

	FORMATO DE SYLLABUS	Código: AA-FR-003	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 01	
Proceso: Autoevaluación y Acreditación		Fecha de Aprobación: 27/07/2023	

FACULTAD:	CIENCIAS Y EDUCACIÓN		
------------------	-----------------------------	--	--

PROYECTO CURRICULAR:	LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA	CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:	106395
-----------------------------	--	---------------------------------	--------

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: ILUSTRACIÓN EDITORIAL PARA LA PEDAGOGÍA Y LA COMUNICACIÓN

Código del espacio académico:	22425	Número de créditos académicos:	2	
Distribución horas de trabajo:	HTD	2	HTC	HTA 2
Tipo de espacio académico:	Asignatura	X	Cátedra	

NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Obligatorio Básico	Obligatorio Complementario	Electivo Intrínseco	Electivo Extrínseco	X
--------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---

CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Técnico	Práctico	Técnico-Práctico	X	Otros:	Cuál: _____
---------	----------	------------------	---	--------	-------------

MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Presencial	X	Presencial con incorporación de TIC	Virtual	Otros:	Cuál: _____
------------	---	-------------------------------------	---------	--------	-------------

II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomienda tener conocimiento en conceptualización y análisis de imágenes. Igualmente se recomienda tener un manejo básico de dibujo y expresión visual.

III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

El curso ilustración como lenguaje visual para la pedagogía y la comunicación plantea un recorrido y acercamiento a los elementos indispensables para la ilustración editorial. A través de herramientas como el dibujo, la composición y la relación entre imagen y palabra, el curso invita al estudiante a explorar sus intereses creativos y la forma como las imágenes pueden contribuir al enriquecimiento de sus apuestas pedagógicas. La ilustración es una herramienta que se usa no solo como medio de expresión, sino que también permite abrir las puertas a estimular procesos creativos, experiencias estéticas y reflexiones en torno al propio aprendizaje. A través de esta, podemos explorar diversos temas, gracias a la posibilidad que brinda de transmitir mensajes a diferentes contextos y públicos. La riqueza de este lenguaje visual hace de la ilustración una práctica que posibilita importantes diálogos con la cultura y los contextos sociales de los estudiantes al reconocer en sus imágenes, una fuente material de inspiración y reflexión para la elaboración de sus proyectos creativos. El curso busca reforzar el carácter social y cultural de esta práctica a través de ejercicios que invitan a los estudiantes a socializar sus experiencias, sus preguntas y hallazgos, a compartir sus imaginarios y a indagar en sus formas de mirar en el seno de su práctica educativa.

IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

- General**
Entender y aplicar la ilustración editorial como un medio pedagógico, de comunicación y de expresión.
- Específicos**
- Adquirir herramientas básicas de expresión gráfica y visual.
  - Entender las reglas y principios que gobiernan la retórica visual y la narración con imágenes y texto.
  - Dominar herramientas para la conceptualización de imágenes.
  - Conocer sobre la ilustración editorial, su historia y sus principales referentes.

V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

- Al finalizar el primer corte el estudiante estará en capacidad de expresar con mayor riqueza gráfica sus ideas a través de diversos materiales pictóricos.
- Al finalizar el segundo corte el estudiante estará en capacidad de analizar y desarrollar ideas visuales a través de articulaciones complejas entre imágenes y texto.
- Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de definir y representar conceptos gráfica y visualmente, así como profundizar en estos en el desarrollo de proyectos de ilustración. Al finalizar el curso el estudiante podrá identificar referentes claves de la historia de la ilustración editorial.

VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS

1. Expresión gráfica y Composición visual.
2. Figuras visuales
3. Herramientas
4. Narración gráfica
5. Formato y tipografía.

