

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO Y
COMUNICACIÓN VISUAL

Programas de Asignatura

Semestre V
ORIENTACIÓN EN ILUSTRACIÓN

ARTE DEL SIGLO XIX AL XX

Semestre: quinto

Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones

Créditos: 6

Horas por semana: 3

Horas por semestre: 48

Horas teóricas: 3

Tipo de asignatura: teórica

OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:

Iniciar al alumno al estudio de las corrientes artísticas básicas de los periodos neoclásico y romántico, así como a las vanguardias de principios del siglo XX.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso, el alumno:

- a) Conocerá los orígenes y contexto del arte neoclásico y romántico.
- b) Conocerá y valorará la cultura del periodo neoclásico y romántico.
- c) Reconocerá los principales elementos constitutivos de los estilos artísticos correspondientes a cada una de las épocas estudiadas.
- d) Identificará las posibles influencias entre ellos.

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad I: Neoclásico

Hrs. por unidad

8

- 1.1. La aristocracia ilustrada y las excavaciones arqueológicas
- 1.2. Lessing, Winckelmann y la revaloración de lo clásico en las artes plásticas
- 1.3. Pintura
 - 1.3.1. Luis David
 - 1.3.2. Ingres
- 1.4. Arquitectura y escultura
 - 1.4.1. Antonio Canova

Unidad II: Romanticismo

10

- 2.1. Goethe, Víctor Hugo y las ideas del movimiento romántico
- 2.2. El romanticismo en las artes plásticas
 - 2.2.1. Inglaterra (Turner, Constable, Blake)
 - 2.2.2. Alemania (Friederich)
 - 2.2.3. Francia (Ingres, Gericault, Delacroix, Daumier, Millet)
 - 2.2.4. España (Goya)

Unidad III: Realismo e impresionismo

10

- 3.1. Contexto social
- 3.2. El realismo en las artes plásticas
 - 3.2.1. Daumier
 - 3.2.2. Courbet
 - 3.2.3. Rodin
- 3.3. Impresionismo y posimpresionismo
 - 3.3.1. Manet
 - 3.3.2. Degas
 - 3.3.3. Cézanne
 - 3.3.4. Monet
 - 3.3.5. Renoir
 - 3.3.6. Gauguin
 - 3.3.7. Seurat
 - 3.3.8. Lautrec

Unidad IV: Vanguardias a principios del siglo XX **10**

- 4.1. Modernismo
- 4.2. Abstraccionismo

Unidad V: Arte mexicano **10**

- 5.1. Romanticismo
- 5.2. Realismo

Método de enseñanza sugerido: Exposición teórica con apoyo de material audiovisual.

Método de evaluación sugerido: Examen. Trabajos parciales de investigación, reportes escritos de visitas a museos y exposiciones.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

De Micheli, Mario: Las vanguardias artísticas del siglo XX

Alianza (Alianza Forma N. 7) Madrid 1994

Fleming, William: Arte, música e ideas

Interamericana. México 1971

Honour, Hugh: El romanticismo

Alianza (Alianza forma N. 20) Madrid 1992

Rewald, John: El impresionismo

Alianza. Madrid

Rewald, John: El postimpresionismo. De Van Gogh a Gauguin

Alianza (Alianza Forma N. 31), Madrid 1990

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Bock, Manfred et al: De Stijl, 1917-1931

