

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat www.eina.cat

IL·LUSTRACIÓ

Philip Stanton

Professor Responsable: Philip Stanton

Grup: 1

Codi: 105759

Crèdits: 6 ECTS

Curs:

Semestre: 2

Tipologia: Optativa

Matèria: Mitjans d'Expressió

Horaris:

Grup	Horaris	Professor
1	12:00 - 15:30	Philip Stanton

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat www.eina.cat

Índex de la Guia Docent

Presentació de l'assignatura

Recomanacions

Continguts

Metodologia

Avaluació

Bibliografia i Recursos

Resultats d'Aprenentatge

Presentació de l'assignatura

Breu descripció:

Què és la Il·lustració?

Segons el diccionari RAE deriva del Latin: illustrare

Donar llum, il·luminar (a entendimento) / instruir, civilizer / Aclarir (un punt o matèria) / Adornar

Il·lustrar i comunicar visualment: idees, conceptes, actituds, 1 ambients. Comunicar en aquest cas és ajudar a explicar històries dirgidas a públics concrets i específics. La gran diferència de la il·lustració i les belles arts: en la majoria dels casos el / la il·lustrador / a aquesta treballant a resoldre problemes aliens com a respostes a encàrrecs formulats per clients.

La Il·lustració ajuda a entendre un text, producte o acte / esdeveniment. Ajuda a l'atenció d'un públic. Pot ser també una imatge que ajuda a considerar un altre punt de vista sobre un tema concret.

Aquesta assignatura té una orientació professional i pràctica, enfocada a ajudar a cada estudiant a entendre com enfrontar i respondre visualment a projectes professionals (la majoria basats en encàrrecs reals) i al mateix temps fomentar la recerca de la seva veu visual personal.

Objectius Formatius:

Els objectius de l'assignatura són:

Desenvolupar projectes concrets en un temps de lliurament determinat aportant resolucions conceptuals, tècniques, formals, etc. a partir d'una demanda i d'uns requeriments de client simulats o reals.

Aprendre sobre la col·laboració entre disciplines. Com i quan encarregar un projecte a un il·lustrador, com escollir-lo i preparar un briefing. Desenvolupar capacitats d'anàlisi, detectar els problemes d'aplicació d'il·lustració i aportar solucions alternatives. Treballar de manera individual i ocasionalment en equips de 2 o més persones.

Recomanacions

En aquesta assignatura es desenvoluparan projectes que combinen elements de disseny gràfic i tipografia amb imatge il·lustrada, per tant uns coneixements bàsics d'aquestes 2 disciplines són necessàries per poder aprofitar el curs de manera òptima. També és molt recomanable saber les funcions i opcions més importants del programa Adobe Photoshop, com ara l'escaneig amb el programa, la creació i manipulació de capes múltiples, utilització d'eines i filtres etc.

De la mateixa manera si ja està treballant amb Procreate, tenir nocions d'aquests conceptes sempre va bé.

Continguts i Metodologia

Breu descripció:

L'assignatura consistirà en la realització de diversos encàrrecs que caldrà desenvolupar de forma autònoma sobre la base del treball realitzat a classe, que consistirà en: Diversos exercicis a realitzar en cada classe, anàlisi conjunt amb el grup i correccions individuals amb el professor sobre el 'encàrrec en procés.

El pla de treball farà un recorregut per les aplicacions d'il·lustració en alguns d'aquests sectors:

Editorial: Peridiocos

Disseny gràfic: cartells, fullets, packaging o altres

Publicitat: anuncis de premsa, tanques o altres

Multimèdia: Televisió i Internet

Ambiental: aplicació de la il·lustració de gran format en espais físics

El tipus i quantitat d'encàrrecs presentats durant el curs variem segons el grup d'alumnes i la possibilitat de treballar en concursos o projectes reals.

Metodologia docent:

Activitats formatives

En cada un d'aquests blocs treballarem exercicis a classe i encàrrecs externs per treballar de manera autònoma. Els exercicis a classe seran directament relacionats amb els encàrrecs externs, per la qual cosa és molt important l'assistència a classe i la participació en els exercicis.

ACTIVITATS DIRIGIDES

Classes teòriques: classes magistrals i debat en grups combinats

ECTS: 15%

Resultats d'aprenentatge: CE1, CE2

Tallers de classe representació i observació directa: assistència a la resolució de les dificultats de representació gràfica

ECTS: 20%

Resultats d'aprenentatge: CE5, CE6

Presentació de Treballs: presentació de resultats, parcials i finals i ronda de valoracions

ECTS: 10%

Resultats d'aprenentatge: CE2, CE6, CE17

ACTIVITATS AUTÒNOMES

Informació i documentació: treball autònom de recerca de fonts, recollida d'informació, anàlisi i elaboració documental de la mateixa

ECTS: 10%

Resultats d'aprenentatge: CE19

Elaboració de projectes: treball autònom de formulació de programes de disseny i el seu desenvolupament a partir de situacions simulades i pautes per al desenvolupament del projecte.

ECTS: 45%

Resultats d'aprenentatge: CE19

Avaluació

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada

L'objectiu de l'avaluació continua és que l'estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per a poder millorar-ho.

