

CREACIÓN AUDIOVISUAL II: TÉCNICAS DE ANIMACIÓN EXPERIMENTAL Y 3D

Curso 2020-2021

(Fecha última actualización: 04/07/2020)

(Fecha de aprobación en Comisión Académica del Máster: 10/07/2020)

SEMESTRE	CRÉDITOS	CARÁCTER	TIPO DE ENSEÑANZA	IDIOMA DE IMPARTICIÓN
1º	4	Optativa	Presencial	Español
MÓDULO		APLICACIONES A SOPORTES ALTERNATIVOS Y NUEVOS MEDIA		
MATERIA		CREACIÓN AUDIOVISUAL II: TÉCNICAS DE ANIMACIÓN EXPERIMENTAL Y 3D		
CENTRO RESPONSABLE DEL TÍTULO		Escuela Internacional de Posgrado		
MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE		Máster Universitario en Dibujo: Ilustración, cómic y creación audiovisual		
CENTRO EN EL QUE SE IMPARTE LA DOCENCIA		Facultad de Bellas Artes		
PROFESORES⁽¹⁾				
JESÚS PERTÍÑEZ LÓPEZ				
DIRECCIÓN		Dpto. de Dibujo. Planta 0, Facultad de Bellas Artes. Despacho nº 5. Correo electrónico: jplopez@ugr.es		
TUTORÍAS		Jueves y viernes de 12 a 15 h.		
CONCEPCIÓN ALONSO VALDIVIESO				
DIRECCIÓN		Dpto. de Dibujo. Planta 0, Facultad de Bellas Artes. Despacho nº 5. Correo electrónico: jplopez@ugr.es		
TUTORÍAS		Lunes y martes 17.30-19.30. Jueves y viernes de 11 a 12		
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS				
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES				
<ul style="list-style-type: none"> · CG3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 				

¹ Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente

(cc) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la "Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada" ([http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ngc7121/!](http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ngc7121/))

conocimientos y juicios

- CG1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
- CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
- CG4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
- CG5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
- CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
- CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
- CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
- CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
- CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE11 - Comprensión de los requerimientos del proceso creativo audiovisual, desde la preproducción hasta la postproducción y la importancia de la imagen como portadora de fragmentos de la realidad en un instante preciso, y con técnicas de expresión acordes a cada época.
- CE12 - Comprensión de las relaciones sensoriales entre música e imagen.
- CE18 - Capacidad para desarrollar una obra audiovisual entendiendo este proceso como herramienta artística y de reflexión en la que se incluyen diversos lenguajes artísticos.
- CE29 - Habilidad para el manejo de software específico avanzado en el proceso de creación audiovisual.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

- CT1 - Mostrar interés por la calidad y la excelencia en la realización de diferentes tareas.
- CT2 - Comprender y defender la importancia que la diversidad de culturas y costumbres tienen en la investigación o práctica profesional
- CT4 - Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios para alcanzar objetivos comunes desde campos expertos diferenciados

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)

El alumno sabrá/comprenderá:

- Comprenderá los requerimientos del proceso creativo audiovisual, desde la preproducción hasta la postproducción y la importancia de la imagen como portadora de fragmentos de la realidad en un instante preciso, y con técnicas de expresión acordes a cada época.
- Comprenderá los conceptos básicos de audio y vídeo -códecs y formatos y compresiones- así como los dispositivos de reproducción y visualización.
- Comprenderá las obras de creación audiovisual como arte intermedia, centrándose en la proyección de trabajos y en el debate abierto.
- Comprenderá las relaciones sensoriales entre música e imagen.

El alumno será capaz de:

- De desarrollar una obra audiovisual entendiendo este proceso como herramienta artística y de reflexión en la que se incluyen diversos lenguajes artísticos.
- De generar ideas, desarrollarlas y elaborar proyectos de creación audiovisual.
- Manejar software específico avanzado en el proceso de creación audiovisual.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)

- Manejo avanzado de las herramientas que permitan desarrollar creaciones audiovisuales de alta calidad.
- Recursos utilizados en animación experimental desde su creación hasta la actualidad.
- Movimientos artísticos del siglo XX: Absolut Animation y Visual Music.
- Animación experimental con software específico tales como After Effects o Premiere.
- Elaboración de un proyecto audiovisual donde se involucren conceptos sobre sinestesia

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:

- Tema 1. Concepto de animación experimental
- Tema 2. La pervivencia de las técnicas tradicionales de animación. De Oskar Fischinger a William Kentridge
- Tema 3. Estrategias de animación experimental
- Tema 4. Técnicas de animación experimental
- Tema 5. Software actual para técnicas experimentales, Motion Graphics

TEMARIO PRÁCTICO:

- Práctica 1: Actualización de técnicas de animación directa sobre celuloide
- Práctica 2. Técnicas de animación de música visual
- Práctica 3. Técnicas actuales de animación experimental: Motion Graphics

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:

- **Beckman, Karen (ed) (2014)** Animating film Theory. Duke University Press. Londres
- **Faber, L y Walters, H. (2004)** Animación ilimitada, cortometrajes innovadores desde 1940. Ocho y medio
- **Fumiss M. (1998)** Art in Motion: Animation Aesthetics (London & Montroug: John Libbey)
- **Russet, R. y Starr, C. (1976)** Experimental Animation. Da Capo New York

- **Wazarus, Iris** (2014) Animación Experimental. La no-narrativa con imágenes figurativas. México
- **Wells P.** (1998) Understanding Animation (Londres y Nueva York: Routledge)
- **Wells P.** (2001) "Art of the Impossible" from G. Andrew, "Film: The Critics" Choice" (Londres: Aurum Books)
- **Wells P.** (2002) Animation: Genre and Authorship (Londres: Wallflower Press)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- **Bell E. et al** (eds.) (1995) From Mouse to Mermaid: The Politics of Film, Gender and Culture (Bloomington e Indianapolis: Indiana University Press)
- **Canemaker J.** (ed.) (1988) Storytelling in Animation (Los Ángeles: Power/AFC)
- **Cholodenko A** (Ed) (1991) The illusion of Life (Sydney: Power/AFC)
- **Cohen K** (1997) Forbidden Animation (Jefferson. NC, y Londres: McFarland & Co.)
- **Engels, J.** (2013) Experimental animation, the joy of movement.. Center of Visual Music
- **Hames P.** (ed.) (1995) Dark Alchemy: The films of Jan Svankmajer [Trowbridge: Flick books)
- **Leslie E.** (2002) Hollywood Flatlands: Animation, Critical Theory and the Avant Garde (Londres y Nueva York: Verso)
- **Levi, A.** (1995) Samurai from Outer Space: Understanding Japanese Animation (Chicago y La Salle: Open Court/Carus)
- **Leyda J.** (ed.) (1988) Einstein on Disney (Londres: Methuen)
- **Midhat A.** (2004) Animation and Realism (Zagreb: Croatian Film Club Association)
- **Moritz, W.** (2011) Some observations on Non-Objective and Non-linear animation. Center for visual Music
- **Piling J.** (ed.) (1984) That's Not All Folks: A Primer in Cartoonal Knowledge (Londres: BFI)
- **Pilling J.** (ed.) (1997) A Reader In Animation Studies (Londres: John Libbey)
- **Pilling J.** (ed.) (1992) Women and Animation: A Compendium (Londres: BFI)
- **Pikkov, Ülo.** (2010) Animasophy. Theoretical writings on the animated film. Estonian Academy of Arts
- **Sandler K.** (ed.) (1998) Reading the Rabbit: Explorations in Warner Bros.Animation (New Brunswick: Rutgers University Press)
- **Smoodin E.** (1993) Animating Culture: Hollywood Cartoons from the Sound Era {Oxford: Roundhouse Publishing}
- **Smoodin E.** (ed.) (1994) Disney Discourse: Producing the Magic Kingdom (London y Nueva York: Routledge/AFI)
- **Stabile C. & Harrison M.** (eds.) (2003) Prime Time Animation (Londres y Nueva York: Routledge)
- **Wasko J.** (2001) Understanding Disney (Cambridge y Malden: Polity Press)
- **Watts S.** (1997) The Magic Kingdom: Walt Disney and the American Way of Life (Nueva York: Houghton Mifflin)
- **Wells P.** (1996) Around the World in Animation (Londres: BFI/MOMI Education)
- **Wells P.** (2002) Animation and America (Edimburgh: Edinburgh University Press)

ENLACES RECOMENDADOS (OPCIONAL)

www.iotacenter.org
<http://www.centerforvisualmusic.org/>

<https://journal.animationstudies.org/>
<https://www.animationmagazine.net/>
<http://moebiusanimacion.com/videos/perpetuum-mobile/>
<http://moebiusanimacion.com/videos/perpetuum-mobile-capitulo-ii-procesos-creativos/>
<http://gertie.animationstudies.org>
<https://www.nfb.ca>

METODOLOGÍA DOCENTE

- Clases presenciales.

Se utilizarán para exponer la teoría y desarrollar las prácticas

- Trabajo autónomo.

Será necesario revisar el material audiovisual antes de clase para poder desarrollar los contenidos correctamente. Se utilizará la clase para resolver dudas y realizar prácticas.

- Trabajo práctico común

Los alumnos realizarán una práctica común

- Trabajo práctico independiente.

Los alumnos deberán continuar de forma independiente las tres prácticas planteadas en clase.

- Tutorías.