Alianza (Alianza Forma VI), Madrid 1991

DIBUJO V	
Semestre: quinto	
Carácter de la asignatura: obligatoria para la orientación en Ilustración, optativa para las demás orientaciones profesionales.	
Créditos: 9	
Horas por semana: 6	
Horas por semestre: 96	
Horas teóricas: 3	
Horas prácticas: 3	
Tipo de asignatura: teórico-práctica	
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:	
Adquirir un dominio profesional del dibujo como lenguaje visual, utilizando los sistemas de organización en el dibujo con manejo adecuado de los elementos básicos y el lenguaje de la forma.	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:	
Al finalizar el curso, el alumno:	
a) Vinculará la función del dibujo, los sistemas de organización y los elementos básicos y el lenguaje de la forma en una práctica determinada.	
b) Establecerá un lenguaje expresivo y de carácter personal.	
c) Alcanzará eficiencia en el dibujo y comprenderá los diversos conceptos de un lenguaje formal a través de una experimentación dentro del dibujo.	
d) Alcanzará un dominio del dibujo en sus diferentes dimensiones comunicativas.	
e) Comprenderá lo que es un taller experimental en torno a la práctica del dibujo	
f) Podrá conjugar la investigación y la experimentación en planteamiento de una hipótesis determinada.	
g) Será capaz de aplicar los resultados de su investigación-experimentación.	
h) Creará su propia forma de lenguaje y desarrollará un alto sentido de la crítica.	
i) Actuará como un ente crítico, tanto de sus productos gráficos como de los de su entorno cercano.	
j) Será capaz de alcanzar un dominio en las formas de evaluación.	
k) Definirá los medios de auto-evaluación.	
l) Apreciará las características que le confiere a una obra de arte y será capaz de distinguir las cualidades de cada estilo existente.	

CONTENIDO TEMÁTICO	Hrs. por unidad
Unidad I: Investigación	32
1.1. Líneas de investigación en torno al dibujo	
1.1.1. Dimensión comunicativa	
1.1.2. Didáctica de la especialidad	
1.1.3. Sector productivo	
1.1.4. Lenguajes no verbales	
1.1.5. Orientación infantil	
Unidad II: Estudio del ser humano	32
2.1. Posibilidades físicas y sensoriales	
2.2. Sistema sensor	
2.3. Integración sensorial	
2.4. Ente Bio-psico-social	
2.5. Fenómeno artístico en el entorno profesional	
2.6. El arte en las galerías	
Unidad III: Principios de anatomía artística del cuerpo humano	32
3.1. Nomenclatura anatómica	

- 3.1.1. El esqueleto
- 3.1.2. Articulaciones
- 3.1.3. La forma y la función de los músculos
- 3.2. Relaciones y movimientos
 - 3.2.1. Extremidades superiores
 - 3.2.2. Extremidades inferiores
 - 3.2.3. Tronco
 - 3.2.4. Cabeza
- 3.3. Las proporciones del cuerpo
 - 3.3.1. El sistema óseo y muscular del cuerpo humano
 - 3.3.2. Diferencias de proporciones entre el cuerpo del hombre y de la mujer
 - 3.3.2.1. Diferencias en las distintas etapas de desarrollo
 - 3.3.3. El "contrapposto"
 - 3.3.4. El movimiento
 - 3.3.4.1. Oscilaciones verticales
 - 3.3.4.2. Oscilaciones transversales y horizontales
 - 3.3.4.3. Movimientos de torsión
 - 3.3.4.4. La marcha en terreno inclinado y la carrera

Método de enseñanza sugerido: Exposición teórica. Realizar visitas a galerías, museos o salas de exhibición para ir formando un marco de referencia profesional en el alumno y establecer contactos de trabajo de acuerdo a su especialidad

Método de evaluación sugerido: Ejercicios prácticos parciales y finales. Examen.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Acha, Juan: Introducción a la creatividad artística

Ed. Trillas México 1990

Albers, Josef: La interacción del color

Ed. Alianza. Alianza-Forma. Madrid 1985

Arnheim, Rudolf: Arte y percepción visual

EUDEBA. Buenos Aires 1977

Arnheim, Rudolf: El pensamiento visual

Ed. Paidós. Barcelona 1986

Bammes, Gottfried: The artist's guide of human anatomy

Ed. Chartwell books. New Jersey 1994

Barcsay, Jenó: Anatomía artística

Ed. Daimón. Budapest/Madrid, Barcelona, México 1973

Balmori, Santos: Técnicas de la expresión plástica El dibujo, su aprendizaje y ejercicio

