

Fecha de aprobación: 27/06/2023

Guía docente de la asignatura

Ilustración y Cómic (26011A1)

Grado	Grado en Bellas Artes	Rama	Artes y Humanidades				
Módulo	Complementos Específicos de Formación para la Creación Gráfica y Visual	Materia	Creación Gráfica				
Curso	3º	Semestre	1º	Créditos	6	Tipo	Optativa

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Haber cursado al menos el 75% de los módulos 1, 2, 3.
Los estudiantes de la Mención en Animación cursarán esta asignatura.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

Conocimiento y aplicación de los conceptos, lenguajes, métodos, técnicas, tecnologías y procesos derivados de creación y producción de la obra gráfica como vía de expresión en la creación artística.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA**COMPETENCIAS GENERALES**

- CG01 - Conocimiento básico de la metodología de investigación de las fuentes, el análisis, la interpretación y la síntesis.
- CG02 - Capacidad para la gestión de la información.
- CG03 - Capacidad de comunicación
- CG04 - Capacidad heurística y de especulación para la resolución de problemas, la ideación y realización de proyectos y estrategias de acción
- CG05 - Capacidad para el aprendizaje autónomo.
- CG06 - Capacidad para trabajar autónomamente.
- CG07 - Capacidad para trabajar en equipo
- CG08 - Capacidad de colaboración y trabajo en equipos multidisciplinares

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE06 - Conocimiento del vocabulario, códigos, y conceptos inherentes al ámbito

artístico.

- CE07 - Comprensión y aplicación artística de los fundamentos y conceptos inherentes a cada técnica artística particular.
- CE09 - Conocimiento de métodos y técnicas de producción asociados a los lenguajes artísticos.
- CE10 - Conocimiento de los materiales y de sus procesos derivados de creación y/o producción.
- CE19 - Capacidad de utilización de los diferentes recursos plásticos.
- CE24 - Capacidad de aplicación de medios tecnológicos para la creación artística.
- CE32 - Habilidades y capacidades para la creación artística.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Preparar a la persona graduada para aplicar los conocimientos adquiridos a una práctica artística profesional que le permita tanto asumir la elaboración y defensa de argumentos como la resolución de problemas en el ámbito artístico.
- Conocer y comprender los fundamentos gráficos que definen el lenguaje de la Ilustración y el Cómic.
- Conocer el funcionamiento del mundo editorial.
- Comprender las bases que componen el proceso creativo en Ilustración y Cómic.
- Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para la ejecución de proyectos gráficos relacionados con la asignatura.
- Saber realizar un análisis crítico de la obra de autores consagrados.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

- Tema 01. INTRODUCCIÓN
- Tema 02. HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN Y EL CÓMIC
- Tema 03. EL PROCESO CREATIVO EN LA ILUSTRACIÓN Y EL CÓMIC
- Tema 04. RELACIÓN ENTRE LA GRÁFICA Y EL TEXTO
- Tema 05. FUNDAMENTOS GRÁFICOS
- Tema 06. TIPOLOGÍAS ILUSTRATIVAS
- Tema 07. FUNDAMENTOS GRÁFICOS Y NARRATIVOS DEL CÓMIC
- Tema 08. TIPOLOGÍAS DEL CÓMIC
- Tema 09. TÉCNICAS GRÁFICAS ESPECÍFICAS DE LA ILUSTRACIÓN Y EL CÓMIC
- Tema 10. ANÁLISIS DE OBRAS PUBLICADAS

PRÁCTICO

Prácticas de Laboratorio:

1. Desarrollo de tres trabajos, cada uno constará de un mínimo de cuatro originales en técnica libre. (Vinculados a todo el temario)
2. Prácticas de clase. Se podrán proponer algunas de las siguientes prácticas de clase al alumnado. Estos trabajos breves tienen como objetivo principal que los/las estudiantes tengan la oportunidad de enfrentarse a la mayor cantidad de problemáticas que se pueden dar en el mundo

de la ilustración y del cómic.

