

Guía de aprendizaje Artes visuales 3ªMEDIO.

Unidad 1: **EXPERIMENTANDO Y DECIDIENDO PARA CREAR**

Objetivo: Identificar y analizar características de diferentes tipos de ilustraciones. Experimentar con ellos, buscando nuevas maneras de trabajarlos para usarlos más adelante en proyectos artísticos.

Criterios de Evaluación: Analizar expresiones a partir de criterios estéticos (Lenguaje, material, proceder). Interpretar expresiones (emociones, ideas, sensaciones, relaciones). Experimentar diversos soportes y materiales en ilustración, audiovisual y multimedia. (Evidencia **REGISTRO DE SU PROCESO:** Bitácora: soporte digital y/o croquera (ambas). **ACTITUD:** Aprovechar las herramientas disponibles para aprender y resolver problemas.

Indicación / PASOS:

- I.- **Identificar concepto**, a través del desarrollo de **síntesis** de lo leído (como evidencia de su lectura).
- II.- **Investigar** referente de Ilustración, a través del croquis, interpretación y análisis. (Selección a su gusto e interés).
- III.- **Crear ilustración**, a partir de su referente. Cuyo fin es **experimentar** y hacer uso de diferentes materiales y medios. Desarrollar creatividad y libertad en experimentar. Técnica, formato, estilo libre. Integrar título a su ilustración.

Actividad 1: Descubriendo nuevas maneras de ilustrar

I.- Lea comprensivamente para identificar, redactar y escribir la idea principal de cada definición, de forma sintética (idea principal). Considere redacción, ortografía y caligrafía (letra legible).

DEFINICIÓN DE ILUSTRACIÓN: La ilustración es un dibujo, pintura u obra impresa de arte que explica, aclara, ilumina, visualmente representa, o simplemente decora un texto escrito, que puede ser de carácter literario o comercial.

TIPOS DE ILUSTRACIÓN:

1. **ILUSTRACIÓN EDITORIAL:** La ilustración editorial es aquella que crea ilustraciones para revistas y periódicos. Aunque estos medios impresos tienen una fuerte competencia con los medios digitales, la ilustración editorial es necesaria para ambos. Y parece que es una rama de la ilustración que cada vez cobra más fama y reconocimiento. Este tipo de ilustración acompaña textos periodísticos y puede tener un alto contenido conceptual o puede ser puramente decorativo. Puede ocupar desde un pequeño espacio de la página, hasta ocupar una doble página. Incluso, puede ser usado para las portadas de estas revistas o periódicos. Normalmente, los temas a tratar son asuntos de actualidad, política, economía, estilo de vida, viajes, salud y tecnología. Las viñetas de humor también son un elemento muy popular y presente en la mayoría de estos medios, aunque también es verdad que es más difícil llegar a entrar en este nicho.

2. **ILUSTRACIÓN DE LIBROS INFANTILES:** Los libros infantiles son un tipo de publicación que contiene un gran número de ilustraciones. Los factores como el tamaño, el número y la estética de las ilustraciones, se verán afectados dependiendo del rango de edad al que vaya dirigido el libro. Por lo que es un mercado con mucha variedad y oportunidades para los ilustradores. La ilustración infantil es una rama en la que yo estoy especialmente interesado, ya que permite al ilustrador sumergirse en un pequeño mundo y explorar técnicas que lo representen. Al mismo tiempo, no supone un trabajo tan complejo como la ilustración otro tipo de libros,

como sería un cómic o una novela gráfica, que veremos a continuación.

Autor: Can Tugrul.

