

Materia : Ilustración

Semestre:	VIII
Clave:	38120
Área:	Estética
Departamento:	Expresión
Tipología:	Práctica
Carácter:	Instrumental
Tipo:	Optativa.
Horas:	4 Prácticas
Créditos:	4
Carreras:	Diseño Industrial y Diseño Gráfico en nivel V
Materias precedentes:	Dibujo para Diseño Gráfico
Elaboró:	DG. María del Socorro Ruiz Meza
Revisó:	MDG. Jorge Eduardo Villalón Hernández / M. Arq. Ricardo Alonso R.
Fecha:	Octubre de 2006

Presentación de la materia:

La ilustración es un lenguaje expresivo que posibilita la comunicación de manera concreta de las ideas y las propuestas de un proyecto, desarrollando en el alumno habilidades y capacidades de observación que le permitirá expresarse mediante técnicas en diferentes sistemas de representación

Objetivo general:

El alumno **conocerá**, el manejo de las diferentes técnicas de ilustración, el trabajo de los diferentes ilustradores y pintores que han incursionado con su experimentación y desarrollo de las mismas a través de tiempo. Durante el curso **conocerá y experimentará** en los diferentes materiales para lograr el dominio de los mismos y utilizarlos de acuerdo a la técnica respectiva según sea el conceptos de diseño a tratar.

Las técnicas que se manejarán serán algunas de las existentes como son: Carboncillo, sanguina, Lápiz de color, crayola pastel de gis y de aceite, gouache, plumón y acuarela.

El alumno **aprenderá y comprenderá** su uso y **realizará** de acuerdo a la técnica que mas dominio tenga de ella, precisión y desarrollo de la misma para adaptarla de acuerdo a su creatividad con precisión y exactitud en sus trabajos.

UNIDAD 1

Manejo de técnicas secas: carboncillo, sanguina, lápiz de color y pastel de gis.

Objetivo particular:

El alumno **conocerá** que es la ilustración, diferentes estilos y corrientes **valorando** las técnicas que han sido aplicadas a través de la historia.

Manejara diferentes variantes de: carboncillo. Sanguina, lápiz de color y gis pastel y sus posibilidades de aplicación.

1.1 Que es la ilustración?

- 1.1.1 Diferentes estilos y corrientes en donde esta implícita la ilustración.
- 1.1.2 Conociendo a diferentes ilustradores y pintores.
- 1.1.3 Bases para una buena ilustración.

1.2 Introducción al manejo de técnicas secas

- 1.2.1 Tipos de lápices, barras, gises
- 1.2.1 Material
- 1.2.3 Sustrato
- 1.2.4 Manejo del color
- 1.2.5 Colores primarios, secundarios, gama de valoración y gradación del color, etc.
- 1.2.6 Diferentes variantes del color y su aplicación
- 1.2.7 Aplicación de técnica lineal cruzado
- 1.2.8 Aplicación de técnica de esgrafiado (surcado, marcado)
- 1.2.9 Aplicación de técnica de grattage (raspado)
- 1.2.10 Aplicación de técnica tonal
- 1.2.11 Aplicación de técnica de blanqueado
- 1.2.12 Aplicación de técnica tonal y tinta china
- 1.2.13 Aplicación de técnica en papel de color e imagen del mismo tono.

UNIDAD 2

Manejo de ceras y aceite (crayola y pastel de aceite)

Objetivo particular:

El alumno **aprenderá** las técnicas de ceras y aceite y **utilizarlas** de manera pictórica logrando trabajar con ella de manera directa (cera) o bien en sus variantes al derretirla o calentarla se obtiene de ella otra forma de utilizarla al hacerla líquida.

Así mismo con la técnica de pastel de aceite la plasticidad y viveza en el color al untar este material directamente en diferentes superficies, logrando de ella otro tipo de expresión.

