

GUÍA DOCENTE

Estética y Tendencias Contemporáneas de la Ilustración 2023-24

Especialidad: Ilustración

Curso 2023/2024

→ 1. Datos de identificación → 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación → 3. Conocimientos recomendados → 4. Competencias de la asignatura → 5. Resultados de aprendizaje → 6. Contenidos → 7. Volumen de trabajo/ Metodología → 8. Recursos → 9. Evaluación → 10. Bibliografía

→ 1. Datos de identificación

DATOS DE LA ASIGNATURA

Centro	Escola d'Art i Superior de Disseny de València		
Título	Diseño Gráfico: itinerario Ilustración		
Departamento	Historia y Teoría del Arte y del Diseño		
Mail del departamento			
Asignatura	Estética y Tendencias Contemporáneas de la Ilustración		
Web	easdvalencia.com		
Horario	Por definir		
Lugar impartición	Velluters	Horas semanales	4
Código		Créditos ECTS	4
Ciclo		Curso	3º
Duración	Semestral	Idioma	Castellano/Valenciano
Tipo de formación	FB. Formación Básica	Tipo de asignatura	60% presencial 40% autónomo

DATOS DEL PROFESORADO

Docente/s responsable/s	Por definir
Correo electrónico	Por definir
Horario tutorías	Por definir
Lugar de tutorías	Por definir

→ 2. Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación

Esta asignatura contribuye a la construcción del perfil profesional del ilustrador mediante el conocimiento de la evolución de la ilustración durante las últimas décadas de su desarrollo. Al igual que la asignatura Historia y cultura de la ilustración, el cómic y la animación (perteneciente al 2º curso), sus objetivos fundamentales son proveer a los futuros ilustradores de referentes visuales adecuadamente contextualizados, reforzar el desarrollo de su creatividad, y permitirles la definición de un estilo propio. La asignatura se podrá coordinar con otras del curso, especialmente con las correspondientes a proyectos de ilustración con la que se comparta semestre y a las que puede darse apoyo teórico en cualquier proyecto transversal que surja.

Puede ser especialmente interesante la coordinación con la asignatura de Animación avanzada, pues durante el temario de Estética y tendencias contemporáneas de la Ilustración también se tratarán numerosos elementos relacionados con la evolución de la animación durante la segunda mitad del siglo XX.

→ 3. Conocimientos previos recomendados

Es aconsejable que los estudiantes tengan los conocimientos que proporcionan las asignaturas Fundamentos Históricos del Diseño, que se imparte en 1º curso, e Historia y Cultura de la ilustración, el cómic y la ilustración, que se imparte en 2º curso.

→ 4. Competencias de la asignatura

Se presentan a continuación las competencias a cuyo logro contribuye esta asignatura.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT11	Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
CT12	Adaptarse en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.

COMPETENCIAS GENERALES

CG6	Promover el conocimiento de los aspectos históricos, éticos, sociales y culturales del diseño.
CG12	Profundizar en la historia y la tradición de las artes y el diseño.
CG14	Valorar la dimensión del diseño como factor de igualdad y de inclusión social, y como transmisor de valores culturales.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE13	Conocer el contexto económico, social cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico.
CE15	la influencia social positiva del diseño, valorar su incidencia en la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente y su capacidad para generar identidad, innovación y calidad en la producción.

→ 5. Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	COMPETENCIAS RELACIONADAS
RA 1. El alumnado identifica las características formales y comunicativas de las obras de ilustración.	CG6, CG12, CE13, CG14
RA 2. El alumnado explica las relaciones entre los movimientos artísticos y la ilustración del periodo histórico que comprende la asignatura.	CT11, CG6, CG12, CE13, CG14
RA 3. El alumnado analiza obras de ilustración aplicando criterios formales, comunicativos y simbólicos.	CG6, CG12, CE13
RA 4. El alumnado compara las obras de ilustración del periodo estudiado con producciones actuales, estableciendo influencias y fuentes de inspiración.	CG 6, CG 12, CG19, CE13
RA 5. El alumnado argumenta las opiniones con precisión y rigor, usando una terminología y vocabulario específicos de la disciplina.	CT11, CT12, CG14, CE15
RA 6. El alumnado elabora trabajos de investigación básicos, aplicando la metodología adecuada.	CT11, CT12, CG6, CG12, CG14, CE13, CE15

→ 6. Contenidos

1. Introducción a la estética

1.1. El inicio de la estética contemporánea

- La estética y sus apartados
- El conocimiento estético y sus categorías: la fealdad, lo grotesco, lo siniestro, lo humorístico y otras categorías estéticas aplicadas a la ilustración contemporánea

