

Materia: Ilustración

Curso: 6to año (ESS)

Modalidad: Materia de carácter anual, 2 horas semanales

Docente: Alberto Dreizzen

Proyecto 2018

1. Fundamentación

La ilustración constituye una de las ramas más prolíficas, duraderas y extendidas de las artes plásticas, cada vez en mayor expansión, gracias a los medios cada vez más accesibles y económicos para la creación y difusión de obras – extendida de manera exponencial gracias a Internet-, y presente en los planes de estudio de la inmensa mayoría de las instituciones educativas de formación artística del mundo.

Es tal vez la más "democrática" de las artes visuales, con un alcance extraordinario a través de los diferentes modos de difusión que ha conquistado: libros, periódicos, revistas, portadas de discos, afiches, vestimenta, etc.; y, como ya se ha dicho, a través del cada vez más expandido territorio global del ciberespacio.

Los desafíos que propone la ilustración constituyen una ejercitación creativa de primer orden, y que trascienden la finalidad específica de resolución de la tarea dada. Constituye una forma de expresión de inmensa riqueza, donde el alumno debe combinar elaboración conceptual, capacidad interpretativa, destreza técnica y habilidad compositiva.

Constituye además una de las maneras más accesibles para los egresados del Bachillerato de Bellas Artes para canalizar lo aprendido, de una

manera socialmente compartible, e inclusive de manera profesional. En este sentido es para destacar la gran cantidad de ex alumnos que cada año se integran a éste ámbito laboral, tanto en relación al mercado nacional como extranjero.

Pero no se trata sólo de que el producto de este aprendizaje se considere en un sentido profesional. Los conceptos y habilidades desarrollados a lo largo de la cursada se aplican en primera instancia en la producción creativa personal, en muchos casos centrándose en aspectos propios de la vida del estudiante, como por ejemplo: realización de un diario creativo, ilustración de sueños, creación de un blog, página web, instagram de ilustraciones, cartas y mails ilustrados, etc. Son muchos los egresados de la institución que continúan con algunas de éstas prácticas una vez abandonado el establecimiento.

Y fundamentalmente, más allá de la posibilidad de trasladar el aprendizaje a una producción concreta, el cambio más significativo se traduce en el hecho de que el mundo de la ilustración, que nos acompaña de tan diversas maneras en nuestra vida cotidiana, deja de ser un territorio ajeno; su historia, sus problemáticas, su cada vez mayor influencia en paisaje visual del nuevo milenio se revela familiar, comprensible, y abordable.

Es, por lo tanto, una asignatura de vital importancia en el desarrollo artístico de los alumnos de arte, donde aprenden a combinar saberes ya adquiridos con la adición de otros específicos, con la posibilidad de aplicar esta suma de destrezas a la expresión creativa de su preferencia, para enriquecer su bagaje cultural, o, en definitiva, para encarar la practica específica de la ilustración, tanto sea en el ámbito personal y amateur, como incluso con vistas a una futura incursión en el terreno profesional.

2. Objetivos

- Interpretar los fundamentos teóricos, problemáticas, técnicas y habilidades expresivas propias de la ilustración.

- Descubrir el rol de la ilustración dentro del amplio campo de las artes plásticas.
- Valorar la ilustración como una forma artística de importante valor social.
- Descubrir las posibilidades expresivas que otorga el campo de la ilustración en el campo de la expresión personal.
- Incorporar la ilustración como una opción válida de desempeño profesional.
- Resolver diferentes demandas de ilustración aplicando distintas clases de técnicas.
- Proponer procedimientos de búsqueda y organización de información relativos a la ilustración.

3. Contenidos

A) Ilustración e ilustradores: Una visión histórica.

- 1) Orígenes y desarrollo histórico.
- 2) Libros ilustrados.
- 3) Periódicos, revistas, afiches. Tapas de discos.
- 4) La ilustración infantil.
- 5) Ilustración en la vida cotidiana.
- 6) Ilustración argentina.

7) En nuestros días. La ilustración de moda. Internet y la ilustración. Nuevos soportes, nuevos desafíos y posibilidades.

