

CONTENIDO

ILUSTRACIÓN CON TÉCNICAS TRADICIONALES APLICADAS AL MEDIO EDITORIAL PUBLICITARIO

MÓDULO I INTRODUCCIÓN A LA ILUSTRACIÓN Y A LOS PROCESOS CREATIVOS

- 1.1 Tipos de soportes (tradicionales y electrónicos). Definición de los conceptos relacionados con la ilustración
- 1.2 El origen de las ideas y procesos de bocetaje
- 1.3 Creación y desarrollo de conceptos gráficos
- 1.4 Investigación y documentación gráfica

MÓDULO II TÉCNICAS TRADICIONALES EN BLANCO Y NEGRO

- 2.1 Metodología
- 2.2 Luz, tono y composición
- 2.3 Grafito
- 2.4 Tintas y aguadas

MÓDULO III TÉCNICAS TRADICIONALES EN COLOR

- 3.1 Teoría del color
- 3.2 Acuarela
- 3.3 Acrílico
- 3.4 Técnicas mixtas
- 3.5 Técnicas alternativas

MÓDULO IV ILUSTRACIÓN EDITORIAL Y PUBLICITARIA

- 4.1 Introducción al diseño editorial
- 4.2 Tipografía e imagen
- 4.3 Ilustración para infografía
- 4.4 Ilustración para cartel
- 4.5 Ilustración para producto
- 4.6 Ilustración textil
- 4.7 Lenguaje cinematográfico aplicado a la creación de una imagen
- 4.8 Campaña publicitaria

MÓDULO V GESTIÓN DE PROYECTOS Y EJERCICIO PROFESIONAL DEL ILUSTRADOR

- 5.1 Planeación, desarrollo y gestión de proyectos
- 5.2 Tratos con el cliente: ámbito nacional e internacional

- 5.3 Cotizaciones y contratos
- 5.4 Estrategias de autopromoción
- 5.5 Foros de la ilustración: ferias del libro, catálogos y concursos internacionales
- 5.6 Ética profesional

Actividades paralelas o extraordinarias: visita a exposiciones, librerías, revisión del acervo sugerido y participación en concursos de ilustración.

Estrategia docente: 40% práctica, 60% teoría

Mecanismos y criterios de evaluación: asistencia y participación en clase, 30%; seguimiento de la metodología, 20%; cumplimiento de los trabajos parciales 50%.

EVALUACIÓN

Cada módulo (5) tiene un valor del 16% formado por los siguientes rubros:

- 20% Desarrollo de cada proyecto
- 30% Trabajo en clase
- 50% Entrega final de los proyectos

Al cumplir con cada rubro de cada módulo el alumno obtendrá el 80% total de su evaluación, el 20% restante lo obtendrá con su Memoria de investigación/producción.

DOCENTES GERARDO SUZÁN

Nació en la Ciudad de México en 1962. Estudió diseño gráfico en la UNAM y grabado en Italia y Eslovaquia. Su trabajo ha sido publicado por editoriales nacionales y extranjeras. Ha presentado más de 200 exposiciones individuales y colectivas en México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Australia y Suiza. Coordina el Diplomado en Ilustración en la Academia

DIPLOMADO

EN LÍNEA

TITULACIÓN

de San Carlos de la UNAM. Cuenta con más de 400 exposiciones, más de 100 publicaciones y más de 30 premios y reconocimientos.
<https://www.facebook.com/gerardosuzanilustrador/>

LUISA FERNANDA ARELLANO RUIZ

Estudió comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se especializó en ilustración en la Academia de San Carlos. Su trabajo ha sido publicado por diferentes medios y en 2019 ganó el segundo lugar en el XXIX Catálogo de Ilustradores de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil y fue seleccionada para formar parte del 10 catálogo iberoamericano de ilustración. En 2018 recibió una mención en el XXVIII Catálogo de Ilustradores de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de México, además, en 2017, 2018 y 2019 fue seleccionada para la exhibición de ilustración para libros infantiles de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos. En 2018 también fue seleccionada en el Poster Prize for Illustration en el Museo del Transporte de Londres, Reino Unido. Ha colaborado en exposiciones de ilustración en Italia, Colombia y distintas ciudades de México.