2. La historieta y la animación desde entreguerras hasta mediados del siglo

2.1. El comic-book en EEUU y la historieta europea

- Los primeros álbumes estadounidenses
- La revolución de la llegada de los superhéroes en EEUU
- Los primeros grandes nombres de la historieta franco-belga
- La historieta española

2.2. El cine de animación a partir de los años 20

- Los primeros *cartoonists*
- La extraordinaria labor de los Fleischer
- Disney: los comienzos de un imperio de la animación
- Otros grandes estudios: Warner y Metro
- La animación vanguardista en Alemania, Francia y el mundo anglosajón

3. El panorama de la ilustración desde la Segunda Guerra Mundial

3.1. La ilustración comercial

- Realismo e idealismo norteamericano
- Los grandes diseñadores de la Escuela de Nueva York
- Grandes nombres de la ilustración comercial y la cartelería en EEUU
- Otros focos de interés

3.2. La evolución de la ilustración infantil

- La situación después de la II Guerra Mundial
- La segunda mitad del siglo pasado
- El panorama actual

3.3. La ilustración discográfica

- Los comienzos de la industria
- La edad de oro de la ilustración aplicada al mundo del disco
- La obligada evolución con la aparición del entorno digital

3.4. El mundo de la ilustración editorial

- Revistas, diarios y otras publicaciones periódicas
- La ilustración aplicada al libro

3.5. Las décadas de la posmodernidad

- La crisis de la utopía moderna
- La Psicodelia como anticipo a la posmodernidad
- La ilustración *underground*

4. El cómic durante la segunda mitad del XX

4.1. EEUU y Europa desde mediados del XX

- La evolución del cómic estadounidense: la Edad de Plata
- El cómic *underground*
- Perspectivas feministas
- Los grandes nombres de la escena europea
- El cómic en España

4.2. El manga y su evolución

- Los orígenes de la historieta japonesa: las estampas *ukiyo-e* y los *kibyoshi* del XVIII
- El manga a partir de la Segunda Guerra Mundial
- Las últimas décadas del *manga* y los grandes maestros actuales

4.3. La novela gráfica

- Antecedentes del género
- Los primeros grandes ejemplos
- El panorama actual

5. La evolución de la animación

5.1. La animación durante la segunda mitad del XX

- EEUU: la UPA, Disney, productoras independientes y la animación televisiva
- La animación en la Europa oriental
- El dibujo animado en los países del occidente europeo y la animación en España
- Los inicios del *anime*

5.2. El panorama de las últimas décadas

- El desarrollo imparable de lo digital
- Nuevos acercamientos a la animación tradicional

6. El siglo XXI y la ilustración: un desafío constante

6.1. Últimas tendencias del mundo ilustrado

- Los comienzos de la ilustración digital
- Panorama actual: oportunidades y amenazas de la Inteligencia Artificial

→ 7. Volumen de trabajo/ Metodología

7.1 Actividades de trabajo presencial

ACTIVIDADES	Metodología de enseñanza-aprendizaje	Relación con los Resultados de Aprendizaje	Volumen trabajo (en nº horas o ECTS)
<i>Clase presencial</i>	Exposición de contenidos por parte del profesorado o en seminarios, análisis de competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y conocimientos en el aula.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6	15
<i>Clases prácticas</i>	Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el o la docente. Estudio de casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, laboratorio, visitas a exposiciones/ conciertos/ representaciones/audiciones..., búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc. Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad del alumnado.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA6	15
<i>Tutoría</i>	Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o orientación realizado por un tutor o tutora con el objetivo de revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, realización de trabajos, proyectos, etc.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5	18

<i>Exposició treballs</i>	Aplicación de conocimientos interdisciplinarios.	RA5	7
<i>Evaluación</i>	Conjunto de pruebas (orales y/o escritas) empleadas en la evaluación inicial o formativa del alumnado.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5	5
SUBTOTAL			60

7.2 Actividades de trabajo autónomo

<i>Trabajo autónomo</i>	Estudio del alumno o alumna: preparación y práctica individual de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6	30
<i>Estudio práctico</i>	Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, memorias... para exponer o entregar durante las clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo.	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7	5
<i>Actividades complementarias</i>	Preparación y asistencia a actividades complementarias: talleres, congresos, conferencias	RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7	5
SUBTOTAL			40
TOTAL			100

→ 8. Recursos

- Pizarra
- Ordenador, cañón de proyección
- Material audiovisual, recursos multimedia, páginas web
- Documentación escrita: fotocopias, dossiers, textos, artículos
- Bibliografía especializada
- Biblioteca de la EASD
- Centre de Documentació Impiva Disseny.

