

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

Laboratorio de Diseño en Gráfica e Ilustración II

Clave:	Semestre: 6°	Campo de conocimiento: Desarrollo Profesional, Humanístico-Social	No. Créditos: 8
Carácter: Obligatoria de elección		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctica		Teoría: 2	Práctica: 4
		6	
Modalidad: Laboratorio		Duración del programa: 16 semanas	
Total de Horas 96			

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

Asignatura antecedente: Laboratorio de Diseño en Gráfica e Ilustración I

Asignatura subsecuente: Ninguna.

Objetivo general:

Aplicar los instrumentos teóricos más adecuados para determinar las características, y la intención del proceso creativo y estilístico, en el desarrollo de proyectos de ilustración, con enfoque en las tendencias contemporáneas.

Objetivos específicos:

1. Analizar soportes contemporáneos del diseño y la comunicación visual para fomentar el desarrollo de una visión innovadora en el ámbito de la ilustración.
2. Reflexionar acerca de las experiencias colectivas e individuales vertidas en los productos de la ilustración empleando un juicio crítico que permita enriquecer las propuestas y metodologías.
3. Distinguir una diversidad de modelos discursivos así como las nuevas estrategias que operan en el ámbito de la ilustración editorial y los medios digitales desde un plano estético, teórico y práctico.
4. Promover la reflexión en torno a los procesos de Investigación-Producción en ilustración.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Géneros avanzados	10	20
2	Ilustración aplicada a investigación científica	10	20
3	Libro ilustrado	12	24
Total de horas:		32	64
Suma total de horas:		96	

Contenido Temático	
Unidad	Temas y subtemas
1	Géneros avanzados 1.1 Contextos temáticos. 1.2 Tendencial estilísticas. 1.3 Jerarquización de elementos.
2	Ilustración aplicada a la investigación científica 2.1 Planteamiento temático. 2.1.1 Función. 2.1.2 Contexto. 2.1.3 Destinatario. 2.2 Desarrollo conceptual. 2.3 Desarrollo icónico – estilístico. 2.4 Composición. 2.4.1 Formato 2.4.2 Dimensiones 2.5 Aproximación técnica. 2.6 Producción y maquetación.
3	Libro ilustrado 3.1 Planteamiento temático. 3.1.1 Función 3.1.2 Contexto 3.1.3 Destinatario 3.2 Desarrollo conceptual. 3.3 Desarrollo icónico – estilístico. 3.4 Composición. 3.4.1 Formato 3.4.2 Dimensiones 3.5 Aproximación técnica. 3.6 Producción y maquetación.

Bibliografía básica:

- Calvera, A. (2005). Arte ¿? Diseño. Barcelona: Gustavo Gili.
Colyer, M. (1994). Cómo encargar ilustraciones. México: Gustavo Gili.
Lewis, Brian (1987). An introduction to Illustration. Londres: Quintet Publishing Ltd.
De La Torre, E. (1999). Ilustradores de libros, Guión bibliográfico. México: UNAM.
Gombrich, E.H. (1999). Los usos de las imágenes. México. Fondo de Cultura Económica.
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.
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.
S/A. (2004). La ilustración como categoría. Madrid: Trea ediciones.
Martínez, M. J. 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. 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. Barajas, R. (2000). La historia de un país en caricatura. México: Conaculta. Barajas, R. (2005). El país de "El Ahuizote". México: FCE. 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, Lunweg Editores. Salisbury, M. (2005). Illustrer des livres pour enfants.Paris: Groupe Eyrolles. 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, Cologne. Wiessenfeld, J. (2007). The Black Book illustration 2007. N.Y. Black Book Photography. Zurián, C. (2002). Fermín Revueltas, constructor de espacios. México: RM. INBA.																																					
Sugerencias didácticas: <table border="0"> <tr><td>Exposición oral</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Exposición audiovisual</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Ejercicios dentro de clase</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Ejercicios fuera del aula</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Seminarios</td><td>( )</td></tr> <tr><td>Lecturas obligatorias</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Trabajo de investigación</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Prácticas de Laboratorio-Taller o laboratorio</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Prácticas de campo</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Otras: Aprendizaje basado en proyectos</td><td>(x)</td></tr> </table>	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	(x)	Prácticas de campo	(x)	Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)	Mecanismos de evaluación del aprendizaje: <table border="0"> <tr><td>Exámenes parciales</td><td>( )</td></tr> <tr><td>Examen final escrito</td><td>( )</td></tr> <tr><td>Trabajos y tareas fuera del aula</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Exposición de seminarios por los alumnos</td><td>( )</td></tr> <tr><td>Participación en clase</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Asistencia</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Seminario</td><td>( )</td></tr> <tr><td>Otras: Evaluación de proyecto de innovación</td><td>(x)</td></tr> </table>	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: Evaluación de proyecto de innovación	(x)
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	(x)																																				
Prácticas de campo	(x)																																				
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)																																				
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: Evaluación de proyecto de innovación	(x)																																				
Perfil profesiográfico: Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual o en Diseño y Comunicación Visual con experiencia docente.																																					