

Diploma de especialización en Ilustración Creativa y Técnicas de Comunicación Visual

Índice

Información básica	6
A quién va dirigido	7
Estructura	8
Asignaturas	12
Profesorado	14
Contenidos	18
Campus de Diseño en Barcelona	51
Contacto	52

Información básica

El Diploma de especialización en Ilustración creativa y técnicas de comunicación visual de Eina ofrece un análisis y puesta en práctica del uso de la ilustración en proyectos para los ámbitos de la prensa, la publicidad y el diseño gráfico, así como la exploración de nuevos lenguajes y la realización de propuestas experimentales.

El programa de esta diplomatura sistematiza prácticas profesionales, permite adquirir destrezas en técnicas tradicionales y avanzadas, y ofrece una proyección en el sector, centrándose en las agencias de publicidad, los medios de comunicación, los estudios de diseño y las empresas editoriales.

Titulación Diploma de especialización en Ilustración Creativa y Técnicas de Comunicación Visual por la UAB	Coordinador Philip Stanton	Fechas 05/10/2026 a 30/06/2027	Precio 4.710€ 157€/crédito
	Edición 18ª	Horario Lunes (algunos), martes y jueves, de 17 a 20 h	Descuento Consultar web
	Créditos 30 ECTS	Idioma Español	Plazas Mínimo 15 y máximo 26

A quién va dirigido

La ilustración se ha convertido en un recurso visual imprescindible de los medios de comunicación (soporte papel, audiovisual o digital) y por eso se erige como catalizador que recoge y pone en contacto las diferentes procedencias, inquietudes, ambiciones y maneras de hacer que coexisten en un sector tan diverso.

Destinatarios

- 01 Graduados/as superiores en diseño
- 02 Licenciados/as en Bellas artes
- 03 Licenciados/as en Publicidad y relaciones públicas
- 04 Licenciados/as en Comunicación audiovisual
- 05 Profesionales o académicos/as con experiencia acreditada

Estructura

La Diplomatura de postgrado en Ilustración creativa y técnicas de comunicación visual se estructura en 10 talleres o asignaturas que, a su vez, se pueden agrupar en tres tipos de contenidos

- ⁰¹ Los proyectos, como su nombre indica, son clases dirigidas al desarrollo de proyectos tanto ficticios como, en la medida de lo posible, reales.
- ⁰² Los talleres, van dirigidos a trabajar técnicas o aspectos específicos del proceso creativo en la ilustración gráfica.
- ⁰³ Clases teóricas. Si bien en todos los talleres se hace referencia a aspectos conceptuales relacionados con el proceso proyectual, el proceso creativo o las técnicas, se realizarán también clases de aproximación teórica sobre la evolución de la ilustración como recurso gráfico haciendo hincapié en el desarrollo de la capacidad de crítica.

Proyectos

Proyectos de ilustración para prensa (30 h)

Análisis del uso de la ilustración como recurso visual aplicado a prensa. Revisión de ejemplos destacados. Creación y desarrollo de proyectos aplicados, ficticios o reales, de ilustración para periódicos.

Proyectos de ilustración para publicidad y diseño gráfico (30 h)

Análisis del uso de la ilustración como recurso visual aplicado a la publicidad gráfica. Revisión de ejemplos destacados. Creación y desarrollo de proyectos aplicados, ficticios o reales, de ilustración para publicidad.

Proyectos experimentales (30 h)

Exploración de nuevos lenguajes visuales a través del desarrollo de dos proyectos: un proyecto personal de álbum ilustrado a partir de textos propuestos, y un proyecto de ilustración de texto literario corto de ficción. Planificación y metodología de trabajo. Análisis de la narración literaria y visual. Creación de personajes. Identificación del estilo propio y adecuación del tono al contenido y al lector.

Talleres

Taller de dibujo (15 h)

Exploración de diferentes técnicas y estilos de dibujo.

Taller de collage (15 h)

Exploración de diferentes técnicas y estilos de collage.

Taller de pintura (15 h)

Exploración de diferentes técnicas y estilos de pintura.

Taller de mestizaje (15 h)

Exploración de técnicas con mezclas de materiales y elementos 3D.

Taller de ilustración digital (15 h)

Exploración con aplicaciones informáticas y vectores.

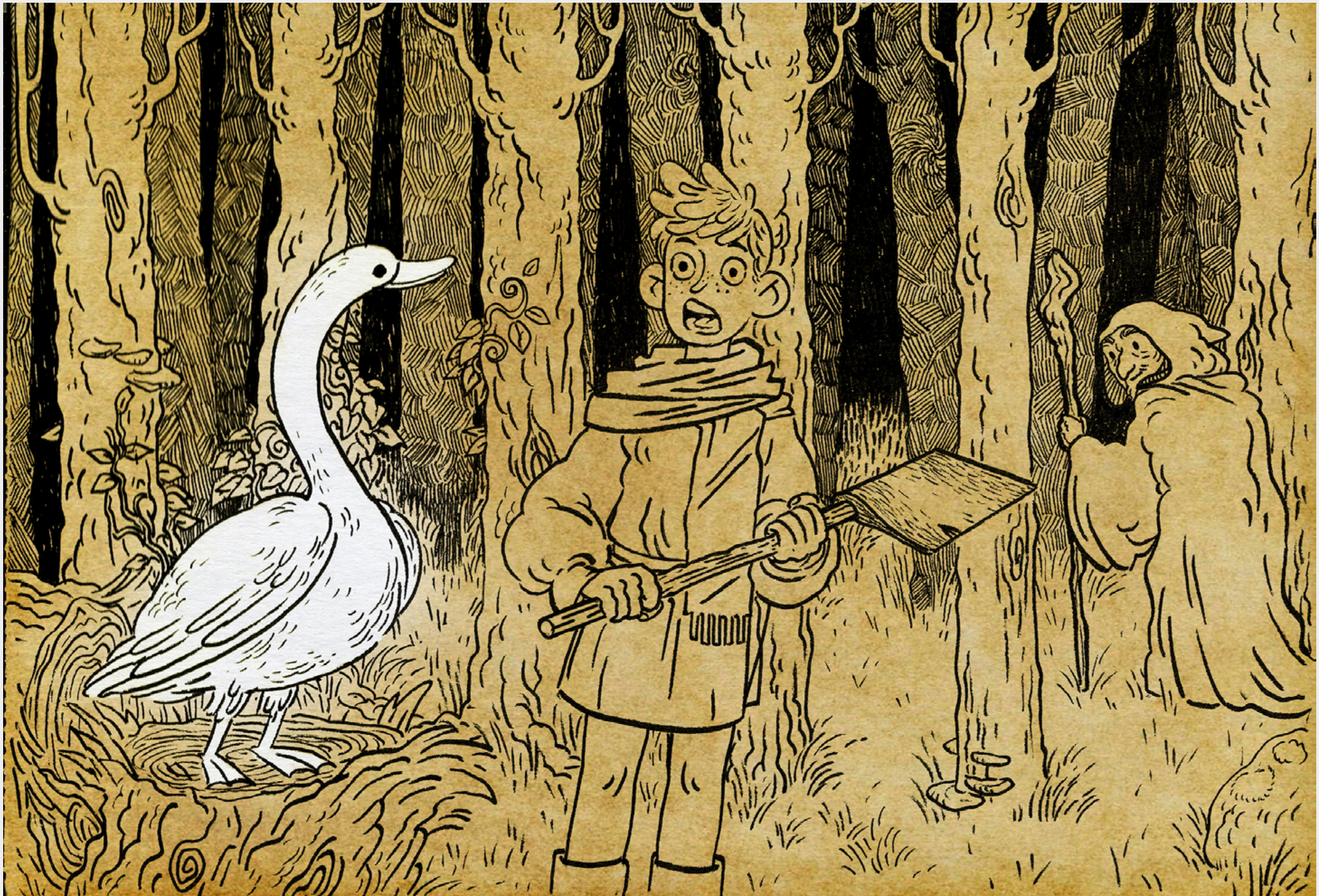
Taller de animación (18 h)

Exploración básica de los elementos y técnicas de imágenes animadas.

