

GUÍA DOCENTE

Estética y Tendencias Contemporáneas

de la Ilustración

2024-25

Especialidad: Ilustración

Curso 2024/2025

→ 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

DATOS DE LA ASIGNATURA

Centro	Escola d'Art i Superior de Disseny de València		
Título	Diseño Gráfico: itinerario Ilustración		
Departamento	Historia y Teoría del Arte y del Diseño		
Mail del departamento			
Asignatura	Estética y Tendencias Contemporáneas de la Ilustración		
Web	easdvalencia.com		
Horario	Por definir		
Lugar impartición	Velluters	Horas semanales	3
Código		Créditos ECTS	4
Ciclo		Curso	3º
Duración	Semestral	Idioma	Castellano/Valenciano
Tipo de formación	OE. Obligatoria de la especialidad	Tipo de asignatura	45% presencial 55% autónomo

DATOS DEL PROFESORADO

Docente/s responsable/s	Por definir
Correo electrónico	Por definir
Horario tutorías	Por definir
Lugar de tutorías	Por definir

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

Esta asignatura contribuye a la construcción del perfil profesional del ilustrador mediante el conocimiento de la evolución de la ilustración durante las últimas décadas de su desarrollo. Al igual que la asignatura Historia y cultura de la ilustración, el cómic y la animación (perteneciente al 2º curso), sus objetivos fundamentales son proveer a los futuros ilustradores de referentes visuales adecuadamente contextualizados, reforzar el desarrollo de su creatividad, y permitirles la definición de un estilo propio. La asignatura se podrá coordinar con otras del curso, especialmente con las correspondientes a proyectos de ilustración con la que se comparta semestre y a las que puede darse apoyo teórico en cualquier proyecto transversal que surja.

Puede ser especialmente interesante la coordinación con la asignatura de Animación avanzada, pues durante el temario de Estética y tendencias contemporáneas de la Ilustración también se tratarán numerosos elementos relacionados con la evolución de la animación durante la segunda mitad del siglo XX.

→ 3. Conocimientos previos recomendados

Es aconsejable que los estudiantes tengan los conocimientos que proporcionan las asignaturas Fundamentos Históricos del Diseño, que se imparte en 1º curso, e Historia y Cultura de la ilustración, el cómic y la ilustración, que se imparte en 2º curso.

→ 4. Competencias de la asignatura

Se presentan a continuación las competencias a cuyo logro contribuye esta asignatura.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT11	Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
CT12	Adaptarse en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.

COMPETENCIAS GENERALES

CG6	Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.
CG12	Profundizar en la historia y la tradición de las artes y el diseño.
CG14	Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE13	Conocer el contexto económico, social cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico.
CE15	la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.

→ 5. Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIAS RELACIONADAS
RA 1. El alumnado identifica las características formales y comunicativas de las obras de ilustración.	CG6, CG12, CE13, CG14
RA 2. El alumnado explica las relaciones entre los movimientos artísticos y la ilustración del periodo histórico que comprende la asignatura.	CT11, CG6, CG12, CE13, CG14
RA 3. El alumnado analiza obras de ilustración aplicando criterios formales, comunicativos y simbólicos.	CG6, CG12, CE13
RA 4. El alumnado compara las obras de ilustración del periodo estudiado con producciones actuales, estableciendo influencias y fuentes de inspiración.	CG 6, CG 12, CG19, CE13
RA 5. El alumnado argumenta las opiniones con precisión y rigor, usando una terminología y vocabulario específicos de la disciplina.	CT11, CT12, CG14, CE15
RA 6. El alumnado elabora trabajos de investigación básicos, aplicando la metodología adecuada.	CT11, CT12, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15
RA7 - Se tiene en cuenta la perspectiva de género en el desarrollo de los proyectos, actividades o trabajos: se utiliza el lenguaje inclusivo, no se utilizan imágenes sexistas, se tiene en cuenta la diversidad	CT11, CG14