UNAM. México 1985

Bridgman, George: The book of a Hundred hands

Dover. New York 1971

Bridgman, George: Constructive Anatomy

Dover New York 1973

Cortés, Valeria: Anatomía, academia y dibujo clásico

Ed. Catedra. Madrid 1994

Crespi, Irene: Léxico técnico de las artes plásticas

EUDEBA. Buenos Aires 1989

Daucher, Hans: Modos de dibujar

Ed Gustavo Gili. Barcelona (6 volúmenes) 1987

Doerner, Max: Los materiales de pintura y su empleo en el arte

- Reverté. Barcelona 1982
- Edwards, Betty:** Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro
Blume Madrid 1984
- Farris:** Art students' anatomy
Dover. New York 1961
- Guillam, Scott R:** Fundamentos del diseño
Victor Lerú. Buenos Aires 1973
- Kandinsky, Wassily:** Punto y línea sobre el plano
Barral. Barcelona 1975
- Kepes, Gyorgy:** El lenguaje de la visión
Infinito. Buenos Aires 1976
- Kepes, Gyorgy et al:** La educación visual
Novaro. México 1968
- Lambert, Susan:** El dibujo, técnica y utilidad
Blume. Madrid 1996
- Maier, Manfred:** Procesos elementales de proyectación y configuración
Gistavo Gili. Barcelona (4 tomos) 1982
- Mayer, Ralph:** Materiales y técnicas del arte
Blume. Madrid 1985
- Moreaux, Arnold:** Anatomía artística del hombre
Norma. Madrid 1981
- Nicolaidis, Kimon:** The natural way to draw
Mifflin. Boston, Mass. 1969
- Pignati, Terisio:** El dibujo de Altamira a Picasso
Cátedra. Madrid 1981
- Saunders, J. B. and Charles:** The ilustrations from the works of Andra Vesalius of Brussels
Dover. New York 1973
- Sheppard, Joseph:** Anatomy a complete guide for artist
Watson-Guptill Publications New York 1975
- Sheppard, Joseph:** Drawing the female figure
Watson-Guptill Publications. New York 1975
- Sheppard, Joseph:** Drawing the male figure
Watson-Guptill Publications. New York 1975
- Simpson, Ian:** Curso completo de Dibujo
Blume. Barcelona 1995
- Vinci, Leonardo Da:** Tratado de pintura y el arte de dibujar
Ed. Gaceta. México 1985
- Szunyochy, Andrés:** Escuela de dibujo de anatomía
Könemann. Barcelona 1996
- Teissig, Karel:** Las técnicas del dibujo
Ed. Libsa. Madrid 1990
- Tosto, Pablo:** La composición áurea en las artes plásticas
Hachette. Buenos Aires 1966

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Kuppers, Harald:** Color, origen, metodología, sistematización y aplicación
Ed. Lectura. Barcelona 1973
- Klee, Paul:** Bases para la estructuración del arte
Premia. México 1978
- Kandinsky, Wassily:** De lo espiritual en el arte
Barral-labor. Barcelona 1982

D'Allones, O Revault: Creación artística y promesa de libertad.
Ed. Gustavo Gili: Barcelona 1977

ECONOMIA, ADMINISTRACIÓN Y MERCADOTECNIA I
Semestre: quinto
Carácter de la asignatura: obligatoria para las cinco orientaciones
Créditos: 4
Horas por semana: 2
Horas por semestre: 32
Horas teóricas: 2
Tipo de asignatura: teórica
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:
Introducir al alumno en el conocimiento de las propuestas teóricas de la Economía para la comprensión de las relaciones entre los sectores productivos y de servicios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:
Al finalizar el curso, el alumno:
a) Establecerá la función y utilidad económica del diseño y la comunicación visual en los sectores productivos y de servicios.
b) Adquirirá conocimientos básicos del área de la administración en lo general y en específico sobre su aplicación en la comunicación visual.

