

Asignatura: Nombre materia ILUSTRACIÓN EDITORIAL
Cátedra: Apellido Titular ROLDÁN
Año Académico: 2019
Promoción: Directa Carga horaria: 60 hs. Curso: Cuatri.

PROGRAMA

- **Propuesta de la Cátedra**
FUNDAMENTACIÓN GENERAL

El Diseño, como disciplina, no opera de manera aislada, su condición de existencia es la articulación del lenguaje visual y del verbal. Si bien el Diseño trabaja a partir de recursos propios (la Tipografía o la Morfología, por citar algunos ejemplos) también apela –de manera sistemática– a la Ilustración, una disciplina de relación parental al Diseño pero con una fuerte identidad propia.

La Ilustración comparte con el Diseño su carácter proyectual y como complemento, le aporta especificidad. Por un lado, en el ámbito técnico a través de su materialidad propia y diferente; por el otro, en el ámbito verbal a través de su evidente subjetividad. En la práctica profesional a menudo el Diseño y la Ilustración son parte de un mismo objeto de comunicación y muchas veces el límite entre una y otra disciplina es un espacio indefinido. Es por ello que, en la actualidad, se torna fundamental incluir en la formación de los diseñadores los conocimientos específicos que conlleva la Ilustración consolidada como un campo práctico en sí mismo desde el siglo XIX.

La grilla de contenidos que actualmente presenta la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de la Universidad de Buenos Aires cuenta ahora con la materia Ilustración. Por ello, resulta necesario que el diseñador incluya a la Ilustración como una herramienta posible que le permita –a partir de este lenguaje– enfrentarse al texto verbal de manera amplificada.

Asimismo es preciso señalar que, a través de la Ilustración, los estudiantes de diseño podrán interiorizarse en una dinámica de taller-laboratorio de experimentación ya que precisamente es ese el espacio de acción donde se define y construye esta práctica. Además, es interesante advertir que el alcance de la materia no sólo comprende al campo específico del Diseño Gráfico, ya que esta disciplina guarda una estrecha relación con las carreras de Diseño de Imagen y Sonido (concretamente en lo que se refiere a la animación) y de Diseño Textil (en cuanto al desarrollo de figurines y estampados sobre telas).

METODOLOGÍA

- El objetivo de la materia será reflexionar sobre la experiencia de cada alumno buscando comprender el fenómeno de la comunicación en este género.
- Las clases propuestas para el desarrollo de la asignatura comprenden consignas de trabajo de resolución práctica.
- Además de las lecturas sugeridas se proyectarán videos de animación para extender el universo visual de los alumnos.
- Se realizarán ejercicios específicos para insistir en el carácter comunicacional de la imagen y el valor expresivo de los materiales, entre otros ejes de interés.
- **Objetivos**
- Ampliar el horizonte profesional de los egresados de la carrera de Diseño y ofrecer un caudal de conocimiento específico para los futuros diseñadores en su interacción con los ilustradores
- Un concepto importante que la cátedra deberá desarrollar es el de entender a la ilustración como un texto, una entidad que adquiere relevancia en su misión comunicadora dejándola en el lugar de las actividades proyectuales y no meramente expresivas. Este segmento corresponde al ámbito de “**Las ideas**”, es el fundamento de la imagen y su emplazamiento está en el territorio de lo intangible.
- Proveer herramientas técnicas por medio de la experimentación, propiciando el desarrollo de las mismas en su necesidad de comunicación, dicho en otras palabras es “porque tengo algo que decir,

Asignatura: Nombre materia ILUSTRACIÓN EDITORIAL
Cátedra: Apellido Titular ROLDÁN
Año Académico: 2019
Promoción: Directa **Carga horaria:** 60 hs. **Curso:** Cuatri.

utilizo los materiales de determinada manera". La repetición de la experiencia y el encuentro de las ideas previas con lo que proponen los materiales a través de los accidentes y otras variantes dá por resultado componentes importantes de lo que se constituye finalmente como el lenguaje personal, a este estadio lo llamamos "**Materialización**".

