ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES ® *taiarts.com*
RECOLETOS–22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Ilustración

GUÍA DOCENTE

GRADO EN BELLAS ARTES

Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

Periodo de impartición	Anual
Créditos	6 ECTS
Modalidad	Presencial.
Idioma en el que se imparte	Castellano
Facultad	Facultad de Artes Visuales & Creación Digital

Presentación de la asignatura

Creación de ilustraciones como forma narrativa, para el desarrollo de la ilustración editorial, publicitaria y de cómics. Aprendizaje de las técnicas de ilustración y habilidades artísticas para el desempeño como artista visual.

Competencias

Código Competencia	*Descripción*
CG2	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG10	Capacidad de aprendizaje.
CG12	Capacidad crítica y autocrítica.
CG14	Capacidad para generar nuevas ideas.
CG15	Resolución de problemas.
CG16	Toma de decisiones.
CG17	Trabajo en equipo.
CG25	Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CE7	Conocimiento del vocabulario y de los conceptos inherentes a la ilustración.
CE9	Conocimiento de métodos de producción y técnicas de ilustración.
CE12	Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción.
CE14	Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en ilustración.
CE19	Capacidad para identificar y entender los problemas de la ilustración.
CE20	Capacidad de interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos.
CE21	Capacidad de comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra.
CE22	Capacidad de producir y relacionar ideas dentro del proceso creativo.
CE25	Capacidad de (auto)reflexión analítica y (auto)crítica en el trabajo artístico.
CE26	Capacidad de curiosidad y de sorpresa más allá de la percepción práctica.

CE27	Capacidad de trabajar autónomamente.
CE28	Capacidad de trabajar en equipo.
CE32	Capacidad de aplicar profesionalmente tecnologías específicas.
CE39	Capacidad de determinar el sistema de presentación adecuados para las cualidades artísticas específicas de una obra de Arte.
CE42	Habilidades para la creación de ilustraciones. Adquirir las destrezas propias de las técnicas de ilustración.
CE48	Habilidad para una presentación adecuada de los proyectos de ilustración.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

1. Experimentar con los conceptos y sistemas de creación en Ilustración.
2. Encontrar referentes gráficos en la historia que le sirvan como inspiración en cada trabajo.
3. Desarrollar piezas gráficas de valor conceptual, visual y comunicativo con espíritu crítico y profesional.
4. Organizar presentaciones y defenderlas con vocabulario adecuado de forma profesional.
5. Identificar los principales estilos de ilustración.
6. Conocer los materiales y técnicas de ilustración para adaptarlos a cada trabajo.
7. Aplicar los conocimientos técnicos de la ilustración a la práctica artística y/o profesional.

Metodología docente

MD1	Lección magistral participativa.
MD2	Estudio de casos y debate.
MD3	Resolución de problemas y discusión de resultados.
MD4	Aprendizaje por proyectos.
MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
MD6	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

Temario	1. QUÉ ES ILUSTRAR. LA PALABRA DIBUJADA. Definición de ilustración, breve reseña histórica y estudio de autores/autoras destacados/as. Descripción de procesos de trabajo Introducción a la comunicación mediante la ilustración. 2. NARRATIVA VISUAL. La ilustración como mensaje.

	Formas y maneras de narración gráfica. Poesía, lenguaje y gramática visual. Conceptualización. 3. TALLER DE ILUSTRACIÓN. La importancia del boceto en la práctica profesional Ámbitos de trabajo Experimentación y desarrollo del lenguaje de la ilustración en todas sus posibilidades: ilustración Editorial, Comic y narrativa secuencial. Ilustración Publicitaria Ilustración de concepto y otros soportes narrativos. 4. APLICACIÓN PROFESIONAL. Autopromoción, branding personal y Portfolio.

Actividades formativas

AF1	Clases teóricas, teórico-prácticas y/o talleres.	48 horas
AF2	Evaluación: realización de pruebas escritas, pruebas objetivas y/o pruebas prácticas presenciales.	2 horas
AF3	Trabajo autónomo: realización de prácticas y ejercicios, preparación de pruebas, búsqueda y selección de documentación y/o lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	120 horas
AF4	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas externas, salidas de campo, visionado de obras visuales/audiovisuales, etc.	4 horas
AF5	Debates presenciales y/o en línea.	2 horas
AF6	Tutorías académicas.	4 horas

** La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.*

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. ☒ SÍ ☐ NO

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5. Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación en los plazos establecidos por el equipo docente.

Pruebas (*)	*Descripción de la prueba*	*Ponderación en %*
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	Realización de un proyecto que resuma los contenidos impartidos durante la asignatura.	30%
SE2 Evaluación continua: proyecto y tareas semanales	1.- Elaboración de un cuadeno de dibujo que recoja las ideas, conceptos e historias que el alumno desarrolle durante el curso. 2.- Realización de trabajos puntuales durante el curso.	60%
SE3 Participación en clase, foros y debates.		10%
		100,00%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones…)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Arnheim, Rudolph. (2002). Arte y percepción visual, Alianza Editorial.
Baskinger, Mark – Bardel, W. (2020) Dibujar las ideas. Anaya Multimedia. Espacio de diseño.
Busch, Dennis. (2013). The Age of collage. Gestalten.
Gil, Emilio (2019) Pioneros del diseño gráfico en España. Ed. Experimenta.
García, Sergio (2000) Sinfonía Gráfica. Glenat España.
Klanten, Robert (2012). Little Big Books. Illustrations for Children's Picture Books. Gestalten.
Hische, Jessica. (2018). Inspiración & lettering. Anaya Multimedia. Espacio de diseño.
Loomis, Andrew. La ilustración Creadora.
McCloud, S. (2019). Entender el cómic: el arte invisible. Astiberri.
McCloud, S. (2016). Hacer cómics. Astiberri.
Zeegen, L. y Crush. (2013). Principios de ilustración. (2º edición) Gustavo Gili.
VV.AA. (2021), Fundamentos del arte (2ª ed.). Anaya Multimedia.
Wigan, M. 2007). Pensar visualmente: Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador. Gustavo Gili.

Complementaria

Klein, Naomi (2011) NOLOGO. El poder de las marcas. Paidós
Berger, John, (2016) Modos de ver, Gustavo Gili.
Arnheim,R. (1984). El poder del centro. Ed. Alianza.
Mason, M. (2007). Materiales y procesos de impresión. GG Diseño.
Salisbury, M. (2007). Imágenes en secuencia. Editorial Gustavo Gili

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Greenaway, Peter. (1982) El contrato del dibujante. (Largometraje) British Film Institute
Neville, Morgan. (2017) Abstract: El arte del diseño (Serie de TV). Netflix.
Otomo, Katsuhiro. (1982) Akira. (Largometraje)
Trnka, Jirí. (1965) The hand (Ruka) (Cortometraje)

SITIOS WEB DE INTERÉS

Canal de Alberto Urdiales. Youtube. https://www.youtube.com/channel/UCAHMA69xgU4Cqd5zHUvXyBA
Canal de Pete Beard. Youtube. https://www.youtube.com/channel/UCEP5zb_eXvX2q2BlH8XkXNA
dPICTUS, PictureBook Makers blog https://blog.picturebookmakers.com/

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Ordenador y/o tableta y material de dibujo habitual, papel y lápices mínimo.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Se comunicarán a lo largo del curso. La asistencia es obligatoria.