CONTENIDO TEMÁTICO	Hrs. por unidad
Unidad I: La ciencia económica y su relación con el diseño y la comunicación visual	8
Unidad II: Conceptos fundamentales de las teorías económicas	8
2.1. Necesidades, bienes y servicios	
2.2. Producción, precio y mercado	
2.3. Trabajo y salario	
2.4. Capital, industria y empresa	
2.5. Valor y ganancia	
Unidad III: El desarrollo económico	8
3.1. Países desarrollados y en vías de desarrollo	
3.2. Dependencia económica	
3.3. Economía de mercado	
3.4. Economía social	
3.5. Transferencia tecnológica	
3.6. Transferencia de capitales	
Unidad IV: Administración	8
4.1. Antecedentes	
4.2. Los procesos administrativos generales para la comunicación visual.	

Método de enseñanza sugerido: Exposición de temas, trabajos de análisis e investigación, y reportes por escrito de visitas.

Método de evaluación sugerido: Trabajos de aplicación y examen.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Christopher, Elizabeth: Juegos para líderes

Selector. México 1989. (228 pp.)

Ferrer Pérez, Luis: Guía práctica para el desarrollo organizacional

Ed. Trillas México 1979. (199 pp)

Hernández y Rodríguez, Sergio: Fundamentos de Administración.

Nueva Editorial Interamericana. México. 1982. (421 pp.)

Kotler, Phillip: Dirección de mercadotecnia; análisis, planeación y control

Ed. Diana. México. 1985. (867 pp.)

Rios Szalay, Jorge: Relaciones públicas, su administración en las organizaciones

Ed. Trillas. México. 1978 (134 pp.)

Rheault, Jean Paul: Introducción a la teoría de las decisiones con aplicaciones a la administración

Ed. Limusa. México. (233 pp)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Barcelo Matutano, Gabriel: El oficio de mandar

Limusa. México. 1980 (233 p.)

Villanueva, P: Manual de la pequeña empresa

Ed. TE. Barcelona. 1984 (164 pp.)

ILUSTRACIÓN I

Semestre: quinto

Carácter de la asignatura: obligatoria para la orientación en Ilustración, optativa para las demás orientaciones profesionales.

Créditos: 8

Horas por semana: 6

Horas por semestre: 96

Horas teóricas: 2

Horas prácticas: 4

Tipo de asignatura: teórico-práctica

OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:

Proporcionar los conocimientos teórico-prácticos que capaciten al alumno para la elaboración de las imágenes que le demanden la literatura, la educación, la publicidad y la comunicación visual en general.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso, el alumno:

- a) Experimentará sensaciones no visuales y elaborará las imágenes que las representen.
- b) Seleccionará aquellas que le permitan desarrollar bocetos de los verbos de manipulación de imagen que se le designen, así como las ilustraciones didácticas de los proyectos que se determinen.
- c) Representará por medio de formas y/o colores las sensaciones no visuales.
- d) Elaborará las imágenes que percibe auditivamente y de cada uno de sus sentidos menores.
- e) Elaborará las imágenes para los diferentes verbos de manipulación.
- f) Iniciará la elaboración de las ilustraciones didácticas.
- g) Analizará las ilustraciones didácticas de otros ilustradores, conocerá las diferentes soluciones utilizadas y desarrollará las propuestas gráficas requeridas.

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad I: Ilustración de sensaciones no visuales

