

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLÁN
LICENCIATURA: DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL**

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE:

ILUSTRACIÓN I

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

MODALIDAD:	Curso				
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórica – Práctica				
SEMESTRE EN QUE SE IMPARTE:	Séptimo				
CARÁCTER DE LA ASIGNATURA:	Obligatoria				
NÚMERO DE CRÉDITOS:	8				
HORAS DE CLASE A LA SEMANA:	6	Teóricas: 2	Prácticas: 4	Semanas de clase: 16	TOTAL DE HORAS: 96
SERIACIÓN OBLIGATORIA ANTECEDENTE:	Ninguna				
SERIACIÓN OBLIGATORIA SUBSECUENTE:	Ilustración II				

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar los conocimientos teórico-prácticos que capaciten al alumno para la elaboración de las imágenes que le demanden la literatura, la educación, la publicidad y la comunicación visual en general.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso, el alumno:

- A) Experimentará sensaciones no visuales y elaborará las imágenes que las representen.
- B) Seleccionará aquellas que le permitan desarrollar bocetos de los verbos de manipulación de imagen que se le designen, así como las ilustraciones didácticas de los proyectos que se determinen.
- C) Representará por medio de formas y/o colores las sensaciones no visuales.
- D) Elaborará las imágenes que percibe auditivamente y de cada uno de sus sentidos menores.
- E) Elaborará las imágenes para los diferentes verbos de manipulación.
- F) Iniciará la elaboración de las ilustraciones didácticas.
- G) Analizará las ilustraciones didácticas de otros ilustradores, conocerá las diferentes soluciones utilizadas y desarrollará las propuestas gráficas requeridas.

ÍNDICE TEMÁTICO

UNIDAD	TEMAS	Horas Teóricas	Horas Prácticas
1	Ilustración de Sensaciones no Visuales	8	16
2	Acciones de Manipulación	8	16
3	Análisis de Ilustraciones Didácticas	8	16
4	Elaboración de Ilustraciones Didácticas	8	16
	Total de Horas Teóricas	32	
	Total de Horas Prácticas		64
	Total de Horas		96

1. ILUSTRACIÓN DE SENSACIONES NO VISUALES

1.1. Auditivas.

1.1.1. Música.

1.1.2. Voz.

1.1.3. Ruido.

1.2. Gustativas.

1.2.1. Dulce.

1.2.2. Salado.

1.2.3. Ácido.

1.2.4. Agrio.

1.3. Táctiles.

1.3.1. Suave.

1.3.2. Aspero.

1.3.3. Liso.

1.3.4. Caliente.

1.3.5. Frío.

1.4. Olfativas.

1.4.1. Floral.

1.4.2. Frutal.

1.4.3. Especiado.

1.4.4. Apetitoso.

2. ACCIONES DE MANIPULACIÓN

2.1. Distorsión.

2.1.1. Ensanchar.

2.1.2. Estirar.

2.1.3. Aplastar.

2.1.4. Alargar.

2.1.5. Torcer.

2.2. Eliminación.

2.2.1. Perforar.

2.2.2. Adelgazar.

2.2.3. Seccionar.

2.3. Adición.

2.3.1. Multiplicar.

2.3.2. Integrar.

2.3.3. Penetrar.

2.3.4. Superponer.

2.4. Cambio.

2.4.1. Derretir.

2.4.2. Agrietar.

2.4.3. Alisar.

2.4.4. Zoomorfismo.

2.4.5. Fitomorfismo.

2.5. Manipulación temporal.

2.5.1. Envejecer.

2.5.2. Rejuvenecer.

3. ANÁLISIS DE ILUSTRACIONES DIDÁCTICAS

3.1. Composición.

3.1.1. Concepto.

3.1.2. Nivel de mensaje visual.

3.1.3. Diseño.

3.1.4. Estrategias de comunicación.

3.1.5. Estilo.

3.1.6. Técnica.

4. ELABORACIÓN DE ILUSTRACIONES DIDÁCTICAS

4.1. Definición del problema.

4.1.1. Texto o idea a ilustrar.

4.1.2. Aplicaciones de la(s) ilustración(es).

4.1.3. Características de la(s) ilustración(es).

4.1.4. Características del destinatario.

4.2. Recopilación de información visual.

4.2.1. Fotografías.

4.2.2. Dibujos.

4.2.3. Ilustraciones.

4.2.4. Videos.

4.3. Elaboración de bocetos.

4.3.1. Composición.

4.3.2. Técnicas y superficies.

4.4. Elaboración de originales.

4.4.1. Selección de superficies y técnicas.

4.4.2. Ampliación y reducción de originales.

4.5. Reproducción de originales.

4.5.1. Camisas de indicaciones.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- A. A., V. V., *Aerografía, Galería de ganadores más recientes en el concurso anual de méritos de aerografía convocado por la Airbrush Action Magazine*, 1995.
- A. A., V. V., *Airbrush in Japan*, (2vols). Singapur, Selección de varios títulos para Page On Publishing Pte. Ltd. 1993.

