

FACULTAD DE
**ARQUITECTURA
Y URBANISMO**

UNIVERSIDAD DE CHILE

PROGRAMA	
Nombre de la actividad curricular:	Ilustración Editorial
Nombre de la sección:	
Profesores:	Carlos Rojas Maffioletti
Ayudante:	Rodolfo Matus
Nombre de la actividad curricular en inglés:	
Unidad académica:	Escuela de Pregrado Carrera de Diseño
Horas de trabajo de estudiante:	4,5 hrs.
Horas directas (en aula):	3,0 hrs.
Horas indirectas (autónomas):	1,5
Tipo de créditos:	Sistema de créditos transferibles
Número de créditos SCT – Chile:	3 créditos

PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Definida como una asignatura de carácter Electivo, su estructura programática tiene como objetivo terminal el de introducir al alumno en el campo de la Ilustración Editorial (análoga) impresa (libros, revistas, prensa escrita) poniendo en valor la importancia de la imagen visual como complemento narrativo paralelo al modo de expresión escrito/literario sea esto para una propuesta de portada o ilustraciones interiores (viñetas, capitulares en expresión de línea o full/color). Esta creación de imágenes asociadas a la palabra escrita serán resueltas desde el punto de vista de su representación expresiva con técnicas de expresión ANÁLOGAS (Húmedas y Secas). El curso, por su extensión temporal, solo abarcará la ilustración aplicada a libros de género literario dirigidos a diferentes segmentos etarios (Infantil, Juvenil, Adultos).

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante en general será capaz de traducir desde un lenguaje de código escrito al expresado con una solución gráfica (imagen visual).

Será responsable de relacionar el contenido temático de una pieza editorial con los recursos y técnicas expresivas adecuadas para el logro de una comunicación visual eficaz, atendiendo al marco referencial del público objetivo al cual está dirigido el mensaje.

Será capaz de interpretar necesidades (pretensiones) del Diseñador respecto de los contenidos temáticos de la obra, respetando el diseño editorial propuesto.

Palabras clave:

SABERES | CONTENIDOS

Consideraciones sobre el programa del curso y sus objetivos generales y específicos, metodología, sistema de evaluación y rúbrica, petición de materiales a utilizar durante el semestre.

Demostración expositiva de los materiales y sus respectivos soportes (calidad de papeles/soporte a utilizar con las diferentes técnicas.

Exposición de Originales de ilustración Editorial y sus respectivas publicaciones impresas.

Unidad I: Ejercicios básicos de nivelación de técnicas de expresión a utilizar en el semestre. -Técnicas húmedas y secas y materiales de cada una (calidades)

Unidad II: Introducción general al concepto de composición y perspectiva (formas y color)

Aplicación de las técnicas ya tratadas a sólidos básicos (Platónicos) con sus sombras propias y proyectadas otorgándoles un orden compositivo adecuado.

Entrega de carpeta de los ejercicios anteriores acumulativa.

Contenidos: [Materias]

Unidad III: Conceptos que intervienen en una propuesta ilustrativa y su significado

-Grados de iconicidad (realista, fisioplásticas, analítica, surreal, informal, simplificación y abstracción.)

- Grados de Pregnancia

- Grados de Polisemia (Concept-board)

- Grados de Pertinencia (Símil de la descripción conceptual del texto a ilustrar)

- Grados de Connotación y Denotación (Unos con apoyo de elementos extra visuales y otros con una fuerte carga icónica.)

- Propuesta de una portada para un libro (Formato, Estructura, Calidad del Soporte, Tiro/Retiro, Encuadernación, Hojas de guarda.)

1ª propuesta ilustrativa para un texto de literatura Infantil. Selección del cuento de autor/a Chileno/a.

Selección de alternativas personales de códigos ilustrativos (correcciones personalizadas). Bocetos/color

Cronograma de etapas de desarrollo. Rúbrica y evaluación del ejercicio.

Corrección general de propuestas ilustrativas. Trabajo en clases.

Entrega (cuelga/expositiva). Corrección colectiva.

- Ejercicio de propuesta ilustrativa para un Artículo cultural de Prensa escrita. Técnica de línea.
Selección y correcciones. Entrega maqueteada.
Programa de 2ª propuesta ilustrativa. Novela–Ensayo Literario, Autor Chileno/a Portada, ilustraciones interiores, viñeta y capitulares. Público objetivo; Juvenil.
Cronograma: Rough, bocetos color, pre-entrega, original, rúbrica y evaluación.
Trabajo mixto, en taller y casa.
Entrega final: cuelga/expositiva.
Presentación programa de proyecto de fin de Semestre.
Selección personal del tema Literario (cuento, ensayo, poesía...)
Códigos ilustrativos de exploración personal basados en técnicas tratadas en la asignatura.
Entrega final: original y maqueta del libro propuesto.
Evaluación ponderada.