Hrs. por unidad

24

1.1. Auditivas

1.1.1. Música

1.1.2. Voz

1.1.3. Ruido

1.2. Gustativas

1.2.1. Dulce

1.2.2. Salado

1.2.3. Ácido

1.2.4. Agrio

1.3. Táctiles

1.3.1. Suave

1.3.2. Aspero

1.3.3. Liso

1.3.4. Caliente

1.3.5. Frío

1.4. Olfativas

1.4.1. Floral

1.4.2. Frutal

1.4.3. Especiado

1.4.4. Apetitoso

Unidad II: Acciones de manipulación

24

2.1. Distorsión

- 2.1.1. Ensanchar
- 2.1.2. Estirar
- 2.1.3. Aplastar
- 2.1.4. Alargar
- 2.1.5. Torcer
- 2.2. Eliminación
 - 2.2.1. Perforar
 - 2.2.2. Adelgazar
 - 2.2.3. Seccionar
- 2.3. Adición
 - 2.3.1. Multiplicar
 - 2.3.2. Integrar
 - 2.3.3. Penetrar
 - 2.3.4. Superponer
- 2.4. Cambio
 - 2.4.1. Derretir
 - 2.4.2. Agrietar
 - 2.4.3. Alisar
 - 2.4.4. Zoomorfismo
 - 2.4.5. Fitomorfismo
- 2.5. Manipulación temporal
 - 2.5.1. Envejecer
 - 2.5.2. Rejuvenecer
- Unidad III: Análisis de ilustraciones didácticas. 24**
- 3.1. Composición
 - 3.1.1. Concepto
 - 3.1.2. Nivel de mensaje visual
 - 3.1.3. Diseño
 - 3.1.4. Estrategias de comunicación
 - 3.1.5. Estilo
 - 3.1.6. Técnica
- Unidad IV: Elaboración de ilustraciones didácticas 24**
- 4.1. Definición del problema
 - 4.1.1. Texto o idea a ilustrar
 - 4.1.2. Aplicaciones de la(s) ilustración(es)
 - 4.1.3. Características de la(s) ilustración(es)
 - 4.1.4. Características del destinatario
- 4.2. Recopilación de información visual
 - 4.2.1. Fotografías
 - 4.2.2. Dibujos
 - 4.2.3. Ilustraciones
 - 4.2.4. Videos
- 4.3. Elaboración de bocetos
 - 4.3.1. Composición
 - 4.3.2. Técnicas y superficies
- 4.4. Elaboración de originales
 - 4.4.1. Selección de superficies y técnicas
 - 4.4.2. Ampliación y reducción de originales
- 4.5. Reproducción de originales.
 - 4.5.1. Camisas de indicaciones

Método de enseñanza sugerido: Exposición teórica apoyada con materiales audiovisuales y ejercicios prácticos supervisados por el profesor con temáticas determinadas.

Método de evaluación sugerido: Ejercicios prácticos parciales y finales. Examen. Se promediarán evaluaciones parciales obtenidas en cada uno de los ejercicios, proyectos parciales y finales. Presentación de carpeta.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

AAVV: Illustrator's figure reference manual

Charwell books, 4a Reimp. New Jersey 1994.

AAVV: Catálogos de ilustradores de publicaciones infantiles y juveniles

Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. México, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995.

AAVV: Catálogo de la Bienal Internacional de Cartel en México

Ediciones 1990, 1992 y 1994. Trama visual, México.

AAVV: Airbrush in Japan

(2vols). Selección de varios títulos para Page On Publishing Pte. Ltd. Singapur, 1993.

AAVV: Aerografía

Galería de ganadores más recientes en el concurso anual de méritos de aerografía convocado por la Airbrush Action Magazine, 1995

Colyer, Martin: Como encargar ilustraciones

Col. Manuales de Diseño, Edit. Gustavo Gilli, Barcelona, 1995.

Cohen Jozef: Sensación y percepción auditiva y de los sentidos menores

Ed. Trillas. México 1983.

Dalley Terence: Guía completa de ilustración y diseño

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México 1980.

Dondis A. Donis: La sintaxis de la imagen

Ed. Gustavo Gili, 1976.

Driben, Lelia: Melecio Galván el artista secreto

Instituto de Investigaciones Estéticas, Monografías de Arte · 22 UNAM., México, 1992.

Gombrich E. H: Arte e ilusión

Ed. Gustavo Gili, 1982.

Gomez Abrams, J: Dibujos de presentación

Tilde, UAM-A México, 1990.

Gray, Bill: Consejos prácticos para diseñadores gráficos y dibujantes

Editorial Gustavo Gilli, Barcelona, 1983.

Hayes, Colin: Guía completa de pintura y dibujo, técnicas y materiales

2a. edición, H.Blume Ediciones, Court, London W 1, 1980, 224p

Magnus, Günter: Manual para dibujantes e ilustradores

Edit. Gustavo Gilli, Barcelona, 1982.

Maier Manfred: Procesos elementales de proyectación y configuración

Ed. Gustavo Gili. Barcelona 1982.

Martín, Judy: Guía completa del aerógrafo. (Técnicas y materiales)

Blume ediciones, Madrid, 1986.

