

1. Datos de la asignatura	
Tipo de materia:	Obligatoria de especialidad
Materia a la que pertenece:	Ilustración
ECTS:	4
Curso:	3º
Anual/semestral:	semestral
Horas de docencia (cómputo anual):	2
Otras asignaturas de la misma materia:	Ilustración, Proyectos de Ilustración editorial, Proyectos de ilustración publicitaria
Instagram de la asignatura	@ilustracionesdmurcia
Departamento:	Fundamentos Artísticos
Profesores:	Dibujo Artístico

2. Introducción a la asignatura
<p>Proyectos de ilustración es una asignatura obligatoria de la especialidad de Diseño Gráfico que se imparte en 3º durante el 2º semestre. La precede en el 1er semestre la asignatura Ilustración, también obligatoria de especialidad. Proyectos de ilustración es una iniciación al concepto, registros, géneros, historia, evolución, utilidad y posibilidades gráficas de esta disciplina. Mediante metodología proyectual, esta asignatura propone al alumnado trabajos que requieren la toma de decisiones más autónomas, seleccionando lenguajes gráficos y conceptuales de un modo más personal y crítico.</p> <p>La asignatura no solo pretende la adquisición de herramientas prácticas para el desarrollo de lenguajes gráficos, sino también una visión con perspectiva del mundo de la ilustración hasta el momento actual. Para ello Proyectos de ilustración desarrolla entre sus contenidos y objetivos la adquisición de conocimientos en torno a autores significativos, cuya obra ha marcado como referencia esta disciplina.</p>

3. Asignación de competencias
<p>Competencias generales (BORM)</p> <p>CG18. Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos.</p> <p>CG19. Demostrar capacidad crítica y saber plantear estrategias de comunicación.</p> <p>Competencias específicas especialidad de diseño gráfico</p> <p>CE1. Generar, desarrollar y materializar ideas, conceptos e imágenes para programas comunicativos complejos.</p> <p>CE2. Dominar los recursos formales de la expresión y la comunicación visual.</p> <p>CE6. Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.</p> <p>CE7. Determinar y, en su caso, crear soluciones tipográficas adecuadas a los objetivos del proyecto.</p> <p>CE8. Conocer los canales que sirven de soporte a la comunicación visual y utilizarlos conforme a los objetivos comunicacionales del proyecto.</p> <p>Competencias transversales</p> <p>CT1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.</p> <p>CT2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.</p> <p>CT3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan al trabajo que se realiza.</p> <p>CT13. Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.</p> <p>CT14. Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables.</p> <p>CT15. Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.</p>

4. Contenidos
Contenidos CARM

- Tendencias actuales de ilustración
- Análisis crítico sobre medios y autores
- Ilustración en publicidad. Épocas y países
- Ilustración editorial. Épocas y países
- Estudio crítico de la edición en España. Editoriales
- La tipografía ilustrada
- Métodos de investigación, experimentación y crítica propios de la materia
- Proyectos de ilustración

Temporalización de contenidos

Estos contenidos se desarrollan en los siguientes bloques o apartados de trabajo:

Bloque 1. enero febrero

- Tendencias actuales de ilustración
- Análisis general sobre medios y autores significativos hasta hoy
- Proyecto de ilustración 1

Bloque 2. marzo abril

- Características de la ilustración en los años 50, 60, 70. Publicidad. Editorial. Autores. Una visión comparativa sobre el panorama actual
- La tipografía ilustrada. Jerarquías. Hibridaciones
- Proyecto de ilustración 2

Bloque 3. abril mayo

- Ilustración editorial
- Autores que trabajan en este medio. La ilustración en los 80', 90'. La ilustración hoy
- Estudio crítico de la edición en España. Editoriales
- Proyecto de ilustración 2

finales mayo
prueba escrita

5. Metodología

Ilustración es una asignatura teórico-práctica, impartida mediante metodología proyectual.

La metodología queda definida de la siguiente forma:

- Actividades e instrumentos de enseñanza/aprendizaje:

Herramientas metodológicas:

1. explicación teórica de introducción a la unidad didáctica
2. proyección de referentes y bibliografía
3. propuesta escrita para trabajo práctico
4. listado de autores para su investigación
5. prueba escrita
6. cuenta de *Instagram* para los trabajos de clase
7. plataforma *Classroom/Aula virtual*
8. correos electrónicos

-Cada unidad didáctica irá precedida por una **explicación** que ofrezca un planteamiento general del tema apoyada por una proyección de **imágenes referenciales**.

