

804034 - A2D-M - 2D Animation

Coordinating unit: 804 - CITM - Image Processing and Multimedia Technology Centre
Teaching unit: 804 - CITM - Image Processing and Multimedia Technology Centre
Academic year: 2019
Degree: BACHELOR'S DEGREE IN MULTIMEDIA STUDIES (Syllabus 2009). (Teaching unit Compulsory)
ECTS credits: 6 Teaching languages: Spanish

Teaching staff

Coordinator: García Mena, Víctor Daniel

Degree competences to which the subject contributes

Specific:

4. (ENG) Analizar el movimiento en objetos, seres humanos y animales y aplicar las técnicas de animación por ordenador y sus fundamentos matemáticos y físicos en animación 2D y 3D.
5. (ENG) Aplicar les tècniques d'animació i composició per ordinador per a l'animació 2D i 3D.
6. (ENG) Identificar els principis fonamentals de l'animació 2D i 3D i les lleis físiques i matemàtiques que regeixen el moviment.
7. (ENG) Planificar les fases de pre-producció, producció i postproducció d'una pel·lícula d'animació 2D i 3D.

Transversal:

1. SELF-DIRECTED LEARNING. Detecting gaps in one's knowledge and overcoming them through critical self-appraisal. Choosing the best path for broadening one's knowledge.
2. EFFICIENT ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION. Communicating verbally and in writing about learning outcomes, thought-building and decision-making. Taking part in debates about issues related to the own field of specialization.
3. EFFECTIVE USE OF INFORMATION RESOURCES. Managing the acquisition, structure, analysis and display of information from the own field of specialization. Taking a critical stance with regard to the results obtained.

Teaching methodology

(ENG) Las clases de aprendizaje dirigido se estructuran en sesiones de dos horas. Durante parte de las sesiones, el profesor/a expone los conceptos teóricos y lo ejemplifica mediante ejemplos que se resuelven, dentro de lo posible, de forma participativa por parte de los estudiantes. Otra parte de la sesión se dedica a que los estudiantes practiquen los conceptos introducidos resolviendo una serie de ejercicios propuestos por el profesorado y, cuando proceda, también se dedicará tiempo para la resolución de dudas y problemas con los que se hayan encontrado durante la realización de los ejercicios. Se hará un uso intensivo del campus virtual, tanto para publicar el material de la asignatura (apuntes, enunciados de problemas, soluciones propuestas, recopilación de links, etc.) como mecanismo de comunicación para publicar avisos, pedir las revisiones de las diferentes pruebas, etc.

Learning objectives of the subject

- (ENG)
1. Comprender conceptos, procedimientos y principios fundamentales de la animación 2D.
 2. Conocer las fases de pre-producción, producción y postproducción de una película de animación 2D.
 3. Realizar con el programa 2D utilizado, un movimiento real concreto a partir de su análisis.
 4. Seleccionar con un criterio correcto la creación de los elementos de una escena en 2D con animación.
 5. Determinar el estilo adecuado según el tipo de animación y requerimientos del cliente.
 6. Decidir la técnica o método más adecuado para su aplicación en la realización de una animación 2D determinada.
 7. Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un

804034 - A2D-M - 2D Animation

contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.

8. Después de identificar las diferentes partes de un documento académico organizar las referencias bibliográficas, diseñar y ejecutar una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados, seleccionando la información pertinente teniendo en cuenta criterios de relevancia y calidad.

9. Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.

Study load

Total learning time: 150h	Hours large group:	0h	0.00%
	Hours medium group:	60h	40.00%
	Hours small group:	0h	0.00%
	Guided activities:	0h	0.00%
	Self study:	90h	60.00%