-
- Adquirir nociones sobre el comportamiento laboral en relación a los pedidos de los editores en temas tales como armado de presupuestos, recepción de los encargos, pautas de entrega, contexto legal (derechos), etc.
- Guiar a los alumnos en la instrumentación de la comunicación tendiente a ubicarlos como referentes-illustradores dentro de la comunidad.
- Establecer estrategias de ampliación respecto a las posibilidades que brinda el mercado.
- Estos últimos puntos corresponden a la fase de la "**Inserción**".

Todas estas etapas deben guardar un equilibrio en su desarrollo, una vez cumplidas podemos decir que el ciclo de la ilustración está completo.

-
- **Contenidos**
- UNIDADES TEMÁTICAS
- Unidad 1:
- Los tres estadios de la Ilustración
- – Estructura de la materia: idea, producción y comunicación.
- – Componentes de la Ilustración.
- – Definición de la actividad del ilustrador y sus alcances.
- – Técnicas: el dibujo, el collage digital, ilustración digital (Photoshop y lenguajes de animación), tratamiento digital de la fotografía.
- – Los ámbitos de la Ilustración.
- Unidad 2
- – Recorrido histórico: las imágenes y su funcionalidad
- – Antecedentes históricos de la ilustración enmarcados dentro de la historia del Dibujo y la Pintura
- – Los primeros referentes en Argentina.
- Unidad 3
- La Ilustración:
- – La ilustración entendida como texto, su articulación con el lenguaje.
- – La relación entre el texto escrito y el texto visual.
- – Operaciones sobre el imaginario colectivo.
- – El espacio de sentido propio de la Ilustración.
- Unidad 4
- Metodologías y técnicas:
- – Los métodos. De la idea a la materialización.
- – Los sistemas representativos.
- – La técnica: soportes y vehículos.
- – El valor expresivo de los aspectos técnicos.
- – El estilo.
- Unidad 5
- La Ilustración editorial (parte I):
- – Los libros, las revistas y los periódicos.
- – Las tapas, aperturas y viñetas.
- – La caracterización de personajes.
- – Entre la arbitrariedad y la literalidad.
- Unidad 6
- La Ilustración editorial (parte II):
- – El libro infantil, el manual escolar.
- – Las tapas, aperturas y viñetas.
- – De la subjetividad a la información enciclopédica.
- – Nociones de pertinencia.
- Unidad 7

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Nombre materia **ILUSTRACIÓN EDITORIAL**
Cátedra: Apellido Titular **ROLDÁN**
Año Académico: 2019
Promoción: Directa **Carga horaria:** 60 hs. **Curso:** Cuatri.

- Ilustraciones en la vía pública:
 - – Los afiches de la calle.
 - – La síntesis y la pregnancia para la comprensión inmediata.
- Unidad 8
- Gestión profesional:
 - – La presentación profesional formal.
 - – La relación con el editor.
 - – El armado de presupuestos.
- Unidad 9
 - – Las similitudes y diferencias entre la Ilustración, el Diseño, el Arte y otras disciplinas proyectuales y expresivas.
 - – Conclusiones.

Asignatura: Nombre materia ILUSTRACIÓN EDITORIAL
Cátedra: Apellido Titular ROLDÁN
Año Académico: 2019
Promoción: Directa Carga horaria: 60 hs. Curso: Cuatri.

BIBLIOGRAFIA

- BERGER, John, Modos de ver, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1984.
- DIDI-HUBERMAN, Georges, Lo que vemos, lo que nos mira, Buenos Aires, Bordes Manantial, 1997.
- HELLER, Steven, Escrito a mano, Barcelona, Gustavo Gili, 2004.
- STEIMBERG, Oscar, Semiótica de los medios masivos, Buenos Aires, Atuel, 1993.
- TRAVERSA, Oscar, Cuerpos de papel, Barcelona, Gedisa, 1997.
- WIEDEMANN, Julius (Editor), Illustration Now!, Nueva York, Taschen, 2007.
- WIGAM, Mark, Pensar visualmente: Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador, Barcelona, Gustavo Gili, 2006.
- WREDE, Stuart, The Modern Poster, Nueva York, The Museum of Modern Art, 1988.
- E. H. GOMBRICH. La historia del arte, Ed. Sudamericana, 1950
- o recomendada (no obligatoria)

Pautas de evaluación

- Criterios generales para la evaluación del curso.
- Existen dos criterios de evaluación según los objetivos de los trabajos prácticos.