B) Técnicas

- 1) Pluma: plumín, guillott, Speedball. Tramas. Tintas y papeles.
- 2) Acuarela: la veladura. Tensado. Modos de resolución. Técnicas avanzadas.
- 3) Fibras: acuarelado. Fundidos y saturación. Fibra y microfibra.
- 4) Computadora: Introducción al arte digital. Photoshop, Gimp. Escaneo y envío de imágenes.

Otras técnicas que habitualmente se utilizan en la materia: lápiz, punta, pastel, acrílico, tintas, collage, birome.

C) Temáticas

- 1) Poesía y letras de canciones. Interpretación "lírica".
- 2) Historia de la Ilustración y su panorama contemporáneo.
- 3) El diario de ilustrador.
- 4) Exploraciones y prácticas técnicas.
- 5) La ilustración industrial y científica.
- 6) Libros. La ilustración infantil.
- 7) La ilustración como profesión.
- 8) Vivencias personales. Sueños.
- 9) Publicación personal y grupal.
- 10) Armado de una muestra de ilustración.

D) Disparadores creativos

- 1) Trabajando en silencio: el valor de la concentración creativa.
- 2) A partir de textos, narración y poesía.
- 3) Ilustrando la música. Los sonidos y las palabras como fuente de imágenes.

En todas estas experiencias y sus distintas variantes el docente participa ilustrando junto a los alumnos.

E) Trabajando de ilustrador

- 1) Dándose a conocer: La carpeta de trabajos. Internet.
- 2) La figura del director de arte. La entrevista. El encargo. Tiempos de entrega.
- 3) Derechos de autor. Ley 11723. Copyright, Creative Commons.

F) El dibujo

- 1) Dibujo simbólico y realista.
- 2) El desarrollo de un estilo.

G) Otras actividades

- 1) Compras cooperativas

Cada año, desde 1992, se donan ejemplares relacionados con la temática de la ilustración a la Biblioteca del Establecimiento, donde se ha establecido un sector específico de ilustración e historieta. Las compras son optativas para los alumnos que deseen participar de ellas, siendo normalmente la totalidad del curso la que

emprende las adquisiciones. Los libros o temáticas son sugeridos asimismo por los mismos alumnos. Algunos de estos ejemplares han sido dedicados al alumnado por sus mismos autores, como Carlos Nine, Luis Scafati, Hermenegildo Sábat. Esta práctica ha posibilitado la incorporación a la Biblioteca de alrededor de setenta nuevos ejemplares.

2) Videoteca

A partir de la falta de material audiovisual referente a la disciplina, es que se propuso desde la Materia un sistema de donaciones de películas y documentales en formato VHS, que dieron por resultado en 1992 la creación de la Videoteca del Bachillerato de Bellas Artes. En estos últimos años la videoteca ha extendido y renovado su contenido en el formato de DVD y otros formatos digitales.

3) Publicación

Cada año se dona a Biblioteca un ejemplar con ilustraciones de la totalidad del curso. La temática es diferente cada año: *Alicia en el País de las Maravillas*, *Peter Pan*, *Mi ciudad*, *Mi canción favorita*, etc. Esta modalidad comenzó en el año 1994 con *Las Babas del diablo*, de Julio Cortázar. Estos trabajos, a su vez, son expuestos en los pasillos del colegio hacia el final de cada ciclo lectivo, y se escanean para formar parte del cd que se les entrega a los alumnos el día de su graduación.

4. Metodología

Las clases son de carácter teórico práctico. Comienzan con una revisión acerca de lo actuado en la clase anterior, y, si es el caso, con un comentario general sobre los trabajos entregados, previo a su devolución (luego se harán las observaciones que correspondan en la charla personal con cada alumno, durante el transcurso de la clase).

A continuación se desarrolla la parte teórica de la actividad, de acuerdo al contenido que se establezca para la ocasión, promoviendo siempre a la reflexión y el debate. Se apoya esta parte de la actividad en el uso de material bibliográfico, además de proyecciones de material digital. Se comparten abundantes y muy variados ejemplos de ilustraciones de artistas de distintas épocas y orígenes.

