

GUÍA DOCENTE

DESARROLLO DE PROYECTOS 3D Y VFX

GRADO EN ANIMACIÓN

MODALIDAD: PRESENCIAL

CURSO ACADÉMICO: 2023-2024

Denominación de la asignatura:	Desarrollo de Proyectos 3D y VFX
Titulación:	Animación
Facultad o Centro:	Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital
Materia:	Técnicas Avanzadas 3D para Animación
Curso:	3º
Cuatrimestre:	1
Carácter:	OBM
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Idioma:	Castellano
Profesor/a - email	Gonzalo Martín Sánchez/gonzalo.sanchez@u-tad.com
Página Web:	http://www.u-tad.com/

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Descripción de la materia

Esta materia es obligatoria para los alumnos que cursen la mención en Técnicas Avanzadas 3D para Animación.

Esta materia permitirá profundizar a los estudiantes que la escojan en los conocimientos adquiridos en la parte general del grado en técnicas 3D aplicados en los procesos finales de producción de contenidos de animación 3D, conocidos como Backend Pipeline. Estos procesos, que sin perder su componente técnico incorporan un alto contenido técnico engloban fundamentales la Iluminación, composición, simulación de efectos 3D, efectos de personajes (telas, pelo, pelaje) así como la preparación previa del personaje para animación a través del proceso de Rigging.

Descripción de la asignatura

En esta asignatura se pretende que el alumno adquiera los contenidos teóricos necesarios para la realización de proyectos, tanto en los procesos de producción, financiación y comercialización de un proyecto, así como los necesarios para la organización, control y seguimiento de la producción. La asignatura tiene como objetivo la realización de un trabajo en equipo concibiendo, planificando, desarrollando y produciendo contenidos de animación.

La dinámica permite a cada alumno centrar su trabajo en las áreas de mayor especialización relativas a la mención que hayan elegido y a su interés profesional, al mismo tiempo que aprender a comunicar su trabajo a otros compañeros, y entender también el trabajo especializado de otras áreas.

El seguimiento de los proyectos se realiza a través de reuniones semanales y de presentación de resultados parciales de forma periódica en función de los hitos planificados. En ellas los alumnos presentarán de forma interna al resto del equipo y a los profesores y tutores los contenidos desarrollados como parte del proyecto. Esta comunicación de resultados se desarrolla de forma continua para validar, y en su caso corregir, los progresos de cada proyecto.

Esta dinámica permite incentivar la participación y el esfuerzo en los alumnos. Facilita al alumno, además, el desarrollo de su portfolio o la bobina demostrativa de sus trabajos, que es un requerimiento y práctica habitual en el sector para la contratación de profesionales.

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

CT3 - Conocer los fundamentos hardware y software de los computadores y las redes de comunicación, así como los principios de almacenamiento y computación en la nube junto con su utilidad y aplicación a los proyectos de desarrollo de la economía digital

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.

CT6 - Desarrollar proyectos en colaboración con un clima de trabajo en equipo basado en el respeto, la cooperación y la responsabilidad.

ESPECÍFICAS

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

CE17 - Usar las técnicas de texturizado para aplicar materiales a modelos 3D

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.

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

Los alumnos que escojan esta materia adquirirán las siguientes competencias específicas de la mención (CE3D):

- CE3D1: Construir Rigs 3D a partir de un modelo dado.
- CE3D2: Conocer la estructura interna de las escenas 3D y ser capaz de generar interfaces y automatizaciones de efectos en los softwares 3D a través de código.
- CE3D3: Conocer las metodologías y las principales herramientas de simulación dinámica para la creación de efectos visuales 3D.

Resultados de aprendizaje

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

- Aplicar el lenguaje visual a las diferentes técnicas de animación para transmitir ideas.
- Conocer la sintaxis y uso básico de los lenguajes de programación para la aplicados al rigging y simulación de partículas.
- Manejar la interacción entre distintos materiales y sistemas de iluminación en entornos de creación 3D y 2D.

- Crear ambientes con un alto grado de verosimilitud mediante la utilización de capas, alfas y otras técnicas básicas de composición digital.
- Identificar los requisitos de software y hardware necesarios para la iluminación, el renderizado y la composición.
- Integrar con coherencia visual los distintos elementos que intervienen en una composición de capas 2D o 3D en la fase de postproducción del proyecto.
- Integrar de manera convincente imágenes sintéticas, creadas con herramientas digitales, e imágenes reales, registradas fotográficamente.
- Determinar los elementos emisores, las colisiones y los campos de los sistemas de partículas en la creación de efectos visuales.
- Simular los elementos y situaciones dinámicas que intervienen en fenómenos atmosféricos, como nubes, niebla, lluvia, humo, fuego, o en la rotura y destrucción de cuerpos sólidos rígidos mediante colisiones o explosiones.
- Optimizar el código de programación empleado en una escena de animación mediante las herramientas de depuración necesarias.
- Programar elementos en una escena 2D o 3D para la simulación de efectos visuales o y la optimización técnica de las escenas.
- Gestionar las librerías de texturas para su reutilización en una escena de animación.
- Combinar las cualidades de los diversos materiales como la reflexión, refracción y especularidad para la creación de shading.
- Aplicar las texturas y shaders requeridos de forma convincente y acorde a las necesidades de la producción en las diversas partes de una escena de animación 3D como los sets, los objetos o los personajes.
- Determinar la cadena de relaciones en la construcción de los controles corporales, faciales y nodos que forman parte de un esqueleto o rig 3D.
- Establecer el pesado o skinning de las distintas partes de un modelo 3D.
- Utilizar distintas técnicas de construcción de huesos en modelos 3D en función de las necesidades de la animación de personajes y objetos.
- Generar los character pickers o sinópticos necesarios para que otros miembros de una producción 3D puedan manipular los elementos 3D.
- Modificar y depurar los códigos de programación de una escena de animación 3D.
- Automatizar la generación de efectos digitales en una escena de animación 3D.
- Determinar los distintos campos integrantes de las colisiones e interacciones de las partículas en la fase de postproducción de un proyecto audiovisual.
- Controlar las dinámicas y parámetros implicados en la simulación de fluidos en una escena de animación 3D.

