

Guía docente de la asignatura

Ilustración Infantil I: Origen y Evolución de las Publicaciones Infantiles

Fecha última actualización: 07/07/2021
 Fecha de aprobación por la Comisión Académica: 15/07/2021

Máster

Máster Universitario en Dibujo - Ilustración, Cómic y Creación Audiovisual

MÓDULO

Módulo III: Aplicación a Soportes Alternativos y Nuevos Meda

RAMA

Artes y Humanidades

CENTRO RESPONSABLE DEL TÍTULO

Escuela Internacional de Posgrado

Semestre

Primero

Créditos

4

Tipo

Optativa

Tipo de enseñanza

Presencial

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

- Historia y análisis de las distintas formas de relación entre texto e imagen.
- Concepto de ilustración infantil. Definición y características. El acto de la comunicación visual.
- Historia de la Ilustración. Fundamentos. Génesis de la cultura visual. Evolución de la ilustración a lo largo de la historia.
- Origen y evolución de la ilustración infantil.
- Historia de la ilustración infantil española a partir de la editorial Calleja hasta los 70. De la generación de los 70 a la actualidad.
- Estilos o tendencias en ilustración infantil actual. Metodología de análisis y clasificación de ilustraciones.
- Relaciones entre texto e imagen en las publicaciones infantiles, concretamente en el álbum ilustrado.
- El dibujo infantil como recurso expresivo y de comunicación en las ilustraciones infantiles.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

- CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser

originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

- CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

- CG01 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
- CG02 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
- CG03 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
- CG04 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
- CG05 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE04 - Conocimiento de los ilustradores infantiles más importantes de la historia y sus obras fundamentales.
- CE05 - Conocimiento del panorama actual de la ilustración infantil internacional y en concreto en España.
- CE19 - Capacidad de usar las técnicas básicas en la creación de ilustraciones infantiles.
- CE20 - Capacidad de diseñar un álbum ilustrado en todas sus facetas.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- CT01 - Mostrar interés por la calidad y la excelencia en la realización de diferentes tareas.
- CT02 - Comprender y defender la importancia que la diversidad de culturas y costumbres tienen en la investigación o práctica profesional
- CT03 - Tener un compromiso ético y social en la aplicación de los conocimientos adquiridos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- El alumno sabrá/comprenderá:
 - Conocimiento de los ilustradores infantiles más importantes de la historia y sus obras fundamentales.
 - Comprenderá la evolución que han seguido las publicaciones infantiles a lo largo de la historia en función de la realidad social y el desarrollo de las técnicas.
 - Conocimiento del panorama actual de la ilustración infantil internacional y en concreto en España.
- El alumno será capaz de:
 - Reconocer y usar las técnicas básicas en la creación de ilustraciones infantiles y la evolución de las mismas.
 - Identificar las relaciones entre texto e imagen propias de la ilustración infantil y, en concreto, del álbum ilustrado.
 - Reconocer la sensibilidad propia de las publicaciones infantiles de acuerdo a la creatividad y originalidad de las mismas.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

TEMARIO TEÓRICO:

- **Tema 1. HISTORIA DE LA ILUSTRACIÓN INFANTIL**
 - 1.1. La ilustración infantil antes de Calleja
 - 1.1.1. El final del s. XVIII.
 - 1.1.2. El comienzo del siglo XIX.
 - 1.1.3. De 1830 a 1850.
 - 1.1.4. De 1860 a 1880. Crane, Caldecott, Greenaway.
 - 1.2. La ilustración durante la aparición de la Editorial Calleja
 - 1.2.1. Europa en el cambio de siglo. Rackham, Dulac, Potter.
 - 1.2.2. La España de Calleja.
 - 1.2.3. De 1905 a 1936.
 - 1.2.4. La Guerra Civil.

