

GUÍA DOCENTE

INK & PAINT 2D

GRADO EN ANIMACIÓN

MODALIDAD: PRESENCIAL

CURSO ACADÉMICO: 2023-2024

Denominación de la asignatura:	Ink & Paint 2D
Titulación:	Animación
Facultad o Centro:	Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital
Materia:	Animación 2D
Curso:	3º
Cuatrimestre:	2
Carácter:	OBM
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Idioma:	Castellano
Profesor/a - email	Moira Frigola Ramos / moira.frigola@u-tad.com
Página Web:	http://www.u-tad.com/

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Descripción de la materia

Los estudiantes que cursen la Mención en Animación 2D deberán cursar esta materia. Esta materia, como parte de la mención en Animación 2D se centra en el desarrollo de la técnica de animación 2D, desde el layout 2D, a la animación 2D, el clean up o el ink and paint y composición 2D, como complemento a la formación común en técnicas 2D del grado en sus contenidos obligatorios. De esta forma los alumnos podrán adquirir cierta intensificación de sus conocimientos a nivel de grado en una técnica en la que se precisa un uso intensivo del dibujo para la creación de contenidos, ya sea mediante herramientas digitales o tradicionales.

Descripción de la asignatura

Mediante esta asignatura los alumnos podrán adquirir conocimientos de coloreado de personajes y fx en producciones de animación 2D, dominando recursos como la perspectiva atmosférica, la simulación de aplicación de sombreados, texturas y efectos de iluminación, así como la ilustración de fotogramas clave y la composición de escenas.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias (genéricas, específicas y transversales)

BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Aplicar los fundamentos estéticos y de percepción de la imagen en cuanto a estructura, forma, color y espacio en la representación de contenidos digitales.

CG8 - Optimizar el trabajo de acuerdo a los recursos tecnológicos relacionados con los procesos y herramientas del proyecto a desarrollar.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las

competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

TRANSVERSALES

CT4 - Actualizar el conocimiento adquirido en el manejo de herramientas y tecnologías digitales en función del estado actual del sector y de las tecnologías empleadas.

CT5 - Demostrar versatilidad, flexibilidad y creatividad en el desarrollo de proyectos, actividades y trabajos.

ESPECÍFICAS

CE16 - Conocer los conceptos y aplicar las herramientas y técnicas que permiten introducir efectos visuales en un proyecto audiovisual

CE5 - Aplicar los principios tradicionales de animación a la animación digital de personajes y otros elementos.

CE1 - Ejecutar el dibujo con técnicas tradicionales y digitales de creación artística tanto para la ideación como para la representación de imágenes.

CE2 - Conocer y aplicar los fundamentos de la fotografía, sus elementos de composición visual y el valor expresivo de la iluminación.

CE7 - Crear piezas audiovisuales aplicando los principios de composición, narrativa audiovisual y animación de gráficos a la realización, planificación, edición y postproducción de secuencias y planos.

CE8 - Aplicar el dibujo técnico a la representación de piezas o de espacios.

CE10 - Realizar imágenes con un alto nivel de acabado utilizando las herramientas más adecuadas para el proyecto del que forma parte.

CE11 - Utilizar la teoría, las técnicas y las herramientas asociadas a la iluminación, el renderizado y la composición.

ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN

CE2D1: Reflejar el carácter de los personajes a través de la animación 2D de sus expresiones, movimiento y poses características.

CE2D2: Integrar fondos y personajes animados en 2D en un plano utilizando las técnicas de composición y layout 2D.

CE2D3: Aplicar técnicas de Ink & Paint digital a la creación de personajes y fondos animados en 2D.

Resultados de aprendizaje

Al acabar la titulación, el graduado o graduada será capaz de:

- Utilizar el lenguaje visual a las diferentes técnicas de animación para transmitir ideas.
- Representar el entorno físico, figuras naturales y objetos a través del dibujo con técnicas tradicionales o digitales.
- Aplicar las leyes de los sistemas de representación para la visualización de objetos, figuras y espacios.
- Conocer los principios físicos que gobiernan los colores para su utilización dramática y narrativa.
- Utilizar con conocimiento de sus principios físicos la luz como un elemento narrativo y dramático en la creación de imágenes fotográficas.
- Dominar las leyes básicas de la animación tanto en entornos tradicionales como digitales.
- Recrear movimientos fluidos para generar animaciones verosímiles en personajes y objetos.
- Aplicar el lenguaje audiovisual para crear narrativas.
- Representar en un plano bidimensional un espacio u objeto tridimensional según los sistemas de representación.
- Manejar la interacción entre distintos materiales y sistemas de iluminación en entornos de creación 3D y 2D.
- Programar elementos en una escena 2D o 3D para la simulación de efectos visuales o y la optimización técnica y automatización de las escenas.
- Planificar los estudios de expresión de personajes de una producción de animación 2D.
- Aplicar las poses clave y las físicas básicas necesarias en la animación de un personaje de animación 2D.
- Diseñar el acting de los personajes con atención a los códigos de la pantomima, el lenguaje no verbal, el análisis del subtexto, los diálogos y la interacción entre

personajes.