2.1 Diferentes estilos de ilustración en esta técnica.

- 2.1.1 Conociendo a diferentes ilustradores
- 2.1.2 Bases para una buena ilustración

2.2 Introducción a la crayola

- 2.2.1 Material
- 2.2.2 Sustratos
- 2.2.3 Manejo de variantes (aplicación)
- 2.2.4 Aplicación de técnica directa tonal
- 2.2.5 Aplicación de técnica quemada
- 2.2.6 Aplicación de técnica con tinta (esgrafiado)
- 2.2.7 Aplicación de técnica fundida
- 2.2.8 Aplicación de técnica con aguarrás
- 2.2.9 Aplicación de técnica en diferentes sustratos
- 2.2.10 Aplicación de técnica líquida

UNIDAD 3**Manejo de técnicas húmedas.****Objetivo particular:**

El alumno **aprenderá** las técnicas húmedas: plumón, gouache y acuarela y **aplicará** como una de las técnicas más completas de representación, realizará trabajos de máxima expresión, alcanzando un alto realismo, los cuales le servirán para diferentes representaciones y aplicaciones en el taller de síntesis por sus posibilidades cromáticas.

3.1 Diferentes estilos y corrientes en esta técnica

- 3.1.1 Conociendo a diferentes ilustradores
- 3.1.2 Bases para una buena ilustración

3.2 Introducción al plumón, al gouache y a la acuarela.

- 3.2.1 Los precursores de la técnica
- 3.2.2 Materiales a utilizar
- 3.2.3 Manejo del color
- 3.2.4 Diferentes técnicas de aplicación
- 3.2.5 Sustratos dependiendo de la técnica.
- 3.2.6 Aplicación de círculo cromático,
- 3.2.7 Escala de valor (grises)
- 3.2.8 Alto contraste
- 3.2.9 Degradados y valoraciones
- 3.2.10 Lavados.
- 3.2.11 Transparencias.
- 3.2.12 Técnicas Mixtas.

Estrategias de aprendizaje

Exposición a través de material didáctico (ejemplos) elaborado por el maestro de las diferentes técnicas a realizar.

Manejo de bibliografía para que el alumno aprecie los diferentes estilos y corrientes en donde dónde se han utilizado las técnicas.

Realización de ejercicios bajo la supervisión del maestro en donde establecerá el manejo de las técnicas.

Mecanismos de evaluación

La evaluación comprenderá el 66% de asistencias para poder realizar el trabajo práctico en clase (ejercicios).

Evaluación de los trabajos realizados de acuerdo a láminas dependiendo de la técnica establecer sus variantes sin llegar a un trabajo en específico en las 2 primeras unidades y en la 3^a. Unidad trabajar una técnica o conjuntar dos que se le hayan facilitado para su desempeño máximo.

Aplicación de los ejercicios de acuerdo a la carrera tratando que quede acorde el ultimo trabajo de unidad en relación al taller de síntesis

Bibliografía básica

- LEWIS Brian.. *"introducción a la Ilustración"*. Editorial. Trillas
 COMAMALA Juan T.. *"Pintando al gouache"*. Editorial: Ceac
 COMAMALA Juan T.. *"Pintando a la acuarela"*. Editorial: Ceac
 HAYES Colin.. *"Guía completa de Pintura y Dibujo Técnicas y Materiales"*. Editorial. Hermann Blume
 RAY Smith.. *"El Manual del Artista"*. Editorial. Hermann Blume
 MARTIN Antonino *"Dibujando con rotuladores"*. Editorial: Ceac
 MARTIN Antonino *"Pintando con acrílicos"*. Editorial: Ceac
 PITZ Henry C. *"Dibujando al carbón"*. Editorial: Ceac
 PARRAMON José Ma.- G Fresquet. *"Como pintar en acuarela"*. Editorial. Parramón
 PARRAMON José Ma.. *"Así se pinta con lápices de colores"*. Editorial. Parramón
 PARRAMON José Ma. *"Manuales Parragón dibujo"*. Editorial. Parragón
 PARRAMON José Ma.. *"Mezcla de colores técnicas secas"*. Editorial. Parramón
 PARRAMON José Ma. *"Como dibujar"*. Editorial. Parramón
 TALLER DE BELLAS ARTES.. *"Acuarela, el bodegón"*. Editorial: Activa Internacional