1.2.5. De la posguerra a los años 70.

• **Tema 2. DE LA GENERACIÓN DE LOS 70 A LA ACTUALIDAD**

2.1. La generación de los 70.

2.2. La década de los 80.

2.3. Década de los 90.

2.4. Nuevas editoriales e ilustradores.

• **Tema 3. DIBUJAR COMO DIBUJAN LOS NIÑOS**

3.1. Etapa del garabateo.

3.2. Etapa pre-esquemática.

3.3. Etapa esquemática.

3.4. Comienzo del realismo.

• **Tema 4. RECURSOS EXPRESIVOS/ESTILOS**

4.1. Técnicas.

4.2. Perspectiva.

4.3. Escala.

4.4. Maquetación.

4.5. Grado de figuración.

• **Tema 5. INTERACCIÓN ENTRE TEXTO E IMAGEN**

5.1. Relaciones entre texto e imagen en un álbum ilustrado.

5.2. Diferentes tipologías de álbumes en función de esta interacción.

• **Tema 6. CÓMO SE HACE UN ÁLBUM ILUSTRADO**

6.1. Idea/Personaje/Texto.

6.2. Bocetos. Personajes y ambientes.

6.3. Ilustraciones. Técnicas.

6.4. “Story”. Diseño de “monstruo”/maqueta

6.5. Maquetación y elaboración.

PRÁCTICO

TEMARIO PRÁCTICO:

- Creación de un álbum ilustrado:

Diseñar un álbum ilustrado de 32 páginas incluyendo la cubierta, guardas y portada. El tamaño, el formato, la técnica y el tema son libres.

Partes del proyecto:

- Biblia del álbum (bocetos y desarrollo de la idea: texto, diseño de personajes, fondos, etc.).
- Storyboard del álbum (A4 o A3).
- Todas las ilustraciones del álbum abocetadas (originales).
- 3 ilustraciones definitivas (técnica libre y formato libre, en torno a un A-3).
- Maqueta de todo el proyecto a escala real. El proyecto tiene que presentarse impreso a doble página o montado como libro (monstruo) y digitalmente, donde se incluirá el proyecto de la maqueta en InDesign y el proyecto exportado en pdf. Esta maqueta debe incluir como mínimo: el texto, las tres ilustraciones definitivas y el resto de las ilustraciones abocetadas.

Además se realizarán prácticas cortas en clase para reforzar conceptos teóricos y para la elaboración de dibujos preparatorios para el proyecto de álbum.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- BLANCAS ÁLVAREZ, Sara. Póster El dibujo infantil como referencia para el Ilustrador en el libro de actas del I Congreso Internacional Arte, Ilustración y Cultura Visual en Educación Infantil y Primaria: Construcción de Identidades. GONZÁLEZ VIDA Reyes; MOLEÓN, Miguel Ángel; GONZÁLEZ, Carmen (ed.). Granada, 2010. (CD).
- BOSSERT, Jill. Editorial illustration: Step by step techniques. Crans, RotoVision, 1996.
- BRERETON, Richard. Los cuadernos: Bocetos de diseñadores, ilustradores y creativos. Barcelona, Blume, 2009.
- GARCÍA PADRINO, Jaime. Formas y colores: La ilustración infantil en España. Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2004.
- HANÁN DÍAZ, Fanuel. Leer y mirar el libro álbum: ¿Un género en construcción? Grupo Editorial Norma. Bogotá. 2007.
- HARTHAN, John. The history of the illustrated book: The western tradition. New York, Thames and Hudson, 1981.
- HIDALGO RODRÍGUEZ, Mª Carmen. La Ilustración Infantil Española Actual. Revista CLIJ. Cuadernos de literatura infantil y juvenil. Barcelona. 2001.
- HIDALGO RODRÍGUEZ, Mª Carmen. Mensajes y contenidos en imágenes para niños en el libro Educando en la Sociedad Digital. Grupo Editorial Universitario. 2002.
- HIDALGO RODRÍGUEZ, Mª Carmen. La ilustración infantil española en los años 90. Los personajes y su representación. Edita Grupo HUM 731. Granada. 2002.
- HIDALGO RODRÍGUEZ, Mª Carmen. Trends in the drawing for children in Spain. Design Principles and Practices: An International Journal. Common Ground. Illinois, USA. 2013.
- HIDALGO RODRÍGUEZ, Mª Carmen. Literature and Children's Animation. A Spanish Production, "Donkey Xote". Design Principles and Practices: An International Journal. .

