

Diseño Gráfico

Universidad
del Cauca

MicroCurrículo Expresión y Subjetividad

Denominación del Curso	Acuerdo 014	Período Académico
Ilustración	DG 731	Segundo de 2019
Profesor Responsable	E-mail	Componente o Área
Andrés Díaz Muñoz	andresdiazm@unicauca.edu.co	Expresión y Comunicación
Carácter	Prerrequisitos	Modalidad
Obligatorio	Todos los cursos X3X (DG 131, DG232, etc.)	Presencial
Créditos	Horas Presenciales (Intensidad H/S)	Horas de Trabajo Autónomo
4	4	8

Contextualización del Curso (Inserción en la Estructura Curricular)

El curso de Ilustración está inscrito en el COMPONENTE de EXPRESIÓN del Plan de Estudios del Programa de Diseño Gráfico de la Universidad del Cauca y hace parte de la formación curricular del ciclo de carácter formativo en el área de expresión.

Este curso profundiza en el carácter formativo de distintas áreas de la expresión a través del estudio de los fenómenos de la ilustración más representativos del siglo XX y XXI cuyas formas de representación caracterizaron el ejercicio del diseñador en el mundo laboral. Este Curso exige excelente presentación y ejecución a nivel formal complementada con propuestas de carácter plástico de conceptualización en base a representaciones análogas y digitales; mediante el uso de estrategias comunicativas articulando ideas y proponiendo visualidades coherentes al contexto local, regional e internacional.

El curso de Ilustración explora las diferentes formas de la representación y su aplicación en el mundo profesional, exigiendo además una alta ejecución de carácter plástico y un nivel de responsabilidad profesional.

Este Curso se desarrolla de manera presencial a través de una metodología de creación en la que el estudiante profundiza en las categorías comunicativas y diferentes fenómenos del ilustrador que lo vincula a la realización plástica y la articulación de ideas y propuestas visuales coherentes al contexto local, regional e internacional.

Las **COMPETENCIAS** que debe desarrollar los curso de Expresión dentro de la estructura curricular del Programa de Diseño Gráfico son: Estructurar, Argumentar, Formalizar, contextualizar.

Objetivos

Los objetivos del curso proponen que el estudiante adquiera la capacidad de:

Objetivo General

FORMALIZAR a través de categorías y conceptos una interpretación propia y concreta de signos visuales y relaciones intersubjetivas enunciados desde de la integración de la investigación y un contexto definido.

Objetivos Específicos

- CONTEXTUALIZAR** desde la reflexión crítica e histórica el proceso de *iluminación* para orientar los nuevos fenómenos de la ilustración en el contexto.
- EXPERIMENTAR** a través de elementos de la cultura visual, una propuesta de Diseño que se estructure como un lenguaje de representación formal de la ilustración.
- REPRESENTAR** por medio de un sistema simbólico la exposición de un circuito de representaciones.

Departamento

Contenido: Núcleos Temáticos

- Categorías de la Ilustración / Portafolio de trabajo:** ilustración Editorial – Biblioteca de trabajo – Concept Art E ilustración secuencial. **Entrega Corte 2 (30%)**
- Técnicas de experimentación: Portafolio de Progreso** –Piel y texturas, ejercicios de experimentación - técnicas de representación, técnicas composición y formalización **Entrega Corte 2 (30%)**
- Presentación y Circulación: / Showcase:** "Entrega de Portafolios Físicos con: Contenedor - Tarjeta de presentación- Portafolio express + portafolio de Progreso + Recopilación de mejores trabajos -piezas auxiliares" **Entrega Corte 2 (70%)**
- Resultados de Circulación: / Webcase:** Ilustración en la era de la información digital, ejercicios profesional de la ilustración en el Diseño Gráfico. Valoración de resultados **Entrega Final (70%)**
- Entrega Final:** Portafolio digital. Directorio de Portafolios **Entrega Final (30%)**

Núcleos Temáticos y Competencias**Convenciones:**

A: Nivel de Desarrollo Alto
M: Nivel de Desarrollo Medio
B: Nivel de Desarrollo Bajo
N/A: No Aplica

	Categorías de la Ilustración	Lenguajes de la Ilustración	Presentación
COMPETENCIAS			
Investigar	N/A	N/A	N/A
Estructurar	M	A	M
Proyectar	N/A	N/A	N/A
Argumentar	A	A	A
Formalizar	B	A	M
Innovar	N/A	N/A	N/A
Gestionar	N/A	N/A	N/A
Dominar Recursos Tecnológicos	N/A	N/A	N/A
Valorar Resultados	N/A	N/A	N/A
Contextualizar	A	A	M
Asumir Responsabilidad por el Ejercicio Profesional	N/A	N/A	N/A

Metodología y Evaluación

El curso se desarrollará a través de la metodología de investigación/creación, en donde predomina la interacción profesor / estudiantes en torno a las posibilidades del discurso y la técnica; el estudiante deberá realizar 3 entregas en el transcurso del curso divididos en tres cortes, que conforman el total de la nota.