A partir de la segona matrícula, l'avaluació de l'assignatura podrà consistir, una decisió del professor, en una prova de síntesi, que permeti l'avaluació dels resultats d'aprenentatge previst en la guia docent de l'assignatura. En aquest cas, la qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Activitats formatives:

Activitats formatives

En cada un d'aquests blocs treballem exercicis a classe i encàrrecs externs per treballar de manera autònoma. Els exercicis a classe seran directament relacionats amb els encàrrecs externs, per la qual cosa és molt important l'assistència a classe i la participació en els exercicis.

ACTIVITATS DIRIGIDES

Classes teòriques: classes magistrals i debat en grups combinats

ECTS: 15%

Resultats d'aprenentatge: CE1, CE2

Tallers de classe representació i observació directa: assistència a la resolució de les dificultats de representació gràfica

ECTS: 20%

Resultats d'aprenentatge: CE5, CE6

Presentació de Treballs: presentació de resultats, parcials i finals i ronda de valoracions

ECTS: 10%

Resultats d'aprenentatge: CE2, CE6, CE17

ACTIVITATS AUTÒNOMES

Informació i documentació: treball autònom de recerca de fonts, recollida d'informació, anàlisi i elaboració documental de la mateixa

ECTS: 10%

Resultats d'aprenentatge: CE19

Elaboració de projectes: treball autònom de formulació de programes de disseny i el seu desenvolupament a partir de situacions simulades i pautes per al desenvolupament del projecte.

ECTS: 45%

Resultats d'aprenentatge: CE19

Avaluació

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada

L'objectiu de l'avaluació continua és que l'estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per a poder millorar-ho.

A partir de la segona matrícula, l'avaluació de l'assignatura podrà consistir, una decisió del professor, en una prova de síntesi, que permeti l'avaluació dels resultats d'aprenentatge previst en la guia docent de l'assignatura. En aquest cas, la qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Avaluació

Normativa general d'avaluació

Per considerar superada una assignatura, caldrà que s'obtingui una qualificació mínima de 5,0. Una vegada superada l'assignatura, aquesta no podran ser objecte d'una nova avaluació.

La menció de matrícula d'honor es pot atorgar a l'alumnat que tingui una qualificació igual o superior a 9,0. El nombre de matrícules d'honor que s'atorgui no pot ser superior al cinc per cent de persones matriculades en una assignatura en el període acadèmic corresponent, excepte si el total de persones matriculades és inferior a vint, en el qual cas es pot atorgar una sola matrícula d'honor.

Es considerarà "No Avaluable" (NA) l'estudiant que no hagi lliurat totes les evidències d'aprenentatge o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver justificat les absències. En cas d'absència justificada, l'estudiant s'ha de posar en contacte amb el professor en el moment de la reincorporació per determinar la recuperació de les activitats a les quals no hagi assistit.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Cada assignatura definirà l'ús d'eines d'IA generativa en les activitats avaluable segons un dels tres nivells següents: ús no permès; ús restringit a tasques concretes indicades pel professorat; o ús permès com a part del procés de treball, sempre que sigui declarat i justificat.

Quan la IA hagi intervingut de manera rellevant en una activitat avaluable, l'estudiant haurà de declarar quina eina ha utilitzat, amb quina finalitat, en quina fase del treball i quina revisió, selecció o transformació ha realitzat posteriorment.

Sistema avaluació continua

El sistema d'avaluació d'EINA i de la UAB és d'avaluació continuada, l'objectiu de la qual és que l'estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per tal de permetre-li millorar-lo.

El procés d'avaluació continuada ha d'incloure un mínim de tres activitats avaluatives, de dues tipologies diferents, distribuïdes al llarg del curs, cap de les quals pot representar més del 50% de la qualificació final.

Normativa específica de l'assignatura

El criteri d'avaluació de l'assignatura inclourà:

L'assistència puntual a les classes, així com el lliurament puntual dels treballs, seran obligatòries.

Mostra d'atenció i curiositat sobre el contingut de classe. Participació en els projectes de classe, així com el lliurament puntual dels encàrrecs principals.

Presentació i correcció d'exercicis a classe. Participació en les sessions de crítica grupals

L'actitud participativa, el treball en (i per) grup, la iniciativa i les aportacions espontànies, i les presentacions individuals i col·lectives contribuiran a l'avaluació.

La no presentació total o parcial dels treballs així com l'absència reiterada i injustificada a les sessions presencials, conduiran a la qualificació de "no presentat".

Els encàrrecs seran jutjats en una escala de l'1 al 10.

Els encàrrecs tindran dates de lliurament concrets que podran variar entre 1 i 4 setmanes. És possible que segons els resultats del grup alguna data de lliurament pugui estendre.

Avaluació

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada

L'objectiu de l'avaluació continua és que l'estudiant pugui conèixer el seu progrés acadèmic al llarg del seu procés formatiu per a poder millorar-ho.