Luego se pasa a la actividad de taller, donde se establece la charla directa con cada uno de los alumnos, con las observaciones y correcciones que sean pertinentes en cada caso.

Finalmente, una vez concluida la actividad, se hace un comentario general acerca de lo realizado, y se establece un nuevo debate final.

En ocasiones, particularmente en experiencias de creación de ilustraciones colectivas, se disponen las mesas en círculo.

Se pone especial énfasis en el clima de trabajo, procurándose de ser posible el empleo de luz natural. También es fundamental la utilización de la música, que es elegida de acuerdo a la dinámica deseada en cada ocasión.

5. Evaluación

Entregas parciales de trabajos donde se considera el cumplimiento con el plazo acordado. Cada alumno recibe además una evaluación de manera personal acerca de su desempeño, otorgando la posibilidad de hacer las mejoras que crea pertinentes en función de la entrega trimestral. Entregas trimestrales con la totalidad de los trabajos del período. Se consideran: desempeño creativo, resolución técnica, cumplimiento de pautas acordadas, presentación.

Se pone especial énfasis en la manifestación de conceptos teóricos desarrollados en la cursada, y en la forma en que se comunican al docente y al resto de sus compañeros. A tal fin, se establecen tres clases especiales, una al final de cada trimestre, donde la totalidad del grupo, dispuesto en forma de

círculo, comparte su trabajo, expresa los contenidos teóricos subyacentes, y realiza observaciones y propuestas.

Se califica un mínimo de 3 trabajos por trimestre. La nota trimestral no deberá ser inferior a 7 (siete). Se promedian las entregas trimestrales al final de la cursada. La nota final resultante del promedio no debe ser inferior a 7 (siete).

6. Bibliografía

Abós, Álvaro. *Xul Solar. Pintor del misterio*. Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2004.

Aldrige, A. *The Beatles, Canciones Ilustradas*. Buenos Aires, MC, 1998.

Alleridge, P. *The late Richard Dadd*. Catálogo de exposición. London. The Tate Gallery, 1974.

Aubrey Beardsley, 1872/ 1898. Catálogo de exposición. Roma, Fratelli Palombi Editori, 1985.

Autores varios. *La Constitución ilustrada*. La Plata, Editorial La Comuna, 2003.

Autores varios. *El arte de Mickey Mouse*. Barcelona, Ediciones B, 1996.

Bilibin. *Cuentos rusos*. Barcelona, Ed. Lumen, 1997.

Borrelli, Laird. *Ilustradores de moda, hoy*. Barcelona, Acanto, 2001.

Brian. *Técnica de la acuarela*. Barcelona, L.E.D.A.

Briggs, R. *Tin Pot Foreign General and the Old Iron Woman*. London, Hamish Hamilton, 1984.

Burton, Tim. *La melancólica muerte del niño ostra*. Barcelona, 1997, Anagrama.

Carroll, L., Tenniell, J. *Alicia en el País de las Maravillas*. Madrid, Alianza Editorial, 1980.

Carroll, L., Tenniell, J. *A través del espejo y lo que Alicia encontró del otro lado*. Madrid, Alianza Editorial, 1973.

Carroll, L., Rackham, A. *Alice nel Paese delle Maraviglie*. Roma, Fiabesca, 1983.

Castle, P. *Airflow*. Surrey, Paper Tiger, 1980.

Christian, John. *Symbolists and decadents*. London, St. Martin's Press, 1977.

Cohelo, P., Moebius, *El Alquimista*. Barcelona, Planeta, 1995.

Comino, Alexandra. *Gustav Klimt*. London, Thames and Hudson, 1978.

Cortázar, Julio. *La vuelta al día en ochenta mundos*. Barcelona, RM, 2010.

Crumb, R., Poplaski, P. *The R. Crumb Handbook*. London, MQ Publications Limited, 2005.

Cutler, Laurence, Goffman Cutler, Judy. *Maxfield Parrish and the American imagist*. New York, Wellfleet Press, 2004.

