

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

Laboratorio-Taller de Diseño en Gráfica e Ilustración I

Clave:	Semestre: 3º	Campo de conocimiento: Desarrollo Profesional, Humanístico-Social	No. Créditos: 3
Carácter: Obligatoria		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctica		Teoría: 2	Práctica: 2
		4	
Modalidad: Laboratorio-Taller		Duración del programa: 8 semanas	
Total de Horas 32			

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

Asignatura antecedente: Ninguna.

Asignatura subsecuente: Laboratorio-Taller de Diseño en Gráfica e Ilustración II

Objetivo general:

Aplicar los conocimientos teórico prácticos del ámbito de la ilustración y de los grados de representación para realizar propuestas estilísticas vinculadas con el lenguaje así como con los sistemas de estructuración y organización, como elementos para desarrollar propuestas gráficas adecuadas a los contenidos conceptuales abordados y a su función.

Objetivos específicos:

1. Aplicar una metodología general para producir ilustraciones a diferentes niveles.
2. Considerar y aplicar los aspectos de contexto y reproducción de ilustraciones de índole variada.
3. Integrar los materiales y la estructuración de los elementos formales del diseño en la elaboración de imágenes gráficas.
4. Explorar las posibilidades expresivas de los diferentes materiales en la elaboración de imágenes gráficas.
5. Valorar a la ilustración desde su práctica en la construcción de imágenes a partir de sus fundamentos conceptuales.
6. Valorar el papel de la técnica como refuerzo importante de los conceptos expresados en imágenes.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Introducción a la ilustración	5	5
2	Ilustración: Función e imagen	5	5
3	Temática y representación	6	6
Total de horas:		16	16
Suma total de horas:		32	

Contenido Temático	
Unidad	Temas y subtemas
1	Introducción a la ilustración 1.1. La ilustración como diseño gráfico, breve reseña histórica. 1.2. La relación texto/imagen. 1.3. El papel de la configuración para ilustrar.
2	Ilustración: Función e imagen 2.1. Metodología La relación texto/imagen. 2.2. Niveles cognitivos. 2.3. Temática y representación. 2.3.1. Pastel seco (características, relaciones materiales, superficies, procesos técnicos). 2.3.2. Pastel graso (características, relaciones materiales, superficies, procesos técnicos). 2.4 Criterios técnicos para la reproducción de imágenes.
3	Temática y representación 3.1. Técnicas mixtas. 3.1.1. Acuarela y tinta (características, relaciones materiales, superficies, procesos técnicos). 3.1.2. Plumones y lápices de colores (características, relaciones materiales, superficies, procesos técnicos). 3.2 Criterios técnicos para la reproducción.

Bibliografía básica:

- AA.W. (1997). Lápices de colores. Madrid: Parramón ediciones.
- Albert's, J. (1979). La interacción del color. España: Alianza.
- Barber, J. (2008). Lápices de colores. España: Parramón ediciones.
- Berry, R. (2011). Pintar acuarelas de flores a partir de fotografías. Barcelona: Acanto.
- Berry, R. (2012). Guía completa de técnicas de acuarela. Técnicas, consejos y secretos del oficio. Barcelona: Acanto.
- Bruck. (1988). Papeles: para acuarela y dibujo. España: CEAC.
- Calvera, A. (2005). Arte ¿? Diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- Calvo, J. (2009). Pinturas y recubrimientos... Introducción a la tecnología. España: Días de Santos.
- Canal, M. F. (2010). Acrílico 1: Pintar fácil, el método más sencillo para pintar cuadros desde el primer momento. España: Parramón ediciones.
- Cherrett, P. (2008). Pintura con pincel chino: introducción. España: LIBSA.
- Colyer, M. (1994). Cómo encargar ilustraciones. México: Gustavo Gili.
- Lewis, Brian (1987). An introduction to Illustration. Londres: Quintet Publishing Ltd.
- Comesaña, P. (2012). Escuela de pintura china. España: LIBSA.
- De La Torre, E. (1999). Ilustradores de libros, Guión bibliográfico. México: UNAM.
- Edison, D. (2009). El color en la pintura. España. Blume.
- Gombrich, E.H. (1999). Los usos de las imágenes. México. Fondo de Cultura Económica.
- Gómez, J. J. (2007). La representación de la representación- Dibujo y profesión 1. Madrid: Cátedra.
- González, J. M. (2008). El color de la pintura. España: h. Blume.
- Grant, J. y Tiner, R. (2002). Manual completo de técnicas artísticas de la Ciencia Ficción y Fantasía. Madrid: Celeste ediciones.
- Greevy, B. (1991). The pastel book. N.Y.: Watson& Guptill Publishing.
- Grundsten, C. (2011). Guía para usar la luz. Para ilustradores, dibujantes, pintores, interioristas y artistas. Barcelona: Blume.
- Hall, A. (2011). Ilustración. Barcelona: Blume.
- Harrison, H. (1995). Técnicas de acuarela. España: Acanto.