804034 - A2D-M - 2D Animation

Content

(ENG) Tema 1 - La animación 2D. Definición y contexto. Introducción a la herramienta de animación 2D.	Learning time: 5h Practical classes: 2h Self study : 3h
Description: (ENG) 1. Antecedentes de la animación 2D y state-of-the-art. 2. Técnicas y aplicaciones. 3. Fases de la producción. 4. Animación tradicional, digital y cut-out. 5. Introducción al software de animación. Demostración y ámbitos de uso. Related activities: (ENG) Ejercicio E01.	
(ENG) Tema 2 - Lleis del moviment. Principis d'animació.	Learning time: 15h Practical classes: 6h Self study : 9h
Description: (ENG) 1. Leyes de movimiento y su interpretación mediante las técnicas de animación 2D. 2. Principios de animación. 3. Técnicas de dibujo y color con la herramienta de animación 2D. a. Panel properties. Panel cámara y drawing. b. Pincel y lápiz. Líneas invisibles. Vista openGL. c. Borrar. Editar vectores. Deformar. Cortar. Suavizar. Flatten. d. Paint. Panel colour. Técnicas ink & paint. Gradientes y texturas. Gestión de paletas. Related activities: (ENG) Ejercicio E02.	
(ENG) Tema 3 - Expressió del pes i la velocitat.	Learning time: 10h Practical classes: 4h Self study : 6h
Description: (ENG) 1. Técnicas de animación 2D para expresar el peso y textura de los materiales: plástico, elástico, rígido. 2. Técnicas para construir efectos de velocidad en animación 2D. Related activities: Práctica PR01.	

804034 - A2D-M - 2D Animation

(ENG) Tema 4 - Diseño de personajes para animación 2D.	Learning time: 5h Practical classes: 2h Self study : 3h
Description: (ENG) 1. Morfología. Proporciones y canon. Esqueleto estructural. Línea de acción. Figura en movimiento. Poses. 2. Referències. Estètica y tècnica. Familia gràfica. Estructura y construcció. Características psicológicas. Fórmulas y estereotipos. Apariencia. Siluetas. 3. Conceptes bàsics de expresividad facial. 4. Model sheets: modelos de creatividad, modelos constructivos, size comparison, modelos de color, modelos faciales, turn-around. Related activities: (ENG) Ejercicio E03.	
(ENG) Tema 5 - Construcción de personajes para animación 2D.	Learning time: 10h Practical classes: 4h Self study : 6h
Description: (ENG) 1. Criterios de diseño y construcción de personajes para animación 2D. 2. Construcción del puppet: importación y análisis del modelo, breakdown, rigging, pivots y pegs, master peg, crear keyframes, extra drawings. Creación de templates. Related activities: (ENG) Ejercicio E04.	
(ENG) Tema 6 - Análisis de movimiento.	Learning time: 15h Practical classes: 6h Self study : 9h
Description: (ENG) 1. Aspectos básicos para la animación de una acción de marcha y carrera en personajes humanos. 2. Aspectos básicos de la acción de marcha en los cuadrúpedos. 3. Aspectos básicos de la acción de vuelo en aves e insectos. 4. Técnicas para realizar una animación cíclica. Related activities: (ENG) Práctica P02.	

804034 - A2D-M - 2D Animation

(ENG) Tema 7 - Animación y movimientos de cámara.	Learning time: 5h Practical classes: 2h Self study : 3h
Description: (ENG) 1. Movimientos de cámara en animación 2D: zoom in, zoom out. Panorámica. Panorámica de fondo. Panorámica con fondos de repetición. Camera Shake. Barrido. Tilt (giros). Multiplano. 2. Animar la cámara. Trayectoria y velocidad. Related activities: (ENG) Ejercicio E05.	
Parcial 1	Learning time: 2h Practical classes: 2h
Description: [ENG] Consistirá en una prueba teórica y práctica de dos horas.	
(ENG) Tema 8 - Sonido y LipSync.	Learning time: 5h Practical classes: 2h Self study : 3h
Description: (ENG) 1. Propiedades de la capa sound. Displays, playback, scrubbing. 2. Importar y editar el archivo de sonido. 3. Acting. LipSync. Automatic lip-sync detection. Related activities: (ENG) Ejercicio E06.	