→ 6. Contenidos

1. Introducción a la estética

1.1. El inicio de la estética contemporánea

- La estética y sus apartados
- El conocimiento estético y sus categorías
- La fealdad, lo grotesco, lo siniestro, lo humorístico y otras categorías estéticas aplicadas a la ilustración contemporánea

2. El panorama de la ilustración desde la Segunda Guerra Mundial

2.1. La evolución de la ilustración infantil

- El estilo naíf, ingenuo y tierno
- El estilo cómico y humorístico
- El estilo de collage, expresivo y pictórico
- El estilo detallista de línea fina y clara
- El panorama en España

2.2. El mundo de la ilustración editorial

- Revistas ilustradas
- La influencia vanguardista
- Contracultura y culturas populares

2.3. La ilustración comercial

- El Estilo Suizo y su enorme impacto
- El panorama en Estados Unidos
- Otros focos de interés

2.4. La ilustración discográfica

- Los comienzos de la industria
- La edad de oro de la ilustración aplicada al mundo del disco
- El fenómeno de la psicodelia

3. La historieta desde el periodo de entreguerras hasta mediados del siglo

3.1. Nacimiento y evolución de comic-book en EEUU y la historieta europea

- Los primeros álbumes estadounidenses
- La revolución de la llegada de los superhéroes en EEUU
- El cómic *underground* estadounidense

3.2. La historieta europea

- Los primeros grandes nombres de la historieta franco-belga
- La historieta española

3.3. El manga y su evolución

- Los orígenes: las estampas *ukiyo-e* y los *kibyoshi* del XVIII
- El manga a partir de la Segunda Guerra Mundial: los primeros grandes maestros
- Las últimas décadas y los *mangakas* actuales

3.4. La novela gráfica

- Antecedentes del género
- Los primeros grandes ejemplos
- El panorama actual

4. La evolución de la animación

4.1. La animación estadounidense

- De la edad de oro de Disney a su constante evolución
- La revolución estética de la UPA
- La animación televisiva
- Productoras independientes

4.2. La animación europea

- La animación en la Europa oriental
- Los países del occidente europeo

- El panorama en España

4.3. El anime japonés

- Los inicios y las primeras animaciones
- Los comienzos de la edad dorada: Osamu Tezuka
- El papel fundamental del Estudio Ghibli
- La explosión internacional a finales del siglo XX

4.4. El panorama de las últimas décadas

- El desarrollo imparable de lo digital
- Nuevos acercamientos a la animación tradicional
- Oportunidades y amenazas de la Inteligencia Artificial

→ 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)
<i>Clase presencial</i>	Exposición de contenidos por parte del profesorado o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6	20
<i>Clases prácticas</i>	Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el o la docente. 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 alumnado.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA6	13
<i>Tutoría</i>	Atención personalizada y en pequeño grupo. Período de instrucción y/o orientación realizado por un tutor o tutora 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	6
<i>Exposición trabajos</i>	Aplicación de conocimientos interdisciplinares.	RA5	3
<i>Evaluación</i>	Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial o formativa del alumnado.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5	3
SUBTOTAL			45

7.2 Actividades de trabajo autónomo

<i>Trabajo autónomo</i>	Estudio del alumno o alumna: 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.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6	30

<i>Estudio práctico</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.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7	20
<i>Actividades complementarias</i>	Preparación y asistencia a actividades complementarias: talleres, congresos, conferencias	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7	5
SUBTOTAL			55
TOTAL			100

→ 8. Recursos

- Pizarra
- Ordenador, cañón de proyección
- Material audiovisual, recursos multimedia, páginas web
- Documentación escrita: fotocopias, dossiers, textos, artículos
- Bibliografía especializada
- Biblioteca de la EASD
- Centre de Documentació Impiva Disseny.