- Establecer los elementos necesarios en la creación de roturas y fracturas en modelos rígidos en una simulación en 3D.
- Crear mallas de modelado limpias y optimizadas en la creación de objetos, figuras y entornos 3D.

CONTENIDO

- Producción y gestión de proyectos de Animación 3D y VFX.
- Diseño del pipeline de 3D y de VFX.
- Desarrollo de ideas, guion y narrativa .
- Elaboración de la Previsualización.
- Desglose de elementos, planificación y cuotas.
- Principales actores de la industria de la animación 3D y de los VFX.

TEMARIO

TEMA 1: Preproducción y desarrollo de un cortometraje de animación 3D

-Inspiración y búsqueda de ideas

-Desarrollo de guion

-La presentación (pitch) de animación

TEMA 2: Producción en proyectos de animación

-Formación de equipo

-Desglose de guion y cuotas

TEMA 3: Procesos de preproducción y desarrollo de un cortometraje de animación 2D

-Storyboard y desarrollo de la animática

TEMA 4: Dirección artística de un corto de animación 3 D:

I+D y la elección de estilo

-Concepts de ambiente

-Hojas de modelo

-Seguimiento de los procesos de preproducción

-Dailies

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 1-2 semanas

Tema 2-3 semanas

Tema 3-3 semanas

Tema 4-6 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>	20	20
<i>Evaluación de trabajos, proyectos, informes, memorias</i>	40	40
<i>Prueba Objetiva</i>	40	40

Consideraciones generales acerca de la evaluación

-Cada equipo de producción de cortometraje debe estar formado por: al menos dos codirectores y al menos un productor. No hay restricciones para incluir a más personas en el papel de codirectores o coproductores.

-La función de los codirectores es: tomar decisiones artísticas y narrativas; revisar los encargos y proporcionar comentarios; aprobar las tomas; dirigir al equipo.

-El papel del productor es: gestionar la producción; asignar tareas al equipo; garantizar que la producción se ajuste al calendario.

-Los directores y los productores deben mantener una estrecha comunicación durante toda la producción del cortometraje. Por lo tanto: los codirectores no pueden tomar decisiones sin consultar antes con producción.

-Es mucho más importante que un cortometraje esté acabado a que un plano sea perfecto por acumulación de retrasos.

- Nadie puede ignorar la planificación y las tareas establecidas por el productor, ni siquiera los codirectores.
- 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.
- 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.
- Cuando un proyecto de cortometraje se retrasa / va con retraso:
Los codirectores pierden autonomía para tomar decisiones y el productor se hace cargo del proyecto hasta que este vuelve a estar en calendario.
El productor adquiere el poder de aumentar las cuotas y aprobar los planos.
Los codirectores sólo pueden pedir un máximo de una revisión en todos los procesos, excepto: dos revisiones en la fase de animación en blocking, un máximo de una en la fase de blocking+ y un máximo de una en la fase de refined.
Tras el número máximo de revisiones, el productor puede aprobar los planos aunque los codirectores no estén de acuerdo.
Sólo cuando la producción del proyecto de cortometraje vuelva a estar dentro de plazo, el productor podrá acordar (si lo considera oportuno) que se revisen de nuevo algunas de las tomas aprobadas o elementos con los que los codirectores estaban menos contentos (los llamados planos "Could-Be-Better" o CBB).

BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica:

CANTOR, Jeremy; VALENCIA, Pepe (2004): Inspired 3D Short Film Production. PremierPress, Thomson Course Technology.

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Alberto (2010): Proyectos de animación 3D. AnayaMultimedia.

Bibliografía recomendada:

BROWN, Blain (2016): Cinematography: Theory and Practice: Image Making for Cinematographers and Directors: Volume 3. Routledge.

COTTE, Olivier (2007): Secrets of Oscar-winning Animation: Behind the scenes of 13 classic short animations. Focal Press.

SULLIVAN, Karen (2008): Ideas for the Animated Short with DVD: Finding and Building Stories. Focal Press

MATERIALES, SOFTWARE Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

Tipología del aula

Teórica

Materiales:

Pantalla - Pizarra digital, Ordenado personal

Software:

Autodesk Maya, Blender, Unreal