- Common Ground. Illinois, USA. 2014.
- HIDALGO RODRÍGUEZ, Mª Carmen. The Interaction between Text and Image in Picturebooks. Analysis of Story Books Published in Spain Today. The International Journal of Visual Design. Common Ground. Illinois, USA. 2015.
 - HIDALGO RODRÍGUEZ, Mª Carmen, BLANCAS ÁLVAREZ, Sara y ALONSO VALIDIVIESO, Concepción. Ilustrar para todos. Álbumes ilustrados sobre diversidad e igualdad. Illustrating for Everyone. Picture Books about Diversity and Equality. Editorial de la Universidad de Granada. 2018.
 - McCANNON, Desdemona; THORNTON, Sue; WILLIAMS, Yadzia. Escribir e ilustrar libros infantiles. Barcelona, Acanto, 2009.
 - OBIOLS SUARI, Nuria. Mirando cuentos: Lo visible e invisible en las ilustraciones de la literatura infantil. Alertes, Barcelona, 2004.
 - ORTIN, Carlos (coord.). Ilustrísimos: Panorama de la ilustración infantil y juvenil en España. Madrid, Ministerio de Cultura, 2005.
 - PELKEY BICKNELL, Trelde; TROTMAN, Felicity. Cómo escribir e ilustrar libros infantiles. Barcelona, Aboitiz-Dalmau, 2005.
 - SALISBURY, Martin. Ilustración de libros infantiles: cómo crear imágenes para su publicación. Barcelona, Acanto, 2005.
 - SALISBURY, Martin y STYLES, Morag. Imágenes que cuentan: nueva ilustración de libros infantiles. Barcelona, Gustavo Gili, 2007.
 - SALISBURY, Martin. El arte de ilustrar libros infantiles. Concepto y práctica de la narración visual. Blume. Barcelona. 2012.
 - WIEDEMANN, Julios (ed). Illustration now! Taschen, Koln, 2005.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- BARR John. Illustrated Children's Books. The British Library. 1995.
- DANIELS, Morna. Victorian Book Illustration. The British Library. 1988.
- HIDALGO RODRÍGUEZ, Mª Carmen, BLANCAS ÁLVAREZ, Sara y ALONSO VALIDIVIESO, Concepción. Ilustrar para todos. Álbumes ilustrados sobre diversidad e igualdad. Illustrating for Everyone. Picture Books about Diversity and Equality. Editorial de la Universidad de Granada. 2018.
- MEYER, Susan E. A treasury of the great children's book illustrators. Harry N. Abrams, Inc., Publishers. 1983

ENLACES RECOMENDADOS

PUBLICACIONES y REVISTAS:

- Anika Entre Libros - La edad mental lectora y las etiquetas en LIJ. <http://www.anikaentrelibros.com/artiliteratura/la-edad-mental-lectora-y-las-etiquetas-en-la-lij-literatura-infantil-y-juvenil/>
- BELLUTI, Deanna (responsable de eventos y exposiciones de ilustración de la Feria de Bolonia): Proyectos como nunca. 10 años del Premio Internacional de Ilustración Feria Bolonia. <https://cilelij.es/events/el-premio-internacional-de-ilustracion-feria-bolonia-fundacion-sm/>
- CILELIJ virtual: Ilustración y poesía. Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil (CILELIJ). Julio 2020. Fundación SM. <https://www.grupo-sm.com/es/event/cilelij-virtual-ilustraci%C3%B3n-y-poes%C3%ADa>