-El profesor dará por escrito al alumno la **propuesta** con los ejercicios y actividades a realizar.

-La asignatura contará con actividades de carácter presencial: la clase se utilizará como lugar de realización de los trabajos prácticos (que también se trabajarán en casa en las horas de trabajo autónomo), así como las **presentaciones orales** por parte del alumnado sobre autores propuestos.

-La información acerca de cada unidad didáctica se irá ampliando puntualmente por parte del profesor en toda su duración mediante la aportación de trabajos de autores que surjan inspirados en el trabajo de los alumnos.

-Entre las actividades de trabajo autónomo está la realización de trabajos **sobre autores** dados y la realización de bocetos para su posterior desarrollo en el aula. Los trabajos prácticos iniciados en el aula y supervisados por el profesor podrán continuarse en casa siguiendo las pautas dadas por este.

-Se subirán comunicaciones y referentes de cada unidad didáctica a la **plataforma Classroom**. Los alumnos, a su vez subirán a dicha plataforma sus trabajos digitalizados y ordenados adecuadamente.

- La clase de Ilustración tendrá una **cuenta de Instagram** donde el profesor seleccionará de entre los alumnos los trabajos más significativos de cada unidad didáctica como referencia a los alumnos del aula y a los de cursos sucesivos.

-El canal de los **correos electrónicos corporativos** de profesor y alumno estará siempre abierto para comunicaciones puntuales.

-Habrá al menos una **prueba escrita** obligatoria para reflexionar sobre los temas dados y fijar y ordenar contenidos. La calificación de dicha prueba deberá ser como mínimo de cinco para hacer media.

Actividades de trabajo presencial:

- 1.Exposiciones orales de los alumnos acerca de autores del mundo de la ilustración.
- 2.Presentación de los alumnos de sus trabajos prácticos e individuales.
- 3.Debates y puestas en común de trabajos prácticos.
- 4.Realización, durante cada periodo lectivo, de ejercicios de ilustración rápida en el aula relacionados con la propuesta del momento.

Actividades de trabajo autónomo:

- 1.Realización de trabajos de investigación
2. Búsqueda de información para los trabajos prácticos
3. Realización de trabajo práctico a partir de las correcciones e indicaciones dadas por el profesor en clase
4. Desarrollo de maquetas y piezas gráficas
5. Preparación de exposiciones orales

- Formación continua. Prácticas y desarrollos. Autonomía. Aprendizaje en grupo:

-La metodología será **continua y sumativa**, dinámica y flexible entre profesor y alumnos y alumnos entre sí, analizando los problemas de comunicación de forma crítica y selectiva.

-En el último bloque de contenidos: *Introducción al proyecto de ilustración*, se planteará una metodología proyectual que sentará las bases para la dinámica de trabajo del próximo semestre en Proyectos de ilustración (teniendo en cuenta que son dos asignaturas articuladas separadamente).

-La atención del profesor al alumno es personalizada y no excluyente, intentando así optimizar los resultados que aparezcan por vías diversas. El intercambio de información entre alumnos en el aula y las presentaciones públicas individuales y obligatorias fomentan el espíritu crítico de los alumnos e invitan a la autoevaluación.

-Asimismo podrá realizarse, de forma opcional, una coordinación interdisciplinar respecto de otras especialidades que se imparten en la escuela. El trabajo común (exposiciones, charlas, pequeñas publicaciones, etc.) con alumnos y profesorado de otros grupos promueve el análisis crítico de todas las actividades, proyectos e investigaciones generadas en el aula, así como la optimización de los recursos didácticos, charlas realizadas por profesionales especializados y talleres compartidos.

- Información al alumno:

Al tratarse de evaluación continua, el alumno recibirá comentarios críticos de cada uno de sus planteamientos y trabajos prácticos, así como de su trabajo de investigación sobre un autor y de su exposición oral en clase. El tono de estos comentarios será siempre positivo, con objeto de alentarlos en sus decisiones e invitarlos a experimentar y a optimizar soluciones.

