

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

Profesor Responsable: Philip Stanton

Grupo: 1

Código: 105759

Créditos: 6 ECTS

Curso:

Semestre: 2

Tipología: Optativa

Materia: Medios de Expresión

Horarios:

Grupo	Horarios	Profesor
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

Índice de la Guía Docente

Presentación de la asignatura

Recomendaciones

Contenidos

Metodología

Evaluación

Bibliografía y Recursos

Resultados de Aprendizaje

Presentación de la asignatura

Breve descripción:

¿Qué es la Ilustración?

Según el diccionario RAE deriva del Latin: illustrare

Dar luz, iluminar (a entendimiento) / instruido, civilizer / Aclarar (un punto o materia) / Adornar

Ilustrar y comunicar visualmente: ideas, conceptos, actitudes, 1 ambientes. Comunicar en ese caso es ayudar a contar historias dirigidas a públicos concretos y específicos. La gran diferencia de la ilustración y las bellas artes: en la mayoría de los casos el/la ilustrador/a ésta trabajando en resolver problemas ajenos como respuestas a encargos formulados por clientes.

La Ilustración ayuda a entender un texto, producto o acto/acontecimiento. Ayuda a la atención de un público. También puede ser una imagen que ayuda a considerar otro punto de vista sobre un tema concreto.

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

Objetivos Formativos:

Los objetivos de la asignatura son:

Desarrollar proyectos concretos en un tiempo de entrega determinado aportando resoluciones conceptuales, técnicas, formales, etc. a partir de una demanda y requerimientos de cliente simulados o reales.

Aprender sobre la colaboración entre disciplinas. Cómo y cuándo encargar un proyecto a un ilustrador, cómo escogerlo y preparar un briefing. Desarrollar capacidades de análisis, detectar los problemas de aplicación de ilustración y aportar soluciones alternativas. Trabajar de forma individual y ocasionalmente en equipos de 2 o más personas.

Recomendaciones

En esta asignatura se desarrollarán proyectos que combinan elementos de diseño gráfico y tipografía con imagen ilustrada, por tanto unos conocimientos básicos de estas 2 disciplinas son necesarias para poder aprovechar el curso de forma óptima. También es muy recomendable saber las funciones y opciones más importantes del programa Adobe Photoshop como el escaneo con el programa, la

creación y manipulación de capas múltiples, utilización de herramientas y filtros etc.

De la misma forma si ya está trabajando con Procreate, tener nociones de estos conceptos siempre va bien.

Contenidos y Metodología

Breve descripción:

La asignatura consistirá en la realización de varios encargos que habrá que desarrollar de forma autónoma en base al trabajo realizado en clase, que consistirá en: Varios ejercicios a realizar en cada clase, análisis conjunto con el grupo y correcciones individuales con el profesor sobre el encargo en proceso.

El plan de trabajo hará un recorrido por las aplicaciones de ilustración en algunos de estos sectores:

Editorial: Periódicos

Diseño gráfico: carteles, folletos, packaging u otros

Publicidad: anuncios de prensa, vallas u otros

Multimedia: Televisión e Internet

Ambiental: aplicación de la ilustración de gran formato en espacios físicos

El tipo y cantidad de encargos presentados en el curso varían según el grupo de alumnos y la posibilidad de trabajar en concursos o proyectos reales.

Metodología docente:

Actividades formativas

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

ACTIVIDADES DIRIGIDAS

Clases teóricas: clases magistrales y debate en grupos combinados

ECTS: 15%

Resultados de aprendizaje: CE1, CE2

Talleres de clase representación y observación directa: asistencia a la resolución de las dificultades de representación gráfica

ECTS: 20%

Resultados de aprendizaje: CE5, CE6

Presentación de Trabajos: presentación de resultados, parciales y finales y ronda de valoraciones

ECTS: 10%

Resultados de aprendizaje: CE2, CE6, CE17

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS

Información y documentación: trabajo autónomo de búsqueda de fuentes, recogida de información, análisis y elaboración documental de la misma

ECTS: 10%

Resultados de aprendizaje: CE19

Elaboración de proyectos: trabajo autónomo de formulación de programas de diseño y su desarrollo a partir de situaciones simuladas y pautas para el desarrollo del proyecto.

ECTS: 45%

Resultados de aprendizaje: CE19

Evaluación

Sistema de evaluación

Evaluación continua

El objetivo de la evaluación continua es que el estudiante pueda conocer su progreso académico a lo largo de su proceso formativo para poder mejorarlo.

A partir de la segunda matrícula, la evaluación de la asignatura podrá consistir, en una decisión del profesor, en una prueba de síntesis, que permita la evaluación de los resultados de aprendizaje previsto en la guía docente de la asignatura. En este caso, la calificación de la asignatura corresponderá a la calificación de la prueba de síntesis.