3. **ILUSTRACIÓN DE CÓMICS** Los cómics son un caso extraño, porque en ocasiones cuentan con hasta 3 tipos de artistas muy especializados. Unos dibujan las viñetas con línea, otros se encargan de entintar el dibujo y un tercero se encargaría únicamente del color. Pero también hay autores independientes que hacen todo el trabajo por ellos mismos, e incluso escriben la historia. **Autor:** [Jop](#)

4. **NOVELAS GRÁFICA:** Las novelas gráficas pueden tener secuelas o precuelas, pero presentan una historia completa en cada tomo. Los cómics, por lo general, son más cortos y cuentan una historia por entregas. La novela gráfica se encuentra a medio camino entre un libro y un cómic. Y normalmente se le sitúa en una categoría superior que un cómic. Además, las novelas gráficas suelen experimentar un poco más con el estilo, dando menos importancia al dibujo y tratando de explorar las técnicas y estilos que mejor expresen la idea de la obra. Es una generalización y hay excepciones, pero las novelas gráficas tienden a tener un punto artístico del cual carece el cómic.

Autor: [Thomas Campi](#)

5. ILUSTRACIÓN PUBLICITARIA: La ilustración publicitaria tiene el objetivo de persuadir al público, comunicando un mensaje comercial, político o ideológico. Durante la era dorada de la ilustración, muchas ilustraciones se convirtieron en las imágenes más relevantes de una época y la mayoría de los ilustradores de éxito producían pinturas y dibujos para fines propagandísticos. Hoy en día, en la era de la información y la publicidad, un buen ilustrador tiene una gran salida de mercado en este sector.

Autor: [Mike Sukle](#)

6. ILUSTRACIÓN HUMORÍSTICA O SATÍRICA: Presente en la mayoría de publicaciones y toca temas de todo tipo. Además, hay medios especializados que basan todo su contenido en el humor y la sátira, y utilizan este tipo de ilustración en la mayoría de sus páginas.

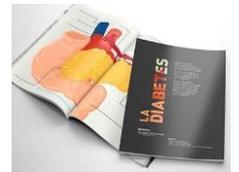
Aunque pueda no ser obvio para algunos, la ilustración humorística es un reflejo de la sociedad, y es capaz de documentar una época o momento histórico, de una forma más detallada que cualquier otro tipo de medio. Y es gracias a ilustraciones de este tipo, que podemos conocer detalles sobre la realidad de sociedades que vivieron bajo el poder de regímenes autoritarios. **Autor:** [Alberto Ribeiro Palmieri](#)

7. ILUSTRACIÓN FANTASÍAO CIENCIA FICCIÓN: Más que una rama de la ilustración, sería una elección temática enfocada a un tipo determinado de clientes. Cuando un ilustrador decide especializarse en el género de la ciencia ficción, puede trabajar en varios sectores que van desde el editorial, hasta el cine y el entretenimiento.

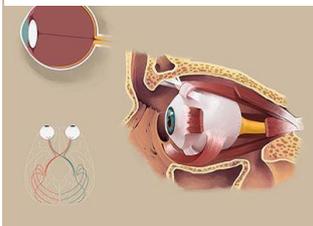
Autor: [Daniel Liang](#)

8. ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA: Representa visualmente aspectos científicos, especialmente, observaciones de la naturaleza. La importancia de este tipo de ilustración recae en su utilidad y la exactitud con la que está realizada, dejando el valor estético en un segundo plano. La ilustración científica era de mucha utilidad antes de la invención de la fotografía, pero aún a día de hoy se sigue utilizando, ya que las ilustraciones permiten resaltar detalles y características del sujeto a representar, cuando el realismo no es tan importante. Un ejemplo de esto, serían las ilustraciones de fenómenos espaciales o biológicos que no son visibles por el ojo humano. Este tipo de ilustración incluye otras 6 categorías que veremos a continuación. **Autor:** [Gabriela Yanez](#)

9. ILUSTRACIÓN BIOLÓGICA: La ilustración biológica es una rama de la ilustración científica, cuya finalidad es comunicar la estructura y detalles específicos de sujetos de origen biológico. Este tipo de ilustración, incluye a su vez otras 4 categorías: La ilustración médica. La ilustración botánica. La ilustración zoológica. Palearte

