

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 II

Clave:	Semestre: 4º	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	
			32

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

Asignatura antecedente: Laboratorio-Taller de Diseño en Gráfica e Ilustración I.

Asignatura subsecuente: Ninguna

Objetivo general:

Considerar a la ilustración como modalidad discursiva dentro de la disciplina del Diseño Gráfico y relacionar sus procesos con otras disciplinas, el lenguaje y los sistemas de estructuración y organización para la formulación de mensajes visuales aplicados a contextos y soportes diversos.

Objetivos específicos:

1. Considerar y aplicar los aspectos de contexto y producción en la elaboración de ilustraciones de índole variada.
2. Analizar una variedad de autores y metodologías para fomentar el desarrollo de un discurso propio en el campo de la ilustración.
3. Integrar los conocimientos técnicos, sintácticos y conceptuales para aplicarlos en la resolución de problemas de ilustración.
4. Explorar y aplicar técnicas variadas para observar y definir los procesos más adecuados para el desarrollo de propuestas de ilustración.
5. Relacionar los grados de representación y los estilos con las categorías estéticas para promover la construcción de un lenguaje propio.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	La ilustración: Disciplina discursiva del diseño	5	5
2	Ilustración y comunicación	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	La ilustración: Disciplina discursiva del diseño 1.1 Ilustración y retórica. 1.2 Elementos del discurso relacionados con el proceso para ilustrar. 1.3 El papel de la configuración para ilustrar.
2	Ilustración y comunicación 2.1 Niveles. 2.1.1 Connotación. 2.1.2 Denotación.
3	Temática y representación 3.1 Materiales fotostáticos. 3.1.1 Scratch fotostático (características, relaciones materiales, superficies, procesos técnicos). 3.1.2 Transfer (características, relaciones materiales, superficies, procesos técnicos). 3.1.3 Procesos mixtos (características, relaciones materiales, superficies, procesos técnicos). 3.3 Criterios técnicos para la reproducción.

Bibliografía básica:

- Acha, J. (2011). Los conceptos esenciales de las artes plásticas. México: Ediciones Coyoacán.
- Becerra, G. y Gómez, M. (1991). Ilustración en Scratch. Técnicas y materiales. México. UAM.X
- Bocola, S. (2000). El Arte de la modernidad. Madrid: Ediciones El Serbal.
- Calvera, A. (2005). Arte ¿? Diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
- Durán, T. (2005). Ilustración, comunicación, aprendizaje. En Revista de Educación, núm. extraordinario, pp. 239 a 253. España: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- Eco, U. (2011.) Historia de la fealdad. Barcelona
- Gombrich, E.H. (1999). Los usos de las imágenes. México. Fondo de Cultura Económica.
- Grant, J. y Tiner, R. (2002). Manual completo de técnicas artísticas de la ciencia ficción y fantasía. Madrid: Celeste Ediciones
- Grupo Mu. (1993). Tratado del signo visual. Madrid: Cátedra.
- 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.
- Lozner, R. (1990). Scratchboard for Illustration. N.Y.: Watson & Guptill Publishing.
- Moles, A. (1990). La imagen-comunicación funcional. México: Trillas.
- Moro, J. (2004). La ilustración como categoría. Madrid: Trea ediciones.
- Rivera, L. (2007). La retórica en el diseño gráfico. México: Encuadre. Teoría.
- Sánchez, A. (1992). Invitación a la estética. México Grijalbo.
- Tapia, A. El diseño gráfico en el espacio social. (2005). México: Designio-teoría y práctica.
- 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.
- Zeegler y Crush. (2006). Principios de ilustración. Barcelona: Gustavo Gili.

Bibliografía complementaria:

Asensio, P. (2009). Atlas de la ilustración contemporánea. Barcelona. Maomao publications
 De La Torre, E. (1999). Ilustradores de libros, Guión bibliográfico. México: UNAM
 Lewis, B. (1987). An introduction to Illustration. Londres: Quintet Publishing Ltd.
 López, M. Manuel Manilla, grabador mexicano. México: RM
 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.
 Wiessenfeld, J. (2007). The Black book illustration 2007. N.Y. Black Book Photography.
 Zeegler/ 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)
Demostración	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Bitácora de dibujo	(x)
Prácticas de campo	( )
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	( )

Mecanismos de evaluación del aprendizaje:

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

Perfil profesiográfico:

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