

Guía docente de la asignatura

Fecha de aprobación por la Comisión Académica: 06/07/2023

Ilustración Infantil II: Creación de un Álbum Ilustrado (SG1/56/1/106)

Máster

Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas

MÓDULO

Módulo de Libre Disposición

RAMA

Ciencias Sociales y Jurídicas

CENTRO RESPONSABLE DEL TÍTULO

Escuela Internacional de Posgrado

Semestre

Anual

Créditos

4

Tipo

Optativa

Tipo de enseñanza

Sin definir

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda haber cursado "Ilustración Infantil I: Origen y evolución de las publicaciones infantiles".

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

- Desarrollo de una metodología particular de creación artística enfocada al álbum ilustrado infantil.
- Procesos de creación artística en el álbum ilustrado infantil.
- Sistemas y técnicas de presentación del álbum ilustrado infantil.
- Gestión y difusión del álbum ilustrado infantil.

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
- CT04 - Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios para alcanzar objetivos

- comunes desde campos expertos diferenciados
- CT05 - Incorporar los principios del Diseño Universal en el desempeño de su profesión

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

El alumno sabrá/comprenderá:

- Fomentar niveles de libertad creativa en las propuestas y formulaciones para generar soluciones inéditas aún no pensadas pero viables.
- Proponer distintas maneras de aproximarse al proceso de creación, proyectación, análisis y metodologías en la práctica de la ilustración infantil.
- Profundizar y trabajar en aquellas líneas propuestas y aprehendidas que considere más apropiadas a sus intereses, capacidades y circunstancias.

El alumno será capaz de:

- De desarrollar un método de proyectación adecuado a sus intereses.
- De materializar las ideas del proyecto con herramientas gráficas actuales.
- De desarrollar un trabajo personal artístico con un lenguaje propio y original.
- De presentar y exponer públicamente un trabajo artístico.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

- Tema 1. La historia, ¿qué contamos a los niños y cómo lo hacemos?
- Tema 2. La naturaleza como fuente de inspiración.
- Tema 3. El protagonista: desarrollando su personalidad.
- Tema 4. Fuera del estado de confort: experimentando con las técnicas.
- Tema 5. La textura ¿enriquece? El frío digital.
- Tema 6. El tamaño sí importa: la escala.
- Tema 7. Gestión y difusión de la obra: editoriales especializadas, ferias del libro infantil, concursos.

PRÁCTICO

TEMARIO PRÁCTICO=PRÁCTICA DEL MÓDULO

- Creación de un álbum ilustrado:

Desarrollo de un álbum ilustrado en todas las fases: guión de la historia, bocetos de los personajes y escenarios, model sheet, storyboard, bocetos definitivos de cada doble página, ilustraciones definitivas, maqueta en InDesign completa con texto e imagen, maqueta completa en pdf del cuento definitivo.

- Prácticas cortas:

En clase se llevarán a cabo prácticas cortas derivadas de las exposiciones teóricas planteadas y encaminadas a la mejora o desarrollo del proyecto personal. Estas prácticas girarán en torno a los

siguientes planteamientos:

-Práctica 1: Reflexión sobre el contenido de las historias y los mensajes que transmite.

- Práctica 2: La naturaleza como inspiración.

Apuntes del natural (naturaleza, arquitectura y figura humana) para su posterior utilización en una ilustración.

-Práctica 3: Model Sheet.

Se realizará un model sheet del protagonista de una historia que recoja información variada del personaje: gestualidad, vistas, movimientos y personalidad.

-Práctica 4: Técnicas.

Se trabajarán con técnicas tradicionales propias de la ilustración infantil a partir del personaje anterior.

-Práctica 5: Escala.

Se jugará con la escala que se crea entre el personaje y el fondo para potenciar el mensaje de la ilustración.

-Práctica 6: Textura digital.

A partir de una ilustración previa se trabajarán las texturas y los colores digitalmente.