- A. A., V. V., *Catálogo de la Bienal Internacional de Cartel en México*, México. Editorial Trama visual, Ediciones 1990, 1992 y 1994.
- A. A., V. V., *Catálogos de ilustradores de publicaciones infantiles y juveniles*, México, Editorial Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995.
- A. A., V. V., *Illustrator's figure reference manual*, 4a Reimp. New Jersey, Editorial Charwell books, 1994.
- Cohen Jozef, *Sensación y percepción auditiva y de los sentidos menores*, México, Editorial Trillas, 1983.
- Colyer, Martin, *Como encargar ilustraciones*, Col. *Manuales de Diseño*, Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 1995.
- Dalley Terence, *Guía completa de ilustración y diseño*, México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1980.
- Dondis A. Donis, *La sintaxis de la imagen*, Editorial Gustavo Gili, 1976.
- Driben, Lelia, *Melecio Galván el artista secreto*, México, Instituto de Investigaciones Estéticas, Monografías de Arte 22 UNAM., 1992.
- Gombrich E. H., *Arte e ilusión*, Editorial Gustavo Gili, 1982.
- Gomez Abrams, J, *Dibujos de presentación*, México, Editorial Tilde, UAM-A, 1990.
- Gray, Bill, *Consejos prácticos para diseñadores gráficos y dibujantes*, Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 1983.
- Hayes, Colin, *Guía completa de pintura y dibujo, técnicas y materiales*, 2ª Ed. London W 1, Editorial H. Blume Ediciones, Court, 1980.
- Magnus, Günter: *Manual para dibujantes e ilustradores*, Barcelona, Editorial Gustavo Gilli, 1982.
- Maier Manfred, *Procesos elementales de proyectación y configuración*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1982.
- Martin, Judy, *Guía completa del aerógrafo. (Técnicas y materiales)*, Madrid, Editorial Blume, 1986.
- Martin, Judy, *Rendering Transparency Airbrush*, Editorial Artists Library, North light books. s/f.
- Owen, Peter, *El aerógrafo, mantenimiento, Guías en el acto*, Madrid, Editorial Blume, 1988.
- Owen, Peter, *Manual completo de técnicas de Aerografía*, Madrid, Editorial Blume, 1987.
- Porter Greenstreet, *Manual de técnicas gráficas para Arquitectos. Diseñadores y Artistas Vol. I*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1983.
- Powell-Monahan, *Técnicas avanzadas de rotulador*, Barcelona, Editorial Blume, 1993.
- Smith, Ray, *El manual del artista*, Madrid, Editorial Blume, 1990.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Leek, Michael, The encyclopaedia of airbrush techniques, London, Editorial Chartwell Books, 1989.
- Rodríguez Prampolini Ida, Herbert Bayer un concepto total, México, Editorial Universidad Nacional Autónoma de México, 1975.

CIBERGRAFÍA

<http://www.duoc.cl/edilustracion.html>

<http://www.visionarte.com/visionarte/Paginas/comicestil.html>

<http://www.museodeldibujo.com/>

<http://cvc.cervantes.es/actcult/ilustracion/tecnicas.htm>

http://www.sca.es/related_docs/20070926_101717TechIllustration.pdf

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS RECOMENDADAS PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS	UTILIZACIÓN EN EL CURSO
Exposición oral	✓
Exposición audiovisual	✓
Ejercicios dentro de clase	✓
Ejercicios fuera del aula	✓
Lecturas obligatorias	✓
Trabajo de investigación	✓
Prácticas de taller	
Prácticas de campo	
Otras	

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

ELEMENTOS UTILIZADOS PARA EVALUAR EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	UTILIZACIÓN EN EL CURSO
Exámenes parciales	✓
Examen final	✓
Trabajos y tareas fuera del aula	✓
Participación en clase	✓
Asistencia	✓
Exposición de seminarios por los alumnos	

PERFIL PROFESIOGRÁFICO REQUERIDO PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

LICENCIATURA	POSGRADO	ÁREA INDISPENSABLE	ÁREA DESESEABLE
Diseño Gráfico ó, Comunicación Gráfica.	Artes Visuales.	Dibujo, Ilustración.	