Sesiones teóricas

Historia, teoría y crítica de la ilustración (25 h)

Análisis de la evolución de la ilustración como recurso gráfico: características formales y finalidades comunicativas. Identificación de estilos y estudio de la obra de ilustradores destacados. Análisis crítico de la obra ilustrada y del papel del ilustrador.

Asignaturas

Proyecto

Proyectos de ilustración para prensa

Proyecto I
Philip Stanton
15 h lectivas / 35 h autónomas
Proyecto II
Sonia Pulido
15 h lectivas / 35 h autónomas

Proyectos de ilustración para publicidad y diseño gráfico

Proyecto I
Philip Stanton
15 h lectivas / 35 h autónomas
Proyecto II
Jordi Duró
15 h lectivas / 35 h autónomas

Proyectos experimentales

Proyecto I
Mariona Cabassa
15 h lectivas / 35 h autónomas
Proyecto II
Gabriela Rubio
40 h lectivas / 85 h autónomas

Taller

Técnicas tradicionales

Dibujo
Enric Font y Alexis Rom
15 h lectivas / 35 h autónomas
Técnicas estampación
Adrià Galicia
15 h lectivas / 35 h autónomas
Pintura
Gino Rubert
15 h lectivas / 35 h autónomas

Técnicas avanzadas

Ilustración digital
Claudio Molina
15 h lectivas / 35 h autónomas
Ilustración volumen
Manel Rubiales
15 h lectivas / 35 h autónomas
Animación
David Cid
15 h lectivas / 35 h autónomas

Teoria

Historia, teoría y crítica de la ilustración

Isabel del Rio, Jeffrey Swartz y Sara Lorite
25 h lectivas / 75 h autónomas

Correcciones del “portfolio” y de los proyectos entregados. Sesiones especiales de invitados o talleres

Pueden participar los diferentes profesores del curso, así como invitados
12 h lectivas / 26 h autónomas

Maryna Kizilova

Profesorado

[Aina Bestard](#)

Es ilustradora y diseñadora. Como diseñadora ha colaborado con marcas como Camper y Women'secret.

[Mariona Cabassa](#)

Ilustradora, tatuadora y profesora en diferentes centros de arte y diseño de Barcelona. Formada como ilustradora en la Escola Massana. Premio extraordinario de su promoción. Postgrado en Ilustración y grabado en la École des Arts Decoratifs de Estrasburgo.

[David Cid](#)

Ilustrador dedicado al video y las artes escénicas. Pintor autodidacta desde 1976, destacando en animación tradicional en Estudio Andreu. Fundador de Hoja Animation en 1993. A partir del 2000, diversifica hacia las artes escénicas, colaborando con La Fura dels Baus en producciones notables. Fusiona pintura, animación y artes escénicas para obras visualmente impactantes y únicas.

[Isabel del Río](#)

Investigadora en Història i teoria del disseny. Llicenciada en Belles Arts i Màster Oficial d'Estudis Avançats en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona.

[Jordi Duró](#)

Director creativo en Duró Studio. Profesor de Proyectos/Sistemas de Identidad en el Grado de Diseño y en el Postgrado de Ilustración creativa de Eina. Profesor de identidad corporativa en la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Estudios en Eina (BCN), la UAB (BCN) y en la Parsons School of Design (NYC).

[Adrià Galicia](#)

Cofundador y diseñador de Cara estudi. Diseñador e impresor en @lapolimera @lanacronica. Profesor de artes gráficas /diseño en Eina y LaBasad (BCN), de Diseño Gráfico en Bau (BCN).

[Sara Lorite](#)

Artista visual

[Claudio Molina](#)

Artista, creador visual, profesor universitario e investigador en arte. Motion grapher, músico. Doctorando en Bellas Artes.

[Cristina Spanò](#)

Ilustradora freelance y dibujante de cómics italiana. Afincada en Barcelona. Trabaja principalmente para periódicos y revistas. A veces le encanta hacer libros.

[Alexis Rom](#)

Artista gráfico e ilustrador. Propietario y fundador de Vostok Printing Shop. Graduado en Artes Aplicadas.

[Gino Rubert](#)

Artista multidisciplinar, ilustrador y escritor. Associate of Applied Science Degree in Art. (AAS) en la Parsons School of Design / The New School.

[Manel Rubiales](#)

Artista. Exprofesor de instituto. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universitat de Barcelona (UB). Máster en Estudios Avanzados de Historia del Arte (pendiente investigación) por la UB.

[Gabriela Rubio](#)

Autora de libros para niños de 0 a 99 años, docente y coordinadora del Postgrado y del Curso de especialización en Ilustración para publicaciones infantiles y juveniles de Eina. Graduada en diseño gráfico, con

formación y experiencia en escritura de novelas y guiones.

[Philip Stanton](#)

Fundador y director de Philip Stanton Studio. Coordinador del Postgrado de ilustración creativa y técnicas de comunicación visual de Eina. Profesor de ilustración/diseño en Eina, BAU (BCN) y en la UNIS (Guatemala). MFA por la School of Visual Arts de Nueva York (EE.UU.). BA por el Rollins College, Winter Park, Florida (EE.UU.).

[Jeffrey Swartz](#)

Des de 2006/2007, ha impartit assignatures diverses de la teoria i l'història del disseny a Eina. Va començar amb l'assignatura de Fonaments, pels alumnes de 1er. Actualment fa classes pels alumnes de 4rt d'Anàlisi i Crítica, dedicada a la teoria del disseny, la part analítica del disseny i la crítica. També ha fet classes d'Història a Eina.

Pilar Alvez

Mazatzin Armenta

Contenidos

Proyectos de ilustración para prensa I

Temario

Tema 1. Reportaje

Ejercicios y conceptos trabajados en clase.

Autorretrato

- 01 Creación de thumbnails con límite de tiempo marcado.
- 02 Trucos para mirar tu propia cara desde una distancia, girar el dibujo al revés.
- 03 Dibujar en circunstancias “incómodas”.
- 04 Cómo la música puede afectar el proceso de creación y trazo de un dibujo.
- 05 Selección de propuestas y desarrollo de la pieza seccionada en un formato superior.
- 06 La utilización del “error”.

Retrato de otro: relación de persona/espacio/narración:

- 01 Utilización de observación directa.
- 02 Búsqueda de información sobre el retratado.
- 03 Creación serial de imágenes secuenciales con objetivos marcados.
- 04 Incorporación de textos dentro de las imágenes creadas.
- 05 Creación de imágenes desde puntos de vistas inusuales.
- 06 El poder de la creación narrativa a través de imágenes secuenciales.
- 07 Maquetación de las imágenes creadas en un formato multipágina.

Tema 2. Artículos culturales

Cómo leer un artículo

- 01 Explicación de los conceptos básicos en el análisis de textos.
- 02 Puesta en práctica con ejemplos reales.
- 03 Ejemplos concretos: metáforas visuales, contrastes, utilización de soportes con historia propia.
- 04 Otras posibilidades: apropiación de estilos o conceptos históricos con resonancia propia.
- 05 Búsqueda del concepto clave, la esencia de artículo.

