórica / práctica		
Tipo de asignatura	Tipo B: 60% presencial 40% trabajo autónomo		
Lengua en que se imparte	Castellano/ Valenciano		
Profesor/es responsable/s			
Correo electrónico			
Horario de tutorías			
Lugar de tutorías			

* El Título Superior de Diseño queda incluido a todos los efectos en el nivel 2, de GRADO del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y es equivalente al título universitario de GRADO. Siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del título universitario de GRADO, se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión del Título Superior de Diseño.

2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación

La ilustración consiste en comunicación visual a través de la imagen dibujada, en contextos en los cuales acompaña, o incluso sustituye, al texto. Por lo tanto realizar una ilustración supone un proceso creativo en el que se establecen conexiones entre lo textual y lo visual, pero cuenta con la ventaja de que la imagen es un potente instrumento de comunicación universal.

Además, la ilustración es un medio privilegiado de expresión artística por lo cual el alumno tiene la oportunidad y el reto de desarrollar un lenguaje gráfico y expresivo personal.

Las aplicaciones de la ilustración son diversas en los medios de comunicación visual contemporáneos, por ello en la asignatura se exploran y experimentan algunos de los ámbitos más frecuentes donde se ejerce esta disciplina.

La asignatura pretende dotar al alumno, como futuro profesional del diseño gráfico, de las herramientas básicas que le permitan abordar proyectos de ilustración, y ampliar las habilidades proyectuales con ella relacionadas.

3. Conocimientos previos recomendados

El alumno ha de tener las habilidades propias del dibujo en cuanto a representación de la figura humana y de la forma en general.

Es necesario el conocimiento de técnicas gráficas y de sistema de representación cónico. El diseño básico en lo referente a la psicología de percepción, los criterios de composición, el análisis de la forma y la aplicación del color.

La fotografía y los medios audiovisuales en cuanto a sus sistemas de iluminación, composición. La fotografía es muy importante en muchos procesos de la ilustración. Interesa especialmente que el alumno conozca los tipos de plano y las distintas fórmulas de iluminación de la imagen. De los medios informáticos son de mucha utilidad los softwares necesarios para el dibujo vectorial y el retoque de imágenes.

Los conocimientos básicos en tipografía y maquetación también son muy importantes para la presentación adecuada de los trabajos. Del mismo modo es necesario que el alumno conozca, de forma elemental, los diferentes criterios estilísticos de maquetación.

4. Competencias de la asignatura

Se presentan a continuación las competencias a cuyo logro contribuye la asignatura de Taller de Ilustración

Competencias transversales del Título de Graduado/a en Diseño

CT1-Organizar y planificar el trabajo de manera eficiente y motivadora

CT2- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente

CT3- Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que

se realiza

CT4-Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación

CT8-Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos

Competencias generales del Título de Graduado/a en Diseño

CG2- Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación

CG3- Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico, y la funcionalidad específica

CG4-Tener una visión científica sobre la percepción y comportamiento de la forma, de la materia, el espacio, del movimiento y del color

CG18-Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos

Competencias específicas del Título de Graduado/a en Diseño especialidad de: Gráfico

CE2-Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual

CE3-Comprender y utilizar la capacidad de significación del lenguaje gráfico

5. Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIAS RELACIONADAS
RA1_Resuelve todos los procesos creativos desde la documentación, conceptualización, la ideación y el arte final en un proyecto de ilustración.	CT1, CE2, CE3
RA2_Resuelve el proceso de búsqueda de referentes visuales documentales y estilísticos.	CT2
RA3_Ejecuta correctamente un lenguaje gráfico propio aplicando las técnicas gráficas adecuadas al proyecto.	CG2
RA4_Desarrolla razonadamente ideas por medio del dibujo	CG18
RA5_El alumno organiza y planifica eficientemente su trabajo y demuestra el interés que requiere el proceso de experimentación e investigación en el diseño.	CT1

--	--

6. Contenidos

- Conocimientos de los materiales, técnicas y procedimientos de la ilustración
- La ilustración para salidas impresas y salidas pantalla
- La ilustración como información. Lenguaje mimético, simbólico y expresivo
- La ilustración como información sintética y universal
- La experimentación de estilos y técnicas
- Métodos de investigación y experimentación propios de la materia

