

ILUSTRACIÓN

Diplomado | Antigua Academia de San Carlos

DURACIÓN	240 horas.
INICIO	Lunes 12 de febrero de 2018.
HORARIO	Lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 14:00 horas.
ENTREVISTA	Martes 6 de febrero a las 10:00 horas.
COSTO PARA PARTICIPANTES NACIONALES	\$16,500.00 pesos M. N. (El pago puede realizarse en 5 exhibiciones de \$3, 300.00 pesos M. N., cada una) El precio no incluye materiales
COSTO PARA PARTICIPANTES EXTRANJEROS	\$19,000.00 pesos M.N. (El pago puede realizarse en 5 exhibiciones de \$3,800.00 pesos M. N., cada una) El precio no incluye materiales

RESPONSABLE ACADÉMICO

Gerardo Suzán. Estudió la licenciatura en Diseño gráfico en la FAD (UNAM); grabado y dibujo en el *Centro dell' Incisione* con Gigi Pedroli y en el *Laboratorio d'arte di Giuliana Consilvio* en Milán, Italia, e ilustración con Dusan Kallay en Moravani, Eslovaquia, becado por la Unesco. Como ilustrador ha expuesto en más de 400 ocasiones de manera individual y colectiva en México, Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Italia, España, Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra, Eslovaquia, Republica Checa, Australia y Colombia. Su trabajo como ilustrador supera los 100 títulos publicados en diversas editoriales nacionales e internacionales. Ha obtenido más de 30 premios y reconocimientos entre los que destacan: *Encouragement Award at the 8th Noma Concours for the Picture Book Illustrations* (Tokyo, Japón, 1993), *Special Price at the International Illustration Biennial* (Teherán, Irán, 1993); *Runner-up Award at the 10th Noma Concours for the Picture Book Illustrations* (Tokyo, Japón, 1995); *Best Book of 1997* (Seattle, EE.UU.); *Best Children's Book of 1999* (Boston, EE.UU.); *Parent's Choice Award 2000* (Maryland, EE.UU.); Tercer Lugar 2010 y Mención Honorífica 2012 en el Catálogo de Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles de Conaculta; y Mención Honorífica en el Segundo y Cuarto Catálogo Iberoamericano. En 2015 fue seleccionado en la exposición de *Sharjah Book Fair*, en los Emiratos Árabes, y en 2016 formó parte de la *Mostra degli illustratori iberoamericani* en el la *Biblioteca dell'Archiginnasio* en Bolonia, Italia. Tiene veinticinco años de trayectoria en la docencia de la ilustración profesional impartiendo desde hace diez años el diplomado en Ilustración en la Academia de San Carlos.

FAD UNAM
FACULTAD DE
ARTES Y DISEÑO

UnAm
La Universidad
de la Nación

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar diversas metodologías de trabajo enfocadas al aprendizaje de procesos creativos, técnicas de representación y el desarrollo conceptual para crear imágenes relacionadas con textos y productos. El Diplomado abarca los diferentes espacios y soportes para la ilustración: editorial, de cartel, comercial, de producto, infográfica, al igual que un módulo especializado en gestión y administración de proyectos. Se desarrollan sesiones de trabajo dirigidas por especialistas de amplia experiencia en las diversas áreas del diseño relacionadas con esta rama de la comunicación gráfica.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Dirigido a egresados o estudiantes de las carreras de diseño y comunicación visual, diseño gráfico, artes visuales, arquitectura o carreras afines interesados en adquirir o ampliar sus conocimientos de ilustración, así como en perfeccionar sus técnicas de representación aplicadas a la ilustración.

CONTENIDO TEMÁTICO**Módulo I: Introducción a la ilustración y a los procesos creativos (40 horas)**
Especialistas: Gerardo Suzán y Luisa F. Arellano

- 1.1. Tipos de soportes (tradicionales y electrónicos). Definición de los conceptos relacionados con la ilustración
- 1.2. El origen de las ideas y procesos de bocetaje
- 1.3. Creación y desarrollo de conceptos gráficos
- 1.4. Investigación y documentación gráfica

Módulo II: Técnicas tradicionales en blanco y negro (40 horas)
Especialistas: Alma López y Verónica Belmont

- 2.1. Metodología
- 2.2. Luz, tono y composición
- 2.3. Grafito
- 2.4. Tintas y aguadas

Módulo III: Técnicas tradicionales en color (60 horas)
Especialistas: Minerva Rivas, Mariana Alcántara, Lis del Carmen López, Gerardo Suzán

- 3.1. Teoría del color
- 3.2. Acuarela
- 3.3. Acrílico
- 3.4. Técnicas mixtas
- 3.5. Técnicas alternativas

Módulo IV: Ilustración editorial y publicitaria (60 horas)
Especialistas: Gerardo Suzán, Olga Fabila, Binisa Colmenero, Luisa F. Arellano

- 4.1. Introducción al diseño editorial
- 4.2. Tipografía e imagen

- 4.3. Ilustración para infografía
- 4.4. Ilustración para cartel
- 4.5. Ilustración para producto
- 4.6. Lenguaje cinematográfico para la creación de una imagen
- 4.7. Campaña publicitaria

Módulo V: Gestión de proyectos y ejercicio profesional del ilustrador (40 horas)

