

PROGRAMA ANALÍTICO

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: ILUSTRACION

- Plan de estudios:
- Carga horaria total: 60 hs
- Carga horaria semanal: 4 hs.
- Duración del dictado: 15 clases
- Turnos: 1 turno
- Tipo de promoción: Aprobación de Tps

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG) NIVEL 1º

2. OBJETIVOS

- Ampliar el horizonte representativo de los ingresantes a la carrera de Diseño y ofrecer un caudal de conocimiento específico para que los futuros diseñadores puedan desenvolverse cómodamente en la expresión gráfica y 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, funcionales y no meramente expresivas. Este segmento corresponde al ámbito de "**Las ideas**", ellas son fundamento de la imagen y su emplazamiento está en el territorio de lo socio-cultural.
- 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, 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 da por resultado componentes importantes de lo que se constituye finalmente como el lenguaje personal, a este estadio lo llamamos "**Materialización**".

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

3. CONTENIDOS

- UNIDADES TEMÁTICAS
-
- Unidad 1:
- Documentación 1
- - Recursos para la observación
- - Concepto "Bitácora".
- - El dibujo como forma de conocimiento del mundo visible.
- - Poner en foco, precisar la búsqueda.
- - Atrapar la naturaleza del tema elegido.
-
- Unidad 2:
- Documentación 2
- - Relevamiento de material concomitante.
- - Panorama nacional e internacional de la ilustración.
- - Relaciones y antecedentes formales en la historia del arte.
- - Material gráfico como producto cultural y objetos de la vida cotidiana.
-
- Unidad 3:
- Metodologías y técnicas:
- - La experimentación como método de iniciación al lenguaje.
- - Los sistemas representativos.
- - La técnica: soportes y vehículos. Materiales y herramientas.
- - El valor expresivo de los aspectos técnicos.
-
- Unidad 4:
- Representación:
- - Apropriación de diferentes lenguajes
- - Representación de elementos reales e imaginarios
- - Graficar conceptos
- - Procesos de trabajo para el pasaje de signos verbales a signos visuales.
-
- Unidad 5:
- Iconicidad:
- - Construcción de un signo
- - La síntesis y la pregnancia
- - Representación de elementos reales e imaginarios
- - Dimensión comunicativa de la forma
-
- Unidad 6:
- Lectura del color
- - Significación y funciones del color
- - Paletas de colores
- - Historia del color
-
- Unidad 7:
- Lectura de la forma.
- - Estructura, composición y sintaxis

- - Patrones orgánicos y geométricos
- - Figuración y abstracción

- Unidad 8:
- La imagen ilustrativa.
- - Figuras retóricas visuales
- - Componentes semióticos
- - Relato visual (Fanzine)
- - Operaciones sobre el imaginario colectivo.
- - El espacio de sentido propio de la Ilustración.
-
- Unidad 9:
- Figura Humana.
- - Retrato
- - Perfiles anatómicos
- - Personajes

Modalidad de Enseñanza:

- El objetivo de la materia es primeramente profundizar en la observación para luego adentrarse en la representación a través del uso propio de lenguajes gráficos, buscando comprender el fenómeno de la comunicación visual.
- Las clases propuestas para el desarrollo de la asignatura comprenden consignas de trabajo de resolución práctica en clase.
- Además de las lecturas propuestas se realizarán charlas de colegas y especialistas, se proyectarán videos, se elaborarán listas de sitios web, etc. 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.
- Los ejercicios serán abordados por los docentes propiciando la flexibilidad de pensamiento, la capacidad de adaptación a los cambios culturales y tecnológicos, y la conciencia histórica de la especialidad.

Modalidad de Evaluación:

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

Bibliografía:

- • BERGER, John, Modos de ver, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1984.

UBA, FADU.

Universidad de Buenos Aires Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

- • BERGER, John, Sobre el Dibujo, 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.
- -ROXANA CECILIA YNOUB, El proyecto y la metodología de la investigación, Cengage learning, 2012
- • 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)
- - PETER JENNY La mirada creativa, Barcelona, Gustavo Gili, 2013
- - SELWIN LEAMY, Lea este libro si quiere hacer buenos dibujos, Blume, 2017
- -EVA HELLER, Psicología del color, Barcelona, Gustavo Gili, 2017
- -IRENE CRESPI, Problemas del color, ICA, 2013
- -NATALIA PANO, EZEQUIEL CAFARO, PABLO ACUÑA. Conversaciones sobre el diseño y la creatividad. 2017
- -CECILIA MAZZEO, La dimensión ideológica de la enseñanza del diseño, UP, 2017