Se establecen diferentes horarios de tutorías para cada una de los profesores que se pueden consultar en el calendario. En este horario se aclararán dudas sobre cualquier tema trabajado en clase.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

CONVOCATORIA ORDINARIA

El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final.

Cada ejercicio tendrá una nota. La evaluación final será la nota media de cada una de las partes. Se utilizarán los siguientes criterios:

- Entrega de todas las partes del proyecto (será requisito indispensable para la evaluación del mismo).
 - Desarrollo y evolución del proyecto.
 - Entrega de los ejercicios.
 - Calidad técnica.
 - Originalidad de la propuesta.

La nota final obtenida se ponderará además con los siguientes criterios de evaluación:

- Asistencia y participación en clase.
- Respetar las fechas de entrega.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.

Entrega de las prácticas realizadas en clase, con los mismos criterios que en la ordinaria, corregidos los fallos detectados.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA *NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA*

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.

Los alumnos que hayan escogido esta evaluación y se les haya concedido oficialmente, deberán realizar una prueba teórica consistente en cinco preguntas a desarrollar sobre el contenido teórico de la asignatura. Además deberán entregar las tres prácticas realizadas en clase y dispondrán de tres horas para realizar la que se le planteó el día del examen

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)

ATENCIÓN TUTORIAL

HORARIO

(Según lo establecido en el POD)

- JUEVES Y VIERNES DE 12 A 15

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL

(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

- Correo institucional y PRADO2

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

- Para las clases teóricas se utilizarán las distintas plataformas para subir el material docente junto con las aclaraciones de los profesores. Todos los conceptos que se vean en esta parte serán aplicados en las prácticas.
- Las prácticas serán grabadas en video y subidas a PRADO para que todos los alumnos puedan consultarlas y realizarlas. En los turnos que establezca la normativa, se utilizarán las clases presenciales para resolver las dudas y utilizar el instrumental específico de la clase.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)	
Convocatoria Ordinaria	
<ul style="list-style-type: none"> Las tres prácticas serán entregadas a través de PRADO en la fecha establecida por los profesores. En los días que se señalen y por turnos, los alumnos expondrán los procesos de su trabajo y recibirán los comentarios de los profesores 	
Convocatoria Extraordinaria	
<ul style="list-style-type: none"> Las prácticas que queden pendientes de la evaluación ordenaria serán entregadas a través de PRADO en la fecha establecida por los profesores. En los días que se señalen y por turnos, los alumnos expondrán los procesos de su trabajo y recibirán los comentarios de los profesores 	
Evaluación Única Final	
<ul style="list-style-type: none"> Los alumnos/as que se acojan a este tipo de evaluación, deberán entregar un trabajo teórico sobre alguno de los temas reflejados en los contenidos de la asignatura y que previamente ha sido consensuado con los profesores. El trabajo deberá tener una extensión mínima de 10 hojas. Además entregarán a través de PRADO las tres prácticas propuestas, junto con una memoria sobre sus procesos de realización. 	
ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)	
ATENCIÓN TUTORIAL	
HORARIO (Según lo establecido en el POD)	HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL (Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)
<ul style="list-style-type: none"> JUEVES Y VIERNES DE 12 A 15 	<ul style="list-style-type: none"> Correo institucional y PRADO2
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE	
<ul style="list-style-type: none"> Para las clases teóricas se utilizarán las distintas plataformas para subir el material docente junto con las aclaraciones de los profesores. Todos los conceptos que se vean en esta parte serán aplicados en las prácticas. Las prácticas serán grabadas en video y subidas a PRADO para que todos los alumnos puedan consultarlas y realizarlas. Se utilizará esta plataforma para la entrega de las distintas fases de las practicas, y el correo institucional o cualquier otra red social (Facebook, whatapp...) para la consulta de dudas o intercambio de experiencias. 	
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)	
Convocatoria Ordinaria	
<ul style="list-style-type: none"> Las tres prácticas serán entregadas a través de PRADO en la fecha establecida por los profesores. Además, cada práctica final tendrá distintas entregas de las fases de realización para poder controlar el proceso 	
Convocatoria Extraordinaria	
<ul style="list-style-type: none"> Las prácticas que queden pendientes de la evaluación ordinaria serán entregadas a través de PRADO en la fecha establecida por los profesores. El alumnado expondrá mediante video os procesos de su trabajo 	

Evaluación Única Final

- Los alumnos/as que se acojan a este tipo de evaluación, deberán entregar un trabajo teórico sobre alguno de los temas reflejados en los contenidos de la asignatura y que previamente ha sido consensuado con los profesores. El trabajo deberá tener una extensión mínima de 10 hojas. Además entregarán a través de PRADO las tres prácticas propuestas, junto con una memoria sobre sus procesos de realización.