Posibles prácticas a proponer (dependiendo del ritmo y características del grupo se propondrán unas u otras) :

- A. Desarrollo de estilo gráfico. Diversas propuestas para trabajar la creación del estilo. (TEMA 3)
- B. Color y técnicas libres como elementos narrativos en la relación entre la página y el texto . (TEMA 4)
- C. Relaciones entre figura y espacio dentro del espacio gráfico y composición de página. (TEMA 5)
- D. Ilustración infantil a partir de un texto propuesto. (TEMA 6)
- E. Ilustración editorial. (TEMA 6)
- F. Ilustración publicitaria. (TEMA 6)
- G. Ilustración de moda. (TEMA 6)
- H. Dibujo científico. (TEMA 6)
- I. Cómic. Narración secuencial libre. (TEMA 7)
- J. Interpretación de secuencia previa. (TEMA 7)
- K. Narración alternativa. (TEMA 8)

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- ALTARRIBA, Antonio. La España del tebeo. Madrid, Espasa Calpe. 2001.
- ARIZPE, Evelyn y STYLES, Morgan. Lectura de imagen. Los niños interpretan textos visuales. México, Fondo de Cultura Económica. 2004.
- AUMONT, Jacques. La imagen. Barcelona, Paidós. 1992.
- BARBIERI, Daniele. Los lenguajes del cómic. La reimpresión, Barcelona, Paidós. 1998.
- BERGER, John. Modos de ver. Barcelona, GG. 2000.
- BIRCH, Helen. Dibujar: trucos, técnicas y recursos para inspiración visual. Barcelona, GG. 2014.
- BLACKMAN, Cally. Cien años de ilustración de moda. Barcelona, Blume. 2007.
- BOOTH, Wayne B. La retórica de la ficción. Barcelona, Bosch. 1974.
- BORDES, Enrique. Cómic arquitectura narrativa. Madrid, Cátedra. 2017.
- BORDES, Enrique (coord.) ¡Beatos, Mecachis y Percebes! Miles de años de tebeos en la Biblioteca Nacional. Madrid, Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura. 2018.
- COLOMER, Teresa. Siete llaves para valorar las historias infantiles. Salamanca, Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 2002.
- DALLEY, Terence. Guía completa de Ilustración y Diseño, técnicas y materiales. Barcelona, Tursen Hermann Blume. 1981.
- DAVIS, Flora. La comunicación no verbal. Madrid, Alianza Editorial. 1976.
- DEL REY, Enrique. La influencia del sistema de escritura y el formato del libro en el discurso del cómic: origen, consolidación y ruptura. (Tesis doctoral dirigida por Sergio García). Universidad de Granada. 2020.
- DEL REY, Enrique. (Des)montando el libro. Del cómic multilineal al cómic objeto. Universidad de León. 2021.
- ECO, Humberto. Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. Barcelona, Lumen. 1968.
- EISNER, Will. El cómic y el arte secuencial. Barcelona, Norma. 1996.
- EISNER, Will. La narración gráfica. Barcelona, Norma. 2017.
- GARCÍA, Jaime. Formas y colores: la ilustración infantil en España. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2004.
- GARCÍA, Sergio. Sinfonía gráfica. Variaciones en las unidades estructurales y narrativas del cómic. Barcelona, Glénat. 2000.
- GARCÍA, Sergio. Historia de una página. (Catálogo). Barcelona, Glénat. 2003.

