PROGRAMA	
1. Nombre de la actividad curricular:	**Ilustración para el diseño editorial**
1. Nombre de la sección:	Curso de especialización
1. Profesores:	María Paz Morales Mujica
1. Ayudante:	Marcela Paz Peña
1. Nombre de la actividad curricular en inglés:	Ilustration for editorial design
1. Unidad Académica:	Escuela de Pregrado / Carrera de Arquitectura
1. Horas de trabajo de estudiante:	4 1/2 horas/semana
7.1 Horas directas (en aula):	3 horas
7.2 Horas indirectas (autónomas):	1 1/2 horas
1. Tipo de créditos:	Sistema de Créditos Transferibles
1. Número de créditos SCT – Chile:	¿?

1. Propósito general del curso
El curso de *Ilustración para el diseño editorial* tiene como objetivo guiar a las alumnas y alumnos hacia la práctica y comprensión de la ilustración como una herramienta de creación fundamental para la industria editorial. Se contemplarán aspectos teóricos para enseñar el rol de la ilustradora e ilustrador en el mundo editorial y también aspectos prácticos que involucren la experimentación de materiales y técnicas. Se abordarán e integrarán áreas de conocimiento propias del arte, el diseño y del libro y la lectura, tales como el dibujo, composición, color, diagramación, creación de prototipo, impresión, macro y microtipografía, edición, derechos de autor, narración gráfica y estructura de formatos de publicación.

1. Resultados de Aprendizaje:
El objetivo del curso es que las alumnas y alumnos desarrollen herramientas y habilidades para la creación, gestión y/o participación de diversos proyectos editoriales tales como libros álbum, libros de artista, libros infantiles, libros de autor, fanzines, diseño de tapas, etc. Al termino del curso sus participantes serán capaces de desarrollar y gestionar propuestas acordes al mercado editorial nacional, proponiendo la ilustración como un lenguaje fundamental en la creación de diferentes piezas gráficas.

1. Saberes / contenidos:
Unidad 1: La Industria del libro Contenidos: * Cadena del libro y sus agentes en la actividad editorial * Presentación de tipologías de libros (narrativa, artista, autor, etc) * Análisis de publicaciones ilustradas   **Unidad 2: Anatomía, tipología y estructuras de un libro** Contenidos: * Tipologías de libros ilustrados (autor, novela gráfica, álbum, comic, infantil, etc) * Tipos de encuadernación * Análisis de publicaciones ilustradas * Tapas y recursos gráficos para creación de cubiertas   **Unidad 3: El mercado editorial para el ilustrador** Contenidos: * Escenarios laborales * Proyecciones internacionales * Derechos de autor   **Unidad 4: Creación de un proyecto personal** Contenidos: * Estructura de contenidos (layout y proyección de tabla de contenidos) * Creación de narración y personajes * Técnicas gráficas * Técnicas de impresión y encuadernación

1. Calendario		
Semana	Fecha	Contenido/Actividades
1	26-7-2019	Introducción a la industria del libro
2	2-8-2019	Tipologías y estructuras del Libro Ilustrado
3	9-8-2019	Cubiertas y sobre cubiertas
4	16-8-2019	Trabajo en clases / Cubiertas y sobre cubiertas
5	23-8-2019	Entrega / Cubiertas y sobre cubiertas
6	30-8-2019	Rol del ilustrador
7	6-9-2019	Trabajo en clases / Rol del ilustrador
8	13-9-2019	Entrega / Rol del ilustrador
9	27-9-2019	Derechos de autor
10	4-10-2019	Desarrollo de proyecto personal / presentación de alumnos
11	11-10-2019	Desarrollo de proyecto personal / layout-tabla de contenidos
12	18-10-2019	Desarrollo de proyecto personal / creación de narración
13	25-10-2019	Desarrollo de proyecto personal / creación de personajes
14	8-11-2019	Desarrollo de proyecto personal / ilustración
15	15-11-2019	Desarrollo de proyecto personal / ilustración
16	22-11-2019	Desarrollo de proyecto personal / ilustración
17	29-11-2019	Desarrollo de proyecto personal / Impresión y encuadernación
18	6-12-2019	Entrega Final

1. Metodología:
La primera parte del curso tiene una metodología teórica y expositiva, mientras la segunda parte del curso es netamente práctica, cuyas sesiones tienen carácter de taller.