Recursos para el aula:

1. Cañón de video para presentación de contenidos, proyección de material referencial y presentaciones orales de alumnos
2. Libros y catálogos sobre técnicas y autores
3. Mesa de luces, mantas y reglas de corte para trabajo con bocetos manuales
4. Utensilios básicos como materiales y soportes están a cargo del alumno
5. Instagram para presentar y compartir los trabajos de la asignatura
6. Ordenador de aula para uso de profesor y alumnos
7. Tórculo, pantalla y luces para serigrafía)

6. Volumen de trabajo

(4 ECTS x 28 horas) / 20 semanas = **5,6** horas de trabajo semanal de asignatura anual.

Total asignatura año: **112** h. Semanal: **5,6** h

Tiempo de realización de trabajo presencial 18 sem x 4 h= 72 horas	Temporalización de contenidos 112 horas	Tiempo de realización de trabajo autónomo 40 horas
	Contenido/bloque de contenido	
24 horas	Bloque 1. enero febrero - Tendencias actuales de ilustración - Análisis general sobre medios y autores significativos hasta hoy - Proyecto de ilustración 1	10 horas

24 horas	Bloque 2. marzo abril - Características de la ilustración en los años 50, 60, 70. Publicidad. Editorial. Autores. Una visión comparativa sobre el panorama actual - La tipografía ilustrada. Jerarquías. Hibridaciones - Proyecto de ilustración 2	12 horas
22 horas	Bloque 3. abril mayo -Ilustración editorial -Autores que trabajan en este medio. La ilustración en los 80', 90'. La ilustración hoy -Estudio crítico de la edición en España. Editoriales -Proyecto de ilustración 2	12 horas
2 horas	prueba escrita	6 horas

Actividades de trabajo presencial	HORAS
Asistencia a clases teóricas	10
Asistencia a clases prácticas, proyectos, exposiciones de trabajos, etc.	40
Asistencia a exposiciones o representaciones	10
Asistencia a tutorías en el aula (horario de clase)	10
Realización de exámenes	2
Total actividades presenciales	72
Actividades de trabajo autónomo	
Preparación de trabajos o proyectos	10
Realización autónoma de proyectos y trabajos	20
Recopilación de documentación para trabajos	5
Preparación de exámenes	5
Total actividades de trabajo autónomo	40

7. Evaluación

Evaluación continua o formativa y sumativa

Continua o formativa:

Es una evaluación que valora la evolución del alumno a través tanto los trabajos prácticos que se realizan en el aula, la participación activa en clase, el trabajo del alumnado en casa para preparar la propuesta, las presentaciones orales y una prueba escrita de conceptos generales y revisión de autores propuestos en cada unidad didáctica. El estudiante estará continuamente informado de su evolución mediante comentarios críticos y constructivos de sus trabajos prácticos, y de la calificación de la prueba escrita que realizará al finar de curso.

El intercambio de información en el aula y las presentaciones públicas fomentan el espíritu crítico de los alumnos e invitan a la autoevaluación.

Mediante las pautas dadas al alumnado para abordar cada propuesta, la profesora irá apreciando su evolución. En el apartado del trabajo práctico, analizará su madurez para buscar información adecuada, su capacidad de análisis y selección, su búsqueda de soluciones mediante la experimentación y las destrezas y competencias que vaya adquiriendo con cada trabajo. Para ello le dará pautas e intentará acompañarlo en las vías de trabajo abiertas, valorando el grado de recepción y aprovechamiento de las mismas. El alumnado contará con un ambiente de debate en el aula a través de la puesta en común del trabajo de todos los compañeros, y las referencias del carácter de la asignatura a través de las imágenes de otros cursos subidas a la cuenta de *Instagram*.

Se valora de forma muy consciente el grado de madurez conceptual del alumnado a lo largo del semestre, indispensable para la adquisición de competencias en esta asignatura. Dicha valoración tendrá en cuenta:

- el criterio para analizar imágenes
- la permeabilidad al conocimiento de autores significativos
- la asimilación de los espacios de la ilustración, géneros y autores de cada disciplina
- el interés y profundidad en la búsqueda de información en cada bloque temático

La evaluación **sumativa** dará cuenta del nivel de asimilación del alcance de competencias mínimas requeridas.

En la convocatorias ordinaria de junio

se evaluará al alumno en relación con las actividades propuestas y llevadas a cabo:

- trabajos prácticos
- trabajos de investigación
- presentaciones orales
- prueba escrita
- actitud participativa

La prueba escrita, las exposiciones orales y los trabajos teóricos son obligatorios.

