

CURSO	:	ILUSTRACIÓN NARRATIVA
DURACIÓN	:	32 Horas (8 Sesiones o 16 Sesiones)
PRE – REQUISITO	:	Conocimientos previos de Illustrator o Photoshop

SUMILLA

Este curso de naturaleza teórico práctica ofrece un espacio de aprendizaje integral para explorar la ilustración como herramienta y medio narrativo. A lo largo del curso, los estudiantes aprenderán a establecer una relación texto – imagen clara para la creación de personajes, composición visual y estructura narrativa, permitiendo el desarrollo de historias visuales propias.

REQUISITOS

- Contar con lápiz o portaminas, borrador y una bitácora.
- Materiales tradicionales opcionales como lapices de color, marcadores o rotuladores, micropuntas, témperas, acrílicos, acuarelas, pasteles, etc. o pintura digital.
- Photoshop, Procreate, adobe Fresco, Illustrator, Krita, etc. (no es indispensable.)

SES	CONTENIDO
1	<p>La ilustración Narrativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición y características de la ilustración narrativa • Relación entre texto e imagen: cómo se complementan. • Contar una anécdota a través de un dibujo. <p>Presentación y retroalimentación grupal de las ilustraciones.</p>
2	<p>El personaje</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué define a un personaje? • Elementos básicos. • Explorar variaciones a partir de un personaje existente. <p>Presentación de los personajes con breve descripción.</p>
3	<p>Las proporciones en un personaje (cara)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporciones básicas del rostro humano • Variaciones estilísticas y su impacto narrativo. • Dibujar rostros en diferentes ángulos (frontal, perfil, $\frac{3}{4}$) <p>Presentación de los dibujos de los distintos ángulos realizados en clase.</p>
TRABAJO	<p>En una cartulina o canson o couché (según la técnica que quieran trabajar) deben presentar 3 variaciones de un personaje existente a partir de las formas básicas, y en otra deben presentar el detalle de las 3 caras anteriores en las distintas vistas.</p>
4	<p>Emociones y Expresiones</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expresiones básicas • Variaciones estilísticas y su impacto narrativo. • Dibujar rostros en diferentes ángulos (frontal, perfil, $\frac{3}{4}$) <p>Presentación de los dibujos de los distintos ángulos.</p>

5	<p>Proporciones del cuerpo humano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proporciones básicas del cuerpo humano. • Estilización del cuerpo en función del género narrativo. • Dibujar figuras humanas con diferentes proporciones. • Experimentar con posturas y dinámicas de movimiento. <p>Presentación de bocetos con posturas variadas.</p>
6	<p>Variedad de cuerpos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso de formas geométricas en el diseño de personajes. • Significado emocional y narrativo de las formas. • Crear personajes usando formas geométricas aleatorias. • Experimentar con combinaciones para explorar variaciones. <p>Presentación de los personajes finales diseñados con formas.</p>
TRABAJO	<p>En una cartulina o canson o couché (según la técnica que quieran trabajar) presentar una familia de personajes de al menos 5 personajes.</p>
7	<p>Los animales como inspiración</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los animales como base para personajes narrativos. • Diseñar un personaje inspirado en un animal (físico y simbología). • Crear una breve historia para el personaje. <p>Revisión grupal del personaje animal diseñado.</p>
8	<p>Elementos narrativos en el personaje</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué hace único a un personaje? Accesorios, vestimenta y detalles. • Ficha de personaje: personalidad, historia y motivaciones. • Completar una ficha de personaje. • Diseñar accesorios que refuercen la narrativa del personaje. <p>Presentación de bocetos de la ficha de personaje y accesorios.</p>
9	<p>Elementos de una historia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elementos narrativos. • Identificación de elementos narrativos en un cuento clásico. • Analizar un cuento clásico. <p>Revisión grupal de los análisis de los cuentos.</p>
TRABAJO	<p>Crear los elementos para una historia y presentarlos ilustrados de manera esquemática.</p>
10	<p>Estructura Narrativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modelos de estructuras narrativas. • Identificación de estructura en un cuento clásico. • Cambiar el cuento modificando la estructura narrativa. <p>Compartir de manera grupal los nuevos cuentos a partir de la modificación de las estructuras.</p>
11	<p>Elementos visuales para contar historias</p> <ul style="list-style-type: none"> • Línea, color, luz, textura y perspectiva como herramientas narrativas. • Ejemplos de estilos visuales y sus efectos emocionales. • Analizar la narrativa desde los elementos visuales en diferentes ilustraciones. <p>Análisis grupal de las historias detrás de los elementos visuales en las diferentes ilustraciones.</p>
12	<p>Tu historia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preguntas narrativas • Elementos clave: conflicto, resolución, crecimiento del personaje. • Diseñar la base de una historia a partir de un personaje propio. • Esquematisar los principales eventos narrativos. <p>Presentación de los avances en la narrativa personal.</p>

TRABAJO	Presentar la historia ilustrada en un storyboard identificando la estructura narrativa de esta.
13	<p>Los planos narrativos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipos de planos. • Uso conceptual narrativo de los diferentes planos. • Identificación de planos en diferentes imágenes. <p>Concurso entre los estudiantes para identificar los planos de diferentes imágenes.</p>
14	<p>Composición en un formato específico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formatos narrativos (fanzines, leporelos, cómics). • Principios de composición: equilibrio, contraste, ritmo. • Probar distintos formatos visuales a partir del storyboard de la historia trabajada. <p>Revisión de los bocetos de los formatos.</p>
15	<p>Ensamble Final</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detalles finales: cohesión entre narrativa y visualidad. • Ajustar detalles visuales y narrativos según retroalimentación. <p>Revisión de avance del proyecto final.</p>
TRABAJO	Avance de Proyecto Final al 80%
16	<p>EXAMEN FINAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación digital en power point y exposición con la ficha de personajes, estructura de la historia y la maqueta de las ilustraciones con al menos 3 ilustraciones finalizadas.

Informes e Inscripciones

Av. Benavides 715, Miraflores

Telf: 242-6890 / 242-6747

arteydiseno@ipad.edu.pe

ipad.pe