- GARCÍA, Sergio. Anatomía de una historieta. Madrid, Sinsentido. 2004.
- GARCÍA, Sergio y TRONDHEIM, Lewis. Cómo hacer un cómic. Vigo, Faktoría K de libros. 2009.
- GASCA, Luis y GUBERN, Roman. El discurso del cómic. Madrid, Cátedra. 1991.
- GROENSTEEN, Thierry. Sistema de la historieta. Madrid, Marmotilla. 1999.
- GUBERN, Roman. El lenguaje de los cómics. Barcelona, Península. 1972.
- GUBERN, Roman. Comunicación y cultura de masas. Barcelona, Bruguera. 1983.
- JARDÍ, Enric. Pensar con imágenes. Barcelona, GG. 2012.
- LAYER, James. Breve historia del traje y de la moda. Madrid, Cátedra. 1988.
- McCANNON, Desdemona; THORNTON, Sue; WILLIAMS, Yadzia. Escribir e ilustrar cuentos infantiles. Barcelona, Acanto. 2013.
- McCLOUD, Scott. La revolución de los cómics. Barcelona, Norma. 2001.
- McCLOUD, Scott. Entender el cómic. El arte invisible. Bilbao, Astiberri. 2005.
- McCLOUD, Scott. Hacer Cómics. Bilbao, Astiberri. 2007.
- MUNUERA, José Luis. Oficio Dibujante. Bilbao, Astiberri. 2012.
- MUÑOZ, David. Escribir con viñetas, pensar en bocadillos: Manual de guion de cómic. Madrid, Es Pop. 2020.
- SALISBURY, Martin. Ilustración de libros infantiles: cómo crear imágenes para su publicación. Barcelona, Acanto. 2008.
- TRAVADO, José Manuel. Encrucijadas gráfico Narrativas. Novela Gráfica y Álbum ilustrado. Gijón, Trea. 2020
- VILCHES, Gerardo. El guión del cómic. Barcelona, Diminuta. 2016.
- VILCHES, Gerardo. El guión del cómic 2. Barcelona, Diminuta. 2021.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- AICHER, Olt: Analógico y digital. Barcelona, Gustavo Gili, 2001.
- ARFUCH, Leonor, Norberto CHAVES y María LEDESMA: Diseño y comunicación. Teoría y enfoques críticos. Buenos Aires, Paidós, 1997.
- BARONI, Daniele: Diseño gráfico. Barcelona, Folio, 1989.
- BERGER, René: Arte y comunicación. Barcelona, Gustavo Gili, 1976.
- COSTA, Joan: Diseño, Comunicación y Cultura. Madrid, Fundesco, 1994.
- COSTA, Joan: La esquemática. Visualizar la información. Barcelona, Paidós, 1998.
- KRESS, Gunther: El alfabetismo en la era de los nuevos medios de comunicación. Archidona, Ediciones Aljibe, 2005.
- MATTELART, Armand: Historia de la sociedad de la información. Barcelona, Paidós, 2002.
- MC LEAN, Ruari: Manual de Tipografía, Madrid, Herman Blume, 1987.
- MIRZOEFF, Nicholas: Una introducción a la cultura visual. Barcelona, Paidós, 2003.
- MULLER -BROCKMANN, Josef: Historia de la comunicación visual. México, Gustavo Gili, 1998.
- PRATKANIS, Anthony; Elliot ARONSON: La era de la propaganda. Uso y abuso de la persuasión. Barcelona, Paidós, 1994.
- ROM, Josep: Els fonaments del disseny gràfic. Procés projectual i metodologia. Barcelona, Trípod, 2002
- WURMAN, Richard Saul: Angustia informativa, Buenos Aires. Pearson Education, 2001

ENLACES RECOMENDADOS

- https://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica
- <https://digibug.ugr.es/>
- Editoriales y agencias editoriales.
- <http://www.grupo-sm.com>

- <http://www.edebe.com>
- <http://www.mediavaca.com/>
- <http://www.kalandraka.com/>
- <http://www.faktoriakdelibros.com/>
- <http://www.sinsentido.es/>
- <http://www.dccomics.com/>
- <http://www.marvel.com/>
- <http://www.dargaud.com/>
- <http://www.casterman.com/>
- <http://www.dupuis.com/>
- <http://www.comic.de/manga/mangamuseum/>
- <http://www.coconino-world.com/>
- <http://www.cappelendamm.no>
- <http://www.heartagency.com>
- <http://www.normaeditorial.com/>
- <http://www.ponentmon.com/>
- <http://www.astiberri.com/>
- <http://www.kodansha-intl.com/>
- <http://www.shueisha.co.jp/>
- <http://www.fantagraphics.com/>
- <http://www.barbara-fiore.com/>
- <http://www.glenat.com/>
- <http://www.actes-sud.fr/>