Para hacer media, la nota mínima de la prueba escrita debe ser un cinco. Si no es así deberá recuperarse esa prueba en la convocatoria extraordinaria.

Se valorará la entrega puntual de trabajos, penalizando la calificación de los mismos fuera de fecha hasta un 10% de la calificación global.

En la convocatoria extraordinaria, si el alumnado no aprueba la convocatoria de junio, podrá optar a la convocatoria extraordinaria. En esta se exigirá la entrega de trabajos prácticos acordes a los contenidos de la asignatura, una prueba escrita de una hora de duración que realizará en el aula y que consistirá en un comentario de imágenes de los autores expuestos en las presentaciones orales, y/o una explicación de términos o conceptos concretos en relación con los contenidos de la asignatura.

El alumnado que **no haya asistido a clase** durante el curso o **haya perdido la evaluación continua** por sus numerosas faltas, tendrá derecho a la convocatoria extraordinaria. En ésta la profesora, para valorar si el alumno ha conseguido alcanzar el grado de competencias mínimas de la asignatura, podrá exigirle la entrega de una serie de trabajos prácticos complementarios a los exigidos para cada unidad didáctica, siempre en relación con los contenidos de la asignatura. Deberá entregar un trabajo de investigación sobre uno o dos autores de la programación. Deberá realizar también la prueba escrita, de una hora de duración, que tendrá lugar en el aula en el horario convenido por jefatura de estudios para la semana de exámenes y que consistirá en un comentario de autores y alguna pregunta de términos en relación con los contenidos de la asignatura.

El apartado de actitud, calificado con un 10% del total, no podrá ser aplicado a estos alumnos

7.1. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Criterios de evaluación CARM: conceptos/ procedimientos/ actitudes

- Desarrollar lenguajes gráficos y conceptuales como opciones de comunicación
- Mostrar sensibilidad hacia el panorama actual de la ilustración, a través de ilustradores y trabajos concretos
- Seleccionar con criterio el lenguaje y la técnica adecuada al destino de la ilustración
- Conocer los registros y los géneros que sirven de soporte a la ilustración: ilustración editorial e ilustración para publicidad
- Manejar lenguajes propios del medio: conceptuales (humor, sátira, lirismo) y gráficos (descripción, síntesis)
- Utilizar información selectiva del campo de la ilustración y la historia del arte útiles para sus intenciones comunicativas
- Ejercer la crítica respecto de la calidad de trabajos propios y ajenos
- Actitud abierta a los acontecimientos del arte y el diseño en general, cultura general de autores y géneros relativos a la ilustración

7.2. Instrumentos de evaluación:

Instrumentos de evaluación:

- trabajos prácticos en el aula y fuera de ella
- trabajos de investigación
- presentaciones orales
- prueba escrita
- actitud y participación activa en clase
- madurez conceptual y capacidad crítica
- memorias
- correcta presentación de los trabajos
- puntualidad en la entrega de trabajos
- permeabilidad ante observaciones y nueva información
- evolución

7.3. Criterios de calificación

En la convocatoria ordinaria

Trabajos prácticos+memorias.....	50%
Trabajos de investigación y presentaciones orales.....	15%
Prueba escrita (obligatoria).....	25%
Asistencia y actitud participativa.....	10%

Total.....100% de la calificación

Alumnado pendiente: se considera dentro de la convocatoria ordinaria y será evaluado conforme a sus criterios de evaluación. En el caso de que coincida el horario de la asignatura con otra cursada a la vez, el alumnado establecerá con su profesor un mínimo de asistencia, un programa de trabajo y un calendario de tutorías.

Convocatoria extraordinaria

1. Cuarta convocatoria. Se establecerá previamente con la profesora un programa de trabajo práctico y teórico. El alumnado será evaluado por un tribunal nombrado por el departamento de fundamentos artísticos, aunque podrá, solicitándolo en plazo a jefatura de estudios, ser evaluado por su profesora.

