

La ilustración como recurso educativo

Docente: Mariela Montero

Fundamentación

En tiempos de comunicación vertiginosa y dominio de la imagen, la ilustración se ha convertido en una poderosa forma de comunicación desde distintos ámbitos: libros, diarios e incluso redes sociales.

La ilustración es netamente conceptual; es decir, tiene una intencionalidad manifiesta. Cuando esta crea una relación con texto puede convertirse en una expresión sumamente potente. Este proceso es una herramienta muy valiosa con la que los docentes pueden acompañar a los estudiantes para que alcancen una producción narrativa creativa, dando posibilidades de nuevas formas de expresión y de potenciar la producción. A la vez, el ejercicio de expresión artística permite una vía para canalizar, conceptualizar y ordenar las emociones.

La/os docentes pueden ser agentes detonantes de historias, dispositivos literarios y motores narrativos para incentivar las ideas de los estudiantes y activar su imaginación. En el aula, la ilustración puede generar sentido crítico en los estudiantes e, incluso, transmitir los conocimientos de manera más creativa y lúdica.

Objetivos

Objetivo general:

- Brindar herramientas del lenguaje visual para ampliar la capacidad de los docentes para transmitir conceptos a los estudiantes.

Objetivos específicos:

- - Analizar distintos autores y estilos para reflexionar sobre la forma y el proceso de producción de ilustraciones.

- Proporcionar a la/os participantes conocimiento y herramientas para el manejo de técnicas de materiales artísticos y sus diferentes soportes..

- Explorar el lenguaje artístico propio de cada participante con el fin de estimular su creatividad y el respeto por la propia expresión.

- Desarrollar habilidades que evidencien autonomía gráfica, síntesis narrativa y dominio de técnicas manuales para la interpretación, conceptualización y representación visual de mensajes, ideas o textos.

- Desarrollar una visión amplia de lo que significa el valor de la ilustración como parte de una obra.

- Analizar y reflexionar sobre los conceptos de composición, técnicas expresivas y lenguaje visual.

Programa

Clase 1:

Unidad I:

Elementos del diseño

- El campo de trabajo en lo visual. Elementos del diseño (Cajas, tipografía, etc). Distintos campos visuales: Diferencias con afiches, carteles, paneles de inspiración, etc. Trabajo Práctico N°1

Clase 2:

Unidad II:

Los mensajes visuales

- La comunicación visual: Los mensajes visuales. Trabajo Práctico N°1.
 - Niveles de interpretación: denotativo y connotativo.
 - Aspectos de los mensajes visuales: semántico, sintáctico, morfológico y pragmático. El proceso de semiosis. El signo.
- Clasificación de los signos. La retórica de la imagen. Trabajo Práctico N°2

Clase 3:

Unidad III: Creación del guión gráfico de un texto

- Idea, Línea temporal, diseño de personajes, escenas, encuadres de cine y fotografía. StoryBoard. Principio del maquetado.
- Bocetos de personajes: prueba de distintas técnicas y materiales
- Vínculo del texto y guión
- Confección del Story Board ó grilla: formatos; inicio, Desarrollo y desenlace
- Trabajo Práctico N°3

Clase 4:

Unidad IV:

El mundo del color y sus clasificaciones

- El color. Clasificación. La armonía. Gammas armónicas. Capacidad semántica. Propiedades del color: matiz, tono y saturación. Teoría del color. Contraste y armonía. El color como expresión y acento narrativo en la composición. Trabajo Práctico N°4.

Clase 5:

Unidad V:

Composición

- La composición. Estructuras de los mensajes visuales. Equilibrio y tensión. Peso compositivo, simetría, equilibrio, ritmo, ejes, tensión y pesos visuales. Ley de la balanza. Compensaciones. Equilibrio oculto. Trabajo Práctico N°5
- Punto, línea y plano. Formas básicas. Generación de formas complejas La escala. Proporciones. Trabajo Práctico N° 6

Clase 6:

Unidad VI:

La morfología en el espacio

- El formato como soporte geométrico y narrativo. La página. Organización de los elementos visuales en el plano. Forma y contenido. Trabajo Práctico N° 7.
- El mundo semiótico del niño desde una perspectiva visual. Perlazza
- Diseño del personaje (personalidad, línea de acción, silueta, gesto, anatomía, estructura y construcción, volúmen, expresiones faciales, etc)

Clase 7 y 8:

Unidad VII:

Composición y confección

- Corrección del libro álbum, autocríticas y análisis de los otros trabajos.
Trabajo Práctico N° 8 (TRABAJO FINAL).

Bibliografía

Arnheim, R., & Masera, R. (1971). Arte y percepción visual: psicología de la visión creadora. Capítulo 1 y 2. Eudeba.

Dawber, M. (2005). Marcar tendencia: Ilustradores de moda contemporáneos. Gustavo Gili. Dawber, M. (2010). El gran libro de la ilustración de moda. Parramón Ediciones.

Dondis, D. A., & Beramendi, J. G. (1997). La sintaxis de la imagen. Gustavo Gili.

Bonifacio, R. (2014). La forma cambiante: transformaciones y diseño. Concentra.

Chuhurra, O. L., & Aznar, J. C. (1975). Estética de los elementos plásticos. Labor.

Doberti, R. & Giordano, L. (2020). Sistemáticas de las conformaciones. Ediciones Infinito.

Gombrich, E. H., & Saurí, E. R. (1980). El sentido del orden: estudio sobre la psicología de las artes decorativas. Gustavo Gili.

Kandinsky, W. (2003). Punto y línea sobre el plano: contribución al análisis de los elementos. Paidós Estética.

Fernández, A., Santos Quartino, D., & Rodríguez Hidalgo, M. (2009) Diseño de estampados, de la idea al printfinal. Parramón Arquitectura y Diseño. Parramón Editores. - Udale, J. (2008). Diseño Textil: Tejidos y Técnicas. Gustavo Gili.

Docente: Mariela Montero

Mariela Paula Montero es Licenciada en Artes Visuales, por la Universidad Nacional de las Artes, miembro de la Asociación de Dibujantes Argentinos (ADA); trabaja freelancer como ilustradora y diseñadora gráfica. Es docente universitaria, en la Universidad de Buenos Aires (UBA), desde el año 2002, desempeñándose en diferentes cátedras relacionadas con el diseño y los medios expresivos; actualmente, es docente de “Medios Expresivos I”, Cátedra Laura Reynés, de la Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil (UBA); también en el Ciclo Básico Común en la. Materia de “Dibujo” para carreras de arquitectura y diseño. Fue docente en la Universidad de Nacional de las Artes en distintas cátedras Juan Astica, Carlos Sacannapieco y Teresa Pioro además, cursa el último año de la Maestría en Gestión Cultural, de la Universidad Nacional de las Artes. Trabaja en la Organización No Gubernamental “Anybody” que lucha a favor de la diversidad corporal.