CONTENIDOS DE LA CARRERA DE ILUSTRACIÓN

PRIMER AÑO

Diseño Grafico - (1º año)

- Vinculación entre el diseño y la ilustración
- De la tipografía a la imagen
- Relación texto/imagen.
- Maquetación de doble página (articulación con el Taller de Ilustración)

Técnicas Bidimensionales I - (1° año)

- Técnicas secas: Grafito y lápiz tizado blanco.
- Tinta: Microfibra pluma cucharita (tinta china).
- Lápiz color: soporte blanco y color.
- Tiza pastel: sobre cartulina negra.
- Fibras: sobre cartulina
- Bolígrafo: sobre mdf.

Taller de llustración I - (1° año)

- Definición conceptual y pragmática de la Ilustración.
- Artes aplicadas.
- Rol del ilustrador.
- Creatividad: flexibilidad, fluidez, originalidad e iniciativa.
- Proceso creativo

- Sistemas de representación
- Mensaje visual- imagen/texto.
- Espacio relación imagen/texto.
- Secuencia
- Demanda
- Fases del ilustrador

SEGUNDO AÑO

Dibujo II

- Canon módulo proporción.
- El esqueleto. Huesos importantes .
- La cabeza construcción mecánica expresiones.
- Los músculos.
- Métodos de observación y representación del movimiento del cuerpo humano.
- Figura humana.
- Canon módulo proporción.
- Proporciones masculinas y femeninas.
- Diferentes contextos.
- Esqueleto .
- Cabeza
- Expresiones faciales.
- Secuencia de construcción
- Músculos.
- Figura de pie .
- Figura sentada .
- Figura y
  - o Escorzo.
  - Poses de acción
  - Movimiento

Técnicas Bidimensionales II - (2° año)

- Técnica de acuarela
- Técnicas mixtas y desarrollo de texturas
- Esgrafiado
- Técnica de falso grabado
- Técnica de transferencia
- Técnica de acrílico.

Taller de llustración II - (2° año)

- El público, perfil receptor y los facilitadores de la demanda.
- El raft, pre boceto, boceto Original lápiz, tinta, color
- Cálculo de tempo.
- Ilustración no narrativa relación palabra/ imagen
- Personaje infantil fondos
- Arte conceptual sketchbook y artbook.
- Ilustración de fantasía.
- Ilustración infantil de terror.

Semiología

- Signos
- Tipos de signos
- Semiótica
- Niveles de la semiologia
- Signo linguistico
- Signo semántico
- Saussure
- Peirce
- Significante
- Significado
- Retorica visual
- Maniobras retóricas y aplicaciones
- Saussure Peirce
- Barthes
- Estereotipo
- Gestalt
- Figuras retóricas/poéticas
- Uso simbólico del color

Taller de sonido

- Formas del sonido
- Relaciones fuente sonora / espacio
- Introducción al software de edición de sonido: sony vegas / premiere/ audition
- Vinculación imagen sonido Recursos de acentuación y aposición.
- Música como recurso de sonido

- Texto sonoro
- Concepto de audiovisión.
- Herramienta para el diseño de banda sonora
- Musicalización tono y género
- Géneros musicales
- Concepto de banda sonora
- La presencia del autor desde el sonido.

Historia de la Ilustración

- Neoclasicismo
- Siglo XIX
- Siglo XX

El I Historieta

- Concepto de historieta / estilos
- Herramientas y elementos
- Composición y secuenciación
- Diseño de personajes
- Movimiento y personalidad
- Escenarios
- Guión aplicado
- Narración visual
- Puesta en página
- Entintado y color
- Producción propia de una historieta impres

TERCER AÑO

Dibujo III

- La luz.
  - Limas de iluminación -
  - Teoría de sombras
- Figura humana
- Espacio
- Perspectiva: conica y cilindrica

Fotografía (Con TDG)

- Alcance y aplicación de la fotografía.
- Nociones básicas del manejo de la cámara.
- Lenguaje de la iluminación.
- Temperatura del color / balance de blancos. .
- Reproducción de originales bidimensionales y tridimensionales...
- Sensibilidad iso.
- Fotomontaje.
- Creación de personales.
- Composición y encuadre.

Imagen Digital

- Photoshop.
  - o Creación de pinceles.
  - Atajos de teclado
  - Personalization del entorno
- .Tabletas
- Pixelart
- cover & ilustración a 8 hits
- Concepto de imagen digital animada
- Herramienta de flash .
- Animation en video
- Producción propia de un cartoon animado con contenidos aplicados.

Técnicas Tridimensionales de la Ilustración

- Proceso proyectual.
- Principios de la escultura.
- Tridimensión como ilustración.
  - o Materiales y herramientas.
  - Modelado de figura.
- Tridimensión animada.
  - Escalas técnicas
  - Iluminación
- Aspecto comunicacional.
- Paper craft tridimensión en papel.
  - Relieve

- Técnicas de corte y pegado / troquelado de papel
- Tridimensión de la ilustración
  - o Escultura.
  - o Tallado.
  - o Modelado.
  - o Articulación mecánica / expresiones móviles
  - o Modelado para articulación.

Sociología de la Comunicación (Con TDG)

Ética y Legislación (Con TDG)

El Guión Visual

- Construction del relato visual,
  - Géneros,
  - Narrativas,
  - o Estructura,
  - Vincula con:
    - Gráfica a la historia
    - Guión técnico
    - Guión visual,
    - Storyboard

CUARTO AÑO

Ilustración Editorial

- Imagen Texto
  - o relación e interrelación
- Tipografía:
  - Texto de párrafo
    - alineaciones reticule
- Editorial:
  - Aplicación de imágenes a piezas gráficas -
  - o Libro.

Ilustración Científica

- Conceptos de la Ilustración Científica
- Diferencia entre ilustración científica y dibujo naturalista...
- Investigación y documentación, interpretación gráfica.
- Aplicación de la ilustración científica
- Diseño patrón.
- Instrumental -
  - método
  - materiales y herramientas.
  - o selección de material y conservación. .
- Producción originales
  - Técnicas, escalas, representación y soportes.
- Producción y reproducción.

Ilustración Aplicada

- Desarrollo del ilustrador basado en problemáticas profesionales
- Búsqueda de empresas / editoriales y realization en base a su perfil
- Resolución de demanda desconocida
- Demandas específicas
  - o Concursos, becas, pasantías, etc.
- Selección del área de ilustración en base a la información personal y el mercado actual

Ilustración Animada

- La animación
- Los géneros
- El lenguaje de la animación
- Técnicas de animación
- Production y proyecto personal de animación

Arte cultura y estética en el mundo contemporáneo

- .Campo del arte, actores
- Definiciones de objetos considerados de arte contemporáneo desde siglo
  XX (mediados) hasta hoy en el mundo desarrollado.
- Modernidad posmodernidad hibridación

. Arte en latinoamérica y argentina desde mediados del siglo XX hasta actualidad.				