
PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Cine y TV

Carrera/s: PLAN 1987

Asignatura: Cine Animación con Elementos de Diseño Gráfico

Profesores:

Prof. Titular: Esp. Carmen Garzón

Prof. Asistente: Esp. Alejandro González

Adscriptos:

Lic. Juan Pascual Sgró

Ayudantes Alumnos:

Téc. Nadia Couto

Tec. Agustín Lascano

Téc. Fernando Perea

Téc. Agustina Ceballos Pons

Lic. Ana Sol Pechín

Distribución Horaria

Clase : Miércoles 16hs

Horario de consulta:

Martes 17 a 19hs

Miércoles 18,30 a 20hs

Jueves: 17hs a 19hs

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Cine Animación corresponde a el área teórico-práctico procesual en el mapa curricular de la Licenciatura en Cine y TV. Contextualizando en el marco institucional del proceso de enseñanza- aprendizaje que el alumno de esta asignatura realizó hasta el momento, Cine Animación con Elementos de Diseño Gráfico se inserta recuperando los conocimientos de fotografía, realización, guión y sonido. En la animación confluyen una diversidad de disciplinas: artes visuales, cine, teatro, diseño, música, literatura, diseño de software.

Dialogaremos con ellas, estableciendo relaciones contextuales y estéticas, enriqueciendo el campo de las posibilidades narrativas y expresivas.

2- **Objetivos:**

2.1 Objetivos Generales:

Favorecer en el alumno la capacidad de establecer relaciones significativas entre los conocimientos previos, el campo del arte en general, y la animación como lenguaje en particular.

2.2 Objetivos Específicos:

Introducir al alumno en la problemática de la animación, sus posibilidades estéticas, técnicas y expresivas.

Formar en el alumno una metodología de trabajo que le permita abordar con éxito la realización integral de un trabajo en esta área.

Favorecer el manejo de las posibilidades de las nuevas tecnologías como soporte de lo expresivo-narrativo.

3- **Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:**

UNIDAD Nº 1: Las fuerzas del Campo Visual.

- 1.1 La representación del tiempo y del movimiento en el espacio
- 1.2 Leyes de la percepción: Relación figura-fondo. El equilibrio. Peso óptico. Tensión visual.
- 1.3 La tipografía percibida como forma y como comunicadora de mensajes. Valor dramático de la tipografía: Palabra-Imagen.
- 1.4 El Diseño Gráfico y el Cine: gráfica de título. Semantización según el género. Formato. Jerarquización y sistematización gráfica de la información.
- 1.5 **TPNº 1: Diseño de un sistema gráfico de Títulos para un corto o Serie.**
Técnica: mixta

UNIDAD Nº 2: Principios Básicos de la Animación:

- 2.1 Arqueología de las imágenes en movimiento. La animación: su doble vertiente mágica y técnica. Los juguetes ópticos.
- 2.2 Introducción a la animación: el flipbook

-
- 2.3 El Tiempo como factor de desarrollo de una acción: Aceleración- Movimiento continuo-Desaceleración-Reposo.
 - 2.4 Narrativa gráfica: Visual y audiovisual.
 - 2.5 El relato corto - Las estructuras narrativas: el gag, estructuras lineales, estructuras cíclicas, estructuras temáticas.
 - 2.6 El Storyboard : indicaciones técnicas: puntos de vista, cortes, continuidad- Planilla de edición- Cálculo de tiempo.
 - 2.7 Desarrollo de movimientos combinados.

TPNº2:

2.1: El flip book.

2.2: Principios básicos de la animación: movimientos combinados.

Técnica: animación con recortes.

UNIDAD Nº 3: El espacio en animación:

- 3.1- Planteo del espacio en animación.
- 3.2- El movimiento como sugestión de espacio.
- 3.3- Movimientos de cámara: paneos, travelling, movimientos simultáneos.
- 3.4- La luz y el color en las artes plásticas: el uso de la luz y el color en animación, su valor expresivo y dramático.

