

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 de Ilustración Experimental

Clave:	Semestre: 5° a 8°	Campo de conocimiento: Desarrollo Profesional	No. Créditos: 4
Carácter: Optativa		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctica		Teoría: 1	Práctica: 2
		3	
Modalidad: Laboratorio		Duración del programa: 16 semanas	
Total de Horas 48			

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

Asignatura antecedente: Ninguna

Asignatura subsecuente: Ninguna

Objetivo general:

Integrar y aplicar los fundamentos de ilustración en la experimentación de procesos apoyados en una metodología general así como en un cuerpo teórico-práctico para desarrollar propuestas innovadoras para la resolución de proyectos de ilustración bidimensional y tridimensional.

Objetivos específicos: elementos

1. Identificar las propiedades y posibilidades expresivas de los materiales y técnicas a través de experimentación con base en la idea de series que refuercen las experiencias y confirmen los resultados.
2. Identificar y analizar los conceptos del diseño en la elaboración de imágenes planas y volumétricas para establecer los vínculos necesarios entre la ilustración bidimensional y la tridimensional en la solución de problemas conceptuales y formales.
3. Emplear el dibujo y las técnicas básicas de representación análoga para el desarrollo de ideas gráficas determinadas y su concreción como ilustraciones bi o tridimensionales.
4. Aplicar y evaluar una variedad de técnicas de ilustración tanto bidimensional como tridimensional para establecer un vínculo formal y expresivo en los acabados de las piezas
5. Integrar las posibilidades de estructuración formal de los elementos de la ilustración bidimensional y tridimensional para proponer diferentes soluciones en la elaboración de ilustraciones complejas.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	La visión experimental en ilustración	3	6
2	Procesos técnicos experimentales a partir de principios básicos	3	6
3	De la concepción plana a la volumétrica (relieves)	3	6
4	Aproximación al volumen (modelado)	3	6
5	Moldeados y vaciados	4	8
Total de horas:		16	32
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Temas y subtemas
1	<p>La visión experimental en ilustración</p> <p>1.1 La experiencia previa como principio.</p> <p>1.2 La relación concepto-técnica.</p> <p>1.3 Los contextos y procesos de producción.</p>
2	<p>Procesos técnicos experimentales a partir de principios básicos</p> <p>2.1 Materiales secos a húmedos (grafito y gises pastel).</p> <p>2.1.1 Relación de instrumentos y superficies.</p> <p>2.1.2 Acabados.</p> <p>2.1.3 Opciones de aplicación.</p> <p>2.1.4 Preparación para reproducción.</p> <p>2.2 Acuarela (imprimaturas, teñido y collage).</p> <p>2.2.1 Relación de instrumentos y superficies.</p> <p>2.2.2 Acabados.</p> <p>2.2.3 Opciones de aplicación.</p> <p>2.2.4 Preparación para reproducción.</p> <p>2.3 Materiales alternativos (chapopote).</p> <p>2.3.1 Relación de instrumentos y superficies.</p> <p>2.3.2 Acabados.</p> <p>2.3.3 Opciones de aplicación.</p> <p>2.3.4 Preparación para reproducción.</p>
3	<p>De la concepción plana a la volumétrica (relieves)</p> <p>3.1 Laminados.</p> <p>3.1.1 Planos seriados (características, materiales y herramientas, procedimientos).</p> <p>3.1.2 Acabados.</p> <p>3.1.3 Opciones de aplicación.</p> <p>3.2 Preparación para reproducción.</p> <p>3.2.1 Relieve con papel.</p> <p>3.2.2 Características.</p> <p>3.2.3 Materiales y herramientas.</p> <p>3.2.4 Procedimientos.</p> <p>3.2.5 Acabados.</p> <p>3.2.6 Opciones de aplicación.</p> <p>3.2.7 Preparación para reproducción.</p>
4	<p>Aproximación al volumen (modelado)</p> <p>4.1 Estructuras</p> <p>4.1.1 Alambre.</p> <p>4.1.2 Cable.</p> <p>4.2 Materiales.</p> <p>4.2.1 Plastilinas.</p> <p>4.2.2 Características.</p> <p>4.2.3 Procedimientos (modelado, talla directa).</p> <p>4.3 Acabados (técnicas variadas.).</p> <p>4.4 Opciones de aplicación (Editorial, animación, etc.).</p> <p>4.5 Preparación para reproducción (Variantes compositivas en tomas fotográficas).</p>

5	<p>Moldeados y Vaciados</p> <p>5.1 Molde.</p> <p>5.1.1 Características.</p> <p>5.1.2 Materiales y herramientas</p> <p>5.1.3 Procedimientos.</p> <p>5.1.4 Densidad.</p> <p>5.1.5 Fraguado.</p> <p>5.1.6 Gelado.</p> <p>5.2 Látex.</p> <p>5.2.1 Características.</p> <p>5.2.2 Materiales y herramientas.</p> <p>5.2.3 Procedimientos.</p> <p>5.2.4 Acabados.</p> <p>5.2.5 Opciones de aplicación.</p> <p>5.2.6 Preparación para reproducción.</p> <p>5.3 Silicones.</p> <p>5.3.1 Características.</p> <p>5.3.2 Materiales y herramientas.</p> <p>5.3.3 Procedimientos.</p> <p>5.3.4 Acabados.</p> <p>5.3.5 Soporte de diseño.</p> <p>5.3.6 Preparación para reproducción.</p>
---	---

