

●● **Universidad
para Mayores**

CURSO 2026-2027

TALLER ANUAL

Ilustración y cómic: el cómo contar tus historias

Docentes:

Javier Albar Mansoa

Miguel Ranilla Rodríguez

1. JUSTIFICACIÓN

Esta asignatura de cómic e ilustración es necesaria porque responde a una necesidad creciente de actividades culturales y creativas dirigidas a la población mayor en la Universidad Complutense de Madrid. Reconociendo el valor del arte como medio de expresión y desarrollo personal a lo largo de la vida, esta iniciativa busca proporcionar a los participantes una experiencia enriquecedora que fomente su creatividad, habilidades plásticas y sobre todo narrativas, al mismo tiempo que promueva un sentido de logro personal y cultural. A través de actividades teóricas, prácticas y estimulantes, se animará a los estudiantes mayores a explorar su potencial artístico y a descubrir nuevas formas de expresión. El programa también se centrará en el desarrollo del conocimiento del lenguaje del cómic y la ilustración y las habilidades técnicas, ofreciendo herramientas teóricas y técnicas para mejorar el saber y la destreza del arte gráfico y la utilización efectiva de diferentes materiales. Por tanto, el contar historias a través del arte y estimular la imaginación y la creatividad. La creación de cómics e ilustraciones brinda a los participantes la oportunidad de expresar ideas, experiencias y emociones de forma visual, lo que contribuye positivamente a su bienestar emocional y mental. En conclusión, el curso de cómic e ilustración para personas mayores en la Universidad Complutense de Madrid busca ofrecer una experiencia educativa integral que estimule la creatividad, mejore las habilidades artísticas y narrativas, y promueva el bienestar personal y cultural de los participantes.

2. OBJETIVOS

Los objetivos principales de esta asignatura son:

Explorar la narrativa: Profundizar en el estudio de la estructura narrativa y el desarrollo de personajes para aprender a crear historias visualmente atractivas y significativas mediante el cómic y la ilustración.

Fomentar la creatividad: Estimular la imaginación y la creatividad de los estudiantes mayores a través de actividades prácticas y creativas que les permitan explorar diferentes estilos, técnicas y medios en el dibujo y la ilustración.

Desarrollar habilidades plásticas: Mejorar la destreza en el dibujo y dominar el uso de materiales y técnicas grafito-plásticas para representar formas, volúmenes y texturas de manera efectiva y expresiva.

Promover el sentido de logro personal: Brindar a los estudiantes mayores la oportunidad de expresarse artísticamente y ver sus obras tomar forma, promoviendo así un sentido de logro personal y satisfacción creativa.

Fomentar la inclusión y el intercambio cultural: Crear un ambiente inclusivo y colaborativo donde los participantes puedan compartir sus experiencias y aprender unos de otros, promoviendo así la diversidad cultural y el enriquecimiento mutuo.

Estimular el bienestar emocional y mental: Proporcionar una actividad creativa y enriquecedora que contribuya positivamente al bienestar emocional y mental de los estudiantes mayores, ofreciéndoles un espacio de expresión y realización personal.

3. CONTENIDOS

Cómic

Tema 1. Contenido: Introducción al curso

Tema 2. Contenido: El arte de construir el cómic. Conceptos

Tema 3. Contenido: Introducción: el esqueleto del personaje y el movimiento:

Tema 4. Contenido: Dibujemos algunos personajes

Tema 5. Contenido: Diseño de personajes

Tema 6. Contenido: Geometría, simplificación de la imagen: las expresiones

Tema 7. Contenido: Stencil

Tema 8. Contenido: El arte de construir un cómic: La narrativa en el cómic y la ilustración; taller literario

Tema 9. Contenido: Hacer un cómic: Programas para hacer cómic

Ilustración

Tema 1. Contenido: 1º-Técnica de dibujo de contorno ciego rectificado para crear personajes desde modelo natural (dibujo).

Tema 2. Contenido: 2º-Técnica de dibujo de contorno ciego rectificado para crear personajes desde modelo natural (dibujo sombreado y lápiz de color)

Tema 3. Contenido: 1ª-Personajes a línea con técnicas de sombreado a grafito sin referente de iluminación

Tema 4. Contenido: 2º-Técnicas de ilustración de personaje a línea con lápiz de color (con bases de acuarela o rotulador opcional) + sombreado de personajes grafito y color

Tema 5. Contenido: 1º-Técnicas de monotipia gráfica aplicadas a la ilustración. (B/N y Color) (reutilizar contorno ciego)

Tema 6. Contenido: 2º- Técnicas de estampación manual en relieve aplicadas a la ilustración

Tema 7. Contenido: 3º- Técnicas de estampación manual en relieve aplicadas a la ilustración

Tema 8. Contenido: Técnicas de Lápiz de color con bases de acuarela o rotulador (Fantasía arquitectónica) (2 sesiones)

Tema 9. Contenido: Técnicas de ilustración a bolígrafo (2 sesiones)

Tema 10. Contenido: Ilustración con tinta, rotuladores y marcadores

4. METODOLOGÍA

La metodología se basa en clases teóricas y prácticas conjuntamente; asimismo, puesta en común de los trabajos.

5. EVALUACIÓN

La evaluación es voluntaria.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Ardin. Arte, Diseño e Ingeniería, (5), 1-15.
<http://polired.upm.es/index.php/ardin/article/viewFile/3288/3360>
- Ayuni, C. (2017). El proceso creativo aplicado a un proyecto de ilustración editorial dirigido a público infantil.
<https://repositorio.ucal.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12637/203/CA.pdf?sequ>
- Beá, J.M. (1985). La técnica del cómic. Iru.

- Blair, P. (1949). Animación avanzada . Рипол Классик.
<https://animationresources.org/pics06/refpack021-advancedanimation.pdf>
- Dalley, T. (1992). Guía completa de ilustración y diseño: técnicas y materiales (Vol. 6). Ediciones AKAL.
- Guiral, A., Redondo, J., Gálvez, P., & Bergado, R. (2016) Cómics: Manual de instrucciones. Astiberri.
- McCloud, S (1995). Cómo se hace un comic. El arte invisible. Ediciones B.
- Muñoz, D. (2020). Escribir con viñetas, pensar con bocadillos: manual de guión de cómic. Es Pop.
- Salazar Muñoz, I. M., & Albar-Mansoa, P. J. (2016). Didáctica del dibujo de contornos ciegos aplicada al retrato gráfico= Teaching the blind contours drawing applied to graphic portrait.
- Vados, A. E. M., Ballén, E. L. S., & Rodríguez, W. H. S. (2016). La ilustración: dilucidación y proceso creativo. Kepes, 13(13), 265-296.
- Vilches, G. (2023). El guión de cómic. Marmotilla.
- Wigan, M. (2007). Pensar visualmente: lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador. Gustavo Gili.