Tema 3. Presentación de entregas

Criterios e información técnica

- 01 Cómo se deben presentar los proyectos: a nivel impreso y maquetado, en formato digital.
- 02 Características técnicas: tamaño, resolución, formato, programas, etc.

Objetivos

¿Qué es la ilustración?

Según el diccionario RAE deriva del latín: *illustrare*. Dar luz, iluminar (al entendimiento)/Instruir, civilizar/Aclarar (un punto o materia)/Adornar.

Ilustrar es comunicar visualmente: ideas, conceptos, actitudes, un ambiente. Comunicar en este caso es ayudar a contar historias dirigidas a públicos concretos y específicos.

En el caso de la ilustración para prensa las imágenes ilustradas pueden ayudar al público lector interesarse y/o entender mejor un texto o una publicación.

Una ilustración también puede servir como contrapunto a conceptos presentados en un texto para que el público lector considere otro punto de vista sobre un tema en concreto.

Esta asignatura tiene una orientación profesional y práctica, enfocada en ayudar al estudiante a enfrentarse y responder visualmente a proyectos profesionales (la mayoría basados en encargos reales) y simultáneamente fomentar la búsqueda de su voz visual personal.

Los objetivos de la asignatura son:

- 01 Desarrollar proyectos concretos en un tiempo de entrega determinado aportando resoluciones conceptuales, técnicas, formales, etc. a partir de una demanda y de unos requerimientos de cliente simulados o reales.
- 02 Aprender sobre la colaboración entre disciplinas. Cómo y cuándo encargar un proyecto a un ilustrador, cómo escogerlo y cómo preparar un briefing. Desarrollar capacidades de análisis, detectar los problemas de aplicación de ilustración y aportar soluciones alternativas. Trabajar de manera individual y ocasionalmente en equipos de 2 o más personas.
- 03 Explorar la relación entre texto e imagen en los artículos de prensa. Fomentar el espíritu de síntesis de contenidos escritos, considerando sus requerimientos conceptuales dentro del contexto de unos medios de comunicación concretos.
- 04 El estudiante tendrá que lograr capacidades de exposición y razonamiento (de forma oral y/o escrita) de los resultados y conclusiones proyectuales de su proceso de trabajo.
- 05 Explorar y probar diferentes técnicas y materiales para crear imágenes de ilustración.
- 06 Fomentar la práctica constante del dibujo de observación directa, desde autorretratos, retratos, Urban Sketching, etc.
- 07 Hacer un selectivo repaso de la historia de la ilustración y de algunas de sus grandes figuras a través de sesiones de investigación visual donde examinaremos ejemplos de sus trabajos.

Metodología

En esta sección del curso desarrollaremos proyectos en dos áreas de trabajo para el ilustrador de prensa: Reportaje ilustrado e imágenes conceptuales para Revistas y/o suplementos culturales o institucionales.

Reportaje

Es una de las formas más antiguas del trabajo de un ilustrador. La descripción visual de lugares, hechos o cuentos precede el uso de la fotografía. En la actualidad el reportaje ilustrado es un recurso interesante tanto para el director de arte de una publicación como para el propio artista y se emplea con frecuencia en publicaciones de diversas procedencias. Comentaremos sus posibilidades, mirando ejemplos de conceptos e investigando recursos, realizando dibujos de observación directa, que posteriormente podrán aplicarse a proyectos de otro tipo. Se realizará un encargo con bocetos y arte final de un tema concreto y para un medio concreto.

Revistas/Suplementos culturales y/o institucionales:

Se analizará las posibilidades creativas para el ilustrador en este tipo de soporte. Se trabajará a partir de una muestra representativa de diferentes medios de comunicación y se investigarán las diferentes maneras de analizar textos, así como estrategias y técnicas para encontrar soluciones visuales a temas, a menudo, difíciles. Se realizará un encargo para un medio de comunicación concreta.

Actividades formativas

En cada uno de estos bloques trabajaremos ejercicios en clase y encargos externos para trabajar de manera autónoma. Los ejercicios en clase serán directamente relacionados con los encargos externos, por lo que es muy importante la asistencia en clase y la participación en los ejercicios.

Habrà dos encargos durante esta sección del curso, que tendrán tiempos de entrega concretos (entre 1 y 4 semanas). También habrá varios proyectos en clase como ejercicios preliminares. En estas sesiones de clase los alumnos podrán explorar y probar diferentes técnicas de ilustración, así como investigar la relación entre texto e imagen en los artículos de prensa.

Evaluación

El criterio de evaluación de la asignatura incluye:

- 01 La asistencia puntual a las clases, así como la entrega puntual de los trabajos.
- 02 Atención, interés y participación en los proyectos de clase, así como la entrega puntual de los encargos principales.
- 03 Presentación y corrección de ejercicios en clase. Participación en las sesiones de crítica grupales.
- 04 Una actitud participativa, el trabajo en (y por) el grupo, la iniciativa y las aportaciones espontáneas, y las presentaciones individuales y colectivas contribuirán a la evaluación.
- 05 La no presentación total o parcial de los trabajos, así como la ausencia reiterada e injustificada a las sesiones presenciales, conducirán a la calificación de “no presentado”.
- 06 Los encargos tendrán fechas de entrega concretas que podrán variar entre 1 y 4 semanas. Es posible que según los resultados del grupo alguna fecha de entrega se pueda ampliar.
- 07 Los encargos serán juzgados en una escala del 1 al 10.
- 08 Los estudiantes que no presenten ningún trabajo de curso, hayan o no hayan asistido a clase, tendrán la calificación de “No evaluable”.

Bibliografía

No hay una bibliografía específica, pero durante el curso miraremos libros, links y referencias a creadores como Goya, Masaccio, Saul Steinberg, Robert Weaver, Titouan Lamazou, Cesc, Tomi Ungerer, Glynn Boyd Harte, David Roberts, Lluïset y Enrique Flores, entre otros.

Proyectos de ilustración para prensa II

Temario

Tema 1. Artículos de opinión

Tema 2. Artículos de cultura

Tema 3. Portada para una revista. Encargo real

Objetivos

Los objetivos del curso son varios:

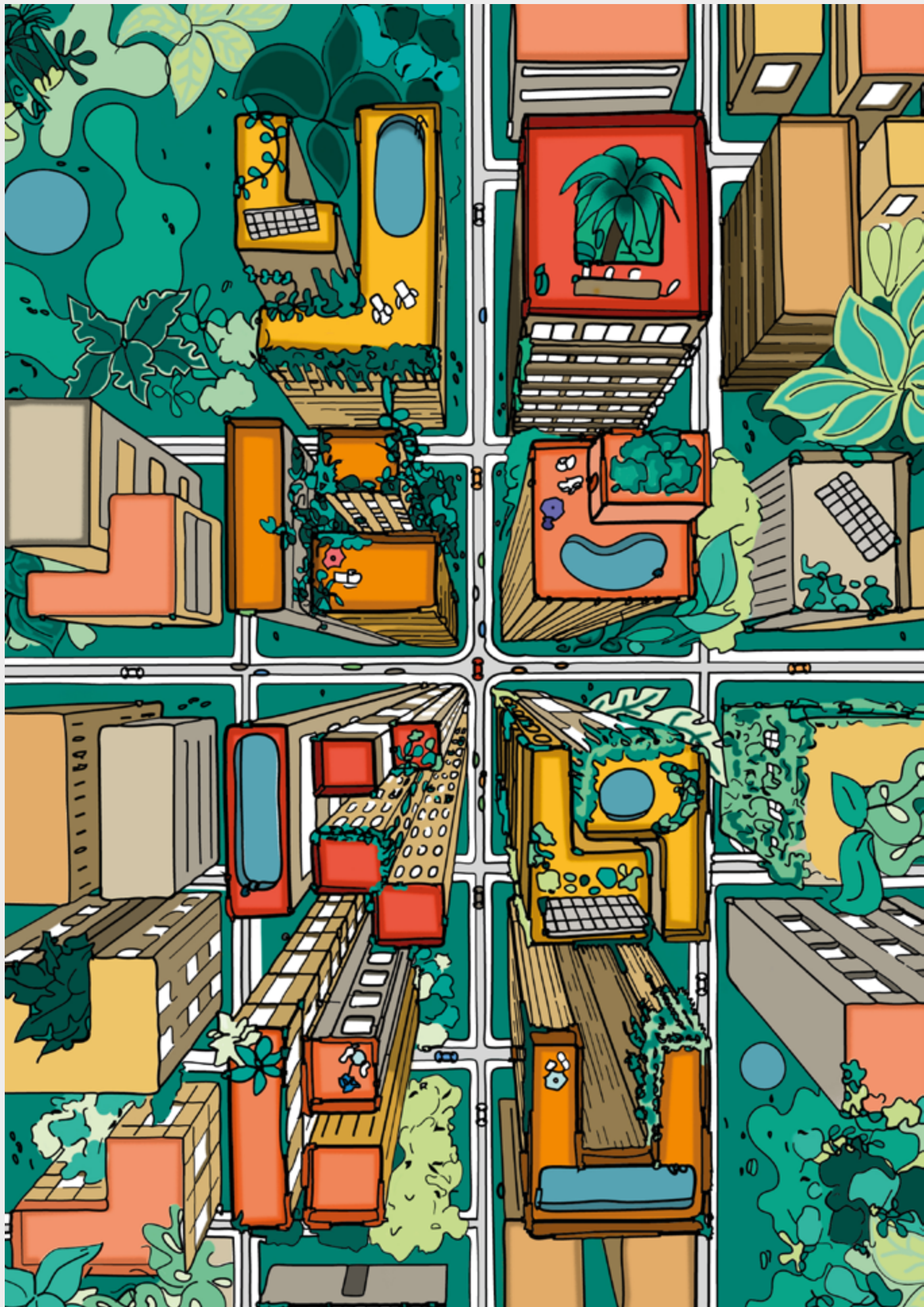
- 01 Aprender a interpretar y extraer los conceptos principales de un artículo de prensa.
- 02 Traducir estas ideas en una serie de ilustraciones utilizando la técnica más indicada según el resultado gráfico que se busque. Consciencia de la importancia de la documentación en el sistema de trabajo.
- 03 Preparar el material para la entrega.
- 04 Acercar a los estudiantes a los trabajos de diferentes ilustradores de prensa. Diferencias entre el trabajo freelance y las agencias. Cómo preparar un dossier.

Metodología

El aprendizaje se inicia con una parte teórica sobre cómo leer e interpretar un artículo de prensa. Se muestran ilustraciones de diferentes ilustradores y se comentan los resultados obtenidos y la manera de conseguirlos.

Después se les entrega a los estudiantes artículos sobre los que trabajar. La interpretación de los textos se lleva a cabo con la realización de dibujos libres o más pautados donde se exige una traducción del texto correcta y un resultado técnico satisfactorio.

Finalmente, se comentan los trabajos en grupo y el procedimiento llevado a cabo por cada estudiante, propiciando el debate.

Adriana Paramos

Andrea de Castro

Proyectos de ilustración para publicidad y diseño gráfico I

Temario

Tema 1. Trucos de creación y recuperación conceptual

- 01 Recuperación y modificación de una obra propia.
- 02 Modificación de una obra ajena.

Tema 2. Sistemas de composición

- 03 Sistema de composición A (centrales/diagonales).
- 04 Sistema de composición B (Regla de los tercios).
- 05 Sistema de composición C (Punto de fuga, perspectiva tradicional).

Tema 3. Ilustrar sensaciones, no textos

- 06 Ilustrar sensaciones musicales, instrumental y canciones con letras.

Tema 4. Lettering creativo

- 07 Creación de lettering creativo y expresivo que transmite conceptos y contenidos a través de sus aspectos formales.
- 08 Caligrafía creativa, ilustrar palabras relacionados con conceptos ajenos.

Tema 5. Otras temáticas

- 01 Dirección creativa general.
- 02 Creación de contenido (visual y textual).
- 03 Mapas de conceptos.
- 04 Naming & slogans.
- 05 Gráfica aplicada.
- 06 Secuencialidad de contenidos.
- 07 Conceptualizar y dibujar imágenes a través de la creación manual.
- 08 Planteamiento gráfico formal y conceptual sobre espacios.
- 09 Proyectos en clase diarios (individuales y grupales).
- 10 Uso de técnicas y recursos de dibujo atípicos (Speed-sketches, thumbnails, visual brainstorming, process drawing).
- 11 Presentación de información verbal y visual.
- 12 Probar técnicas y recursos nuevos.
- 13 Intervención creativa sobre imágenes fotográficas ajenas y propias preexistentes.
- 14 Utilización del ordenador para el desarrollo del proceso.
- 15 Trabajos individuales, en equipo y grupales.

Objetivos

Ilustrar para publicidad y diseño gráfico es comunicar visualmente: ideas, conceptos, actitudes, ambientes. Comunicar en este caso es ayudar a contar historias dirigidas a públicos concretos y específicos. Es la gran diferencia de la ilustración y las bellas artes: en la mayoría de los casos el/la ilustrador/a está trabajando a resolver problemas ajenos como respuestas a encargos formulados por clientes para conseguir sus objetivos (vender productos, comunicar cambios o eventos, concienciar etc.).

La ilustración ayuda a entender una campaña, anuncio, producto o acto/evento. Ayuda a atraer la atención de un público. Puede ser también una imagen que ayuda a considerar otro punto de vista sobre un tema concreto.

Esta asignatura tiene una orientación profesional y práctica, enfocada en ayudar a cada estudiante a entender cómo enfrentarse y responder visualmente a proyectos profesionales (la mayoría basados en encargos reales) y al mismo tiempo fomentar la búsqueda de su voz visual personal.

Los objetivos de la asignatura son:

- 01 Desarrollar proyectos concretos de publicidad y diseño gráfico en un tiempo de entrega determinado, aportando resoluciones conceptuales, técnicas, formales... a partir de una demanda y requerimientos de clientes simulados o reales.
- 02 Aprender sobre la colaboración entre disciplinas. cómo y cuándo encargar un proyecto a un ilustrador, como escogerlo y cómo preparar un briefing. Desarrollar capacidades de análisis, detectar los problemas de aplicación de la ilustración y aportar soluciones alternativas. Trabajar de manera individual y ocasionalmente en equipos de 2 o más personas.
- 03 Explorar la relación entre briefing y búsqueda de soluciones.
- 04 Fomentar el espíritu de síntesis visual de los contenidos presentados en los briefings (y/o bases de concurso escritos), considerando sus requerimientos conceptuales dentro del contexto de unos soportes de comunicación concretos. El estudiante tendrá que lograr capacidades de exposición y razonamiento (de forma oral y/o escrita) de los resultados y conclusiones proyectuales de su proceso de trabajo.

- 05 Fomentar la práctica constante de búsqueda de soluciones conceptuales a través de técnicas como Lateral Thinking, Speed-sketches, thumbnails, visual brainstorming, process drawing & concept maps entre otros procesos.
- 06 Hacer un repaso de la historia de la ilustración en la publicidad y el diseño gráfico y conocer a algunas de sus grandes figuras a través de sesiones de investigación donde examinaremos ejemplos de sus trabajos.