Bibliografía básica:

- AA.VV. (2011). Push Paper: 30 artists explore the boundaries of paper art. USA: Lark Crafs.
- Alcaráz, A. (2001). Matrices tradicionales, nuevas y experimentales. España: Acanto.
- Avella, N. (2010). Diseñar con papel. Técnicas y posibilidades del papel en el diseño gráfico. España: Gustavo Gili.
- Bargellini, C. (1999). La pintura sobre lámina de cobre. México: Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas.
- Bawden, J. (1991). Arte y artesanía con papel maché. España: Grupo Anaya
- Civardi, G. (2009). Modelado: de la cabeza humana y de la figura: apuntes de trabajo: principios teóricos de la escultura y procedimientos técnicos. Barcelona: Drac.
- Colyer, M. (1994). Cómo encargar ilustraciones. México: Gustavo Gili.
- Creevy, H. (1991). The Pastel Book-Materials y Techniques for today's artist. Nueva York: Watson & Guptil Publishing.
- Daucher, H. (1986). Modos de Dibujar (Vol VI- Secretos de Taller). Barcelona: Gustavo Gili.
- Denning, A. (2001). Talla en madera: Manuales dos en uno. Madrid: Acanto.
- Eckman, A. (2012). Eckman fine art. [en línea]. Consultado el día 25 de octubre de 2012, de la world wide web: <http://www.eckmanfineart.com/works.html>.
- García, B. (2012). Brigitta García López. [en línea]. Consultado el día 25 de octubre de 2012, de la world wide web: <http://www.brigitta-garcia-lopez.com>.
- Herriott, L. (2011). Packaging y plegado 2. Barcelona: Gustavo Gili.
- Jackson, Paul. (1994). The pop – up book. USA: Lorenz.
- Kaupelis, R. (1992). Experimental Drawing. Nueva York: Watson & Guptil Publishing.
- Lozner, R. (1999). Scratchboard for Illustration. Nueva York: Watson & Guptil Publishing.
- Martínez Moro, J. (2004). La ilustración como categoría. Madrid: Trea ediciones.
- Martínez Moro, J. (2008). Un ensayo sobre el grabado. México: Escuela Nacional de Artes Plásticas-UNAM.
- Matia, P. (2009). Procedimientos y materiales en la obra escultórica. España: Akal.
- Midgley, B. (1993). Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales. Madrid: Herman Blume.

Morin, M. y Becerra, G. (1991). Ilustración en Scratch. México: UAM-X.
 Parramón, P. (2009). Modelado y fundición. Barcelona: Parramón.
 Plowman, J. (1996). Técnicas escultóricas. España: Acanto.
 Raven, S. (2009). Paper: Tear, fold, rip, crease, cut. EUA: Black Dog Publishing.
 Rendón, M. (2011). Maria Rendón. [en línea]. Consultado el día 25 de octubre de 2012, de la world wide web: <http://www.mariarendon.com>.
 Revere, D. (2009). Slash: Paper under the knife. EUA: Continents Editions.
 Rubin, I. (2011). Técnicas y medios artísticos. Madrid: Editorial Universitaria Ramón.
 Rubino, P. (2011). Modelado de la figura humana en arcilla: Periplo artístico y técnico para comprender las fuerzas creativas y dinámicas de la escultura figurativa. Madrid: Drac.
 Sanz, P. (2012). Paula Sanz Caballero Artist & Illustrator. [en línea]. Consultado el día 25 de octubre de 2012, de la world wide web: <http://www.paulasanzcaballero.com/>
 Simons, B. (2012). Bert Simons: Papers eculptures [en línea]. Consultado el día 25 de octubre de 2012, de la world wide web: <http://www.bertsimons.nl/portfolio/papersculptures>.
 Waite, C. (2006). The sculpting techniques bible: an essential illustrated reference for both beginner and experienced sculptors. USA: Chartwell Books.
 Wickings, R. (2010) Pop-Up: Everything You Need to Create Your Own Pop-Up Book. EUA: Candlewick
 Wigam, M. (2007). Pensar visualmente. Barcelona. Gustavo Gili.
 Wittkower, R. (2006). La escultura: procesos y principios. España: Alianza
 Wright, M. (1996). Introducción a las técnicas Mixtas. Barcelona. Blume
 Ziegler, K. y Greco, N. (1997). More paper sculpture. EUA: Dimensional Illustrators.

Bibliografía complementaria:

Ascensio, P. (2009). Atlas de la ilustración contemporánea. Barcelona: Maomao publications
 Cátedra.
 Gómez Molina, J. (2007). La representación de la representación. Dibujo y profesión 1. Madrid:
 Lewis, B. (1987). An introduction to Illustration. Londres: Quintet Publishing Ltd.
 Wiessenfeld, J. (2006). The black book of illustration. Nueva York: Black Book Photography.
 Zeebler y Crush. (2006). Principios de ilustración. Barcelona: Gustavo Gili.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	( )
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de Laboratorio-Taller o laboratorio	( )
Prácticas de campo	( )
Otras: Bitácora de dibujo	(x)
Otras: Demostración	(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje:

Exámenes parciales	( )
Examen final escrito	( )
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	( )
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	( )
Otras: Bitácora final	(x)
Otras: Entregas parciales	(x)

Perfil profesiográfico:

Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.