Especialista: Gerardo Suzán

- 5.1. Planeación, desarrollo y gestión de proyectos
- 5.2. Tratos con el cliente: ámbito nacional e internacional
- 5.3. Cotizaciones y contratos
- 5.4. Estrategias de autopromoción
- 5.5. Foros de la Ilustración: ferias del libro, catálogos y concursos internacionales
- 5.6. Ética profesional

FORMA DE EVALUACIÓN

- Participación en clase 20%
- Trabajo individual 30%
- Ejercicios Prácticos 50%

PLANTA DOCENTE

Luisa F. Arellano. Estudió comunicación con especialidad en medios electrónicos (UNAM). En 2012 fue seleccionada para la XXII Beca Juan Grijalbo de Conaculta. Se adentró en el mundo de la imagen gráfica para niños y jóvenes con el taller de ilustración de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" y un curso de ilustración en la Academia de San Carlos (UNAM). Su trabajo fue publicado como parte del proyecto colectivo *Lotería del movimiento* realizado para la Asociación Nueva Danza y Nueva Música, para la revista cultural en línea *Cuadrivio* y recientemente, expuso una pieza en la exhibición colectiva *Vámonos de viaje con Elena Garro* en el marco del centenario de la escritora mexicana en el Centro Cultural que lleva su nombre. Ha realizado diseño editorial para el área de Educación Continua de la Academia de San Carlos y colaboró en la planeación y desarrollo de cursos y diplomados de ilustración. Actualmente, trabaja en el estudio Gerardo Suzán desarrollando proyectos tanto editoriales como de exposiciones relacionadas con la ilustración. Fue asistente editorial en la Coordinación de Publicaciones de la Universidad Anáhuac México Norte desde donde colaboró con editoriales como Porrúa, Trillas y Limusa, entre otras.

Alma C. López Carranza. Es licenciada tanto en Arquitectura como en Diseño y Comunicación Visual con orientación en ilustración, ambos en la UNAM. Ha cursado talleres en libro álbum con Jairo Buitrago, Roger Mello y Mónica Bergna. Ha realizado ilustración científica para el Herbario de la Facultad de Ciencias (UNAM) e ilustraciones para el libro *Introducción a las embriofitas*. Realizó

ilustraciones en el proyecto *Lotería del movimiento* para la asociación civil Nueva Danza Nueva Música. Ha impartido clases de técnicas en blanco y negro, grafito en el curso de técnicas y el diplomado de ilustración de la Academia de San Carlos, así como metodología de trabajo para el desarrollo de un libro álbum en el diplomado, libro ilustrado y libro álbum de la Academia de San Carlos. Ha colaborado en el estudio Gerardo Suzán como asistente de proyectos en procesos de diseño e ilustración.

Lis del Carmen López Sánchez. Estudió la licenciatura en Diseño gráfico en la Universidad Marista (2010-2014) donde se graduó con honores. Estudió el Diplomado en ilustración y el Curso de especialización en libro álbum y libro ilustrado en la Academia de San Carlos (UNAM). En verano de 2015 participó en el taller de *performance* Movimiento, espacio y comunidad en Domaine da Boisbuchet, Francia. En 2016 tomó el curso Transformar una idea en narración visual en la escuela *Le imagine della Fantasia*, en Sàrmede, Italia. Desde 2013 colabora como diseñadora para la Asociación Civil Nueva Danza y Nueva Música realizando la imagen de su festival y en 2015 coordinó el proyecto didáctico ilustrado para maestros de danza *Lotería del Movimiento*. Ha participado en algunas exposiciones colectivas como 90-99 Arte joven (Centro Cultural Juan Rulfo, 2016). Ha impartido cursos infantiles de ilustración en la biblioteca IBBY-México y en el Centro Cultural Elena Garro.

Olga Fabila. Está especializada en diseño de la información y la coordinación de estrategias de comunicación visual. Desde 2015 fundó un despacho digital en el cual se conforman equipos de diseño hechos a la medida y con los especialistas que cada proyecto requiere. En dicho espacio, se encarga de elaborar las estrategias de diseño y dar seguimiento a los procesos del equipo para atender las necesidades del proyecto requerido por los clientes. La flexibilidad de este esquema le ha permitido involucrarse más en el objetivo de negocio de cada proyecto y armar estrategias que, además de un diseño funcional, aportan a los objetivos estratégicos del cliente a través del formato adecuado. Desde 2015 participa en un seminario de Creatividad y diseño editorial en colaboración con los diplomados que imparte el Maestro Gerardo Suzán en la Academia de San Carlos. Estudió en la Universidad Iberoamericana donde obtuvo la licenciatura en Diseño Gráfico. Se incorporó al equipo como diseñadora Junior y fue Directora del Departamento de arte en 2006. Su especialización en diseño editorial la hizo en la Universidad Anáhuac, Campus Norte, Ciudad de México. En 2010 obtuvo la Maestría en Diseño de la información. Durante ocho años trabajó en Grupo Expansión desarrollándose, fundamentalmente, en dos proyectos: *Revista Expansión*, donde fue coeditora gráfica para distintas secciones; *Revista Manufactura* en la que fue coeditora gráfica y estuvo a cargo del departamento de diseño.