10. ILUSTRACIÓN MÉDICA: Disciplina que utiliza la expresa información médica y biológica mediante ilustraciones. Este campo incluye, cada vez más, a animadores. El ilustrador médico necesita tener un conocimiento avanzado en medicina, ciencia, arte, diseño, tecnología y otros campos relacionados. Mediante la colaboración con otros especialistas como científicos o doctores, traducen información compleja a imágenes para facilitar campos como la educación, la investigación, el cuidado de pacientes o incluso la publicidad de estos sectores. Los ilustradores médicos tienen muchas funciones y suelen poseer un gran nivel de conocimiento en muchos campos. No es de extrañar que muchos de ellos sean

empresarios y propietarios de grandes negocios. **Autor:** [Andrés Díaz](#)

11. ILUSTRACIÓN BOTÁNICA: La ilustración botánica genera ilustraciones preciosas, sin embargo, la importancia de esta disciplina recae en la parte científica, más que en la artística. Es el equivalente de la ilustración médica, pero aplicada a las plantas. El ilustrador botánico debe resaltar las cualidades únicas de la planta, que permitan a un botánico diferenciar unas especies de las otras. Por lo que el artista, debe tener un profundo conocimiento de la morfología de la planta.

Al igual que en otros tipos de ilustración científica, el ilustrador suele trabajar con expertos botánicos que le proporcionan la información necesaria y lo aconsejan sobre los aspectos de la planta que debe resaltar.

Autor: [Gaby Klein](#)

12. ILUSTRACIÓN ZOOLOGICA: Es la rama de la ilustración científica que se encarga de registrar el mundo animal mediante ilustraciones. Al igual que muchos de los tipos anteriores, este tipo de ilustración era muy necesario antes de la fotografía, ya que no había otra forma de documentar las distintas especies de animales que se descubrían. Y gracias a esto, hoy en día conservamos ilustraciones de animales ya extintos. Dentro de esta rama de la ilustración, encontramos especialidades como son:

Autor: [Zero Zandrek](#)

13. ILUSTRACIÓN ORNITOLÓGICA: Es una rama de la ilustración zoológica especializada en las aves. El siglo XIX fue la era dorada de los libros con ilustraciones de aves, época en la que se publicaron numerosos libros con aves ilustradas a escala real, que supusieron una increíble fuente de conocimiento y acercamiento a la naturaleza. pero aún a día de hoy es una posible salida laboral dentro de la ilustración. **Autor:** [Ana Hernández](#)

14. ILUSTRACIÓN MARINA: La rama de la ilustración zoológica enfocada en la vida marina. **Autor:** [Anna Franch](#)

15. ILUSTRACIÓN ARQUEOLÓGICA: La ilustración arqueológica es una variante de la ilustración técnica, que analiza y archiva material derivado de un contexto arqueológico. Se utiliza para interpretar y reconstruir, objetos, edificios, aldeas, ciudades e incluso paisajes y terrenos, de la manera más fidedigna posible. **Autor:** [Adolfo Arranz](#)

16. ILUSTRACIÓN ARQUITECTÓNICA: Dentro de esta categoría, incluyo trabajos relacionados con la arquitectura, diseño de interiores, diseño de eventos, diseño de paisajes, diseño urbano y diseño sostenible. Las empresas de arquitectura ofrecen estos servicios y muchas de ellas buscan ilustradores que sean capaces de desarrollar ilustraciones, diagramas, modelos y presentaciones para este tipo de proyectos.

17. TATUADOR: Aunque este oficio requiere de muchos aspectos que dominar, la ilustración y el dibujo son la base para empezar. Si consigues crear diseños interesantes sobre el papel, tan sólo tendrás que aprender el arte del tatuaje como aprenderías otro medio artístico cualquiera. **Autor:** [Anna Hryshchenko](#)

18. ILUSTRACIÓN HISTÓRICA: La ilustración histórica se dedica a hacer reconstrucciones de edificios históricos, interiores, objetos o acontecimientos importantes. Al igual que otros tipos de ilustraciones vistas anteriormente, este tipo requiere de un importante proceso de documentación, en los que el ilustrador trabajará con historiadores o asesores culturales. Este tipo de ilustraciones son usadas en libros, folletos turísticos, museos, exhibiciones, etc **Autor:** [Steven Noble](#)