- LEÓN, Quetzal (director de Arte y Diseño de SM México): Consejos para ilustradores. Cómo preparar un portafolio para presentar a editoriales. <https://cilelij.es/events/master-class-quetzal-leon/>
- Reparto de porcentajes en la edición de un libro impreso. <https://marianaeguaras.com/reparto-de-porcentajes-en-la-edicion-de-un-libro-impreso/>
- TORREIRO, Enrique (coord.). Nuevo libro blanco de la Ilustración Gráfica en España. Guía práctica para profesionales de la ilustración. FADIP. 2011.
- VAN DER LINDEN, Sophie: El álbum ilustrado como herramienta de educación visual y estética. (Subtítulos en castellano) <https://cilelij.es/events/conferencia-sophie-van-der-linden/>
- Revista CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil. <https://www.revistaclij.com>
- Revista Babar (Revista de literatura infantil y juvenil). <http://revistababar.com/wp/>

CONCURSOS y FERIAS:

- Concurso Kalandraka - Premio Internacional Compostela para álbumes ilustrados. www.kalandraka.com <https://www.escriitores.org/recursos-para-escriitores/26291-xii-premio-internacional-compostela-para-albumes-ilustrados-espana>
- Concurso de álbum ilustrado A la orilla del viento. <https://www.fondodeculturaeconomica.com/Concurso>
- Bologna Children's Book Fair. Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia , 12-15 Abril 2021. <http://www.bookfair.bolognafiere.it/home/878.html>

EDITORIALES y otros:

- BARBARA FIORE. <https://www.barbarafioreeditora.com/>
- EDITORIAL KALANDRAKA. www.kalandraka.com
- EDITORIAL KÓKINOS. <https://editorialkokinos.com/>
- FONDO DE CULTURA ECONOMICA. <https://www.fondodeculturaeconomica.com/>
- LIBROS DEL ZORRO ROJO. <https://librosdelzorrorojo.com/>
- OCEANO TRAVESÍA. <http://www.oceano.com/oceano/>
- OQO EDITORA. <https://oqo.es/>
- Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil. OEPLI. <https://www.oepli.org>
- Un periodista en el bolsillo. Blog de ilustración infantil y juvenil. <http://unperiodistaenelbolsillo.com>

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 Lección magistral/expositiva
- MD02 Sesiones de discusión y debate
- MD05 Seminarios
- MD08 Realización de trabajos en grupo
- MD09 Realización de trabajos individuales

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final.

- La evaluación final consistirá en: Diseñar un álbum ilustrado de 32 páginas. El tamaño, el formato, la técnica y el tema son libres. Partes del proyecto:
 - Biblia del álbum (bocetos y desarrollo de la idea: texto, diseño de personajes, fondos, etc.).
 - Storyboard del álbum (A4 o A3).
 - Todas las ilustraciones del álbum abocetadas (originales).
 - 3 ilustraciones definitivas (técnica libre y formato libre, en torno a un A-3).
 - Maqueta de todo el proyecto a escala real. El proyecto tiene que presentarse impreso a doble página o montado como libro (maqueta 3D o monstruo) y digitalmente, donde se incluirá el proyecto de la maqueta en InDesign y el proyecto exportado en pdf. Esta maqueta debe incluir como mínimo: el texto, las tres ilustraciones definitivas y el resto de las ilustraciones abocetadas. De forma opcional puede contener la cubierta, la portada y las guardas.
- Criterios de evaluación y por porcentajes de la práctica:
 - Entrega de todas las partes del proyecto (será requisito indispensable para la evaluación del mismo). (20% del total)
 - Desarrollo y evolución de la idea-proyecto. (20% del total)
 - Calidad técnica. (20% del total)
 - Adecuación al público objetivo. (20% del total)
 - Originalidad de la propuesta. (20% del total)
- La nota final obtenida se ponderará además con los siguientes criterios de evaluación:
 - Asistencia y participación en clase.
 - Respetar las fechas de entrega.
- La presentación del proyecto se hará en clase mediante una breve exposición en la fecha y hora fijada.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.