Dimery, R. *1001 Discos*. Barcelona, Grijalbo, 2006.

Doré, C., Cervantes, M. *Don Quijote de La Mancha*. Madrid, Mateos.

Félicien Rops, 1833/ 1898. Catálogo de la exposición. Bruxelles, 1985.

Gillon, Ar, E. V. (Comp.) *Art Nouveau: An Anthology of Design and Illustration from The Studio*. New York, Dover Publications, 1969.

Hebblewhite, I. *Artists' Materials*. Oxford, Phaidon Press, 1986.

Hofstatter, H. *Aubrey Beardsley*. Barcelona, Editorial Labor, 1980.

Mairowitz, D., Crumb, R. *Kafka*. Buenos Aires, Errepar, 1996.

Mackintosh, A. *El simbolismo y el Art Nouveau*. Barcelona, Editorial Labor, 1975.

Kahlo, F. *Diario ilustrado*. Bogotá, Norma Ed., 1995.

Larkin, D. *Dulac*. Verona, Arnoldo Mondadori Editore, 1976.

Loomis, A. *Ilustración creadora*. Buenos Aires, Hachette, 1980.

López Anaya, Jorge. *Xul Solar. Una utopía espiritualista*. Buenos Aires, Fundación Pan Klub. Museo Xul Solar. 2002.

Magnus, H. *Manual para dibujantes e ilustradores*. Barcelona, Gustavo Gilli, 1982.

Marling, Karal Ann. *Rockwell*. Köln, Taschen, 2006.

Margolin, V. *The golden age of the American Poster*. New York, Ballantine Books, 1976.

Marker, S. *Norman Rockwell*. Madrid, Editorial Libsa, 1991.

Mayer, R. *Manual del Artista*. Buenos Aires, Hachette, 1948.

Moebius. *40 days dans la désert B*. Paris, Stardom, 1999.

Moebius. *Arzak*. Barcelona, Norma Editorial, 2011.

Morris, W. *The Story of the Glittering Plain or the Land of Living Man*. New York, Dover Publications, 1987.

Nielsen, K. *Les mille et une nuits*. Paris, Cheme, 1977.

Nine, C. *Gesta Dei: Enciclopedia gráfica de los asuntos humanos y de las cosas en general*. Buenos Aires, El Yeite Ilustrado, 2003.

Ochs, M. *1000 Record covers*. Koln, Taschen, 1996.

Olivares, Elena. *Estética. La cuestión del arte*. Buenos Aires, Emecé Arte, 2004.

One hundred years of science fiction illustration. 1840/1940. St. Albans, Panther Books, 1975.

Rackham's illustrations for Wagner "Ring". New York, Dover Publications, 1979.

Runfola, P. *Mucha*. Madrid, Planeta De Agostini, 1998.

Sabat, H. *La casa está en orden*. Buenos Aires, Aguilar, 1999.

Christian, John. *Symbolists and decadents*. London, St. Martin's Press, 1977.

Scafati, L. *Tinta China*. Buenos Aires, Ediciones La Mancha, 1986.

Searle, Ronald. *París, París*. Barcelona, Plaza y Janes, 1979.

Thorgerson, S.; Dean, R.(eds.) *Album cover album*. Surrey, Paper Tiger, 1985.

Thornton, Sarah. *Siete días en el mundo del arte*. Buenos Aires, Edhasa, 2008.

Ulmer, R. *Imaginaires d'illustrateurs européens*. Catálogo de exposición. Paris, Bibliotheque publique d'information Centre Georges Pompidou, 1992.

Ulmer, R. *Alfonse Mucha*. Koln, Benedikt Taschen, 1994.

White, Kit. *101 things to learn in Art School*. Cambridge. The MIT Press, 2012.

Wilde, O., Wilde, C. (Trad. J.L. Borges) *El príncipe feliz*. Buenos Aires, MC, 1999.

Wolf, Norbert. *Gustav Klimt*. Eslovaquia, Océano, 2008.

Se hace extensiva a esta bibliografía la aportada a través de los ejemplares donados a la Biblioteca en las ya citadas compras cooperativas.