Contenidos: [Materias]

METODOLOGÍA

Ensayo y práctica de técnicas de expresión “análogas” Ejercicios en clases con correcciones colectivas. Jerarquización de grados de complejidad de cada técnica. Aplicación gradual a propuestas ilustrativas dando margen a proposiciones personales. Cada unidad es presentada con una introducción teórica acompañada de material visual de impresos y, originales de ilustración sirviendo de apoyo referencial a cada etapa de los ejercicios a trabajar en el curso. Se refuerza la importancia que tienen los conceptos de innovación y creatividad.

RECURSOS

GESTIÓN DE MATERIALES

EJERCICIO	MATERIAL <i>(si es definido por docentes)</i>	TRATAMIENTO DE RESIDUOS/RECICLAJE

REQUERIMIENTO DE OTROS ESPACIOS DE LA FACULTAD

FECHA	DURACIÓN	LUGAR

--	--	--

EVALUACIÓN

Cada unidad del programa acompañada de ejercicios prácticos es evaluada con una ponderación comunicada al curso. Los ejercicios en clases son con correcciones personalizadas. La entrega final de cada pieza gráfica ilustrada una vez expuesta (cuelga) se comenta y discute con los alumnos teniendo en cuenta la rúbrica presentada en el programa del ejercicio para posteriormente proceder a la evaluación correspondiente. Cada trabajo a ser evaluado está sujeto a un cronograma entregado al curso junto al brief y ponderación, si corresponde, de cada trabajo a realizar.

La asistencia a clases prácticas es obligatoria, debiendo ser igual al 100%.

La ayudantía tiene una ponderación en la nota final de 10%.

La asistencia a las entregas es obligatoria.

La aceptación de certificados médicos (los cuales deben estar visados por el SEMDA) es discrecional del profesor.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

La asignatura será aprobada con nota superior o igual a 4.0 (cuatro).

Se contemplará una asistencia mínima del 75% (de acuerdo a reglamento).

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA *(no más de 5 textos)*

- 1. La Sintaxis de la Imagen. D.A. Dondis Colección Comunicación Visual
- 2. Ilustración Hoy – Nuevas tendencias en Ilustración de Vanguardia – Claire Dalquié – Index Book, SL. Barcelona 2010

..

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Guía Completa de la Ilustración y Diseño Técnicas y Materiales Terence Dalley Blume Ediciones 1981.
- Illusive 2 Comtemporary Illustrations and its contex Gestalten - Berlin 2009
- Illustrators N°s 21-24-26-28 The Society Annual Illustrators of American Illustration,
- - Outstanding American Illustrators Today Grafhic-sha Publishing CO. LTD. Tokio 1990.
- Principios de Ilustración Lawrence Zeegen / Crush ED. GG. 2005.

IMPORTANTE

Sobre la asistencia a clases

La asistencia mínima a las actividades curriculares queda definida en el Reglamento General de los Estudios de Pregrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Decreto Exento N°004041 del 21 de enero de 2016), Artículo 21:

“Los requisitos de asistencia a las actividades curriculares serán establecidos por cada profesor, incluidos en el programa del curso e informados a los estudiantes al inicio de cada curso, pero no podrá ser menor al 75% (...) El no cumplimiento de la asistencia mínima en los términos señalados en este artículo constituirá una causal de reprobación de la asignatura.

Si el estudiante presenta inasistencias reiteradas, deberá justificarlas con el/la Jefe/a de Carrera respectivo, quien decidirá en función de los antecedentes presentados, si corresponde acogerlas”.

Sobre evaluaciones

Artículo N°22 del Reglamento General de los Estudios de Pregrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Decreto Exento N°004041 del 21 de enero de 2016), se establece:

“El rendimiento académico de los estudiantes será calificado en la escala de notas 1,0 a 7,0 expresado hasta con un decimal. La nota mínima de aprobación de cada asignatura o actividad curricular será cuatro (4,0)”.

Sobre inasistencia a evaluaciones

Artículo N°23 del Reglamento General de los Estudios de Pregrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo:

“El estudiante que falte sin la debida justificación a cualquier actividad evaluada, será calificado automáticamente con nota 1,0. Si tiene justificación para su inasistencia, deberá presentar los antecedentes ante el/la Jefe/a de Carrera para ser evaluados. Si resuelve que la justificación es suficiente, el estudiante tendrá derecho a una evaluación recuperativa cuya fecha determinará el/la Profesor/a.

Existirá un plazo de hasta 3 días hábiles desde la evaluación para presentar su justificación, la que podrá ser presentada por otra persona distinta al estudiante y en su nombre, si es que éste no está en condiciones de hacerlo”.