Actividades formativas:

Actividades formativas

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

ACTIVIDADES DIRIGIDAS

Clases teóricas: clases magistrales y debate en grupos combinados

ECTS: 15%

Resultados de aprendizaje: CE1, CE2

Talleres de clase representación y observación directa: asistencia a la resolución de las dificultades de representación gráfica

ECTS: 20%

Resultados de aprendizaje: CE5, CE6

Presentación de Trabajos: presentación de resultados, parciales y finales y ronda de valoraciones

ECTS: 10%

Resultados de aprendizaje: CE2, CE6, CE17

ACTIVIDADES AUTÓNOMAS

Información y documentación: trabajo autónomo de búsqueda de fuentes, recogida de información, análisis y elaboración documental de la misma

ECTS: 10%

Resultados de aprendizaje: CE19

Elaboración de proyectos: trabajo autónomo de formulación de programas de diseño y su desarrollo a partir de situaciones simuladas y pautas para el desarrollo del proyecto.

ECTS: 45%

Resultados de aprendizaje: CE19

Evaluación

Sistema de evaluación

Evaluación continua

El objetivo de la evaluación continua es que el estudiante pueda conocer su progreso académico a lo largo de su proceso formativo para poder mejorarlo.

A partir de la segunda matrícula, la evaluación de la asignatura podrá consistir, en una decisión del profesor, en una prueba de síntesis, que permita la evaluación de los resultados de aprendizaje previsto en la guía docente de la asignatura. En este caso, la calificación de la asignatura corresponderá a la calificación de la prueba de síntesis.

Evaluación

Normativa general de evaluación

Se considerará "No Avaluable" (NA) al estudiante que no haya entregado todas las evidencias de aprendizaje o no haya asistido al 80% de las clases sin haber justificado las ausencias. En caso de ausencia justificada, el estudiante debe ponerse en contacto con el profesor en el momento de la reincorporación para determinar la recuperación de las actividades a las que no haya asistido.

En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 dicho acto de evaluación, independientemente del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso de que se produzcan varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de dicha asignatura será 0.

Cada asignatura definirá el uso de herramientas de IA generativa en las actividades evaluables según uno de los tres niveles siguientes: uso no permitido; uso restringido a tareas concretas indicadas por el profesorado; o uso permitido como parte del proceso de trabajo, siempre que sea declarado y justificado.

Cuando la IA haya intervenido de manera relevante en una actividad evaluable, el estudiante deberá declarar qué herramienta ha utilizado, con qué finalidad, en qué fase del trabajo y qué revisión, selección o transformación ha realizado posteriormente.

Sistema evaluación continúa

El sistema de evaluación de EINA y de la UAB es de evaluación continua, cuyo objetivo es que el estudiante pueda conocer su progreso académico a lo largo de su proceso formativo para permitirle mejorarlo.

El proceso de evaluación continua debe incluir un mínimo de tres actividades evaluativas, de dos tipologías diferentes, distribuidas a lo largo del curso, ninguna de las cuales puede representar más del 50% de la calificación final.

Normativa específica de la asignatura

El criterio de evaluación de la asignatura incluirá:

La asistencia puntual a las clases, así como la entrega puntual de los trabajos, serán obligatorias.

Muestra de atención y curiosidad sobre el contenido de clase. Participación en los proyectos de clase, así como la entrega puntual de los principales encargos.

Presentación y corrección de ejercicios en clase. Participación en las sesiones de crítica grupales

La actitud participativa, el trabajo en (y por) grupo, la iniciativa y las aportaciones espontáneas, y las presentaciones individuales y colectivas contribuirán a la evaluación.

La no presentación total o parcial de los trabajos así como la ausencia reiterada e injustificada en las sesiones presenciales, conducirán a la calificación de "no presentado".

Los encargos serán juzgados en una escala del 1 al 10.

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 pueda extenderse.

Evaluación

Sistema de evaluación

Evaluación continua

El objetivo de la evaluación continua es que el estudiante pueda conocer su progreso académico a lo largo de su proceso formativo para poder mejorarlo.

A partir de la segunda matrícula, la evaluación de la asignatura podrá consistir, en una decisión del profesor, en una prueba de síntesis, que permita la evaluación de los resultados de aprendizaje previsto en la guía docente de la asignatura. En este caso, la calificación de la asignatura corresponderá a la calificación de la prueba de síntesis.