Metodología

En esta sección del curso desarrollaremos proyectos en dos áreas de trabajo para el ilustrador de Publicidad y Diseño gráfico: 01) Carteles e ilustración de gran formato y 02) Ilustración para producto y/o aplicación en soporte físico.

- 01 Carteles e ilustración de gran formato. Se realizará un encargo con bocetos y arte final de un tema concreto dentro de un concurso de un cliente real. Posible creación de slogan y lettering creativo personal.
- 02 Ilustración para producto y/o aplicación en soporte físico. Se analizarán las posibilidades creativas para el ilustrador en este tipo de encargo. Dependiendo de las posibilidades también podría ser un proyecto real. Posible creación de slogan y lettering creativo personal.
- 03 Se realizarán dos encargos para dos soportes concretos.
- 04 Se trabajará a partir de una muestra representativa de diferentes medios de comunicación y se investigarán las diferentes maneras de analizar briefings, información de concursos y mensajes de clientes, así como estrategias y técnicas para encontrar soluciones visuales a encargos, a menudo, difíciles.

Se realizarán dos encargos para dos soportes concretos.

Actividades formativas

En cada uno de estos bloques trabajaremos ejercicios en clase y encargos externos para trabajar de manera autónoma. Los ejercicios en clase serán directamente relacionados con los encargos externos, por lo que es muy importante la asistencia en clase y la participación en los ejercicios.

Habrán dos encargos durante esta sección del curso, que tendrán tiempos de entrega concretos (entre 1 y 4 semanas). También habrá varios proyectos en clase como ejercicios preliminares. En estas sesiones de clase los alumnos podrán explorar y probar diferentes técnicas de ilustración, así como investigar la relación entre texto e imagen en los artículos de prensa.

Evaluación

El criterio de evaluación de la asignatura incluirá:

- 01 La asistencia puntual a las clases, así como la entrega puntual de los trabajos, serán obligatorias.
- 02 Muestra de atención y curiosidad sobre el contenido de clase. Participación en los proyectos de clase, así como la entrega puntual de los encargos principales.
- 03 Presentación y corrección de ejercicios a clase. Participación en las sesiones de crítica grupales.
- 04 Una actitud participativa, el trabajo en (y por) el grupo, la iniciativa y las aportaciones espontáneas, y las presentaciones individuales y colectivas contribuirán a la evaluación.
- 05 La no presentación total o parcial de los trabajos, así como la ausencia reiterada e injustificada a las sesiones presenciales, conducirán a la calificación de “no presentado”.
- 06 Los encargos tendrán fechas de entrega concretas que podrán variar entre 1 y 4 semanas. Es posible que según los resultados del grupo alguna fecha de entrega se pueda extender.
- 07 Los encargos serán juzgados en una escala del 1 al 10.
- 08 Los estudiantes que no presenten ningún trabajo de curso, haya o no hayan asistido a clase, tendrán la calificación de “No evaluable”.

Bibliografía

No hay una bibliografía específica, pero durante el curso miraremos libros, links y referencias a creadores como Joan Miró, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Milton Glaser, Craig Fisher, Stefan Sagmeister, David Carson, Lluïset, Enrique Flores y Steven Heller, entre otros.

Proyectos de ilustración para publicidad y diseño gráfico II

Temario

Tema 1. Ilustración y tipografía. Ilustración y lettering de una etiqueta comercial.

Tema 2. Reportaje editorial. Elaboración de tres retratos para libro divulgativo.

Tema 3. Aleatoriedad y pattern. Diseño de tres modelos de baldosas para crear un pattern aleatorio.

Tema 4. Secuencialidad y narrativa. Dibujo de una página para publicación generalista consistente de un mínimo de tres viñetas.

Tema 5. Simbología y sociedad. Diseño de portada de libro/disco a partir de un símbolo tradicional.

Objetivos

Aprendizaje del proceso de ilustración, desde el briefing al arte final, con especial atención al proceso creativo del proyecto.

Metodología

Estudio del briefing, búsqueda del concepto, realización de layouts, boceto y arte final en técnica libre. Trabajo durante las clases.

Bibliografía

- 01 BARTHES, Roland. Mitologías. Siglo XXI, Madrid 2009.
- 02 FRUTIGER, Adrian. Des Signes et des Hommes. Delta + Spes, Denges 1983.
- 03 REMAURY, Bruno. Marcas y relatos. Gustavo Gili, Barcelona 2005.
- 04 TSCHIHOLD, Jan. Treasury of alphabets and lettering. Norton, 1992. U.S.A.

Proyectos experimentales I

Temario

En el trabajo del ilustrador profesional se producen, en ocasiones, espacios de tiempo en los que muchos aprovechamos para desarrollar nuestros propios proyectos. Libros que a veces dejan más espacio a la experimentación y desarrollo que los encargos de los editores. Por eso, es fundamental que el estudiante se familiarice con la metodología de trabajo a seguir en la construcción del álbum y que sea capaz de desarrollarla solo, si no vienen dada por un editor, siempre manteniendo la misma calidad (no solo en el trabajo, también en la presentación, contenidos, etc.).

En el Taller experimental I, trabajamos a partir de textos (a veces propuestos por el profesorado, a veces por los estudiantes) en la creación integral de un álbum ilustrado.

A diferencia de la metodología a seguir cuando esto se hace a partir del encargo de un editor (donde, en la mayoría de ocasiones, se dan unas pautas precisas sobre el número de páginas, el formato, distribución del texto, etc.) en este taller el estudiante trabajará tomando por sí mismo estas decisiones, además de la técnica que quiere aplicar, el concepto que quiere transmitir, etc.

Es decir, trabajará y decidirá libremente sobre qué tipo de álbum quiere hacer, siempre bajo la supervisión y asesoramiento del profesorado.

Objetivos

- 01 Comprender las diferencias entre un álbum que se hace a partir del encargo de un editor y un álbum de creación propia.
- 02 Adquirir una metodología de trabajo, incluso cuando hablamos de proyectos en los que no se nos han dado unas pautas técnicas, sino donde nosotros mismos tenemos que tomar decisiones.
- 03 Aprender a desarrollar de forma integral un proyecto propio.
- 04 Conocer algunos aspectos técnicos sobre la encuadernación de álbum para poder decidir cómo será el libro que desarrollaremos.
- 05 Ser capaces de hacer una buena presentación de nuestro trabajo a posibles editores, concursos de ilustración, etc.

Metodología

Trabajaremos todos y cada uno de los pasos propios del desarrollo de un libro.

En el plano técnico, se trabajará el story board, construcción de personajes, espacios, planos, secuencia y narración, color. Y por otro lado se trabajará con las emociones en relación con los personajes, el color, la tensión, la sinergia, la forma llena y la vacía, etc.

Se acompañará y asesorará a los estudiantes de forma individual en la toma de decisiones y ejecución del trabajo.

También se harán correcciones colectivas para que el taller también sea un espacio de observación y participación con el trabajo de los demás.

Bibliografía

- 01 HELLER, Eva. (2004). Psicología del color. Barcelona: Gustavo Gili.

Proyectos experimentales II: Ilustración de narrativa

Temario

Tema 1. ¿Qué es una narración?

- 01 Elementos y estructura.
- 02 Recursos narrativos en el texto.
- 03 Recursos narrativos en la ilustración.

Tema 2. Análisis del texto

- 01 ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre?: Contenidos explícitos e implícitos del texto y otros mensajes posibles (abiertos al ilustrador).

Tema 3. Planificación gráfica de la historia

- 01 Puntos de vista y movimientos “de cámara”.
Ritmo y secuenciación.
- 02 Adecuación del trabajo de ilustración a una maqueta de libro y a unas características de colección predeterminadas.

