

Especialização: Ilustração Digital

Duração	1 semestre
Objetivos	Habilitar o aluno em ilustração em CG: linguagens plásticas de representação bidimensional com finalização digital, Criação e composição Visual, criados em computação gráfica, importantes para todos que pretendem se tornar Ilustradores.
Metodologia	Com workshops, aulas expositivas e tutoriais, o aluno adquire repertório para desenvolver projetos de ilustração, em ciclos de 3 aulas semanais, com temas e técnicas dinâmicos apresentadas por professores com experiência nas diversas áreas de ilustração. No curso o aluno será habilitado em laboratórios com mesa Wacom e criação de ilustrações com softwares de concepção e edição de imagens Adobe Illustrator e Adobe Photoshop.
Resultados esperados	Os alunos devem atingir ao final do curso: <ul style="list-style-type: none">· Conhecimento de técnicas e arte aplicada em CG.· Ter conhecimento teórico e plástico para executar ilustrações em técnica digital, agregando técnicas e linguagens que o permitirão explorar suas possibilidades artísticas.· Saber desenvolver sketches digitais, croquis, Fotollustração, Rendering, Concept Art, criação de personagens, design de cenário de games, arte digital para ilustração editorial e quadrinhos.
Avaliação	Os alunos recebem ao final de cada técnica e tema assimilado feedback sobre seu desenvolvimento e continuidade para as outras técnicas e projetos, os quais se somarão para o portfólio digital. Ao final do semestre serão avaliados pelo desenvolvimento dos projetos apresentados.

Coordenador: Alexandre Jubran

Designer e quadrinista, com ampla vivência em criação de quadrinhos para editoras internacionais, como Marvel, Innovation, Image, entre outras, além de passagens por grandes agências, como ALMAP e DM9. Ainda, integram o time de professores o publicitário Luiz Iria, que atuou como diretor do núcleo de infografia na Abril por oitos anos e coleciona prêmios importantes, como o ESSO de jornalismo na categoria criação gráfica, 30 prêmios na Malofiej, maior premiação do mundo em infografia. Daniel Rossini, ilustrador e quadrinista, foi contemplado com o edital Proac de 2014 e no ano seguinte produziu a HQ Gargantua e também Eber Evangelista, experiente ilustrador tradicional e digital nas áreas editorial e publicitária.

Estrutura do curso

Disciplina	Fundamentos e construção da Ilustração Digital
Ementa	A disciplina apresenta conceitos de desenho e composição visual em CG, no qual o aluno trabalhará com a organização dos elementos visuais; compreensão de geração de imagem bitmap(pixels); teoria cromática a arquitetura de geração de cores em diferentes mídias ; a construção do desenho de estruturas lineart; desenho bitmap e desenho vetorial; uso de brushes e texturas; contraste e leitura em imagens, elementos de fotografia digital e renderização 3D, e simulação de elementos tridimensionais através de pintura digital.
Avaliação	Através de projetos feitos em aula
Bibliografia Básica	Crush; Zeegen, Lawrence E-book Fundamentos de Ilustração Crush; - Bookman (edição digital) Wigan, M. (2008). Basics Illustration: Global Contexts. Lausanne: AVA Publishing SA. Wigan, M. (2008). Basics illustration: Text and image. Lausanne: AVA Publishing SA. Wigan, M. (2008). Basics illustration: Sequential images. Lausanne: AVA Publishing SA. Zeggan L. (2005). The Fundamentals of illustration. Lausanne: AVA Publishing SA. Heller, S.(2008). Illustration: a visual history. New York: Harry N. Abrams

Disciplina	Técnicas de Ilustração Digital: Quadrinhos
Ementa	A disciplina apresenta conceitos de colorização e técnica de ilustração digital através da criação de Lineworks , execução de elementos plásticos ligados a narrativa visual de HQs; construção de figuras e cenários , com composições em diferentes planos e enquadramentos, desenvolvimento de Linearts de personagens, figurinos e croquis, VFX para estúdio de cinema e games.
Avaliação	Através de projetos feitos em aula
Bibliografia Básica	Tanaka, Edson. Adobe Illustrator CS. Rio de Janeiro: Campus, 2004 Bengal (Autor), Nicolas Bouvier (Autor), Benjamin Carré (Autor), Judith Daramont (Autor)e outros. Ilustrações com Photoshop Ed. Bookman 2006 DONDIS, Donis. A sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

Estrutura do curso

Disciplina	Ilustração Editorial e Infografia
Ementa	Uso de repertório e conhecimento de elementos de ilustração voltados para a criação e design de infográficos : textos visuais informativos associados a elementos não verbais, tais como imagens, sons, gráficos, hiperlinks etc. O uso das múltiplas ferramentas de edição para desenvolver os trabalhos controlando a hierarquia visual e a organização dos elementos visuais com ferramentas digitais. Criação de ilustrações editoriais e sua narrativa, utilizando bases múltiplas de fotografia, desenho e CG .
Avaliação	Trabalhos editoriais e infográficos com trabalhos reais.
Bibliografia Básica	CAIRO, Alberto. The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization. Berkeley: New Riders, 2012. SAMARA, Timothy. Elementos do design: Guia do Estilo Gráfico. Porto Alegre: Bookman, 2010. MORAES, Ary. Infografia: História e Projeto. São Paulo: Blucher, 2013 Seddon; Tony Imagens: Um Fluxo de Trabalho Digital Criativo Para Designers Gráficos. Porto Alegre: Ed. Bookman

Estrutura do curso

Workshops

Disciplina	Introdutório de Ilustração
Ementa	Apresentação de técnicas de pintura e acabamento tradicional com materiais como guache ,aquarela e nanquim. Apresentação de técnicas gráficas de arte-final.
Bibliografia Básica	Ostrower, Fayga Perla. Universos da Arte. Rio de Janeiro: Campus, 1983. Argan, G.C. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. SONTAG, Susan, Ensaios sobre Fotografia. São Paulo, Cia das Letras, 1981.

Disciplina	Anatomia Dinâmica
Ementa	O objetivo é dar conceitos e ferramentas técnicas para o aluno assimilar os conceitos que, integrados, constroem a identidade visual de um livro. Diagramação; escolha de fonte tipográfica escolhida e suas especificidades.
Bibliografia Básica	Livros Desenho Alexandre Jubran

Bibliografia complementar

ARNHEIN, Rudolf. Arte e Percepção Visual. 9ª Edição São Paulo Pioneira, 1995. DERDIK, Edith. Formas de Pensar o Desenho. São Paulo: Ed. Scipione, 2004.

CESAR, Newton. Direção de arte em propaganda. Brasília: Editora Senac, 2006.

FRASER, Tom. O guia completo da cor. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007

HAYES, Colin. Guia Completo de pintura y dibujo, técnicas y materiales. Barcelona. H. Blume Ediciones. 1980.

KANDINSKY, Wassily. Ponto e linha sobre plano. Lisboa. 12ª edição. Edições 70. 1992.

OSTROWER, Fayga. Universos da arte. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2004.

KANDINSKY, Wassily. O espiritual da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1990, Ômega. 1981.

MIDGLEY, Barry. Guia Completo de escultura, modelado y cerâmica; técnicas e materiais. Barcelona: Herman Blume,1982.

VIGUÉ, Jordi. A cerâmica. Lisboa: Editoria Estampa, 1997. WONG, W. Princípios da forma e desenho. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