Normativa general de evaluación

- Para considerar superada una asignatura, será necesaria una calificación mínima de 5,0
- Una vez superada la asignatura, ésta no podrá ser objeto de una nueva evaluación.
- Se considerará "No evaluable" (NE) el estudiante que no haya entregado todas las evidencias de aprendizaje o no haya asistido al 80% de las clases sin haber justificado las ausencias. En caso de ausencia justificada, el estudiante debe ponerse en contacto con el profesor en el momento de la reincorporación para determinar la recuperación de las actividades a las que no haya asistido.
- En caso de que el estudiante cometa cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con un 0 este acto de evaluación, con independencia del proceso disciplinario que pueda instruir. En caso de que se produzcan diferentes irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.

Criterios de evaluación

Las competencias de esta asignatura serán evaluadas mediante la presentación de proyectos. El 60% de la nota corresponde al nivel de resolución, presentación de la documentación que determina y la defensa oral de los proyectos. El 40% de la nota corresponde al seguimiento de la participación activa en las tutorías, talleres y sesiones conjuntas de trabajo y corrección.

Dentro de ese 40%, el 10% corresponde a la asistencia.

La asistencia a clases es obligatoria; los estudios del Grado de Diseño son presenciales. Al tratarse de una asignatura de proyectos, con un calendario de entregas progresivas, es muy difícil adquirir los conocimientos y realizar las prácticas oído un seguimiento presencial de las clases. No se evaluará al estudiante que no haya entregado todos los proyectos y/o prueba final, o no haya asistido al 80% de las clases sin haber justificado las ausencias. En caso de que pueda justificar la falta de asistencia, el alumno está obligado a notificarlo al profesor para acordar la forma más adecuada de recuperar la temática y los ejercicios llevados a cabo durante la ausencia.

Los estudiantes que no presenten ningún trabajo de curso, hayan o no asistido a clase, tendrán la calificación de "No evaluable".

Proceso de revisión

La revisión se puede solicitar al profesorado correspondiente y se realizará durante la semana indicada en el calendario lectivo.

En el caso de ilustración será necesaria la presentación visual y verbal de todos los proyectos no entregados antes de la fecha de cierre de actas.

Proceso de revisión

Proceso de reevaluación

La revisión se puede solicitar al profesorado correspondiente y se realizará durante la semana indicada en el calendario lectivo.

Resultados de aprendizaje de la materia

Conocimientos

Relacionar los lenguajes plásticos con las posibilidades comunicativas y expresivas de las diferentes técnicas artísticas. (KT03)

Habilidades

Aplicar las cualidades plásticas y expresivas en la formalización de los proyectos de diseño. (ST04)

Utilizar los recursos técnicos y expresivos de las diferentes disciplinas artísticas para la generación de imágenes. (ST08)

Competencias

Desarrollar proyectos artísticos en diferentes formatos: ediciones, instalaciones, piezas para exposición, etc. (CT01)

Combinar las técnicas artísticas tradicionales con los medios digitales de manipulación de la imagen. (CT04)

Resultados de aprendizaje de la titulación

Habilidades

Detectar problemas de diseño a partir del análisis de objetos, elementos de comunicación gráfica y espacios con una visión situada en el marco de la contemporaneidad, la accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades.

Aplicar las habilidades de expresión plástica y los conocimientos de materiales y tecnologías productivas acorde al planteamiento de un proyecto de diseño.

Representar gráficamente espacios, volúmenes, planos y superficies, utilizando las técnicas características del diseño

Aplicar criterios y valores éticos y estéticos a la práctica del diseño, considerando las dimensiones formales de los entornos y su diversidad

Adecuar los lenguajes plásticos, el uso de los medios y las técnicas artísticas a las intenciones comunicativas de cada proyecto de diseño.

Emitir juicios de valor respecto a proyectos de diseño, interpretando los datos y justificando su análisis crítico en base a los conocimientos adquiridos sobre la comunicación gráfica, los espacios y los objetos, así como a los textos de referencia.

Competencias

Proponer soluciones de diseño creativas, así como concienciadas y socio-ambientalmente sostenibles, en atención a los ODS.

Aplicar el conocimiento adquirido a la resolución de proyectos de diseño y arte con una ejecución profesional que tenga en consideración a la diversidad de usuarios y/o receptores.

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

Bibliografía y Recursos

Bibliografía

No hay una bibliografía específica pero durante el curso miraremos libros, enlaces y referencias a creadores como 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, Luis, Enrique Flors & Steven Heller, entre otros.

Recursos

Clases magistrales en grupos combinados con los marcos teóricos y comentarios de obras relevantes para los contenidos de la asignatura.

Conferencias y visitas comentadas.

Desarrollo de proyectos, personales y grupales, en relación a los contenidos de las sesiones teóricas y trabajo en el aula/taller con seguimiento periódico.

Presentaciones periódicas de los trabajos