TPNº 3:

3.1: Animatic.

3.2: Movimientos simultáneos y especialidad.

3.3: Caminata en sincro con fondos.

Técnica: Mixta: dibujo cuadro a cuadro, y composición digital de fondos en capas superpuestas.

Fecha: Seminario de caminata: Junio 2020

UNIDAD Nº 4: Leyes físicas de la animación:

- 4.1- La animación cuadro a cuadro -Animación pose a pose o con extremos.
- 4.2- Diagrama de partición de dibujos.
- 4.3- Análisis y desarrollo de un movimiento en secuencia registrada.
- 4.4- Las leyes de la naturaleza- Gravedad y fricción.
- 4.5- Acción-Reacción-Inercia.
- 4.6- Deformaciones en función de la expresividad: Elongaciones- Achatamientos. Las fases de una acción.

TPNº 4:**4.1 La animación cuadro a cuadro. Leyes físicas de la animación****Técnica:****Opción a) dibujo cuadro a cuadro con registros.****Opción b) leyes físicas con objetos blandos o duros (stop motion)****UNIDAD Nº 5: La animación de maqueta.**

- 5.1- La maqueta en animación. La puesta de cámara y luces.
- 5.2- La creación de climas dramáticos- La estética de la iluminación.
- 5.3- Plastilina, muñecos articulados, objetos.
- 5.4- Diseño de personajes y escenografía: referencias estéticas. Diseño de arte.
- 5.5- Story board. Story-line. Planilla de rodaje.
- 5.6- La Carpeta de presentación del proyecto. Requisitos para aplicar a concursos de desarrollo y/o producción en Animación. Ejemplos de INCAA , Polo Audiovisual Córdoba, etc.

TPNº 5:**5.1: Presentación de una carpeta de proyecto de animación.****5.2: Animación tridimensional: plastilina, muñecos articulados, objetos.****Técnica: Stop Motion**

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

UNIDAD N 1:

1. BENDAZZI, Giannalberto: *"Cartoons. One hundred years of cinema animation"*, Dah Hua Printing Press. Hong Kong, 1994
2. BENDAZZI, Giannalberto: *"Quirino Cristiani, pionero del cine de animación (Dos veces el océano)"*, Ediciones de la Flor, Argentina, 2008.
3. CRAFTON, Donald: *"Before Mickey. The animated film. 1898-1928"*. The University of Chicago Press, Ltd. London, 1993.
4. HALAS, John : *"Masters of Animation"*. Salem House Publishers, Massachusetts, 1987
5. MANOVICH, Lev. *"El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital"* . Buenos Aires: Paidós, 2006 (2001
6. MANRUPE, Raúl: *"Breve Historia del dibujo animado en la Argentina"*. Libros del Rojas, 2004.
7. SAENZ VALIENTE, Rodolfo, *"Arte y Técnica de la Animación"*, Ediciones De la Flor, Buenos Aires, 2006.

UNIDAD N 2:

- 1- HALAS, John y MANVELL, Roger: *"Técnica del Cine Animado"*, Ed. Taurus, Madrid, 1963.
- 2- MAC LAREN, Norman y MUNRO: *"El Movimiento imagen por imagen"*, Video Educativo de la American Film Board de Canadá.
- 3- SAENZ VALIENTE, Rodolfo, *"Arte y Técnica de la Animación"*, Ediciones De la Flor, Buenos Aires, 2006.
- 4- WHITAKER, Harold y HALAS, John: *"Timing for Animation"* . Focal Press, Great Britain, 2001.
- 5- WHITE, Tony: *"The Animator's Workbook"*, Watson-Guptill Publicatios, New York., 1988.