www.luisa-f-arellano.com

ALMA CECILIA LÓPEZ CARRANZA

Licenciada en Arquitectura y en Diseño y Comunicación Visual por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cursó talleres de libro álbum y el Diplomado de Ilustración en la Academia de San Carlos. Ha realizado ilustración científica y ha publicado sus ilustraciones en libros y juegos de mesa. Ha colaborado en el acabado digital de ilustraciones y diseño editorial para catálogos y libros. Ha impartido clases de metodología para la creación de imágenes gráficas y la técnica de grafito en la Academia de San Carlos, Centro Cultural Elena Garro y la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx. Ha participado en exposiciones colectivas en México e Italia.

www.almac-lopezc.blogspot.com

BIBLIOGRAFÍA

- Amézaga Heiras, Gustavo. *Hermanos Sciandra, fotógrafos en México*. Secretaría de Cultura, México, 2017.
- Arnheim, Rudolf. *Arte y percepción visual: psicología del ojo creador*. Alianza Editorial, España, 2005.
- Arnheim, Rudolf. *El poder del centro: estudio sobre la composición en Las Artes Visuales*. Ediciones Akal, España, 2011.
- Blanco, Alberto & Laville, Joy. *Una promesa de felicidad*. CONACULTA, México, 2014.
- Browne, Anthony, y Browne, Joe. *Jugar el juego de las formas*. FFE., Santiago de Chile: 2011.
- Charlot, Jean. *Manuel Manilla, grabador mexicano*. Editorial RM, México, 2005.
- Colyer, Martin. *How to find and work with an illustrator to get the results you want*. North Light Books, Estados Unidos, 1990.
- Coyer, Martin. *Como encargar ilustraciones*. GG, Barcelona, 1994.
- Dahl, Svend. *Historia del libro*. Alianza editorial, 1983.
- Dalley, Terence. *Guía completa de ilustración y diseño. Técnicas y Materiales*. Conacyt. México, 1980.

- Ferraz, Eva, et. al. *México ilustrado 1920-1950*. Editorial RM, México, 2010.
- Garcés, Isabel (coord.). *100 fotografías de Juan Rulfo*. Editorial RM, México, 2013.
- Goleman, Daniel, et. al. *El espíritu creativo*. Ediciones Zeta, Barcelona, 2010.
- Gombrich, Ernst. *Los usos de las imágenes: estudio sobre la función social del arte y la comunicación visual*. Phaidon, Londres, 2003.
- Hayes, Colin. *Guía completa de pintura y dibujo técnicas y materiales*. Blume Ediciones.
- Jančár, Ivan y Kriška, Fedor. *Dušan Kálay. A magical world*. Slovart, Eslovaquia, 2004.
- Kandinsky, Vasily. *Punto y línea sobre el plano*. Ediciones Coyoacán, México.
- Love, Sara, et. al. *Graphic artists guild handbook, pricing & ethical guidelines*. Graphic Artists Guild, Estados Unidos.
- Martínez Moro, Juan. *Un ensayo sobre grabado (a principios del siglo XXI)*. UNAM, México, 2008.
- Meggs, Philip B. *Historia del diseño gráfico*. Trillas. México, 2008.
- Minguet Cámara, Eva. *Ilustración de vanguardia*. Instituto Monsa de Ediciones, Barcelona, 2008.
- Rodríguez, Marisela. *Julio Ruelas, una obra en el límite del hastío*. CONACULTA. México, 1997.
- Salisbury, Martin y Styles, Morgan. *El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual*. Blume, Barcelona, 2012.
- Salisbury, Martin. *100 Joyas de la literatura infantil ilustrada*. Blume, Barcelona
- Sánchez González, Agustín. *José Guadalupe Posada, un artista en blanco y negro*. CONACULTA, México, 1996,
- Schonlau, Julia. *Illustration Unzipped. La ilustración hoy*. Promopress, Barcelona, 2012.
- Van Allsburg, Chirs. *Los misterios del señor Burdick*. FCE, México, 2012.
- Villoro, Juan y Manuel Felguérez. *El límite de una secuencia*. México, CONACULTA, México, 1997.
- Wigan, Mark. *Pensar Visualmente, lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador*. GG, Barcelona, 2006.
- Zanchetta, Alessandro, et. al. *Atlas de la ilustración contemporánea*. Maomao Publications. 2009.
- Zavala, Roberto. *El libro y sus orillas: tipografía, originales, redacción, corrección de estilo y de pruebas*. UNAM, México, 2006.