Martin, Judy: Rendering Transparency Airbrush

Artists Library. North light books. s/f

Owen, Peter: El aerógrafo, mantenimiento

Guías en el acto, Blume ediciones, Madrid, 1988

Owen, Peter: Manual completo de técnicas de Aerografía

Blume ediciones, Madrid, 1987

Porter Greenstreet: Manual de técnicas gráficas para Arquitectos

Diseñadores y Artistas Vol. I Edit. Gustavo Gili, Barcelona, 1983.

Powell-Monahan: Técnicas avanzadas de rotulador

Blume ediciones, Barcelona, 1993.

Smith, Ray: El manual del artista

Edit. Blume, Madrid, 1990.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Rodríguez Prampolini Ida: Herbert Bayer un concepto total

Universidad Nacional Autónoma de México, 1975.

Leek, Michael: The encyclopaedia of airbrush techniques

Chartwell Books, Londosn. 1989.

ILUSTRACIÓN DIGITAL I
Semestre: quinto
Carácter de la asignatura: obligatoria para la orientación en Ilustración, optativa para las demás orientaciones profesionales.
Créditos: 8
Horas por semana: 6
Horas por semestre: 96
Horas teóricas: 2
Horas prácticas: 4
Tipo de asignatura: práctica
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:
Introducir al alumno en el conocimiento y la práctica básicos de la ilustración asistida por computadora.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:
Al finalizar el curso, el alumno:
a) Obtendrá los conocimientos básicos de la graficación con vectores
b) Realizará ilustraciones valiéndose de los elementos básicos de la graficación..
c) Conocerá los principios básicos de la ilustración digital
d) Aplicará los principios básicos de la ilustración digital en la realización de una composición gráfica
e) Aprenderá a dar tratamientos especiales a los objetos.
f) Aprenderá a realizar ilustraciones con herramientas especiales
g) Aprenderá a trabajar con técnicas mixtas.
h) Aprenderá a realizar ilustraciones con técnicas mixtas digitales.

CONTENIDO TEMÁTICO

	Hrs. por unidad
Unidad I: Principios básicos de la ilustración digital	24
1.1. Línea, nodo y formas básicas	
1.2. Rellenos y filetes	
1.3. Agrupamiento	
1.4. Escalar, modificar y rotar	
Unidad II: La ilustración con herramientas especiales	24
2.1. Estrucción	
2.2. Pregunta	
2.3. Silueta	
2.4. Perspectiva	
2.5. Contorneado	
2.6. Línea de intensidad	
2.7. Filtros de imagen	
Unidad III: Técnicas mixtas	24
3.1. Trabajo con bitmap y vectores	
3.2. Enmascarado de imágenes bitmap	
3.3. Opciones de exportación	
Unidad IV: Impresión digital	24
4.1. Positivo, negativo	
4.2. Registros de color, de corte, doblado y desprendimiento	
4.3. Separación de color (tricomía, cuatricomía, tintas planas)	
4.4. Impresión en mosaico	

Método de enseñanza sugerido: Exposición teórica y prácticas en clase.

Método de evaluación sugerido: Ejercicios impresos en una carpeta de trabajo durante cada unidad los cuales serán integrados en una carpeta final al término del semestre.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

AAVV: Illustrator's figure reference manual

- Chartwell books, 4a. reimp. New Jersey, 1994
AAVV: The brightest in computer -Generated design and illustration
Ed. North Lights Books, Hong kong, 1990
Bolognese Don: Mastering the computer for desgn and ilustration
Ed. Columbus Book, London, 1988
Breton Philipe: Historia y Crítica de a informática
Ed. Catedra. Col. Teorema, Madrid, 1989
Chakkour, Mario Henri: Painting with computers
Rockport publishers. Inc. Rockport, Massachusetts, 1996
Dayton, Linnea y Davis, Jack: The photoshop wow! book
Peachpit Press .Inc. Berkeley, 1993
Freedman Alan: Glosario de computación
Ed. McGraw Hill, México, 1984
Gosney Michael: The verbum book of digital painting
Ed. M & T Books, Inc. USA, 1990
Gallon Dec, F. y Lmoine, Philipe: La informatización riesgos culturales
Ed. Mitre. Barcelona 1986
Goldstein Larry Joel, IBM PC y compatibles
Ed. Prentice Hall Hispanoamericana, México, 1992
Lussate Bruno: El desafío informático
Ed. Planeta, Barcelona, 1982
Negroponte Nicolás: Ser digital
Ed. Oceano, Altántida, México, 1996
Pfaffenberg Bryan, et al: Diccionario para usuarios de computadoras
Ed. Prentice Hall Hispanoamericana, México 1993
Prueitt Melvin: El arte y la computadora
Ed. McGraw Hill, México, 1984