→ 9. Evaluación

9.1 Convocatoria ordinaria

9.1.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>1. Los instrumentos de evaluación pueden ser los siguientes:</p> <p>1.1. Ejercicios de aula (estudio de casos, análisis de obras...), 20%. 1.2. Elaboración y defensa de trabajos individuales o de grupo, 40%. 1.3. Pruebas objetivas (examen, portfolio, cuadernos de aula...), 40%.</p> <p>Para evaluar los trabajos se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología. También se indicarán los porcentajes otorgados a cada uno de ellos. Este instrumento de evaluación será dado a conocer los y las estudiantes.</p> <p>2-Los criterios de evaluación de los distintos instrumentos de evaluación son los siguientes:</p> <p>2.1. Ejercicios de aula: -Dominio de los conceptos trabajados en el aula. -Capacidad de análisis y de síntesis. -Capacidad de argumentación y estructuración de las ideas. -Corrección ortográfica y sintáctica. -Empleo de un vocabulario adecuado. -Empleo de un estilo de comunicación coherente. -Uso correcto de las fuentes y la bibliografía.</p> <p>2.2. Elaboración y defensa de trabajos individuales o de grupo: -Adecuación a pautas y plazos consensuados y establecidos. -Capacidad de selección y organización de la información. -Capacidad de análisis y de síntesis. -Capacidad de argumentación y estructuración de las ideas. -Capacidad de coordinación en los trabajos de grupo. -Corrección ortográfica y sintáctica. -Empleo de un vocabulario adecuado. -Empleo de un estilo coherente en la comunicación oral y escrita. -Empleo de las normas básicas de elaboración y presentación de un trabajo de investigación. -Respeto a la propiedad intelectual. -Uso correcto de las fuentes y la bibliografía.</p> <p>2.3. Pruebas objetivas: -Dominio de los conceptos trabajados en el aula. -Capacidad de análisis y de síntesis. -Capacidad de argumentación y estructuración de las ideas. -Corrección ortográfica y sintáctica. -Empleo de un vocabulario adecuado. -Empleo de un estilo de comunicación coherente.</p>	<p>1.1_ RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6</p> <p>1.2_ RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6</p> <p>1.3_ RA1, RA2, RA3, RA4, RA5</p>

9.1.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Pruebas teóricas/prácticas. Supone el 100% de la calificación total. Esta prueba se calificará de 0 a 10. Se considera que la asignatura está superada si la nota final es igual o superior a 5. Se evaluarán todos los contenidos desarrollados en la asignatura.</p> <p>Para evaluar esta prueba, se utilizará una rúbrica donde se especificarán los resultados de aprendizaje y los indicadores (resultados de aprendizaje más concretos) según sea su tipología.</p> <p>Los criterios de evaluación de los instrumentos de evaluación son los siguientes</p> <p>1. Prueba teórico-práctica:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dominio de la totalidad de los contenidos de la asignatura. -Capacidad de análisis y de síntesis. -Capacidad de argumentación y estructuración de las ideas. -Corrección ortográfica y sintáctica. -Empleo de un vocabulario adecuado. -Empleo de un estilo de comunicación coherente. 	<p>RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6</p>

9.2 Convocatoria extraordinaria

9.2.1 Alumnado con evaluación continua

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Los instrumentos de evaluación serán los mismos que en la convocatoria ordinaria.</p>	<p>RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6</p>

9.2.2 Alumnado con pérdida de evaluación continua (+20% faltas asistencia)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN	Resultados de Aprendizaje evaluados
<p>Los instrumentos de evaluación serán los mismos que en la convocatoria ordinaria.</p>	<p>RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6</p>

→ 10. Bibliografía

- Barnicoat, John (2003). *Los Carteles. Su historia y su lenguaje*. Gustavo Gili.
- Doyle, Susan, Grove, Jaleen, Sherman, Whitney (eds.) (2019). *History of Illustration*. Fairchild Books.
- Eskilson, Stephen J. (2012). *Graphic Design: A New History*. Yale University Press.
- Gravett, Paul. (2012). *1001 cómics que hay que leer antes de morir*. Grijalbo.
- Livingston, A. & I. (2003). *Graphic Design and Designers*. Thames & Hudson.
- McCloud, Scott (2019). *Entender el cómic. El arte invisible*. Astiberri.
- Meggs, Philip, Purvis, Alston W. (2009). *Historia del diseño gráfico*. RM Verlag.
- Naughtie, James (2018). *Libros que han cambiado la historia*. DK Ediciones.
- Satué, Enric (1999). *El Diseño Gráfico. Desde sus orígenes hasta nuestros días*. Alianza.
- Wiedemann, Julius (2005). *Illustration Now*. Taschen.
- Zeegen, Lawrence, Roberts, Caroline (2014). *50 años de Ilustración*. Lunwerg.