Tema 4. Construcción de personajes

- 01 Lo que se dice y lo que se muestra sobre el personaje en un texto corto.
- 02 Tipos de personajes y sus funciones.
- 03 Acciones y descripciones del personaje en la ilustración.
- 04 Sintetizar desde la propia mirada.
- 05 La coherencia gráfica de los diferentes elementos de un dibujo.
- 06 Adecuación a la “edad lectora” del público: La coherencia conceptual.

Tema 5. Dimensión narrativa de los acabados (arte final)

- 01 Estilo.
- 02 Color.

Objetivos

- 01 Desarrollar una serie de ilustraciones a partir de un texto corto de ficción.
- 02 Analizar e investigar los elementos narrativos de los textos y de las ilustraciones, tanto juntos como por separado.
- 03 Trabajar la construcción de un personaje a lo largo de varias ilustraciones en las cuales éste se va desplegando.
- 04 Investigar la adecuación de los registros gráficos del estudiante al mensaje y tono de una narración determinada.
- 05 Trabajar la coherencia formal y conceptual en una serie de ilustraciones, entre sí y respecto del texto al cual acompañan.

Metodología

Los estudiantes deberán planificar la traza de un pequeño libro-álbum de colección, ilustrando un texto corto de ficción (poema, fábula o canción). Se centrarán en potenciar los aspectos narrativos de los personajes que intervengan, las acciones que realicen y los escenarios en que se desenvuelvan: tanto en cada una de sus imágenes como en la serie completa. El resultado (texto + ilustración) deberá ser un proyecto de libro claramente estructurado en: planteamiento, desarrollo, nudo y desenlace. Según la complejidad del arte final, cada estudiante deberá entregar, además de un boceto del libro completo, un mínimo de 2 y un máximo de 7 ilustraciones acabadas.

Bibliografía

- 01 MCKEE, Robert. Story: Substance, Structure, Style and the Principles of Screenwriting.
- 02 VOGLER, Christopher. The writer's journey.

Taller de técnicas tradicionales: Dibujo, técnicas alternativas

Temario

El dibujo es el medio de expresión gráfica más directo al alcance del ser humano. En cuanto actividad vinculada a la representación y la comunicación, es a la vez una herramienta de transmisión de pensamiento y expresión.

Desde una mirada poliédrica, en el taller se propone una exploración de diferentes posibilidades del dibujo para estimular la generación de imágenes. Se trabaja:

- 01 Planteamiento y enfoque conceptual.
- 02 Técnica y gesto (“dicción”). Línea, forma, trazo y textura.
- 03 Técnicas y materiales tradicionales y alternativas.
- 04 Soportes estáticos y dinámicos; el papel como soporte y herramienta de dibujo.
- 05 Dimensión y escala; imagen y contexto; micro, macro y zoom; individual y coral; fragmento y globalidad.
- 06 Anulación del estilo y estilo propio.
- 07 Trabajo continuado y recopilación de imágenes.
- 08 El dibujo expandido.

Objetivos

- 01 Considerar el dibujo, gesto gráfico consciente o inconsciente, como un elemento con valor en sí mismo.
- 02 Potenciar la mirada poliédrica como recurso de aproximación a cualquier proyecto.
- 03 Trabajar la voluntad de experimentar y asumir riesgos sin miedo al error. Favorecer el azar como hallazgo y recurso creativo.
- 04 Trabajar con espíritu creativo buscando la originalidad.
- 05 Ampliar los recursos técnicos y aplicar estrategias de trabajo que permitan resolver diferentes retos de representación y faciliten la producción de imágenes bidimensionales.
- 06 En un sentido amplio, contribuir a la adquisición de una metodología de trabajo que facilite la aparición de elementos de expresión personal tanto en la resolución conceptual como en su aplicación plástica.

- 07 Potenciar una “concepción personal” junto a un “estilo personal” como manera de conferir mayor efectividad en la comunicación visual.
- 08

Eliminar prejuicios previos respecto a materiales, soportes, dimensiones y técnicas y valorar positivamente todas las posibilidades.

Metodología

Taller de trabajo práctico y experimental.

A través de diferentes ejercicios, se propondrán situaciones de estrés, problemas de representación, conceptuales, experienciales y técnicos enfocados ampliar las posibilidades y recursos para la producción de imágenes. Se intentará encontrar el equilibrio y el estímulo entre la aproximación conceptual y la eficacia técnica.

A principio de curso se indicará la lista de materiales necesarios.

Taller de técnicas tradicionales: Estampación

Temario

- 01 Procesos de realización de fotolitos.
- 02 Estampación serigráfica.
- 03 Estampación litográfica.
- 04 Grabado en relieve.

Objetivos

Familiarizarse con las técnicas de estampación propias de las artes gráficas y del grabado tales como la serigrafía, la litografía y el grabado en relieve, que pueda asimilar las técnicas y adquiriera la capacitación para poder estampar de forma autónoma.

Ampliar los recursos estilísticos y expresivos a través de técnicas gráficas contemporáneas como una parte más integradora del proceso creativo de la ilustración y afrontar sus proyectos con más posibilidades.

Adquirir una visión transversal de la ilustración, entendiendo esta como un lenguaje comunicativo más amplio, que interviene en distintos campos de la comunicación visual.

Metodología

En el taller se ejemplifican las técnicas con muestras propias del estudio y se muestra su realización. Al estudiante se le asiste en todos los procesos de desarrollo del proyecto, desde el planteamiento previo hasta los artes finales.

Bibliografía

- 01 DAWSON, John. (1996). Guía completa de grabado e impresión. Madrid: Turson / Herman Blume Maier, Otto. (1963). "Otto Maier Verlag Das Spiel mit den bildnerischen Mitteln" Verlag Jury, David. (2004). "Letterpress, The allure of handmade" RotoVision.
- 02 MARZOTTO, Claude. (2010). "L'orma e la norma. Costellazioni
- 03 MARZOTTO CAOTORTA, Claude. (2007). Proto Tipi Farsi una stamperia. Viterbo: Stampa alternativa & graffiti.

Taller de técnicas tradicionales: Pintura

Temario

Técnicas: acrílico, óleo y collage.

Objetivos

El curso se articula en torno a un breve, pero ordenado recorrido por las técnicas de pintura acrílica, óleo y collage.

El objetivo general es el de orientar al estudiante sobre la técnica o mezcla de técnicas que mejor se adecua a sus intereses, estilo o proyecto concreto a desarrollar durante el curso.

Metodología

A partir de algunos ejemplos prácticos, se enseñará el uso de las técnicas comentadas y se trabajarán los proyectos en clase.

Tratamiento de los lienzos. Se enseñará una técnica específica de preparación acrílica de lienzos.

Temática. Los estudiantes pueden trabajar con un tema propio. También se planteará un tema para aquellos que prefieran adaptarse a una propuesta dada.

Materiales

Para el curso se necesitará:

- 01 Kit básico de pinturas acrílicas. (Sugerencia colores: Blanco de titanio, Negro Marfil, Azul cobalto, Azul Ultramar, Marrón Van Dyke, Rojo cadmio, Siena natural, Amarillo de cadmio).
- 02 Kit básico de pinturas al óleo. (Sugerencia colores: Blanco de titanio, Negro Marfil, Azul cobalto, Azul Ultramar, Marrón Van Dyke, Rojo Cadmio, Siena natural, Amarillo azo medio).
- 03 Liquin de Winsor and Newton (el frasco más pequeño, de 0.75 es suficiente).
- 04 Seis pinceles de pelo sintético redondos. Tres para las pinturas acrílicas y tres para las pinturas al óleo.
- 05 Una libreta de paletas de usar y tirar. (Se recomienda Tear-off Palette de la marca Royal Talens, tamaño pequeño).
- 06 Para limpiar los pinceles al óleo, un frasco de disolvente sin olor.
- 07 Dos hojas de papel vegetal del tamaño 35x40 aprox.

