

Técnicas de Ilustración
digital / Digital
Illustration Techniques

**Grado en Diseño digital y
multimedia**
2023-24

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Técnicas de Ilustración digital / Digital Illustration Techniques

Titulación: Grado en Diseño digital y multimedia

Curso académico: 2023-24

Carácter: Obligatoria

Idioma: Español / Inglés

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: D. Francisco M. Valverde Hernández

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

1.1 Competencias

- Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
- Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Aplicar los conocimientos teóricos a la comprensión de la realidad y a la resolución de problemas específicos del área de conocimiento de las Ciencias Sociales, especialmente en el ámbito del diseño visual y la creación de contenidos digitales.
- Aplicar un razonamiento crítico a partir del uso del análisis y la síntesis.
- Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en los procesos de diseño visual y creación de contenidos digitales.
- Aplicar técnicas innovadoras y dinámicas de la gestión de trabajo, de proyectos y de equipo.
- Resolver problemas que surgen en la construcción de contenidos digitales y en el desarrollo de procesos comunicativos y creativos.
- Desarrollar aptitudes personales y capacidades necesarias en el sector de la creación de diseño visual y contenidos digitales y la empresa para la incorporación al mercado laboral, aumentando la madurez y adaptación para posteriores periodos de aprendizaje.
- Manejar correctamente las nuevas tecnologías de la comunicación.
- Conocer las técnicas de creación artística, teorías del color y la forma.
- Crear y desarrollar elementos gráficos, imágenes, audiovisuales y digitales.

1.2 Resultados de aprendizaje

Dominar las técnicas y herramientas necesarias en la construcción de dibujos vectoriales y en el proceso de tratamiento y retoque digital de imágenes para la creación de ilustraciones digitales.

2. CONTENIDOS

2.1 Requisitos previos

Ninguno.

2.2 Breve descripción de los contenidos

Aprendizaje de técnicas creativas combinando herramientas digitales de dibujo y pintura que permitan al estudiante crear ilustraciones profesionales.

Learning creative techniques combining digital drawing and painting tools that allow the student to create professional illustrations.

2.3 Contenido detallado

Presentación de la asignatura.

Explicación de la Guía Docente. Metodología.

Tema 1. Historia de la Ilustración

Tema 2. Narrativa visual.

Recursos para que las ilustraciones hablen.

Tema 3. Composición y Conceptualización de la ilustración.

Investigación y desarrollo del lenguaje propio

Tema 4. Técnicas de bocetaje.

Creación de primeros bocetos con técnicas tradicionales.

Tema 5. Tipos de Ilustración digital.

Tema 6. Ilustración digital con Adobe Photoshop

Características específicas de la ilustración con mapa de bits

Tema 7. Ilustración vectorial con Adobe Illustrator

Características específicas de la ilustración vectorial

2.4 Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de estas actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

- **Actividad Dirigida 1: Ilustración editorial con técnica digital.** En esta primera actividad vamos a realizar una ilustración editorial para la portada de un libro mediante técnicas de bocetaje y Photoshop.
- **Actividad Dirigida 2: Integración de Illustrator y Photoshop.** Crear una Ilustración para una gráfica publicitaria combinando Illustrator para componer y Photoshop para la posproducción.
- **Actividad Dirigida 3: Cuaderno de bocetos**
Los alumnos deberán trabajar durante todo el curso un cuaderno de bocetos (según las indicaciones del profesor) para su evaluación final.

2.5 Actividades formativas

CÓDIGO	ACTIVIDAD FORMATIVA	HORAS	PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD
AF1	Clases de teoría y práctica (30%)	45	100%
AF2	Trabajo personal del alumno (50%)	75	0%
AF3	Tutorías (10%)	15	50%
AF4	Evaluación (10%)	15	50%

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1 Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente (R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre) del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2 Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Prueba parcial	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba final	50%

Convocatoria extraordinaria

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Actividades académicas dirigidas)	30%
Prueba final	60%

Convocatoria Extraordinaria: La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota de la prueba final extraordinaria y las calificaciones obtenidas por las actividades dirigidas en convocatoria ordinaria, siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o superior a 5. Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las actividades dirigidas si éstas no han sido entregadas en fecha, no han sido aprobadas o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas, proyectos y exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas se considerará falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- Klanten, R. y Hellige, H. (2009) *Illusive: Contemporary Illustration and Its Context*. Editorial Gestalten.
- Miscellaneous. (2012) *Illustration Now*. Editorial Taschen.

Bibliografía recomendada

- Bower, Stephanie (2017) *The Urban Sketching Handbook, Captar la Perspectiva in situ, Consejos y Técnicas de Dibujo*. Barcelona: Promopress
- Herriot, L. y Gal, H. (2010) *500 trucos, consejos y técnicas de Ilustración Digital*. Barcelona: Promopress.
- Lardner, J. y Roberts, P. (2012) *Técnicas de Arte Digital para Ilustradores y Artistas*. Barcelona: Acanto
- Robertson, S. (2014) *The Skillful Huntsman: Visual Development of a Grimm Tale at Art Center College of Design*. Los Angeles: Design Studio Press.
- Salisbury, M. (2011) *Ilustración de Libros Infantiles: como crear imágenes para su publicación*. Barcelona: Acanto
- Scheinberger, Felix (2017) *Atrévete con el Cuaderno de Dibujo, El compañero de viaje del Urban Sketcher*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili

Otros recursos

<https://www.behance.net>
www.domestika.org
www.juxtapoz.com
www.fubiz.net

Revistas: Visual, Gráfica, Yorokobu, Experimenta, Neo2, Étapes, Matador, Colors, Baseline, Eye (Londres-Gran Bretaña), Form (Alemania), Typo (República Checa), Revista TipoGráfica (Argentina) y Novum (Alemania), entre otras. Muchas de ellas están en biblioteca cada mes.

En el Campus Virtual se irán incorporando recursos y bibliografía.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	D. Francisco M. Valverde Hernández
Departamento	Arte
Titulación académica	Licenciado en Bellas Artes
Área especialización	Pintor, ilustrador y animador 3D
Correo electrónico de la Universidad Nebrija	fvalverde@nebrija.es
Localización	Campus de Princesa
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por email.
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación	<p>Licenciado en Bellas Artes en su especialidad de Pintura. Realizó el Máster en Animación 3D de Personajes con la Universidad de Granada y la desaparecida empresa de animación Kandor Graphics donde trabajó en prácticas. Como ilustrador ha colaborado con El País y revistas de decoración. Ha ilustrado cuentos infantiles y su producción pictórica se viene desarrollando desde los años 90. Posee cuadros en colecciones privadas y varios han sido usados en publicidad y cine.</p> <p>Ha trabajado varios años como restaurador de arte por toda España.</p> <p>Actualmente trabaja en la preproducción de su proyecto personal, un corto de animación 3D.</p>