Notas conceptuales

- SN Sobre nivel
- N+ Nivel Más
- N Nivel (consigna cumplida)
- N- Nivel menos (no cumple con la consigna o no cumple con los objetivos)

Notas de numeración

- 1 a 3 Desaprobado
- 4 a 6 Aprobado con cumplimiento de objetivos
- 7 a 9 Aprobado superando los objetivos
- 10 Sobresaliente

Conceptos de evaluación parciales por Trabajo Práctico (podría ir en la Guía de T.P.)

• Reglamento de Cátedra

- Total de asistencia requerida: 75 % Incluye las teóricas
- Tipo de asistencia requerida Presencias en clase (salvo causantes de salud o religión para lo cual deberá traerse certificación)
- Porcentaje de Trabajos Prácticos: 100 % de los trabajos prácticos realizados.

- Requisitos para la aprobación de la materia.
- Tener entregado el Tp1
- Aprobados los Tp2 y Tp3
- La nota final es el promedio de los dos últimos Tps.

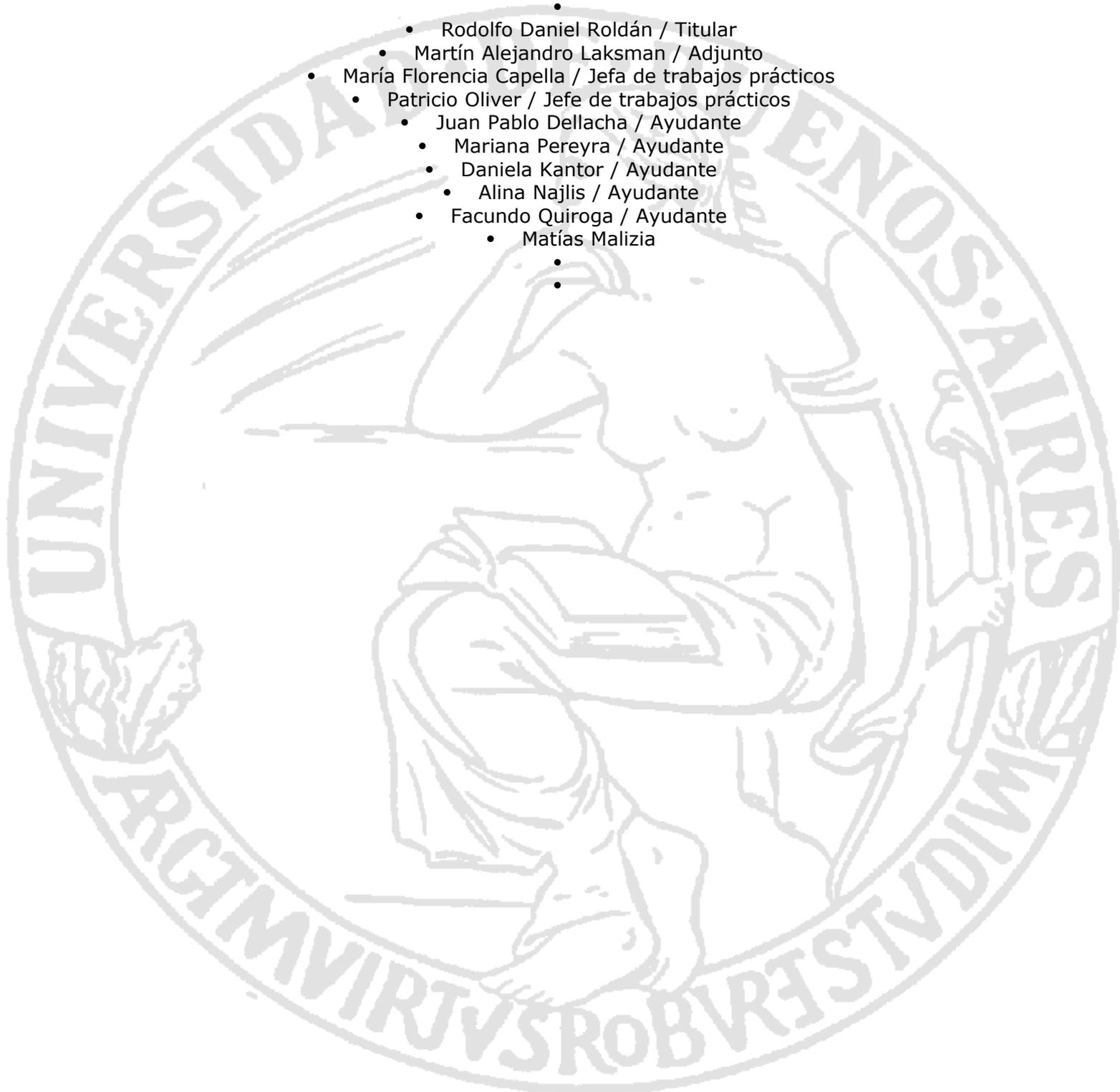
-
-
-
-

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO

Asignatura: Nombre materia ILUSTRACIÓN EDITORIAL
Cátedra: Apellido Titular ROLDÁN
Año Académico: 2019
Promoción: Directa Carga horaria: 60 hs. Curso: Cuatri.

- Listado de docentes

- Rodolfo Daniel Roldán / Titular
- Martín Alejandro Laksman / Adjunto
- María Florencia Capella / Jefa de trabajos prácticos
- Patricio Oliver / Jefe de trabajos prácticos
- Juan Pablo Dellacha / Ayudante
- Mariana Pereyra / Ayudante
- Daniela Kantor / Ayudante
- Alina Najlis / Ayudante
- Facundo Quiroga / Ayudante
 - Matías Malizia

Asignatura: Nombre materia ILUSTRACIÓN EDITORIAL
Cátedra: Apellido Titular ROLDÁN
Año Académico: 2019
Promoción: Directa Carga horaria: 60 hs. Curso: Cuatri.

CLASES TEÓRICAS:

- 1) ¿Que significa ilustrar?