19. RETRATISTA: Al igual que les pasa a muchas de las disciplinas anteriores, podría parecer que el arte del retrato no tiene mucho sentido después de la invención de la fotografía, pero no es así en absoluto. A día de hoy, mucha gente quiere tener retratos suyos o de conocidos, y suele ser una solución muy socorrida cuando hay que hacer un regalo y no se sabe qué regalar. **Autor:** [Jonathan Twingley](#)

20. ILUSTRACIÓN DE PATRONES: Los patrones son motivos que se repiten y tienen múltiples usos. Desde manteles de cocina y ropa, hasta materiales de construcción y tecnología. Estoy seguro de que en la habitación en la que te encuentras ahora mismo, puedes señalar varios objetos con diseños de patrones. De hecho, es una salida profesional bastante popular y un gran número de ilustradores y diseñadores se dedican a ello a tiempo completo.

Autor: [MonikaGause](#)

21. ILUSTRACIÓN DE LETRAS – LETTERING: El lettering es el arte de crear letras a mano para aplicar en la superficie de objetos. Aunque hoy en día también hay cantidad de ilustradores que utilizan herramientas digitales para trabajos de lettering. Este campo de la ilustración y el diseño, incluye trabajos de caligrafía para multitud de productos como cómics y libros, letreros y carteles, señales, publicidad, etc... Si eres un profesional del lettering, multitud de empresas estarán encantadas de contratarte. **Autor:** [MeniChatzipanagiotou](#)

22. ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA: Cada vez son más los ilustradores que encuentran su sitio en el comercial mundo del arte y exponen en galerías. La mayoría de estos ilustradores, han conseguido destacar en alguna de las disciplinas anteriores y como consecuencia, el mundo del arte se ha fijado en ellos. Pero supongo que puedes transitar el camino inverso, que consistiría en crear ilustraciones realmente buenas y enviarlas a distintas galerías. Este tipo de ilustración crea un espacio para la experimentación y la abstracción, aunque también hay muchas obras figurativas.

Autor: [Sting Chen](#)

II.- **Investigar** referente de Ilustración, definir ilustración, observar por medio del **croquis**, desarrollar **interpretación y análisis, respondiendo el cuadro**. Ejemplo de ilustradores (los mencionados anteriormente en cada definición) Alberto Montt www.dosisdiarias.com. Alfredo Cáceres www.alfredocaceres.tumblr.com. Bernardita Ojeda www.pajaro.cl. Alejandra Acosta www.alejandraacosta.com. Beatrix Potter <https://www.fundacionlafuente.cl/beatrix-potter-y-su-conejo-de-chaqueta-celeste/>.

LENGUAJE VISUAL	SIGNIFICADO	VALOR ESTÉTICO	FICHA TÉCNICA	CONTEXTO
TÉCNICA: SUPERFICIE: TEMA: (geométrico, zoomorfo, antropomorfo, religioso, mitológico, bodegón. fitomorfo CARACTERÍSTICA: *Expresión:realista,idealizada,drámatica, esquemático, retrato.. *Composición: organización de la escena. *Planos: profundidad, perspectiva. *Luz: ángulo, contraste claro oscuro, etc. *Color: dominante, contraste.	TEMA: DESCRIPCIÓN PERSONAJE: (actitud, papel en la escena, disposición en la espacio). DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE: (espacio arquitectónico, paisajismo...) FINALIDAD:	Describir ideas, emociones, sensaciones que le transmite. Qué relación puedes generar (con algo diferente y o similar). Por qué lo consideras bello o feo.	AUTOR: TÍTULO: FECHA/AÑO: DIMENSIÓN: (tamaño). MATERIAL: SOPORTE: ESTILO: PROCEDENCIA:	AUTOR: estudios, formación, maestros, referentes, inspiración.. CONTEXTO HISTÓRICO: circunstancias políticas, social, cultural de la época. Para comprender al autor.

Polivalente Juvenal Hernández Jaque
Departamento de Artes
Artes Visuales