7. Volumen de trabajo/ Metodología

7.1 Actividades de trabajo presencial			
ACTIVIDADES	Metodología de enseñanza-aprendizaje	Relación con los Resultados de Aprendizaje	Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)
Clase teórica	Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.	RA1	10
Clases prácticas	Sesiones de trabajo grupal supervisadas por el profesor. Estudio de casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/representaciones/audiciones..., búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc. Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumno.	RA2	60
Exposición trabajo en grupo	Aplicación de conocimientos interdisciplinares.		0
Tutoría	Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc.	RA1.RA2.RA3.RA4.RA5.	15

<i>Evaluación</i>	<i>Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial o formativa del alumno.</i>	RA1.RA2.RA3.RA4.RA5.	5
SUBTOTAL			90 presencial

7.2 Actividades de trabajo autónomo			
<i>Actividades</i>	<i>Metodología de enseñanza-aprendizaje</i>	<i>Relación con los Resultados de Aprendizaje</i>	<i>Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)</i>
<i>Trabajo autónomo</i>	<i>Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.</i>	RA1	15
<i>Estudio práctico</i>	<i>Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias,... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.</i>	RA1.RA2.RA3.RA4.RA5.	30
<i>Actividades complementarias</i>	<i>Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, congresos, conferencias,...</i>	RA5	15
SUBTOTAL			60
TOTAL			150

8. Recursos

- Pizarra
- Ordenadores equipados con pantalla y teclado.
- Cañón de proyección.
- Aula con posibilidad de oscurecer para poder proyectar.
- Disposición flexible del mobiliario para desarrollar trabajos y explicaciones teóricas.
- Pila y grifo
- Mesas retroiluminadas y asientos adecuados
- Modelos para dibujar
- Maniqués articulados

9. Evaluación

9.1 Convocatoria ordinaria	
<i>9.1.1 Alumnos con evaluación continua</i>	
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Carpeta de todos los proyectos realizados en la asignatura Archivo digital de todos los proyectos realizados en la asignatura</p> <p>La carpeta y el archivo contarán un 95 %.</p> <p>Actitud 5% de la nota</p> <p>Los criterios de evaluación de los alumnos se basarán en:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asistencia y participación activa en las clases presenciales. -Comprensión y asimilación de los conceptos de la asignatura. -Coherencia y razonamiento en los trabajos elaborados. -Grado de concreción y desarrollo de los mismos. -Correcta presentación y comunicación. -Correspondencia entre el planteamiento del trabajo y su presentación. -Presentar los trabajos en los plazos convenidos. -Realización de todos los ejercicios que se desarrollan en los apuntes de la asignatura. -Grado de aprendizaje en el desarrollo de trabajos de investigación de modo autónomo y creativo. 	<p>RA1., RA2., RA3.</p> <p>RA4.,</p> <p>RA5.</p>
<i>9.1.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)</i>	
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Carpeta los proyectos y tareas realizados. Archivo digital de todos los proyectos y tareas. Examen</p> <p>La carpeta y el archivo digital contarán un 40 % y el examen un 60% de la nota final. Siendo imprescindible la entrega de todos los trabajos realizados.</p> <p>Los criterios de evaluación de los alumnos se basarán en:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asistencia y participación activa en las clases presenciales. -Comprensión y asimilación de los conceptos de la asignatura. -Coherencia y razonamiento en los trabajos elaborados. -Grado de concreción y desarrollo de los mismos. -Correcta presentación y comunicación. -Correspondencia entre el planteamiento del trabajo y su presentación. -Presentar los trabajos en los plazos convenidos. -Realización de todos los ejercicios que se desarrollan en los apuntes de la asignatura. -Grado de aprendizaje en el desarrollo de trabajos de investigación de modo autónomo y creativo. 	<p>RA1., RA2., RA3.</p> <p>RA4., RA5.</p>

9.2 Convocatoria extraordinaria	
<i>9.2.1 Alumnos con evaluación continua</i>	
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados

<p>Carpeta de todos los proyectos realizados en la asignatura Archivo digital de todos los proyectos realizados en la asignatura</p> <p>La carpeta y el archivo contarán un 95 %. Actitud 5% de la nota</p> <p>Los criterios de evaluación de los alumnos se basarán en:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asistencia y participación activa en las clases presenciales. -Comprensión y asimilación de los conceptos de la asignatura. -Coherencia y razonamiento en los trabajos elaborados. -Grado de concreción y desarrollo de los mismos. -Correcta presentación y comunicación. -Correspondencia entre el planteamiento del trabajo y su presentación. -Presentar los trabajos en los plazos convenidos. -Realización de todos los ejercicios que se desarrollan en los apuntes de la asignatura. -Grado de aprendizaje en el desarrollo de trabajos de investigación de modo autónomo y creativo. 	<p>RA1, RA2, RA3.</p> <p>RA4., RA5.</p>
<p>9.2.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)</p>	
<p>INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN</p>	<p>Resultados de Aprendizaje evaluados</p>
<p>Carpeta de trabajos de todos los trabajos realizados en la asignatura Archivo digital de todos los trabajos realizados en la asignatura Examen</p> <p>La carpeta y el archivo contarán un 40 % y el examen un 60% de la nota final. Siendo imprescindible la entrega de todos los trabajos realizados.</p> <p>Los criterios de evaluación de los alumnos se basarán en:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Asistencia y participación activa en las clases presenciales. -Comprensión y asimilación de los conceptos de la asignatura. -Coherencia y razonamiento en los trabajos elaborados. -Grado de concreción y desarrollo de los mismos. -Correcta presentación y comunicación. -Correspondencia entre el planteamiento del trabajo y su presentación. -Presentar los trabajos en los plazos convenidos. -Realización de todos los ejercicios que se desarrollan en los apuntes de la asignatura. -Grado de aprendizaje en el desarrollo de trabajos de investigación de modo autónomo y creativo. 	<p>RA1, RA2, RA3.</p> <p>RA4, RA5.</p>

10. Bibliografía

Bibliografía Básica

- Gheung, V. (2007). *Estamos hablando de ilustración*. Barcelona: Index Book.
- Glahall, Andrew (2011). *Ilustración*. Barcelona: Blume.
- Rees, D. (2012). *Cómo ser ilustrador*. Barcelona: Index Book.
- Wiedermann, J. (2004). *IllustrationNow!*. Colonia: Taschen.
- Zeegen, L. (2013). *Principios de ilustración*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Zeegen, L., Roberts, C. (2014). *50 años de ilustración*. Barcelona: Lungweg,

Bibliografía Complementaria

- Ades, D. (1986). *Phothomontaje*. London: Thames and Hudson.
- Barcsay, J. (1990). *Anatomía Artística del cuerpo humano*. Madrid: Territorio Madrid.
- Dalley, T. (1981). *Guía completa de Ilustración y diseño*. Barcelona: Blume.
- Donato, E. (2004). *Dibujos de Arquitectura*. Barcelona: Serval.
- Eisner, W. (2007). *El Cómic y el Arte Secuencial*. Barcelona: Norma.
- Goldfinger, E. (2004). *Animal Anatomy for Artists*. Oxford: Oxford University Press.
- Halles, C. (1981). *Guía Completa de Dibujo y Pintura*. Barcelona: Blume.
- Iscan, F. (1990). *Así se hace un Collage*. Barcelona: Parramón.
- Laseau, P. (1982). *La Expresión Gráfica para Arquitectos y Diseñadores*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Lucie-Smith, E. (1998). *La Figura Humana en el Arte*. Madrid: Libros y Libros,
- Magnus, G. (1998). *Manual para Dibujantes e Ilustradores*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Maltese, C. (1981). *Las Técnicas Artísticas*. Madrid: Cátedra.
- Marsh, R. (1951). *Dibujo Anatómico Artístico*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Meilhamer, T. (1989). *Los Lápices de Colores*. Barcelona: CEAC.
- Powell, D., Monahan, P. (1984). *Técnicas Avanzadas de Rotulador*. Barcelona: Herman Blume.
- Smith, R. (1991). *Manual del Artista*. Barcelona: Blume.