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).
- BICKNELL, T.P. Cómo escribir e ilustrar libros infantiles: ¡y conseguir su publicación! Barcelona: Aboitiz-Dalmau, 2005.
- BOSSERT, Jill. Editorial illustration: Step by step techniques. Crans, RotoVision, 1996.
- BRERETON, Richard. Los cuadernos: Bocetos de diseñadores, ilustradores y creativos. Barcelona, Blume, 2009.
- DURÁN, Teresa. Álbumes y otras lecturas: análisis de los libros infantiles. Octaedro, Barcelona, 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, NAVARRO MATEU, Diego y ALONSO VALDIVIESO, Concepción. Picture Book as a Tool for Encouraging Inclusive Values among Children: Picture Book Typologies and Teaching Activities Using these Publications. The International Journal of Visual Design. Common Ground. Illinois, USA, 2018. doi:10.18848/2325-1581/CGP/v12i02/17-34.
 - McCANNON, Desdemona; THORNTON, Sue; WILLIAMS, Yadzia. Escribir e ilustrar libros infantiles. Barcelona, Acanto, 2009.
 - NODELMAN, Perry. Words about pictures: the narrative art of children's picture books. University of Georgia Press, Athens, Georgia, 1988.
 - NORTHROP, Mary. Picture Books for Children: Fiction, Folktales, and Poetry. American Library Association, 1992.
 - 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, Trel; 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, Köln, 2005.
 - ZAPARAÍN HERNÁNDEZ; GONZÁLEZ, L. D. Cruces de caminos: los álbumes ilustrados : construcción y lectura. Universidad de Valladolid, Cuenca, 2010.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- DURÁN, Teresa. Álbumes y otras lecturas: análisis de los libros infantiles. Octaedro, Barcelona, 2009.
- HIDALGO RODRÍGUEZ, Mª Carmen. (2022). Narrativas multimodales sobre la muerte en el álbum ilustrado infantil: tipologías y recursos más frecuentes. VISUAL REVIEW. International Visual Culture Review / Revista Internacional De Cultura Visual, 11(2), 1–11. <https://doi.org/10.37467/revvisual.v9.3653>
- HIDALGO RODRÍGUEZ, Mª Carmen, BLANCAS ÁLVAREZ, Sara y ALONSO VALDIVIESO, 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.
- NODELMAN, Perry. Words about pictures: the narrative art of children's picture books. University of Georgia Press, Athens, Georgia, 1988.
- NORTHROP, Mary. Picture Books for Children: Fiction, Folktales, and Poetry. American

Library Association, 1992.

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, Henrique (coord.). Nuevo libro blanco de la Ilustración Gráfica en España. Guía práctica para profesionales de la ilustración. FADIP. 2011. http://www.fadip.org/archivos/NuevoLibroBlancoIlustracion_web.pdf
- 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:

- [Editorial Kalandraka- Premio Internacional Compostela para álbumes ilustrados.](#)
- [Concurso de álbum ilustrado A la orilla del viento.](#)
- [Bologna Children's Book Fair. Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia.](#)

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

CONVOCATORIA 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 se hará atendiendo a las siguientes tareas:

- Proyecto de un álbum ilustrado infantil:

Se entregará un proyecto de álbum ilustrado infantil. El proyecto tendrá un mínimo de 32 páginas (incluyendo cubierta, guardas y portada). El tamaño, el formato, la técnica y el tema son libres (deberán ser siempre ideas originales, no se aceptarán proyectos que sean versiones de cuentos o historias ya publicados). Será un proyecto nuevo, diferente al presentado en "Ilustración Infantil I".

Se deberán entregar las siguientes 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): trabajadas como bocetos definitivos.
- Ilustraciones definitivas (técnica libre y formato libre, en torno a un A-3):
 - Los proyectos aportarán un mínimo de 3 ilustraciones definitivas.
- 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). Esta maqueta debe incluir como mínimo:
 - El texto, las 3 ilustraciones definitivas y el resto de las ilustraciones trabajadas como bocetos definitivos.
- Además, se subirá el material elaborado a PRADO, donde se incluirá el proyecto de la maqueta en InDesign y el proyecto exportado en pdf.