- 2) La historia del arte vista con ojos de ilustrador.
- 3) Hitos en la historia de la ilustración. Módulo Internacional.
- 4) Hitos en la historia de la ilustración. Módulo nacional.
- 5) Análisis de textos para ilustrar
- 6) Gestión profesional
- 7) Animación
- 8) Edición

GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS

- **Tp1: Experimentación con materiales** - Metodologías y técnicas
 - Pautas y objetivos
 - Concientizar sobre la incidencia de los aspectos técnicos en la construcción de un lenguaje personal. Entender las diferentes posibilidades expresivas que cada material ofrece.
 - Comprender que la imagen final es resultado de un método de empleo de esos recursos.
 - Experimentar física y sensorialmente con las formas (sus particularidades morfológicas)
 - Implementación:
 - Son 3 clases consecutivas donde la consigna primera es utilizar materiales como acrílico, acuarelas, lápiz, carbonilla, y demás elementos extraídos de una lista confeccionada la primer clase. Estos elementos serán empleados sin llegar a una imagen signíca, tratando de descubrir que variantes pueden ofrecer sin la necesidad de comunicar algo determinado.
 - En la segunda clase se repite la consigna con la variante de que promediando la experiencia se invita a los alumnos a ver formas con un potencial signifiicante para continuar el trabajo en dirección a ese signo que se logró detectar.
 - En la tercer clase, se trabaja con la conciencia de método que implica empezar algo sin intencionalidad comunicacional en su inicio pero sabiendo que esas "Manchas" pronto se convertirán en formas decodificables a nivel verbal.
 - En la cuarta clase se hace una colgada y una corrección general.

