

●● **Universidad
para Mayores**

Curso 2023-2024

Taller anual
Modalidad presencial

Taller de ilustración y cómic: cómo contar tus historias

Profesores:

Miguel Ranilla y Javier Albar Masoa

A large green triangle graphic located in the bottom-left corner of the page.

Programa de la asignatura

1. Contenido (1/3)

Tema 1 (Miguel Ranilla)

COMIC Dibujo, Relaciones formales, medidas, proporción y desproporciones, posición, escalas aplicadas a la ilustración

- Introducción: conceptos básicos
- Introducción: el esqueleto del personaje y el movimiento
- Técnicas: grafito, claroscuro y tipos de trazo aplicados a la ilustración.
- Técnicas: grafito, claroscuro y tipos de trazo aplicados a la ilustración.
- Geometría, simplificación de la imagen y minimalismo en ilustración, tipografías e ilustración
- Ilustración con técnicas del stencil
- Ilustración con técnicas del stencil
- El arte de construir un cómic: La narrativa en el cómic y la ilustración; taller literario
- El arte de construir un cómic: La narrativa en el cómic y la ilustración; taller literario
- El arte de construir un cómic: La narrativa en el cómic y la ilustración; taller literario
- Hacer un cómic para los nietos : Programas para hacer cómic
- Hacer un cómic para los nietos : Programas para hacer cómic
- Hacer un cómic para los nietos : Programas para hacer cómic

Bibliografía básica:

McCloud, S (1995). *Cómo se hace un comic. El arte invisible*. Ediciones

B. Beá, J.M. (1985). *La técnica del cómic*. Iru.

Guiral, A., Redondo, J., Gálvez, P., & Bergado, R. (2016) *Cómics: Manual de instrucciones*. Astiberri.

Vilches, G. (2023). *El guión de cómic*. Marmotilla.

Muñoz, D. (2020). *Escribir con viñetas, pensar con bocadillos: manual de guión de cómic*. Es Pop.

1. Contenido (2/3)

Tema 2 (Javier Albar)

ILUSTRACION Temas y técnicas de dibujo y representación gráfica de ilustración aplicadas a las narrativas

-
- Técnicas de sombreado de personajes en ilustración sobre dibujo a línea.
- Diseño de personaje con técnicas de ilustración a grafito y bolígrafo, dibujo de contornos ciegos rectificadas
- aplicados al retrato gráfico
- Técnicas de deformación de personajes en base a la caricatura y personificación de objetos.
- Técnicas de monotipia gráfica aplicadas a la ilustración. (B/N y Color)
- Técnicas de estampación manual aplicadas a la ilustración (figura, fondo y composición)
- Técnicas de estampación manual aplicadas a la ilustración. (figura, fondo y composición)
- Ilustración con tinta, rotuladores y marcadores
- Técnicas de Lápiz de color con bases de acuarela o rotulador
- Técnicas de Lápiz de color con bases de acuarela o rotulador
- Fondos interiores y arquitectónicos para ilustración
- Proyecto de Ilustración para cuento o narración gráfica
- Proyecto de Ilustración para cuento o narración gráfica

Bibliografía básica:

Ayuni, C. (2017). *El proceso creativo aplicado a un proyecto de ilustración editorial dirigido a público infantil*.
<https://repositorio.ucal.edu.pe/bitstream/handle/20500.12637/203/CA.pdf?seque>

Blair, P. (1949). *Animación avanzada*. Рипол Классик.
<https://animationresources.org/pics06/refpack021-advancedanimation.pdf>

Programa de la asignatura

1. Contenido (3/3)

Dalley, T. (1992). Guía completa de ilustración y diseño: técnicas y materiales (Vol. 6). Ediciones AKAL.

de 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. Ardin. Arte, Diseño e Ingeniería, (5), 1-15. <http://polired.upm.es/index.php/ardin/article/viewFile/3288/3360>

Vados, A. E. M., Ballén, E. L. S., & Rodríguez, W. H. S. (2016). La ilustración: dilucidación y proceso creativo. Kepes, 13(13), 265-296.

Wigan, M. (2007). Pensar visualmente: lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador. Gustavo Gili.

***La evaluación del curso es voluntaria y se especificará por parte del profesor durante el curso.**

2. Calendario

Septiembre	28
Octubre	05
	19
	25
Noviembre	02
	16
	23
	30
Diciembre	14
	21
Enero	18
	25
Febrero	01
	08
	15
	22
	29
Marzo	07
	14
	21
Abril	04
	18
	25