Harrison, H. (2003). Enciclopedia de técnicas de Acuarela. Barcelona: Acanto.

Heller, M II. (2008). Escrito a mano. Barcelona: Gustavo Gili

Huertas, M. (2010). Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas I. Soportes, materiales y útiles empleados en la pintura de caballete. Madrid: Akal.

Huertas, M. (2010). Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas II. Preparación de los soportes, procedimientos y técnicas pictóricas. Madrid: Akal.

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.

Lorente, J. (1998). Placer de pintar a la aguada. (Cuadernos de pintura). Barcelona: Idea Books.

Lozner, R. (1990). Scratchboard for Illustration. Nueva York: Watson & Guptill Publishing.

Magnus, G. H. (1987). Manual para dibujantes e ilustradores. Barcelona: Gustavo Gili.

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.

Moreno, T. (1993). El color, historia, teoría y aplicaciones. España: Ariel.

Olmedo. (1999). Placer de dibujar con lápices grasos. Cuadernos de dibujo. Barcelona: Idea books

Parramón, J. M. (2000). Mezcla de colores. Técnicas secas. España: Parramón.

Ramos, M. C. (2011). Taller de pintura. Técnicas mixtas: para aprender a pintar paso a paso. España: Parramón ediciones.

S/A. (2004). La ilustración como categoría. Madrid: Trea ediciones.

S/A. (2005) Todo sobre la pintura china. España: Parramón ediciones.

S/a. 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.

Scott, M. (2005). Pintura acrílica: guía para artistas principiantes y avanzados. China: Taschen.

Scott, M. (2005). Pintura con acuarela: guía para artistas principiantes y avanzados. China: Taschen.

Sidaway, I. (2002). Enciclopedia de materiales y técnicas de arte. Barcelona: Acanto.

Slade, C. (2002). Enciclopedia de técnicas de Ilustración. Barcelona: Acanto.

Strother, J. (2008). The colored pencil artist's bible drawing bible: an essential reference for drawing and sketching with colored pencils. USA: Chartwell books.

Tappenden, C. (2008). Kit completo de pastel: técnicas, herramientas y proyectos para dominar la pintura al pastel. España: H. Blume.

Ubeda, R. (2004). Intermultidisciplinarse, 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.

Wright, M.I (1996). Introducción a las técnicas Mixtas. Barcelona. Blume.

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.

Gómez, J. J. (2007). La representación de la representación- Dibujo y profesión 1. Madrid. Cátedra.

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.

<p>Salisbury, M. (2005). <i>Illustrer des livres pour enfants</i>. Paris: Groupe Eyrolles.</p> <p>Sánchez, A. (2005). <i>Miguel Covarrubias, 4 miradas</i>. México: Conaculta, Museo Soumaya.</p> <p>Sidaway, I. (2002). <i>Enciclopedia de materiales y técnicas de arte</i>. Barcelona: Acanto.</p> <p>Walton, R. (2004). <i>The big book of Illustration Ideas</i>. New York: Harper Design International.</p> <p>Walton, R. y Cogliantry, J. (2008). <i>The big book of Illustration Ideas: 2</i>. New York: Collins Design.</p> <p>Wiedemann, J. (2008). <i>Illustration Now!</i> Germany: Taschen, Cologne.</p> <p>Wiessenfeld, J. (2007). <i>The Black book illustration 2007</i>. N.Y. Black Book Photography.</p> <p>Zurián, C. (2002). <i>Fermín Revueltas, constructor de espacios</i>. México: RM. INBA.</p>	
<p>Sugerencias didácticas:</p> <p>Exposición oral (x)</p> <p>Exposición audiovisual (x)</p> <p>Ejercicios dentro de clase (x)</p> <p>Ejercicios fuera del aula (x)</p> <p>Seminarios ()</p> <p>Lecturas obligatorias (x)</p> <p>Trabajo de investigación (x)</p> <p>Prácticas de Laboratorio-Taller o laboratorio ()</p> <p>Prácticas de campo ()</p> <p>Otras: Aprendizaje basado en proyectos ()</p>	<p>Mecanismos de evaluación del aprendizaje:</p> <p>Exámenes parciales (x)</p> <p>Examen final escrito (x)</p> <p>Trabajos y tareas fuera del aula (x)</p> <p>Exposición de seminarios por los alumnos ()</p> <p>Participación en clase (x)</p> <p>Asistencia (x)</p> <p>Seminario ()</p> <p>Otras: Evaluación de proyecto de innovación ()</p>
<p>Perfil profesiográfico:</p> <p>Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.</p>	