→ 9. Evaluación

9.1 Convocatoria ordinaria

9.1.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
1. Los instrumentos de evaluación pueden ser los siguientes: 1.1. Ejercicios de aula (estudio de casos, análisis de obras...), 20%. 1.2. Elaboración y defensa de trabajos individuales o de grupo, 40%. 1.3. Pruebas objetivas (examen, portfolio, cuadernos de aula...), 40%. Para evaluar los trabajos se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología. También se indicarán los porcentajes otorgados a cada uno de ellos. Este instrumento de evaluación será dado a conocer los y las estudiantes.	1.1_ RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6
2-Los criterios de evaluación de los distintos instrumentos de evaluación son los siguientes: 2.1. Ejercicios de aula: -Dominio de los conceptos trabajados en el aula. -Capacidad de análisis y de síntesis. -Capacidad de argumentación y estructuración de las ideas. -Corrección ortográfica y sintáctica. -Empleo de un vocabulario adecuado. -Empleo de un estilo de comunicación coherente. -Uso correcto de las fuentes y la bibliografía. 2.2. Elaboración y defensa de trabajos individuales o de grupo: -Adecuación a pautas y plazos consensuados y establecidos. -Capacidad de selección y organización de la información. -Capacidad de análisis y de síntesis. -Capacidad de argumentación y estructuración de las ideas. -Capacidad de coordinación en los trabajos de grupo. -Corrección ortográfica y sintáctica. -Empleo de un vocabulario adecuado. -Empleo de un estilo coherente en la comunicación oral y escrita. -Empleo de las normas básicas de elaboración y presentación de un trabajo de investigación. -Respeto a la propiedad intelectual. -Uso correcto de las fuentes y la bibliografía. 2.3. Pruebas objetivas: -Dominio de los conceptos trabajados en el aula. -Capacidad de análisis y de síntesis. -Capacidad de argumentación y estructuración de las ideas. -Corrección ortográfica y sintáctica. -Empleo de un vocabulario adecuado. -Empleo de un estilo de comunicación coherente.	1.2_ RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 1.3_ RA1, RA2, RA3, RA4, RA5

9.1.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
Pruebas teóricas/prácticas. Supone el 100% de la calificación total. Esta prueba se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5. Se evaluarán todos los contenidos desarrollados en la asignatura. Para evaluar esta prueba, se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología. Los criterios de evaluación de los instrumentos de evaluación son los siguientes 1. Prueba teórico-práctica: -Dominio de la totalidad de los contenidos de la asignatura.-Capacidad de análisis y de síntesis.-Capacidad de argumentación y estructuración de las ideas.-Corrección ortográfica y sintáctica.-Empleo de un vocabulario adecuado.-Empleo de un estilo de comunicación coherente.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6

9.2 Convocatoria extraordinaria

9.2.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
Los instrumentos de evaluación serán los mismos que en la convocatoria ordinaria.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6

9.2.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
Los instrumentos de evaluación serán los mismos que en la convocatoria ordinaria.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6

→ 10. Bibliografía

- Barnicoat, John. (2003). *Los Carteles. Su historia y su lenguaje*. Gustavo Gili.
- Corredor, Paloma. (2018). *Historia del comic*. Libsa.
- Doyle, Susan, Grove, Jaleen y Sherman, Whitney. (eds.) (2019). *History of Illustration*. Fairchild Books.
- Eskilson, Stephen J. (2012). *Graphic Design: A New History*. Yale University Press.
- Gravett, Paul. (2012). *1001 cómics que hay que leer antes de morir*. Grijalbo.
- Livingston, A. & I. (2003). *Graphic Design and Designers*. Thames & Hudson.
- McCloud, Scott. (2019). *Entender el cómic. El arte invisible*. Astiberri.
- Meggs, Philip y Purvis, Alston W. (2009). *Historia del diseño gráfico*. RM Verlag.
- Naughtie, James. (2018). *Libros que han cambiado la historia*. DK Ediciones.
- Satué, Enric. (1999). *El Diseño Gráfico. Desde sus orígenes hasta nuestros días*. Alianza.
- Van Lente, Fred y Dunlavey, Frank. (2021). *La historia de la animación en comic*. Planeta.
- Vilches, Gerardo. (2014). *Breve historia del comic*. Nowtilus.
- Wiedemann, Julius. (2005). *Illustration Now*. Taschen.
- Zeegen, Lawrence y Roberts, Caroline. (2014). *50 años de Ilustración*. Lunwerg.