- La evaluación final consistirá en: Diseñar un álbum ilustrado de 32 páginas incluyendo la cubierta, las guardas y laportada. El tamaño, el formato, la técnica y el tema son libres. Partes del proyecto:
 - Biblia del álbum (bocetos y desarrollo de la idea: texto, diseño de personajes, fondos, etc.).
 - Storyboard del álbum (A4 o A3).
 - 3 ilustraciones definitivas (técnica libre y formato libre, en torno a un A-3).
 - Todas las ilustraciones del álbum abocetadas (originales).
 - Maqueta de todo el proyecto a escala real. El proyecto tiene que presentarse impreso a doble página o montado como libro (maqueta 3D o monstruo) y digital, donde se incluirá el proyecto de la maqueta en InDesign y el proyecto exportado en pdf. Esta maqueta debe incluir como mínimo: el texto, las tres ilustraciones definitivas, el resto de las ilustraciones abocetadas, la cubierta, la portada y las guardas.
- Criterios de evaluación y por porcentajes de la práctica:
 - Entrega de todas las partes del proyecto (será requisito indispensable para la evaluación del mismo). (20% del total)
 - Desarrollo y evolución de la idea-proyecto. (20% del total)
 - Calidad técnica. (20% del total)
 - Adecuación al público objetivo. (20% del total)
 - Originalidad de la propuesta. (20% del total)

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.

La evaluación en tal caso consistirá en:

El alumno que se acoja a la Evaluación Única Final realizará una prueba teórica y otra práctica.

- En la prueba teórica se evaluarán por escrito sus conocimientos respecto al temario de la asignatura relativos al origen y evolución de las publicaciones infantiles. Esta parte valdrá un 40% de la nota final. La prueba se hará en clase tras la entrega y exposición del proyecto.

- En cuanto a la prueba práctica, valdrá un 60% de la nota final y el alumno tendrá que entregar el siguiente proyecto: Diseñar un álbum ilustrado de 32 páginas incluyendo la cubierta, guardas y portada. El tamaño, el formato, la técnica y el tema son libres. Partes del proyecto:
 - Biblia del álbum (bocetos y desarrollo de la idea: texto, diseño de personajes, fondos, etc.).
 - Storyboard del álbum (A4 o A3).
 - 3 ilustraciones definitivas (técnica libre y formato libre, en torno a un A-3).
 - Todas las ilustraciones del álbum abocetadas (originales).
 - Maqueta de todo el proyecto a escala real. El proyecto tiene que presentarse impreso a doble página o montado como libro (maqueta 3D o monstruo) y digital donde se incluirá el proyecto de la maqueta en InDesign y el proyecto exportado en pdf. Esta maqueta debe incluir como mínimo: el texto, las tres ilustraciones definitivas, el resto de las ilustraciones abocetadas, la portada, la cubierta y las guardas.
- Criterios de evaluación y por porcentajes de la práctica:
 - Entrega de todas las partes del proyecto (será requisito indispensable para la evaluación del mismo). (20% del total)
 - Desarrollo y evolución de la idea-proyecto. (20% del total)
 - Calidad técnica. (20% del total)
 - Adecuación al público objetivo. (20% del total)
 - Originalidad de la propuesta. (20% del total).

INFORMACIÓN ADICIONAL

“Las adaptaciones expresadas en esta guía a los dos escenarios posibles en relación a los contenidos, las metodologías docentes y la evaluación tienen un carácter estrictamente excepcional, y no suponen, en modo alguno, su continuidad en cursos sucesivos una vez superado el escenario de crisis que las justifica.

Se tendrán en cuenta las casuísticas detalladas del alumnado de movilidad nacional e internacional matriculado en los distintos grupos de la asignatura para buscar mecanismos extraordinarios que permitan su evaluación en convocatoria ordinaria, extraordinaria o única”.

