

Curso opcional: Ilustración editorial

Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual

Edición 2017

Docente responsable:

Sebastián Suárez – Coordinador del Área Tecnológica LDCV

Equipo docente:

Grado 4, Sebastián Suárez

Grado 1, Denisse Torena

Régimen de cursado:

Presencial.

Régimen de asistencia y aprobación:

El curso se aprueba con una asistencia mínima del 75%. Aprobación con nota mayor a 3 de promedio en las entregas.

Horas totales:

90

Horas aula:

45

Frecuencia:

Semanal, 3 h.

Año de edición:

2017

Fundamentación:

La ilustración desde siempre ha sido un elemento indispensable para la comunicación visual. A pesar de la invención de la fotografía la ilustración basada en el dibujo sigue siendo un recurso más que vigente e insustituible.

La posibilidad de la creación ilimitada dentro de esta disciplina brinda al diseñador un recurso valioso al momento de transmitir contenidos de forma clara y efectiva.

La formación en esta disciplina es fundamental para el diseñador de comunicación visual ya que debe comprender los procesos y metodologías de trabajo para poder insertar la ilustración de forma adecuada en el proyecto, así como también reconocer su alcance y potencialidad.

“El dibujo constituye una herramienta fundamental para el diseñador, no sólo al momento de producir, sino en la etapa previa de creación de ideas y bocetado; a la vez que su práctica sostenida conlleva amplitud de la percepción visual, y por ende a producciones más complejas y creativas”. (*R.Arnhem*).

Objetivos:

El objetivo de este curso es aportar conocimiento de carácter teórico y práctico en el campo de la Ilustración editorial. Abordar aspectos metodológicos específicos de esta disciplina. Reconocer el rol del ilustrador en el proceso del diseño y producción de comunicación visual.

En concordancia con los objetivos del *Área tecnológica*, se propone capacitar al estudiante en los aspectos técnicos necesarios para comunicar, utilizando recursos formales, que hacen a la creación de imágenes.

Estimular la creatividad, recorriendo por distintas experiencias sensoriales que posibiliten la apertura perceptual y el desarrollo de las capacidades potenciales sensibles e imaginativas.

Experimentar técnicas que amplíen el abanico de posibilidades de producción.

Contenidos:

En este curso abordaremos distintos aspectos de la Ilustración dentro de la comunicación visual y particularmente su vínculo con el mundo editorial.

Editorial

El Dibujo como registro.

Aspectos técnicos y tecnológicos.

Aspectos estético-plásticos.

La ilustración en la comunicación visual.

La ilustración asociada a la producción editorial.

Desarrollo de un proyecto editorial complejo.

Metodología de enseñanza:

Se propone una metodología de enseñanza activa: iniciar cada contenido desde la experimentación, favoreciendo la experiencia personal; motivar el análisis grupal, sistematizando el conocimiento adquirido, para finalmente contextualizar: buscando referencias históricas.

Los estudiantes desarrollarán ejercicios y proyectos individuales asociados a cada módulo del curso.

Contaremos con un entorno virtual como medio de comunicación on line durante el trabajo fuera aula.

Haremos uso de herramientas analógicas e informáticas en diferentes instancias de la producción.

Formas de evaluación:

Se plantearán trabajos personales semanales que formarán parte de la carpeta final.

No obstante, se generarán espacios de corrección continua y al menos dos instancias de evaluación previas a la evaluación final.

BIBLIOGRAFÍA

ARHEIM, Rudolf, *Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador*, Alianza Editorial, 2002.

BONSIEPPE, Gui, *Del objeto a la interfase*, Infinito, 1999.

DINELLO, Raimundo, *Tratado de Educación, propuesta pedagógica para el nuevo siglo*, Grupo Magr, Montevideo, 2007.

EDWARDS, Betty, *Nuevo aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro*, Urano, Barcelona, 2000.

ERNST Bruno, *El Espejo Mágico de Maurits Cornelis Escher*, Taschen, Berlín, 2007.

LÓPEZ SUÁREZ, Sergio, *El rol de las ilustraciones en los libros para niños*, Santillana, Montevideo, 2005.

MONTES, GRACIELA. *La frontera indómita. En torno a la construcción y defensa del espacio poético*, FCE, 2001.

MUNUERA, JOSÉ JUIS, *Oficio: dibujante*, Editorial Astiberri.

PHILLIPS, TRISH Y MONTANARO, ANN, *Making Pop-Ups & Novelty Cards. The Practical Step-By-Step Guide To Making Pop-Ups & Novelty Cards*, Lorenz Books, 2012

SCHRITTER, Istvan, *La otra lectura. La ilustración en los libros para niños*, Lugar Editorial, Bs.As., 2005.

VICCI, Gonzalo y MIRANDA, Fernando Comp. *Formación Docente 2*, Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, Montevideo, 2004.

WONG, Wucius. *Principios del diseño en color*, Gustavo Gili, Barcelona, 2006.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA:

Libros álbum y relatos gráficos fundamentales:

DE SANTIS, PABLO Y SAEZ VALIENTE, JUAN, *El Hipnotizador*, Reservoir Book, 2010.

GONZÁLEZ, JORGE, *Fueye* Editorial Común, 2008.

GUERRA, FABIO, et al, *Mirá vos*, Alfaguara.

LEE, SUZY, *La ola*.

MCGUIRE, RICHARD, *Aquí*, Salamandra, 2014.

NEIL GAIMAN; DAVE MCKEAN, *El día que cambié a mi padre por dos peces de colores*, Norma editorial.

RODRÍGUEZ, BÉATRICE, *El ladrón de gallinas*, Editorial El Zorro Rojo.

SENDAK, MAURICE, *Donde viven los monstruos*.

TAN, SHAUN, *Emigrantes*, Barbara Fiore Editora, 2010.

TAN, SHAUN, *El Árbol Rojo*, Barbara Fiore Editora, 2010.