

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
PLAN DE ESTUDIOS DE LAS LICENCIATURAS EN
DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
Programa de la asignatura

Laboratorio de Diseño Gráfica e Ilustración I

Clave:	Semestre: 5º	Campo de conocimiento: Desarrollo Profesional, Humanístico-Social	No. Créditos: 8
Carácter: Obligatoria de elección		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctica		Teoría: 2	Práctica: 4
		6	
Modalidad: Laboratorio		Duración del programa: 16 semanas	
		96	

Seriación: No ( ) Sí (x) **Obligatoria** ( ) **Indicativa** (x)

Asignatura antecedente: Ninguna.

Asignatura subsecuente: Laboratorio de Diseño en Gráfica e Ilustración II.

Objetivo general:

Aplicar una metodología general para organizar, elaborar y efectuar un análisis teórico contextual y documental en el desarrollo de diversos proyectos de gráfica e ilustración.

Objetivos específicos:

1. Identificar los ejes temáticos – conceptuales, icónicos- estilísticos, compositivos y técnicos como procesos que involucran el quehacer de proyectos de gráfica e ilustración.
2. Elegir el método adecuado para la producción de ilustraciones, considerando las características de los géneros a desarrollar.
3. Generar una postura crítica hacia una serie de tópicos relevantes en el contexto contemporáneo de la gráfica e ilustración.
4. Evaluar la función, utilidad y trascendencia de la producción generada en el semestre.
5. Promover la reflexión en torno a los procesos de investigación-producción gráfica e ilustración.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Categorías del signo en la gráfica e ilustración	8	16
2	La tipografía ilustrada (portadas, capitulares, interiores, carteles)	8	16
3	Ilustración aplicada a la identidad gráfica (cartel, etiqueta, lúdica, logotipo, flyers, banners)	8	16
4	Ilustración aplicada a la literatura (poesía, ensayo, cuento corto, palíndroma, cadáver exquisito)	8	16
Total de horas:		32	64
Suma total de horas:		96	

Contenido Temático	
Unidad	Temas y subtemas
1	<p>Categorías del signo en la gráfica e ilustración</p> <p>1.1. Ámbito referencial.</p> <p>1.1.1. Pragmático.</p> <p>1.1.2. Semántico.</p> <p>1.1.3. Sintáctico.</p>
2	<p>La tipografía ilustrada (portadas, capitulares, interiores, carteles)</p> <p>2.1 Planteamiento temático.</p> <p>2.1.1 Función.</p> <p>2.1.2 Contexto.</p> <p>2.1.3 Destinatario.</p> <p>2.2 Desarrollo conceptual.</p> <p>2.3 Desarrollo icónico – estilístico.</p> <p>2.4 Composición.</p> <p>2.4.1 Formato.</p> <p>2.4.2 Dimensiones.</p> <p>2.5 Aproximación técnica.</p> <p>2.6 Producción y maquetación.</p>
3	<p>Ilustración aplicada a la identidad gráfica (cartel, etiqueta, lúdica, logotipo, flyers, banners)</p> <p>3.1 Planteamiento temático.</p> <p>3.1.1 Función.</p> <p>3.1.2 Contexto.</p> <p>3.1.3 Destinatario.</p> <p>3.2 Desarrollo conceptual.</p> <p>3.3 Desarrollo icónico – estilístico.</p> <p>3.4 Composición.</p> <p>3.4.1 Formato.</p> <p>3.4.2 Dimensiones.</p> <p>3.5 Aproximación técnica.</p> <p>3.6 Producción y maquetación.</p>
4	<p>Ilustración aplicada a la literatura (poesía, ensayo, cuento corto, palíndromo, cadáver exquisito)</p> <p>4.1 Planteamiento temático.</p> <p>4.1.1 Función.</p> <p>4.1.2 Contexto.</p> <p>4.1.3 Destinatario.</p> <p>4.2 Desarrollo conceptual.</p> <p>4.3 Desarrollo icónico – estilístico.</p> <p>4.4 Composición. Formato.</p> <p>4.4.1 Dimensiones.</p> <p>4.5 Aproximación técnica.</p> <p>4.6 Producción y maquetación.</p>

Bibliografía básica:

- Calvera, A. (2005). *Arte ¿? Diseño*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Colyer, M. (1994). *Cómo encargar ilustraciones*. México: Gustavo Gili.
- Lewis, Brian (1987). *An introduction to Illustration*. Londres: Quintet Publishing Ltd.
- De La Torre, E. (1999). *Ilustradores de libros, Guión bibliográfico*. México: UNAM.
- Gombrich, E.H. (1999). *Los usos de las imágenes*. México. Fondo de Cultura Económica.
- Hall, A. (2011). *Ilustración*. Barcelona: Blume.
- Heller, M II. (2008). *Escrito a mano*. Barcelona: Gustavo Gili
- Hyland, A. (2006). *The picture book*. London: Laurence King.
- Jardí, E. (2012). *Pensar con imágenes*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Lewis, B. (1987). *An introduction to Illustration*. Londres: Quintet Publishing Ltd.
- Martínez M, J. (2008). *Un Ensayo sobre el grabado*. México: Escuela Nacional de Artes
- McKenna, M. (2004). *Taller de ilustración digital, género fantástico*. Barcelona: Taschen, Evergreen.
- Moles, A. (1990). *La imagen-Comunicación funcional*. México. Trillas.
- S/A. (2004). *La ilustración como categoría*. Madrid: Trea ediciones.
- Martínez M, J. *La ilustración como categoría*. (2004), Madrid: Trea ediciones.
- Salisbury, M. (2007). *Imágenes que cuentan, nueva ilustración de libros infantiles*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Salisbury, M. y Styles, M. (2012). *El arte de ilustrar libros infantiles, concepto y práctica de la narración visual*. Barcelona: Blume.
- Ubeda, R. (2004). *Interdisciplinarse, Estudio Mariscal*. Barcelona: Línea editorial.
- Vitta, M. (2003). *El sistema de las imágenes*, Barcelona: Paidós, Arte y educación.
- Wigam, M. (2007). *Pensar visualmente*. Barcelona. Gustavo Gili.
- Zeegler y Crush. (2006). *Principios de ilustración*. Barcelona: Gustavo Gili.

Bibliografía complementaria:

- Asensio, P. (2009). *Atlas de la ilustración contemporánea*. Barcelona. Maomao publications.
- Barajas, R. (2000). *La historia de un país en caricatura*. México: Conaculta.
- Barajas, R. (2005). *El país de "El Ahuizote"*. México: FCE.
- López, M. M. *Manuel Manilla, grabador mexicano*. RM, México, D.F.
- Martínez, J. (2008). *Un Ensayo sobre el grabado*. México: Escuela Nacional de Artes.
- Montiel, M. y Esquinca, B. (2007). *Diego Rivera, gran ilustrador*. México: INBA, MUNAL.
- Palma, F. (1994). *Leopoldo Méndez, el oficio de grabar*. México: Conaculta, Era.
- Pereda, J. C. (2002). *Tamayo, ilustrador*. México: RM. Plásticas-UNAM. México: UNAM.
- S/a. (2003). *Alberto Beltrán, Cronista e ilustrador de México*. México: UNAM.
- S/a. (2005). *La vida en un volado, Ernesto "el Chango" García Cabral*. México: Conaculta, Lunwerg Editores.
- Salisbury, M. (2005). *Illustrer des livres pour enfants*. Paris: Groupe Eyrolles.
- Sánchez, A. (2005). *Miguel Covarrubias, 4 miradas*. México: Conaculta, Museo Soumaya.
- Walton, R. (2004). *The big book of Illustration Ideas*. New York: Harper Design International.
- Walton, R. y Cogliantry, J. (2008). *The big book of Illustration Ideas: 2*. New York: Collins Design.
- Wiedemann, J. (2008). *Illustration Now!* Germany: Taschen, Cologne.
- Wiessenfeld, J. (2007). *The Black book illustration 2007*. N.Y. Black Book Photography.
- Zurián, C. (2002). *Fermín Revueltas, constructor de espacios*. México: RM. INBA.

Sugerencias didácticas:		Mecanismos de evaluación del aprendizaje:	
Exposición oral	(x)	Exámenes parciales	( )
Exposición audiovisual	(x)	Examen final escrito	( )
Ejercicios dentro de clase	(x)	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Seminarios	( )	Participación en clase	(x)
Lecturas obligatorias	(x)	Asistencia	(x)
Trabajo de investigación	(x)	Seminario	( )
Prácticas de Laboratorio-Taller o laboratorio	(x)	Otras: Evaluación de proyecto de innovación	(x)
Prácticas de campo	(x)		
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)		
Perfil profesiográfico:			
Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.			