Crterios de calificación:

Trabajos prácticos y memorias	70%
Prueba escrita obligatoria	30%

Total.....100% de la calificación

2. Convocatoria de gracia: el alumnado que no supere la última convocatoria disponible (4ª convocatoria) podrá optar a la convocatoria extraordinaria que pueda promover la Consejería, en las condiciones que ésta establezca. Si, como en casos anteriores, existe un comité evaluador perteneciente al departamento de Fundamentos Artísticos, los criterios de calificación serán los siguientes:

Trabajos prácticos	70%
Prueba escrita (obligatoria)	30%

Total.....100% de la calificación

Actividades extraacadémicas

-Viaje de estudios a las Jornadas de ilustración y diseño *Encuentrazos* en Zaragoza en torno a febrero o marzo. Este viaje se viene realizando anualmente por los alumnos que cursan la asignatura de Ilustración desde hace 10 años.

-Queda prevista la **visita** a cualquier **exposición o actividad puntual** en la región relacionada con los contenidos de las asignatura.

-Se considerará la **colaboración** en **proyectos interdisciplinares** específicos que comprometan a varias especialidades.

8. Bibliografía y Recursos online

Bibliografía

- *Una historia de las imágenes.* Hockney, David y Gayford, Martin. Siruela, 2017
- Sasek, Miroslav. *La piedra no es fría* (reedición). Baobab ed, Praga 2016
- Suárez, Mario. *Ilustradores Españoles*, Lunwerg, 2013
- Bass, Jennifer y Kirkham, Pat, Saul Bass. *A life in Film and Design*, Laurence King ed., Londres, 2013
- Rees, Darrell. *Cómo ser ilustrador*, Index Books Barcelona 2012
- Seymour, Chronicle books, San Francisco 2009
- Glaser, Milton. *Drawing is thinking*, Overlook Press, Nueva York 2008
- Chwast, Seymour y Heller, Steven. *Illustration. A visual history*, Abrams ed, Nueva York 2008
- *Royal Art Lodge*, catálogo del MUSAC, 2008
- *Imágenes de cine. Eduardo Muñoz Bachs. Pentagraf ed, IVAM Valencia 2007*
- *La caricatura social y política: Hogarth, Grosz, Bagaria*, Pentagraf ed, IVAM Valencia 2007
- Moix, Terenci. *Historia social del cómic*, Bruguera ensayo, Barcelona 2007
- Peret, Raúl. *Un oficio sin palabras*. Puertas de Castilla, Murcia 2007
- Iranzo, Carmen. *6 ilustradores opinan. Panorama de la ilustración de autor en España*, Puertas de Castilla, Murcia, 2006
- Wigan, Mark. *Thinking visually*, Avabooks, UK 2006
- Gil, Daniel. *Nuestras mejores portadas*, Aldeasa ed, Madrid 2005.
- Ferrer, Isidro, *Ni crudo ni cocido*, Gobiernos de Aragón e Illes Balears, 2005
- Smith, Joel. *Steinberg at the New Yorker*, Abrams ed, Nueva York 2005
- *La galería legítima. Isidro Ferrer*, Xordica ed, Zaragoza 2004
- *Magic Pencil. Children's Book Illustration Today*, British Council & British Library, London 2003
- *Saul Steinberg*. IVAM Valencia 2002
- Cuadrado, Jesús. *Atlas Español de la Cultura Popular*. 2 tomos, Sinsentido ed, Madrid 1999
- Gaumer, Patrick y Moliterni, Claude. *Diccionario del cómic*, Larousse, Barcelona 1998
- *Infancia y arte moderno*. IVAM Valencia 1998
- Cirlot, Juan Eduardo. *Diccionario de símbolos*, Siruela ed, Madrid 1997
- Darmon, Olivier, *El gran siglo de Bibendum*. Hœbeke, París 1997
- Hernandez Cava, Felipe. *Carteles cubanos de cine (1964-1996)*, Diputación de Huesca, 1997
- *Carteles de cine polaco 1975-1990*. Ibercaja, Festival de cine de Huesca, Zaragoza 1996
- Ades, Dawn. *Photomontage*, Thames and Hudson, Londres 1986.
- *Graphis Annual* : "59-60", "60-61", "62-63", "65-66", "71-72", "72-73", Amstutz & Herdeg, Graphis Pres, Zurich.
- Steinberg, Saul. *The Passport*, Hamish Hamilton ed, Londres 1955
- *The New Yorker 1955-65 album. Fortieth anniversary*, Harper & Row publishers, Nueva York 1965