UNIDAD N 3:

1. AJANOVIC, Midhat: *"Animation and realism"*, Samobor, Zagreb, 2004.
2. CANEMAKER, John, *"Tex Avery, The MGM years, 1942-1955"*, Turner Publishing Inc, Hong Kong, 1996.
3. HALAS, Jhon y MANVELL, Roger: *"Art y Movement, new directions in animation"* Hasting House Publishers, New York, 1970.
4. LAYBOURNE, Kit, *"The Animation Book"*, Three Rivers Press, Nex York, 1998.
5. PATMORE, Chris: *"Curso completo de animación"* . Editorial Acanto, Barcelona, 2004.
6. SAENZ VALIENTE, Rodolfo, *"Arte y Técnica de la Animación"*, Ediciones De la Flor, Buenos Aires, 2006.
7. WILLIAMS, Richard: *"The Animator's Survival Kit"*. Faber and Faber Inc. New York. 2001.

UNIDAD N 4:

1. BLAIR, Preston: *"Dibujos animados, el dibujo de historietas a su alcance"*. Evergreen, USA, 1994.
2. BRAS, Luis R.: *"Formas de Hacer Cine Animación"*, Dirección de Publicaciones de la Universidad de Rosario, 1990.
3. FINCH, Christopher: *"The Art of Walt Disney. From Mickey Mouse to the Magic Kingdoms"* Walt Disney Productions, California, 1993.
4. RUSELL, Robert and STARR, Cecile, *"Experimental Animation. Origin of a new art"*. De Capo Press, Inc. New York, 1988.
5. SAENZ VALIENTE, Rodolfo, *"Arte y Técnica de la Animación"*, Ediciones De la Flor, Buenos Aires, 2006.
6. TAYLOR, Richard, *"The Encyclopedia of Animation Techniques"*, Running Press Book Publishers, Philadelphia, 1996
7. THOMAS, Frank y JOHNSTON, Olie: *"The Illusion of Life. Disney Animation"* Disney Edition, New York, 1981
8. WHITAKER , Harold, HALAS, John, *"Timing for Animation"*, Tom Sito, USA, 1981.

UNIDAD N 5:

1. KELLY, Doug: *"Character Animation in Depth"*, Editorial Reviews, USA, 1998.
2. HOOKS, Ed: *"Acting for Animators"*, Routledge, USA, 2011.
3. BURTON, Tim: *"Tim Burton's Corpse Bride. An Invitation to the Wedding"* Newmarket Press, USA, 2005.
4. CULHANE, Shamus: *"Animation. From Script to Screen"* . St. Martin's Press, New York, 1998.
5. LANE, Andy y SIMPSON, Paul: *"The art of Wallace & Gromit, The curse of the Were-Rabbit"*. Titan Books, USA, 2005.
6. LORD, Peter & SIBLEY, Brian, *"Creating 3-D animation"*, Harry N, Abrams, Inc. Publishers. New York, 1998.
7. PRIEBE, Ken A., *"The Advanced Art of Stop-Motion Animation"* USA, 2011.
8. PURVES, Barry, *"Stop Motion"*, Ed. Blume, 2011
9. SAENZ VALIENTE, Rodolfo, *"Arte y Técnica de la Animación"*, Ediciones De la Flor, Buenos Aires, 2006. .
10. SALISBURY, Mark, *"Tim Burton's Corpse Bride"*, Timothy Shaner, USA, 2005.

5- Bibliografía Ampliatoria

Catálogo de Animación Argentina INCAA

<http://www.catalogodecineargentino.com/animation/>

GILLES DELEUZE, *"La imagen-movimiento. Estudios sobre Cine 1 y 2"*, Paidós Comunicación, España, 1994.

ANCESCHI, BAUDRILLARD, y otros: *"Videoculturas de Fin de Siglo"*. Cátedra signo e Imagen, Madrid, 1989.

FELDMAN, Simón, *"La Composición de la Imagen en Movimiento"*, Editorial Gedisa, Barcelona, 1995.

MACHADO, Arlindo, *"El paisaje Mediático"*, Libros del Rojas, Buenos Aires, 2001.

