

Nombre del curso_ Técnicas de diseño para el dibujo de ilustración de libros, la poesía y la narrativa.

Tipo de curso_ Optativo y Electivo

Para estudiantes de una carrera en particular_ Son cursos para estudiantes de todas las carreras de UDELAR

Docente responsable_ Daniel Tomasini

Equipo docente_ Daniel Tomasini y Beatriz Tobler

Modalidad del curso_ Presencial y virtual

Carga horaria total_ 75 hrs

Carga horaria de clases presencial o virtual_ 36 hrs

Carga horaria de trabajo del estudiante_ 39 hrs

Créditos_ 5

Frecuencia_ una vez por semana

Duración en meses_ 4 meses

Fecha de inicio_ 4 de agosto de 2024

Fecha de finalización_ 3 diciembre de 2024

Día y horario de las instancias presenciales o virtuales_ lunes de 15:00 a 17:00 hrs

Curso para_ disponible al ASyA

Lugar dónde se desarrollan las clases presenciales_ Juan A. Rodríguez 1472 esq. Brandzen

Cupo de estudiantes del Instituto de Música (mínimo y máximo)_ 10 mínimo, 20 máximo

Cupo de estudiantes del Área Social y Artística (mínimo y máximo)_ 10 mínimo, 20 máximo

Cupo de estudiantes de otros Servicios (mínimo y máximo)_ 10 mínimo, 20 máximo

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

El curso aborda la problemática del dibujo de ilustración en el sentido de un género de dibujo que debe conciliarse, desde el punto expresivo- plástico con los

argumentos narrativos propios de un texto, un poema o una canción. Se trata de vincular la metáfora plástica con la metáfora literaria. Para ello se instrumentan una serie de técnicas de representación.

Contenidos generales fundamentados y desarrollados

El contenido del curso abarca el problema de la representación en seres humanos, animales, paisajes, objetos y demás en función de los contenidos textuales a efectos de realizar un dibujo (aquí se incluye también el término pintura) para que justamente "ilustre" un texto literario, poema, o canción con excelencia plástica. Se trata de llegar a la imagen idónea, es decir, expresiva del texto, de modo que ambos se complementen. El curso desarrollará técnicas de dibujo de ilustración sobre la base de la creación personal. Desde una serie de ejercicios planificados, el estudiante logrará alcanzar un dibujo original a partir de estrategias para diseñar figuras humanas, animales, paisajes y objetos relacionados con los contenidos narrativos.

Objetivos

Desarrollar habilidades de diseño en función de contenidos narrativos

Despertar y potenciar las condiciones creativas personales.

Desarrollar la potencialidad lingüística de las técnicas pictóricas empleadas para la ilustración

Desarrollar el sentido lúdico.

Adquisición del sentido de lo plástico desde los diferentes lenguajes y estrategias visuales.

Desarrollar el sentido de síntesis visual.

Profundizar en aspectos conceptuales con relación a la imagen-texto.

Desarrollo del curso

El curso se desarrollará en instancias presenciales - virtuales (híbrido) donde cada clase representa un módulo que abarca aspectos técnicos y conceptuales sobre el dibujo de ilustración. Las clases son interactivas. Los temas del programa van acompañados de una demostración audiovisual previa a los ejercicios que se hacen simultáneamente por parte del estudiante. El estudiante deberá producir insumos en

su casa, además de comenzar a trabajar en la propia clase. Las clases teóricas, también se desarrollarán compartiendo imágenes relativas a la temática a abordar. El curso abarcará dieciocho clases de dos horas de duración en régimen de una vez por semana donde se abordarán los temas del siguiente programa.

Programa

- Encuentros aleatorios primarios desde las manchas de color.
- Selección de textos. Conceptualización y sentido de la imagen en relación al texto.
- Posibilidades compositivas. Elección del diseño de la imagen desde sus componentes expresivos.
- Estudio del rostro y sus formas de representación. El gesto y la expresión.
- Diseño anatómico y diseño sintético-estructural
- Cambio de edad y de sexo a partir de un mismo personaje.
- Formas de representación de la indumentaria.
- Diseño de animales
- Técnicas de movimiento de un personaje.
- Creación de espacios. Los puntos de vista.
- La escenografía.
- Ejercicios de grafismo automático.
- El paisaje.
- Técnicas: los medios expresivos: acuarela, temperas, crayones, tintas, etc.
- El afiche y la Ilustración.
- El color en la Ilustración.
- Diseño de un juego de mesa
- Diseño de una agenda ilustrada.
- Diseño de un libro: tapas, páginas, tipografía. Encuadernación básica.

Metodología de trabajo

Las clases son híbridas, de carácter interactivo y lúdico, promoviendo la Enseñanza Activa. Los temas a investigar se plantean a partir de estrategias - ejercicios -

dirigidas a la libre interpretación del estudiante. Se promoverá la creatividad personal, la investigación de lenguajes y la potenciación del valor plástico en las creaciones. Se confrontarán conceptos derivados de los textos en relación al problema de representación visual y gráfica. Se promoverá la utilización de los más variados recursos plásticos y matéricos.

Forma de evaluación y aprobación

Se aprobará el curso con la realización de un libro ilustrado, poemario, narrativa o canción con un mínimo de 6 ilustraciones de los textos correspondientes.

El libro contendrá una tapa a color con el título en una tipografía adecuada. Será además, presentado con la encuadernación básica enseñada. La carpeta completa, que se deriva de dichos trabajos también será un requisito de aprobación, lo cual demuestra que el estudiante ha seguido debidamente el curso. El requisito del 75% del total de asistencias también es factor de aprobación.

Destinatarios

Estudiantes de la UDELAR

Requisitos previos necesarios para cursar

ser estudiante universitario en actividad

Bibliografía

Jenny, P. (2001). Dibujo anatómico, grafismos y otros. Barcelona. Edit. Gustavo Gilli

Marin, L. (1966) Il disegno e la pittura . Milán. Edit. Piccoli.

Sanmiguel, D. (2001). Todo sobre la anatomía artística. Barcelona. Edit. Parramón.

Loomis, A. (1983). Dibujo tridimensional. Buenos Aires. Hachette S.A.

Hayes, C. (1980). Guía completa de dibujo y pintura. Madrid. Blume editores.

Januszczak, W. (1981). Técnicas de los grandes pintores. Madrid. Blume editores.

Fabregas, J. (1983). El arte de leer el rostro. Barcelona. Ediciones Martínez Roca.

Drudi, E. - Paci, T. (2007). Dibujo de figurines. Barcelona. The Pepin Press.

Beretta. A . (1998) Los trazos de Mercurio. Afiches publicitarios en Uruguay (1875-1930) .Montevideo, Ediciones Santillana.