1. Recursos:
El curso no implica gastos de viajes, ni tampoco requerimientos especiales.

1. Gestión de materiales: El curso no implica acopio de materiales.		
Ejercicio	Material (si es definido por docentes)	Tratamiento de residuos/reciclaje

1. Requerimiento de otros espacios de la Facultad: Se realizará una entrega tipo instalación en el patio de la facultad.		
Fecha	Duración	Lugar
13 de septiembre	10 a 14h	Patio, frente a pircas

1. Evaluación:
Se realizarán 2 evaluaciones de carácter práctico individual (20% c/u). Tendremos 1 evaluación de carácter acumulativo individual (20%). Se realizará una entrega final de carácter práctico individual (40%). Se aceptarán certificados médicos para el caso de evaluaciones de carácter práctico, no así para las de carácter acumulativo que pertenecen a actividades realizadas en clases.

1. Requisitos de aprobación:
La asignatura será aprobada con nota superior o igual a 4.0 (cuatro). Se contemplará una asistencia mínima del 75% (de acuerdo a reglamento).

1. Palabras Clave: ilustración, libros, industria editorial, narrativa gráfica.
1. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)
– Hochuli, Jost & Kinross, Robin, *El diseño de libros, práctica y teoría,* Campgràfic Editors (2005) – De Buen, Jorge, *Manual de Diseño Editorial*, Santillana (2002) – Lupton, Ellen, *Indie Publishing*, Princeton Architectural Press (2009) – Morales, María Paz, *Publicación de libros*, Dudo Ediciones (2016) – Lupton, Ellen, *Intuición, Acción, Creación*, GG (2013)
1. Bibliografía Complementaria:
Libros infantiles e ilustrados en general

IMPORTANTE
* Sobre la asistencia a clases: La asistencia mínima a las actividades curriculares queda definida en el Reglamento General de los Estudios de Pregrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Decreto Exento N°004041 del 21 de Enero de 2016), Artículo 21: *“Los requisitos de asistencia a las actividades curriculares serán establecidos por cada profesor, incluidos en el programa del curso e informados a los estudiantes al inicio de cada curso, pero no podrá ser menor al 75% (…) El no cumplimiento de la asistencia mínima en los términos señalados en este artículo constituirá una causal de reprobación de la asignatura.* *Si el estudiante presenta inasistencias reiteradas, deberá justificarlas con el/la Jefe/a de Carrera respectivo, quien decidirá en función de los antecedentes presentados, si corresponde acogerlas”.*   * Sobre evaluaciones: Artículo N° 22 del Reglamento General de los Estudios de Pregrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Decreto Exento N°004041 del 21 de Enero de 2016), se establece: *“El rendimiento académico de los estudiantes será calificado en la escala de notas 1,0 a 7,0 expresado hasta con un decimal. La nota mínima de aprobación de cada asignatura o actividad curricular será cuatro (4,0)”.*   * Sobre inasistencia a evaluaciones: Artículo N° 23 del Reglamento General de los Estudios de Pregrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo: *“El estudiante que falte sin la debida justificación a cualquier actividad evaluada, será calificado automáticamente con nota 1,0. Si tiene justificación para su inasistencia, deberá presentar los antecedentes ante el/la Jefe/a de Carrera para* *ser evaluados. Si resuelve que la justificación es suficiente, el estudiante tendrá derecho a una evaluación recuperativa cuya fecha determinará el/la Profesor/a.* *Existirá un plazo de hasta 3 días hábiles desde la evaluación para presentar su justificación, la que podrá ser presentada por otra persona distinta al estudiante y en su nombre, si es que éste no está en condiciones de hacerlo”.*