- Prácticas cortas:

En esta asignatura tendrán especial relevancia las prácticas cortas formuladas y realizadas durante el transcurso de la asignatura y preferentemente en horario de clase. El conjunto de estas prácticas tendrá una calificación que hará media ponderada con la calificación del proyecto.

- Criterios y porcentajes de la evaluación final:

La evaluación final será la suma del proyecto y las prácticas cortas: El proyecto de álbum vale el 60% y las prácticas cortas el 40%.

Los criterios de evaluación son los siguientes:

- Entrega de todas las partes del proyecto.
- Desarrollo y evolución de la idea del proyecto-álbum.
- Calidad técnica del del proyecto-álbum.
- Adecuación del proyecto-álbum al público objetivo.
- Originalidad de la propuesta del proyecto-álbum.
- En las prácticas cortas será fundamental respetar las fechas de entrega y ceñirse a los objetivos que se planteen en cada una de las prácticas.

La nota final obtenida se ponderará además con los siguientes criterios de evaluación:

- Asistencia y participación en clase.
- Respetar las fechas de entrega.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA 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.

- Convocatoria Extraordinaria (Septiembre)

- Proyecto de un álbum ilustrado infantil:

Se entregará un proyecto de álbum ilustrado infantil. El proyecto tendrá un mínimo de 32 páginas (incluyendo cubierta, guardas y portada). El tamaño, el formato, la técnica y el tema son libres (deberán ser siempre ideas originales, no se aceptarán proyectos que sean versiones de cuentos o historias ya publicados). Será un proyecto nuevo, diferente al presentado en "Ilustración Infantil I".

Se deberán entregar las siguientes 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): trabajadas como bocetos definitivos.
- Ilustraciones definitivas (técnica libre y formato libre, en torno a un A-3):
 - Los proyectos aportarán un mínimo 3 ilustraciones definitivas.
- 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). Esta maqueta debe incluir como mínimo:

- El texto, las 3 ilustraciones definitivas y el resto de las ilustraciones trabajadas como bocetos definitivos.
- Además, se subirá el material elaborado a PRADO, donde se incluirá el proyecto de la maqueta en InDesign y el proyecto exportado en pdf.

La evaluación final se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Desarrollo y evolución de la idea-proyecto. (25% del total)
- Calidad técnica. (25% del total)
- Adecuación al público objetivo. (25% del total)
- Originalidad de la propuesta. (25% 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:

- Proyecto de un álbum ilustrado infantil:

Se entregará un proyecto de álbum ilustrado infantil. El proyecto tendrá un mínimo de 32 páginas (incluyendo cubierta, guardas y portada). El tamaño, el formato, la técnica y el tema son libres (deberán ser siempre ideas originales, no se aceptarán proyectos que sean versiones de cuentos o historias ya publicados). Será un proyecto nuevo, diferente al presentado en "Ilustración Infantil I".

Se deberán entregar las siguientes 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): trabajadas como bocetos definitivos.
- Ilustraciones definitivas (técnica libre y formato libre, en torno a un A-3):
 - Los proyectos aportarán un mínimo de 3 ilustraciones definitivas.
- 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). Esta maqueta debe incluir como mínimo:
 - El texto, las 3 ilustraciones definitivas y el resto de las ilustraciones trabajadas como bocetos definitivos.
- Además, se subirá el material elaborado a PRADO, donde se incluirá el proyecto de la maqueta en InDesign y el proyecto exportado en pdf.

La evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Criterios de evaluación y por porcentajes de la práctica:

- Desarrollo y evolución de la idea-proyecto. (25% del total)
- Calidad técnica. (25% del total)
- Adecuación al público objetivo. (25% del total)
- Originalidad de la propuesta. (25% del total)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad) (<https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad>).