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- AAVV:** Airbrush in Japan
(2 vols.) Selección de varios titulos para page one publishing. Pte. Ltd. Singapur 1993
AAVV: Catálogo de la bienal internacional del cartel en México
Ediciones 1990, 1992 y 1994. Trama visual. México

ILUSTRACIÓN TRIDIMENSIONAL I

Semestre: quinto

Carácter de la asignatura: obligatoria para la orientación en Ilustración, optativa para las demás orientaciones

Créditos: 4

Horas por semana: 3

Horas por semestre: 48

Horas prácticas: 4

Tipo de asignatura: práctica

OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:

Desarrollar la capacidad creativa en la elaboración de ilustraciones utilizando materiales y técnicas mixtas para representar conceptos e ideas en la tridimensionalidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:

Al finalizar el curso, el alumno:

- a) Conocerá las técnicas de elaboración de elementos tridimensionales con papeles y cartulinas
- b) Conocerá las técnicas de relieve en papel, "decoupage", para ser aplicadas en esculturas, ensamblajes y maquetas
- c) Conocerá las técnicas de ilustración tridimensional monocroma y de color con diferentes tipos de cartulinas y papeles
- d) Conocerá las técnicas de laminado en metal, esgrafiado, repujado, troquelado
- e) Conocerá las técnicas de filamentos de metal soldados
- f) Conocerá la ilustración con chatarra y objetos reciclados
- g) Conocerá las técnicas del modelado y desbastado de diversos materiales
- h) Conocerá las técnicas de ilustración tridimensional monocroma y de color con diferentes tipos de cartulinas y papeles.
- i) Desarrollará conceptos aplicados a la tridimensión en ejercicios de producción editorial
- j) Conocerá las técnicas de representación tridimensional aplicadas a diferentes soportes gráficos

CONTENIDO TEMÁTICO

Hrs. por unidad

Unidad I: Ilustración 3D con papeles y cartulinas

24

- 1.1. Relieves
- 1.2. Esculturas
- 1.3. Objeto encontrado (objet trouvé)
- 1.4. "Decoupage"
- 1.5. Ensamblajes
- 1.6. Collage 3D
- 1.7. Maquetas
- 1.8. Ilustración (con cartulina monocroma)
- 1.9. Ilustración (con cartulinas de colores)
- 1.10. Pintura con aerógrafo sobre diversos soportes
- 1.11. Productos industriales
- 1.12. El Pop-Up Card

Unidad II: Ilustración 3D con laminados, esgrafiados, repujados, con chatarra, objetos reciclados y técnicas mixtas

24

- 2.1. Laminados de metal
- 2.2. Esgrafiado
- 2.3. Repujados
 - 2.3.1. Troquelados
- 2.4. Filamentos de metal
 - 2.4.1. Soldados
 - 2.4.2. Anudados y atados

- 2.5. Ilustración con chatarra y objetos reciclados
- 2.6. Técnicas mixtas pintura (objetos orgánicos)
 - 2.6.1. Pieles
 - 2.6.2. Plumas
 - 2.6.3. Cerdas

Método de enseñanza sugerido: Exposición teórica y prácticas en clase.

Método de evaluación sugerido: Ejercicios prácticos parciales y finales durante cada unidad los cuales serán integrados en una carpeta final al término del semestre.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Greco, Nick de: 3 Dimensional Illustration

Awards Annual. Dimensional Illustrator/Rockport, mast, 1995.