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE

El curso se desarrollará como un laboratorio/taller. Se presentan herramientas que después serán objeto de experimentación y práctica por medio de ejercicios y la realización de un proyecto final. Algunas actividades que se desarrollan para alcanzar los propósitos de formación y aprendizaje son: Ejercicios de taller destinados a la exploración de la línea, el contraste y la repetición a través del dibujo espontáneo y el aprendizaje diferentes materiales plásticos, problemas de composición y color para la expresión de ideas personales. Lecturas sobre la estructura y funcionamiento de un Álbum Ilustrado. Investigación de la relación imagen texto a través de estudios de caso. Ejercicios visuales en torno a las figuras retóricas. Ejercicios de narración gráfica. Ejercicios de árboles de referentes y moodboards. Trabajo a partir de la metodología proyectual para el desarrollo de un proyecto de autoedición. Ejercicios de árboles de referentes y moodboards. Trabajo a partir de la metodología proyectual para el desarrollo de un proyecto de autoedición. Lecturas sobre la historia de la ilustración editorial en Colombia. Los encuentros estarán destinados a exposiciones o el desarrollo de ejercicios gráficos que posibiliten el diálogo y la apropiación de los contenidos estudiados para la sesión. Se espera que los estudiantes preparen lecturas, investiguen y busquen nuevos referentes (no sólo artísticos) que los inspiren. A través de un cuaderno de composición los estudiantes desarrollaran un diario, un espacio para recuperar experiencias, que busca establecer una relación sensible con la imagen y alimentar estéticamente los procesos y el desarrollo del proyecto final. El proyecto final consiste en la edición, diseño y auto publicación de un libro ilustrado, producto de la apropiación de los contenidos vistos y la experiencia y reflexión personal del estudiante en torno a sus procesos de aprendizaje.

VIII. EVALUACIÓN

La evaluación se realizará en tres cortes: 1er corte (30% heteroevaluación + 5% autoevaluación), 2do corte (30% heteroevaluación + 5% autoevaluación) y 3er corte (30%). Se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

- Asistencia a los encuentros.
- Entrega de trabajos en los tiempos acordados.
- Desarrollo del diario en cuaderno de composición.
- Desarrollo, finalización y presentación del proyecto final.

IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

- Para el desarrollo de los encuentros es importante contar con una serie de materiales básicos:
- Bn rollér negro (se sugiere un EnerGel Roller de Gel de Pentel de 0.7).
  - Bn plumón negro (se sugiere un Blair de Paper mate)
  - Bn marcador permanente negro.
  - Bchas bibliográficas (blancas, un paquete de 50 - 100)
  - 30 hojas carta (blancas)
  - Cuaderno de composición.
- Para algunos ejercicios se requerirá materiales adicionales (tinta china negra, acrílicos blanco y negro, ceras, papel seda, tijeras, pegante, entre otros) que son informados una semana antes del encuentro.

X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

XI. BIBLIOGRAFÍA

Básicas: ACASO, María. (2006). El lenguaje visual. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A.
BARRY, Lydia. (2019). Making comics. Editorial Drawn & Quarterly. BRUNETTI, Ivan (2011). Cartooning. Philosophy and practice. Yale University Press.
DALLEY, Terence. Guía completa de ilustración y Diseño. Madrid: H. Blume Ediciones, 1982. PAZ CASTILLO, María Fernanda (Ed.) (2011). Una historia del libro ilustrado para niños en Colombia. Biblioteca Nacional de Colombia. SALISBURY, Martin. (2007). Imágenes que cuentan. Nueva ilustración de libros infantiles. Edit. Gustavo Gill. Barcelona. SMITH, Keith (1995). Structure of the visual book, Keith a Smith Books. Última consulta en https://archive.org/details/structureofvisua0000smit_i4h0/page/n7/mode/2up?view=theater el 2 de Febrero del 2004. VAN DER LINDEN, Sophie (2013). Álbum[es]. Ediciones Ekaré.
WIGAN, M. (2007). Pensar visualmente: Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador. Editorial Gustavo Gill

Complementarias: BERGER, John. (2013) Sobre el dibujo. Barcelona: Gustavo Gill, SL, 2011. DOONAN, J. (1999). El libro-álbum moderno. El libro-álbum: invención y evolución de un género para niños, 46-65. EDWARDS, Betty. Nuevo Aprender a Dibujar con el lado derecho del cerebro. España. Ediciones Urano S.A, 1999.
Páginas web: Bookbird: A Journal of International Children's Literature <https://www.ibby.org/bookbird>

XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

Fecha revisión por Consejo Curricular:		Número de	
Fecha aprobación por Consejo Curricular:		acta:	