Sesiones

1ª sesión

Presentación y planteamiento. Se realiza una breve introducción teórica sobre las pinturas acrílicas y óleo (naturaleza, ventajas, compatibilidades). Se tratará la preparación de la superficie (texturas a partir de veladuras, posibilidad de integrar elementos de collage). Material: IMPORTANTE traer los bastidores entelados.

2ª sesión

Ejemplos prácticos de pintura acrílica. Se trabajará a partir de esbozos y estudios ya avanzados (casi definitivos), centrándose en el traslado del papel a la tela (a partir de papel vegetal).

3ª sesión

Ejemplos prácticos de pintura al óleo. Trabajo en clase.

4ª sesión

Trabajo práctico en clase.

5ª sesión

Trabajo práctico y entrega final. Esta presentación por parte del estudiante servirá para valorar el trabajo final. Visita de un invitado, artista-ilustrador, que realice comentarios sobre trabajos estudiantes y propio.

Taller de técnicas tradicionales: Ilustración volumétrica

Temario

- 01 Técnicas de representación alternativas como fuente creativa
- 02 Artistas alternativos (ejemplos de artistas, técnicas y resultados visuales alterativos)
- 03 Narración, volumen, movimiento
- 04 Análisis y valoración del propio trabajo

Objetivos

Familiarizarse y perder el miedo a trabajar de una forma diferente utilizando medios alternativos a la técnica más habituales en ilustración. No quedarse limitado por el propio estilo o por los condicionamientos del encargo (libro de estilo, comercialidad, amabilidad de los proyectos, etc.).

Ser capaz de resolver problemas y encargos de una forma natural, lúdica y alternativa, sin necesidad de pasar necesariamente por el dibujo como base fundamental de la ilustración o la creatividad.

Redescubrir el placer de la creación al margen del encargo.

Metodología

Se trata de un taller eminentemente práctico y experimental. Se presentarán ejemplos de trabajo a partir de materiales que habitualmente no se utilizan o no se consideran en los proyectos de ilustración.

A partir de un encargo, los estudiantes trabajarán con materiales 3D con el fin de llegar a resultados inesperados y creativos.

Se realizará la visita a un taller de artista.

Taller de técnicas avanzadas: Animación

Temario

- 01 Animación tradicional.
- 02 Photoshop aplicado a la animación.

Objetivos

- 01 Entender y conocer el concepto de animación tradicional.
- 02 Experimentar con técnicas tradicionales.
- 03 Ser capaz de desarrollar una pieza breve a partir del uso de herramientas infográficas básicas.

Metodología

Tras una explicación en clase, se desarrollarán los ejercicios tanto en clase basándose en una temática global, pero desde una total libertad creativa. Se darán indicaciones para poder seguir trabajando en casa con el fin de mejorar los conceptos y el resultado final.

Con las diferentes piezas individuales se configurará un video conjunto.

Bibliografía

- 01 MUYBRIDG, Eadweard. "The Human Figure in Motion" New York: Dover, cop. 1955.

Historia, teoría y crítica de la ilustración

Objetivos

El curso se propone tres objetivos principales:

- 01 Desarrollar la capacidad de observación y el ejercicio del análisis y la crítica de imágenes en general y de las creaciones de ilustración en particular, propias o ajenas. Igualmente se considera el dominio de la lectura y la escritura de textos críticos en este campo.
- 02 Promover el conocimiento, el reconocimiento y la apropiación selectiva de referentes históricos y actuales, promoviendo la identificación de géneros, estilos y tendencias, y autores y obras de diferentes periodos.
- 03 Dominar el acceso a fuentes de información y desarrollar competencias sobre el funcionamiento de entorno profesional y la situación del sector de la ilustración.

Metodología

El papel de esta asignatura en el marco del postgrado es el de compaginar el desarrollo del talento creativo, las aptitudes expresivas y las habilidades técnicas -que se desarrollan en otras materias- con las disposiciones analíticas e interpretativas propias de las humanidades. De esta manera, se aspira a una formación más completa y a que los postgraduados contribuyan a enriquecer la cultura de la imagen.

Con este fin, el desarrollo de las clases combina

- 01 Exposiciones temáticas, complementadas con debates y/o ejercicios prácticos.
- 02 Visitas a centros o acontecimientos de interés relacionados con las temáticas del curso y la vida cultural entorno a la ilustración; así como sesiones de invitados.
- 03 Trabajo de curso.

En relación con el Trabajo de curso, este se estructura en seis etapas

- 01 Etapa 1. La selección del tema
- 02 Etapa 2. El desarrollo de un estado de la cuestión
- 03 Etapa 3. La elaboración de un esquema conceptual/analítico
- 04 Etapa 4. El desarrollo de un índice razonado y el desarrollo del trabajo en estado borrador
- 05 Etapa 5. La entrega definitiva
- 06 Etapa 6. La presentación pública

Cada una de estas etapas va precedida de indicaciones y enunciados específicos para su cumplimiento, de presentaciones escritas y/u orales del estudiante, y de correcciones generales o individualizadas.

Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes conceptos y porcentajes de nota final:

- 01 Seguimiento del curso y sus actividades (20%)
- 02 Trabajo de curso: etapa 1, 2 y 3 (30%)
- 03 Trabajo de curso: etapa 4, 5 y 6 (50%)

Temario

Tema 1. Libros ilustrados: la palabra y la imagen

Historia analítica del libro como artefacto cultural y dispositivo de lectura. La incorporación de imágenes y el libro ilustrado. Selección de ejemplos. Posible visita a la Biblioteca de Reserva de la UB.

Tema 2. Libros y revistas ilustrados: la ilustración en Cataluña

Cultura de la ilustración en los s. XIX y XX a través de algunos autores y obras de referencia. Selección de ejemplos de ilustradores y caricaturistas en revistas y libros. Posible visita a la Biblioteca de Catalunya.

Tema 3. Cómic y narrativa visual

El lenguaje del cómic y su significación cultural. Estilos y tendencias. Estructuras narrativas en el cómic y en la novela gráfica.

Tema 4. Ciencia e imagen: la ilustración científica

El dibujo como conocimiento. Orígenes y evolución de la ilustración anatómica. Recursos actuales e ilustración didáctica.

Tema 5. Caricatura y humor: entre la crítica y el entretenimiento

El desarrollo moderno y contemporáneo de la caricatura. Tipos de humor, tipos de dibujo y tipos de historias.

Tema 6. Cartografías ilustradas

El mapa como conocimiento del mundo e ideología. Los mapas pictóricos: lecciones de historia política. Usos actuales del mapa ilustrado.

Tema 7. Infografías: la imagen como conocimiento e información

Diagramas: conceptos y analogías visuales. Visualización de datos e información. Análisis de ejemplos.

Tema 8. Pautas para el análisis de una obra ilustrada

Análisis formal y estilístico. Análisis iconográfico y semiótico. Análisis iconológico y contextual.

Tema 9. Ilustradoras e ilustradores en los medios

Sistemas de distribución de la ilustración en los medios. Recursos de promoción profesional.

Se programarán dos sesiones dictadas íntegramente por especialistas invitados:

- 01 Una sobre profesión, aspectos asociativos y aspectos legales, a cargo de la APIC (Associació Professional d'il·lustradors de Catalunya).
- 02 Otra, sobre el mundo editorial y el libro ilustrado, a cargo de un editor.