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Clases expositivas
- MD02 - Seminarios
- MD03 - Trabajo dirigido en el aula-taller
- MD04 - Presentación individual y/o colectiva de los trabajos y proyectos
- MD05 - Actividad autónoma del alumnado
- MD06 - Tutorías académicas

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

La evaluación se establece continua. De este modo queda de manifiesto el grado de aprovechamiento del alumno y el grado de consecución de los objetivos marcados, pudiendo el profesor en todo momento acometer determinadas actuaciones tendentes a incentivar a aquellos alumnos que necesiten actividades de refuerzo, y permitir el conocimiento de los progresos y evolución del alumnado. Acogerse al sistema de evaluación continua implica:

- Participación activa en las clases expositivas, seminarios y debates en clase, lectura de la documentación sugerida por los docentes.
- Desarrollo y presentación de los trabajos y ejercicios propuestos por los docentes, realizados en casa o en el taller y entregados en las fechas y formas indicadas.
- Para seguir la evaluación continua es obligatoria la asistencia. Superar el 20% de no asistencia (6 faltas no justificadas) conllevará perder el derecho a la misma.

Procedimiento de evaluación:

- Seguimiento del planteamiento, contenido, proceso y resultado de los trabajos y/o supuestos planteados por el profesorado.
- Análisis de los materiales procedentes del trabajo y de su presentación.

Se valorarán fundamentalmente: - Los conocimientos sobre la materia. - Nivel de adecuación, riqueza y rigor en los procesos y resolución del trabajo individual y en grupo. - La adquisición de destrezas y hábitos de trabajo en la creación. - El desarrollo de actitudes hacia la asignatura. - La resolución y constancia en el desarrollo y entrega de las actividades planteadas (presencial y autónoma). - La actitud positiva, crítica y participativa en el desarrollo de las clases, y en el juicio analítico, crítico y reflexivo de su propia obra. - La implicación e impulso en su autoaprendizaje, destacando especialmente la diversidad de las fuentes de información. - La originalidad, experimentación e investigación en cuanto a los planteamientos y recursos propios de la asignatura. - Habilidad para la presentación de resultados de su aprendizaje. - La asistencia continuada a las clases y la puntualidad. - Capacidad de relación, reflexión, crítica y autocrítica en las diferentes actividades.

La calificación final que el alumno obtiene es la media (aritmética o ponderada) de cada una de las valoraciones parciales que el profesorado recoge de cada una de las actividades planteadas. - Los estudiantes matriculados que no asistan al desarrollo de las clases o que hayan solicitado Evaluación Única Final, no podrán acogerse al sistema de evaluación continua, teniendo en todo caso derecho a los exámenes que la normativa de la Universidad de Granada establece.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El examen en Evaluación Extraordinaria se compone de dos elementos:

1. - Entrega y presentación de los trabajos establecidos por el profesorado de la asignatura para esta convocatoria. (70% de la nota)
2. - Realización de una prueba de ilustración o cómic, siguiendo el planteamiento e indicaciones que se darán en el momento del examen. (30% de la nota)

Criterios de evaluación: El alumnado deberá demostrar que ha adquirido los contenidos desarrollados en la guía docente y ha superado las competencias expuestas en la asignatura.

Calificación Final: Sistema de calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará al Director del Departamento, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.

El examen en Evaluación Única Final se compone de dos elementos:

1. - Entrega y presentación de los trabajos establecidos por el profesorado de la asignatura para esta convocatoria. (70% de la nota)
2. - Realización de una prueba de ilustración o cómic, siguiendo el planteamiento e indicaciones que se darán en el momento del examen. (30% de la nota)

Criterios de evaluación: El alumnado deberá demostrar que ha adquirido los contenidos desarrollados en la guía docente y ha superado las competencias expuestas en la asignatura.

Calificación Final: Sistema de calificación final numérica de 0 a 10 según la legislación vigente.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Se tendrán en cuenta las casuísticas detalladas del alumnado de movilidad nacional e internacional matriculado en los distintos grupos de la asignatura para buscar mecanismos extraordinarios que permitan su evaluación en convocatoria ordinaria, extraordinaria o única.