- Gestionar las interdependencias entre las fases de rough animation, tie down, clean-up e intercalación en proyectos de animación 2D.
- Integrar de manera convincente las partículas y efectos atmosféricos creados mediante diseños o dibujos 2D en las fases de postproducción de animación 2D.
- Corregir el color e igualar las tonalidades de las distintas capas de una composición de animación 2D.
- Utilizar técnicas de control de cámara 2D como soporte de una producción de animación 2D.
- Aplicar técnicas de perspectiva atmosférica en la construcción de ambientes y fondos de animación 2D.
- Determinar el sombreado de los elementos que integran una escena de animación 2D.
- Generar efectos de iluminación mediante técnicas de pintura digital aplicadas a personajes y fondos en 2D.
- Planificar el proceso de coloreado de fotogramas clave de una escena.
- Desarrollar estrategias de formación continua y autónoma en nuevas técnicas y herramientas de la profesión de un animador.

CONTENIDO

- Ink & Paint para animación 2D.
- Perspectiva atmosférica.
- Simulación de la aplicación de texturas.
- Ilustración de fotogramas clave.
- Simulación de efectos de iluminación a través del color.
- Sombreado para animación 2D

TEMARIO

1. TEMA 1 – Introducción a la asignatura.

Conceptos básicos

Breve historia

Interfaz de usuario.

TEMA 2 – Trabajo con personajes.

Organizar el trabajo

Herramientas de Ink & Paint

Importar imágenes (parámetros, opciones)

Paletas de color (importar, crear, dónde se guardan).

TEMA 3 – Trabajo con Escenas

Uso de nodos

Trabajo con escenas completas

Carta de rodaje

Animación de Fx4.

TEMA 4 – Técnicas avanzadas

Trabajar con Fx

Texturas, vibración de línea...

Perspectiva atmosférica

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades formativas

Actividad Formativa	Horas totales	Horas presenciales
<i>Clases teóricas / Expositivas</i>	22,00	22,00
<i>Clases Prácticas</i>	33,75	33,75
<i>Tutorías</i>	4,25	2
<i>Estudio independiente y trabajo autónomo del alumno</i>	35,00	0,00
<i>Elaboración de trabajos (en grupo o individuales)</i>	50,75	0,00
<i>Actividades de Evaluación</i>	4,25	4,00
TOTAL	150	61,75

Metodologías docentes

Método expositivo o lección magistral

Método del caso

Aprendizaje basado en la resolución de problemas

Aprendizaje cooperativo o colaborativo

Aprendizaje por indagación

Metodología Flipped classroom o aula invertida

Gamificación

DESARROLLO TEMPORAL

Tema 1-1 semanas

Tema 2-2 semanas

Tema 3-5 semanas

Tema 4-7 semanas

SISTEMA DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	VALORACIÓN MÍNIMA RESPECTO A LA CALIFICACIÓN FINAL (%)	VALORACIÓN MÁXIMA RESPECTO A LA CALIFICACIÓN FINAL (%)
<i>Evaluación de la participación en clase, en prácticas o en proyectos de la asignatura</i>	10	20
<i>Evaluación de trabajos, proyectos, informes, memorias</i>	30	60
<i>Prueba Objetiva</i>	30	60

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN	CONVOCATORIA ORDINARIA	CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
<i>Evaluación de la participación en clase, en prácticas o en proyectos de la asignatura</i>	10	10
<i>Evaluación de trabajos, proyectos, informes, memorias</i>	60	60
<i>Prueba Objetiva</i>	30	30

Consideraciones generales acerca de la evaluación

El alumno irá demostrando con su trabajo en el aula, sus entregas parciales y actitud general hacia su aprendizaje si está capacitado en las competencias que se espera que desarrolle en esta asignatura.

Calificación numérica final de 0 a 10, será requisito indispensable alcanzar una calificación mínima de 5 puntos para poder obtener un aprobado. No se admitirán trabajos fuera de fecha sin causa justificada, cada entrega se entiende como un examen y tendrá derecho a revisión.

En ambas convocatorias, ordinaria y extraordinaria, para poder optar al examen se deben haber presentado todos los trabajos pendientes o en su defecto un mínimo del 80 % de ellos, siendo obligatorio que este mínimo incluya los ejercicios resumen de cada tema.

Para poder aprobar es necesario entregar los dos bloques, es decir tanto el examen como los ejercicios intermedios. Si uno no se entregara, la asignatura estará suspensa, aunque diera la media.

Es crucial realizar las entregas dentro de plazo. Se darán 10 minutos de cortesía en los que la entrega se considera realizada a tiempo. Pasado ese tiempo, se podrán entregar trabajos en un máximo de 24 horas tras la fecha marcada, pero con una penalización sobre la nota que será determinada por el profesor. No se admitirá ninguna entrega pasadas esas 24 horas.

Toda detección de plagio en un trabajo o examen implicará el suspenso de ese trabajo con un cero, el reporte al claustro y coordinador académico y la aplicación de la normativa vigente, lo que puede conllevar penalizaciones muy serias para el alumno

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica:

Mindy Johnson - Ink & Paint: The Women of Walt Disney's Animation (Disney Editions Deluxe),Hyperion, 7 de septiembre de 2017

Frank Thomas and Ollie Johnston - Illusion Of Life: Disney Animation (Disney Editions Deluxe),Hyperion, 21 de marzo de 1997

Referencias recomendadas:

<https://www.youtube.com/channel/UCiWXb2o8mVRu1PXN8uB5dgg> - Trucos y tips paraHarmony

<https://docs.toonboom.com/help/harmony-21/premium/book/about-user-guide.html#5>.

MATERIALES, SOFTWARE Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

Tipología del aula

Cintiq

Materiales:

Pantalla - Pizarra digital, Ordenado personal

Software:

Harmony, Adobe Photoshop