Estas sesiones no se realizarán necesariamente por este orden. Además de las sesiones temáticas y los ejercicios relacionados, se dedicarán algunas sesiones a las explicaciones presentaciones y correcciones del trabajo de curso que se desarrollarán en paralelo a lo largo de todo el curso.

Bibliografía

- 01 BRUSATIN, Manlio: Storia delle immagini. Turín. Einaudi, 2002.
- 02 EISNER, Will: El cómic y el arte secuencial. Teoría y práctica de la forma más popular del mundo. Barcelona, Norma, 2002.
- 03 FALCINELLI, Riccardo: Visual design. Da Gutenberg ai social networks. Turín, Einaudi, 2017.
- 04 GARCÍA PADRINO, Jaime: Formas y colores: la ilustración infantil en España. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2004.
- 05 HELLER, Steven, i CHWASR, Seymour: Illustration. A visual History. Nueva York, Abrams, 2008.
- 06 MARTÍNEZ MORO, Juan: La ilustración como categoría. Una teoría unificada sobre arte y conocimiento. Gijón, Trea, 2004.
- 07 MELOT, Michel: L'illustration. Histoire d'un Art. Ginebra, Skira, 1984.
- 08 MELOT, Michel: Breve historia de la imagen. Madrid, Ediciones Siruela, 2010.
- 09 MUNARI, Bruno: Diseño y comunicación visual. Barcelona, Labor, 1968.
- 10 VV.AA: LIBRO BLANCO DE LA ILUSTRACIÓN GRÁFICA EN ESPAÑA. Madrid, FADIP, Federación de Asociaciones de Ilustración Profesionales, 2003.

Magdalena Arcieri

Campus de Diseño en Barcelona

Eina está ubicada en un entorno privilegiado, a las puertas del Parque Natural de Collserola. El campus está formado por la sede en los Jardines de Can Sentmenat y por las instalaciones en Eina Bosc, con 1.500 metros cuadrados de talleres de creación y experimentación.

En los equipamientos de las dos sedes siempre encontrarás a un profesional que te asesorará dentro y fuera del horario lectivo: taller de maquetas y prototipos, taller de creación gráfica, biblioteca, plató de fotografía, aulas de informática, espacios expositivos...

En tu desarrollo profesional es fundamental el contacto con empresas, instituciones y profesionales. Tu formación se reforzará gracias a los proyectos reales desarrollados y en la experiencia laboral adquirida. En el caso de que tengas interés en realizar prácticas en una empresa, desde Eina se facilitará la gestión del convenio pertinente. Por otra parte, el centro pone a tu disposición el servicio de la bolsa de trabajo.

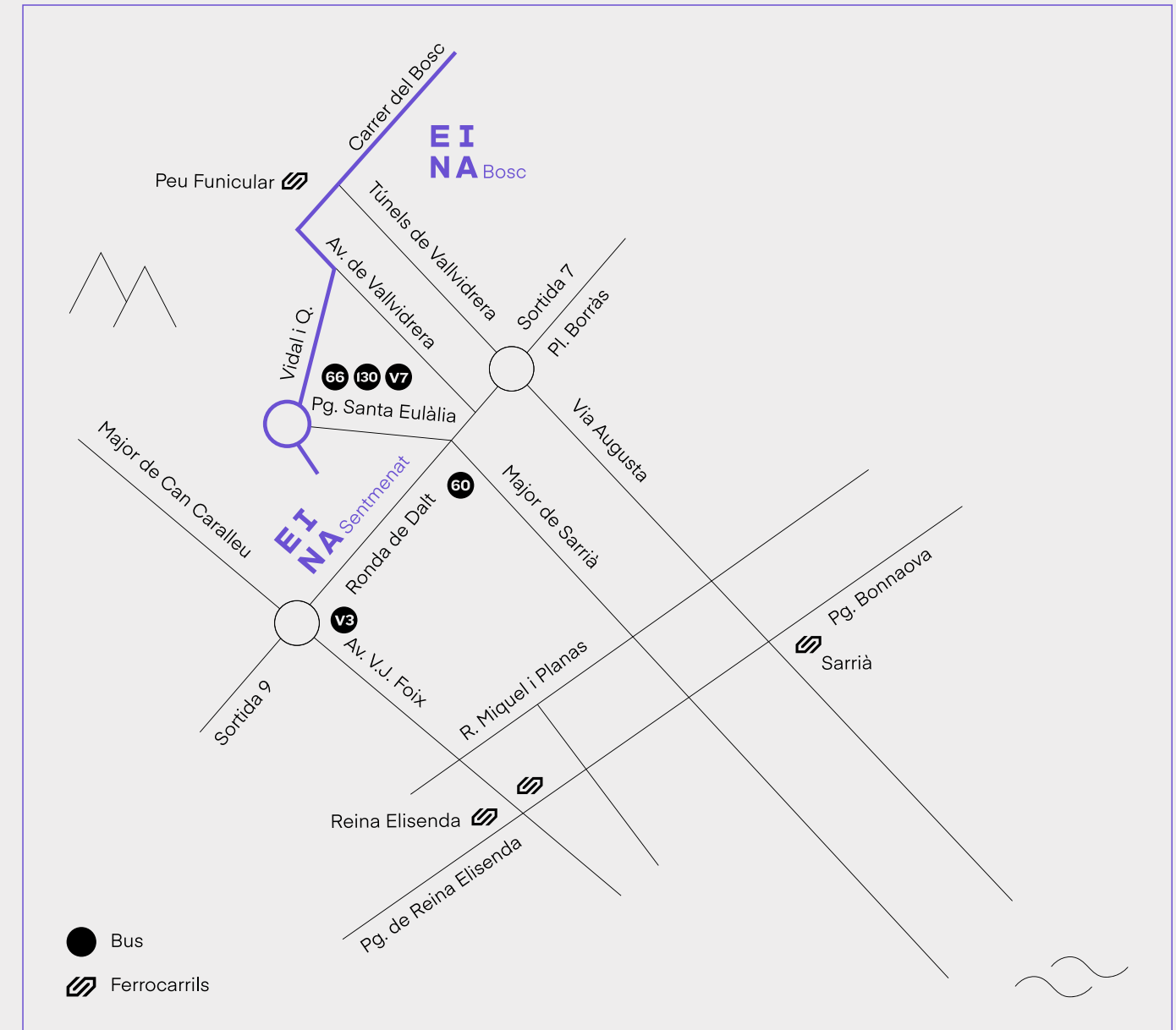
Contacto

Eina Sentmenat

Passeig Santa Eulàlia, 25 · 08017 Barcelona
Sortida 9 Ronda de Dalt
Bus: H2 / H4 / V3 / V7 / V9 / 68 / 75 / 130
FGC: Peu del Funicular / Sarrià / Reina Elisenda
Teléfono: 672 31 86 57
Horario: de lunes a viernes de 9 a 18 h

Eina Bosc

Carrer del Bosc, 2 · 08017
FGC: Peu del Funicular
Teléfono: 675 78 48 03
Horario: de lunes a viernes de 8 a 20 h

Email

postgraus@eina.cat

Instagram

[@Einabcn](https://www.instagram.com/Einabcn)

Tik Tok

[@Einabcn](https://www.tiktok.com/@Einabcn)

Facebook

[@Einadisseny](https://www.facebook.com/Einadisseny)

X

[@Einabcn](https://www.x.com/Einabcn)

YouTube

[@Einadisseny](https://www.youtube.com/@Einadisseny)

LinkedIn

[@Einadissenybarcelona](https://www.linkedin.com/company/Einadissenybarcelona)