Núcleos Temático**porcentaje**

Categorías de la Ilustración / Portafolio de trabajo: ilustración Editorial – Biblioteca de trabajo – Concept Art E ilustración secuencial. **Entrega Corte 2 (30%)**

30%

Técnicas de experimentación: Portafolio de Progreso Piel y texturas - ,ejercicios de experimentación - técnicas de representación, técnicas composición y formalización **Entrega Corte 2 (30%)**

30%

Presentación y Circulación: / Showcase: "Entrega de Portafolios Físicos con: Contenedor - Tarjeta de presentación- Portafolio express + portafolio de Progreso + Recopilación de mejores trabajos -piezas auxiliares" **Entrega Corte 2 (40%)**

40%**70%****100%**

Resultados de Circulación: / Webcase: Ilustración en la era de la información digital, ejercicios profesional de la ilustración en el Diseño Gráfico. Valoración de resultados **Entrega Final (70%)**

70%

Entrega Final: Portafolio digital. Directorio de Portafolios **Entrega Final (30%)**

30%)

30%

30%

100%

Desarrollo de Competencias

Las competencias enunciadas anteriormente, desde el curso de ilustración, se desarrollan según se indica a continuación:

- **Estructurar:** Estructurar los discursos visuales a partir de la investigación de fenómenos concretos.
-
- **Argumentar:** Presentar con coherencia el concepto de un trabajo, tanto desde las características técnicas como de los conceptos que llevan a presentar criterios de diseño generales y específicos definidos a partir de la experiencia en el curso.
- **Formalizar:** Construir expresiones concretas y equilibradas a partir de las posibilidades plásticas y la disposición tecnológica a su alcance.
- **Contextualizar.** Comunicar con eficacia Imaginarios concretos, discursos ontológicos y narrativas coherentes a la pertenencia regional

Criterios de Evaluación y Calificación

A partir de los procesos de creación, el estudiante deberá comprender y manejar criterios propios de la expresión y la ilustración.

- Se evaluará también la aplicación clara, oportuna y coherente en el desarrollo de cada solución.
- Se evaluará la calidad y la pertinencia profesional del material entregable.
- Adicionalmente, se tendrán en cuenta: asistencia, compromiso y cumplimiento.

Referentes Bibliográficos y Recursos Web

DALLEY, Terence. Guía completa de ilustración y diseño: técnicas y materiales Madrid: Blume, 1981. **Número de Catalogación en la Biblioteca de Unicauca:** 745.2 I931

BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Luis Caballero : selección de obra gráfica y de ilustraciones. Bogotá 1998 **Número de Catalogación en la Biblioteca de Artes Plásticas:** 759 B213

LAFUENTE, Maite; TERMES Parera, EMMA / Dir; CAPOS, Cristina / Edit; JEAN, Federica / Trad; SANTOS, Bárbara / Trad. Técnicas de ilustración de moda. Alemania: Evergreen, 2008 **Número de Catalogación en la Biblioteca de Unicauca:** 746.92 L171

CASTRO Gómez, Santiago; La Hybris del Punto Cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada. Bogotá. Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2005. **Número de Catalogación en la Biblioteca de Artes:** 743.6 W664

Martinez Moro, Juan. La ilustración como categoría: una teoría unificada sobre el conocimiento. Trea, España. 2014.

WILWERDING, Walter J. Animal drawing and painting. New York: Dover Publication, 1956. **Catalogación en la Biblioteca de Unicauca:** 986.103 C355 19ED 2005

SMITH, Stan; IBEAS, Juan Manuel. Anatomía perspectiva y composición para el artista. Madrid: Herman Blume, 1985. **Número de Catalogación en la Biblioteca de Artes:** 743.4 S659

CALDERÓN, Alfonso. Dibujando a la figura humana. Barcelona: Ediciones CEAC, 1981

Número de Catalogación en la Biblioteca de Artes: 757 C146

RIMMER, William. Art anatomy. New york: Dover publications, 1962

Número de Catalogación en la Biblioteca de Artes: 743.49 R577

www.streetanatomy.com