La entrega consta de 3 a 5 láminas en tamaño A4 o A3, Evitando los procesos digitales, solo permitidos en los casos de documentación de obras volumétricas

Concepto de evaluación: Nota conceptual, si se desaprueba puede recuperarse en los Tp2 y Tp3 sin rehacer el Tp.

- Duración 4 clases.

- **Tp2: Ilustración editorial 1** (Publicaciones masivas)
 - Pautas y objetivos

Este es el primer acercamiento concreto a la disciplina. Se simula un encargo con todos los condicionantes que este pueda tener. Es importante aquí detenerse en el trabajo previo a la materialización, adentrarse en el texto para poder hacer un programa sobre que se va a ilustrar: si es la naturaleza general del tema, o solo una parte que se considere relevante, o una opinión sobre la nota que puede no coincidir con la del periodista que escribe el texto, una ilustración que sea literal desde la relación con lo escrito, pero que aporte desde el lugar de la representación o todo lo contrario, sin pretensiones plásticas pero muy efectivo a la hora de comunicar la idea, etc.

Es importante inducir a los alumnos a que describan el proceso desde su punto de partida "el texto" hasta la "imagen final".

El objetivo de este trabajo consiste en cotejar en términos de eficacia la intencionalidad comunicacional del ilustrador con el mensaje recepcionado.

Asignatura: Nombre materia ILUSTRACIÓN EDITORIAL
Cátedra: Apellido Titular ROLDÁN
Año Académico: 2019
Promoción: Directa **Carga horaria:** 60 hs. **Curso:** Cuatri.

Las preguntas para este ejercicio son:

A cual de los 6 temas refiere? (si esto no se puede responder estamos en problemas!)

Logré comunicar lo que quería?

Aquellas interpretaciones que no estaban en mis previsiones están en la misma línea que mis intenciones o terminé diciendo lo contrario?

Elegí los elementos gráficos necesarios y suficientes para representar la idea?

Hice una traducción gráfica del texto verbal?

Leí la nota e hice mi propia interpretación del tema y el resultado

no es exactamente lo que dice la nota pero la complementa agregado otro punto de vista.

Hay una documentación previa?

Es clara la "puerta" por donde empiezo a leer la imagen?

Hay una acertada categorización de los elementos que construyen el relato visual?

Hay una fluida utilización de las herramientas y materiales con los que trabajamos?

Implementación:

- La consigna primera es Ilustrar un acontecimiento de actualidad.
- En la segunda clase se ilustra un tema de una revista temática de interés general, política o cultural.
- En la tercer clase, se encarga una ilustración sobre un texto poético-literario
- En la cuarta clase se hace una colgada y una corrección general.

La entrega consta de 3 ilustraciones en tamaño 20 cm x 20 cm realizados en técnica libre.

Concepto de evaluación: Nota de numeración, si se desapueba puede rehacer el trabajo y entregarlo dos semanas posteriores a su entrega oficial.

- Duración 4 clases.

• **Tp3:** Ilustración editorial 2 (Libro álbum)

- Pautas y objetivos

Bajo los condicionantes de la industria editorial se elabora un proyecto-maqueta de un libro álbum, este tendrá las características necesarias para una presentación con un editor.

• Implementación:

- A los alumnos se les designará un texto a ilustrar, tomarán decisiones de colección en cuanto a formato y plataforma de diseño gráfico (relaciones formales entre texto e imagen, paleta cromática, tipográfica, tipo de papel, etc)
- Se diferenciarán las ilustraciones según su función y ubicación dentro del libro, ejemplos:
- Tapa
- Retiraciones de tapa y contratapa.
- Ilustración de portadilla
- Ilustraciones interiores
- Misceláneas, guardas, fondos. (si existiesen)
- Contratapa

- En la cuarta clase se hace una colgada y una corrección general.

La entrega consta de una maqueta diseñada de tamaño libre y una lámina A4 con la pauta total del libro

- Concepto de evaluación: Nota de numeración, aprobación obligatoria.

•

- Duración 4 clases.

Otros ejercicios de evaluación conceptual:

Ilustraciones de manuales escolares.

Retratos, construcción de personajes.