Munari, Bruno: ¿Cómo nacen los objetos?

Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1985

Evans, Chris y Dean Martyn: Guía de arte fantástico

Ed. Hermann Blume, Madrid, 1985

Maltese, Corrado: Las técnicas artísticas

Ed. Catedra, España, 1990

The form 1, Japanese craftworks

Ed. A. G. Publishers, Inc., Tokio, 1992

Woodroffe, Patrick: A closer look

Ed. Dragon's World Ltd., Great Britain, 1986

Smith, Stan: Manual del artista

Ed. H. Blume, España, 1982

Shannon, Faith: Papelomanía

Ed. Anaya, España. 1991

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Bann, Stephen: Experimental painting

Ed. Studio Vista London, London, 1970

Hess, Dick and Muller, Marion: Dorfsman & CBS

Ed. American Showcase, Inc., New York, 1987

Goosen, E. C. : Herbert Ferber

Ed. Abbeville Press, New York, 1981

Rodriguez, Prampolini Ida: Herbert Bayer, un concepto total

Ed. UNAM, México, 1975

TEORÍA E HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN I
Semestre: quinto
Carácter de la asignatura: obligatoria para la orientación en ilustración, optativa para las demás orientaciones profesionales.
Créditos: 6
Horas por semana: 3
Horas por semestre: 48
Horas teóricas: 3
Tipo de asignatura: teórica
OBJETIVOS GENERALES DE ENSEÑANZA:
Introducir al alumno al estudio de los diferentes tipos de ilustración, los antecedentes e historia de la ilustración así como su teoría
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE:
Al finalizar el curso, el alumno:
a) Definirá los diferentes tipos de ilustración y conocerá los antecedentes e historia de la ilustración

CONTENIDO TEMÁTICO

Unidad I: Definición de ilustración.

Hrs. por unidad

24

- 1.1. Ilustración publicitaria
- 1.2. Ilustración promocional
- 1.3. Ilustración didáctica
- 1.4. Ilustración recreativa
- 1.5. Ilustración estética

Unidad II: Historia de la ilustración

24

- 2.1. Prehistoria
- 2.2. La ilustración en la antigüedad
- 2.3. La ilustración en la edad media
- 2.4. La ilustración en el renacimiento
- 2.5. Leonardo Da Vinci, ilustrador técnico
- 2.6. Ilustradores franceses de los siglos XVI, XVII y XVIII
- 2.7. Ilustradores europeos del siglo XIX
- 2.8. La ilustración de carteles
- 2.9. La ilustración en el siglo XX

Método de enseñanza sugerido: Exposición teórica. Discusión y análisis de los temas en clase.

Método de evaluación sugerido: Exámenes. Trabajos de investigación y análisis

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

AAVV: Biblioteca del diseño gráfico

Naves Internacional de Ediciones, México, 1994

AAVV: Palabra e imagen en la edad media (Actas de las IV Jornadas Medievales)

Instituto de Investigaciones Filológicas. UNAM. México 1995

Camacho Jairo: Curso de diseño gráfico

9 vol., Educar Cultura Recreativa, Colombia, 1991

Dalley, Terence: Guía completa de ilustración y diseño, Técnicas y materiales

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 1980

Delmar, Fernando: El ojo espiritual, imagen y naturaleza en la edad media

Instituto de Investigaciones Filológicas. UNAM. México 1993

González Ochoa, César: A lo invisible por lo visible. Imágenes del occidente medieval

Instituto de Investigaciones Filológicas. UNAM. México 1995

González Ochoa, César: Apuntes acerca de la representación

Material en Fotocopias (33 pp). CIDI-UNAM s/f

Lewis Brian: Introducción a la ilustración

Ed.Trillas, México, 1995

Westheim, Paul: El grabado en madera

Fondo de Cultura Económica. México 1988

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Xirau, Ramón: Introducción a la historia de la filosofía

Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1990

Abbagnano, Nicola: Diccionario de filosofía

Fondo de cultura Económica, 1983