6- Propuesta metodológica:

Clases teóricas/prácticas una vez a la semana. Son exposiciones ejemplificadoras de conceptos, en base a material de cátedra preparados a tal fin.

La Cátedra utiliza activamente el aula virtual, donde publica el programa de la materia, los Tp con las consignas de trabajo y los cronogramas de entrega, apuntes complementarios, material audiovisual preparado para el aula.

Consultas y asesoramientos personalizados en los horarios preestablecidos

En el año hay previstos 2 seminarios-taller de apoyo con modalidad práctica

- 1- Seminario de dibujo cuadro a cuadro
- 2- Seminario de posproducción digital

7 Evaluación:

La materia se inscribe en la categoría espacio curricular teórico-práctico procesual. (art.16 del regimen de alumnos)

Están previstas instancias teórico prácticas con modalidad de taller y seguimiento de los procesos en la producción de trabajos prácticos.

El aprendizaje es un proceso que se construye en el tiempo, el cursado de la materia está articulado en la realización por parte de los alumnos de trabajos prácticos de complejidad creciente y la evaluación es parte constitutiva del proceso de aprendizaje.

Están previstas instancias de evaluaciones de proceso y una evaluación final integradora.

La asignatura está orientada fuertemente a la adquisición teórica y práctica de saberes y habilidades del campo de la animación. La comprensión de contenidos teóricos específicos de la asignatura serán evaluados en la realización de los diferentes trabajos prácticos requeridos.

Los trabajos prácticos terminados (1 por cada unidad temática) serán consideradas evaluaciones parciales.

8-

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres (Ver Régimen de alumnos: (Régimen de alumnos)

ver https://artes.unc.edu.ar/wp-content/blogs.dir/2/files/sites/2/OHCD_1_2018.pdf?utm_source=emailcampaign8751&utm_medium=phpList&utm_content=HTMLemail&utm_campaign=IMPORTANTE+%3A%3A+Régimen+de+Estudiantes+vigente+en+la+FA+

1) Alumno promocional:

- Asistencia al 80 % de las clases teóricas y prácticas dictadas.
- Tener aprobado el 80% de las evaluaciones parciales con 6 (seis) o más y un promedio mínimo de 7(siete)
- Los alumnos podrán recuperar el 25% de las evaluaciones parciales.

2) Alumno regular:

- Asistencia al 60% de las clases teóricas y prácticas dictadas.
- Aprobar el 75% de los trabajos prácticos con un mínimo de 4(cuatro)
- Los alumnos podrán recuperar el 25% de las evaluaciones parciales.

3) Alumno Libre:

El alumno libre deberá demostrar un aprendizaje similar al del alumno regular y constará de dos instancias diferenciadas:

- 1- Realización de todos los TP exigidos en la cursada regular del programa vigente.
Esta instancia será presentada en un turno de examen.
- 2- Una vez aprobada esta etapa, el alumno rinde en el siguiente turno un examen oral sobre cualquier tema del programa vigente.

4) Alumno vocacional:

Son VOCACIONALES aquellos que no siendo alumnos de la carrera, son debidamente matriculados, registrados y admitidos, a fin de cursar alguna o algunas asignaturas.

- 8 Recomendaciones de cursada:** indicar qué materias **es conveniente** tener aprobadas y/o regularizadas para un mejor cursado de la asignatura (el régimen de correlativas es muy libre).

Se recomienda tener aprobadas todas las materias Técnico realizativas hasta 3er año:

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Trabajo Práctico N 1: Abril 2020

Trabajo Práctico N 2: Mayo 2020

Seminarios de Caminata: Junio 2020

Trabajo Práctico N 3: Agosto 2020

Trabajo Práctico N 4: Octubre 2020

Trabajo Práctico N 5: Noviembre 2020

Esp. Carmen Garzón
Titular Cine Animación con Elementos de Diseño Gráfico