A partir de la segona matrícula, l'avaluació de l'assignatura podrà consistir, una decisió del professor, en una prova de síntesi, que permeti l'avaluació dels resultats d'aprenentatge previst en la guia docent de l'assignatura. En aquest cas, la qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

Normativa general d'avaluació

- Per considerar superada una assignatura, serà necessària una qualificació mínima de 5,0
- Una cop superada l'assignatura, aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació.
- Es considerarà "No avaluable" (NE) l'estudiant que no hagi lliurat totes les evidències d'aprenentatge o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver justificat les absències. En cas d'absència justificada, l'estudiant s'ha de posar en contacte amb el professor en el moment de la reincorporació per determinar la recuperació de les activitats a les quals no hi hagi assistit.
- En el cas que l'estudiant cometi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa

de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que pugui instruir. En el cas que es produeixen diferents irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

Criteris d'avaluació

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades mitjançant la presentació de projectes. El 60% de la nota correspon al nivell de resolució, presentació de la documentació que determina i en la defensa oral dels projectes. El 40% de la nota correspon al seguiment de la participació activa en les tutories, tallers i sessions conjuntes de treball i correcció.

Dins d'aquest 40%, el 10% correspon a l'assistència.

L'assistència a classes és obligatòria; els estudis del Grau de Disseny són presencials. En tractar-se d'una assignatura de projectes, amb un calendari de lliuraments progressius, és molt difícil adquirir els coneixements i realitzar les pràctiques sentit un seguiment presencial de les classes. No s'avaluarà l'estudiant que no hagi lliurat tots els projectes i / o prova final, o no hagi assistit al 80% de les classes sense haver justificat les absències. En cas que pugui justificar la falta d'assistència l'alumne està obligat a notificar-ho al professor per acordar la forma més adequada de recuperar la temàtica i els exercicis duts a terme durant l'absència.

Els estudiants que no presenten cap treball de curs, hagin o no hagin assistit a classe, tindran la qualificació de "No evaluable".

Procés de revisió

La revisió és pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

En el cas d'il·lustració serà necessària la presentació visual i verbal de tots els projectes no lliurats abans de la data del tancament d'actes.

Procés de revisió

Procés de reavaluació

La revisió és pot sol·licitar al professorat corresponent i es realitzarà durant la setmana indicada al calendari lectiu.

Resultats d'aprenentatge de la matèria

Coneixements

Relacionar els llenguatges plàstics amb les possibilitats comunicatives i expressives de les diferents tècniques artístiques. (KT03)

Habilitats

Aplicar les qualitats plàstiques i expressives en la formalització dels projectes de disseny. (ST04)

Utilitzar els recursos tècnics i expressius de les diferents disciplines artístiques per generar imatges. (ST08)

Competències

Desenvolupar projectes artístics en diferents formats: edicions, instal·lacions, peces per a exposició, etc. (CT01)

Combinar les tècniques artístiques tradicionals amb els mitjans digitals de manipulació de la imatge. (CT04)

Resultats d'aprenentatge de la titulació

Habilitats

Detectar problemes de disseny a partir de l'anàlisi d'objectes, elements de comunicació gràfica i espais amb una visió situada en el marc de la contemporaneïtat, l'accessibilitat universal i la igualtat d'oportunitats.

Aplicar les habilitats d'expressió plàstica i els coneixements de materials i tecnologies productives concorde al plantejament d'un projecte de disseny.

Representar gràficament espais, volums, plans i superfícies, utilitzant les tècniques característiques del disseny.

Aplicar criteris i valors ètics i estètics a la pràctica del disseny, considerant les dimensions formals dels entorns i la seva diversitat.

Adequar els llenguatges plàstics, l'ús dels mitjans i les tècniques artístiques a les intencions comunicatives de cada projecte de disseny.

Emetre judicis de valor respecte a projectes de disseny, interpretant les dades i justificant la seva anàlisi crítica sobre la base dels coneixements adquirits sobre la comunicació gràfica, els espais i els objectes, així com als textos de referència..

Competències

Proposar solucions de disseny creatives, així com conscienciades, social i ambientalment sostenibles, en atenció als ODS.

Aplicar el coneixement adquirit a la resolució de projectes de disseny i art amb una execució professional que tingui en consideració a la diversitat d'usuaris i/o receptors.

Eina Centre Universitari
Fundació Eina
Disseny Art Barcelona

Passeig Santa Eulàlia 25
08017 Barcelona T+34 932 030 923
info@eina.cat www.eina.cat

Bibliografia i Recursos

Bibliografia

No hi ha una bibliografia específica però durant el curs mirarem llibres, enllaços i referències a creadors com Goya, Masaccio, Saul Steinberg, Robert Weaver, Titoan Lamazou, Cesc, Tomi Ungerer, Glynn Boyd Harte, David Roberts. Joan Miró, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Milton Glaser, Craig Fisher, Stefan Sagmeister, David Carson, Lluïset, Enrique Flors & Steven Heller, entre d'altres.

Recursos

Classes magistrals en grups combinats, amb els marcs teòrics i comentaris d'obres rellevants per als continguts de l'assignatura.

Conferències i visites comentades.

Desenvolupament de projectes, personals i grupals, en relació als continguts de les sessions teòriques i treball a l'aula / taller amb seguiment periòdic.

Presentacions periòdiques dels treballs