804034 - A2D-M - 2D Animation

(ENG) Tema 9 - Técnicas de animación 2D (I).	Learning time: 10h Practical classes: 4h Self study : 6h
Description: (ENG) 1. Stop motion frames y motion keyframes. Gestionar layers y pegs. Curves y parámetros de velocidad. 3. Transform, stop-motion, interpolation, onion skin. 4. Flipping partes, swapping drawings, addind new drawings. Añadir y sustituir dibujos. 5. Timeline. Paste cycle, paste reverse. Uso de paste special. Ajustar la velocidad. Related activities: (ENG) Práctica PR03	
(ENG) Tema 10 - Composición de la escena.	Learning time: 5h Practical classes: 2h Self study : 3h
Description: (ENG) 1. Importar imágenes bitmap, vectoriales y video. 2. Posicionar los elementos de la escena. 3. Encuadre de cámara. 4. Gestión de capas. Duplicar y clonar 5. Overlay, Underlay, HC (held cell) Related activities: (ENG) Ejercicio E07.	
(ENG) Tema 11 - Técnicas de animación 2D (II)	Learning time: 10h Practical classes: 4h Self study : 6h
Description: (ENG) 1. Bones 2. Morphing. 3. Uso de símbolos. Related activities: (ENG) Ejercicio E08.	

804034 - A2D-M - 2D Animation

(ENG) Tema 12 - Exportación de la escena.	Learning time: 5h Practical classes: 2h Self study : 3h
Description: (ENG) 1. Técnicas de animación 2D para construir efectos especiales: platos, solarización, Stagger, agua, fuego, humo. 2. Paneles top view, side view y perspective view. Eje Z. 3. Multiplan. Eje Z. Animar la cámara. Modificar la trayectoria y velocidad. 4. Aplicar, animar y previsualizar efectos. 5. Previsualizar la escena y exportar a vídeo. Exportar secuencia de fotogramas. Related activities: (ENG) Práctica PRO4	
Examen final	Learning time: 2h Practical classes: 2h
Description: [ENG] Prueba de carácter global que incluye todos los contenidos teóricos y prácticos que han trabajado a lo largo del curso.	

804034 - A2D-M - 2D Animation

Planning of activities

(ENG) PRÁCTICA PR01 - PRINCIPIOS DE ANIMACIÓN	Hours: 12h Practical classes: 4h Self study: 8h
Description: (ENG) Resolver acciones aplicando los principios de animación 2d, según el enunciado propuesto para la actividad. Support materials: Práctica_PR01.pdf Descriptions of the assignments due and their relation to the assessment: Entrega de la Práctica 1. (10%) Specific objectives: (ENG) 1. Aplicar las técnicas y principios de animación 2D para expresar velocidad. 2. Aplicar las técnicas y principios de animación 2D para expresar peso y textura de los materiales (plástico, elástico, rígido).	
(ENG) PRÁCTICA PR02 - ANÁLISIS DE MOVIMIENTO	Hours: 14h Practical classes: 4h Self study: 10h
Description: (ENG) Resolver mediante animación 2D acciones de marcha y carrera de un personaje (antropomorfo), según el enunciado proporcionado para la actividad. Support materials: PR02_Enunciado.pdf Descriptions of the assignments due and their relation to the assessment: (ENG) Entrega de la práctica PR02. (10%) Specific objectives: (ENG) 1. Aplicar las técnicas de animación para construir una animación cíclica de marcha. 2. Aplicar los principios básicos de animación. 3. Desarrollar una animación a partir de un personaje previamente diseñado.	
(ENG) PRÁCTICA PR03 - DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE PERSONAJES	Hours: 10h Practical classes: 4h Self study: 6h

804034 - A2D-M - 2D Animation

Description:

(ENG)

Diseñar personajes y producir los elementos necesarios para resolver una acción de LipSync, a partir del enunciado proporcionado para la actividad.

Support materials:

PR03_enunciado.pdf

Descriptions of the assignments due and their relation to the assessment:

(ENG)

Entrega de la práctica PR03 (10%)

Specific objectives:

(ENG)

1. Conocer y aplicar los conceptos básicos de creación y caracterización de un personaje para animación 2D.
2. Diseñar, analizar y construir un personaje para animación 2D.
3. Conocer y aplicar las técnicas básicas para resolver la vocalización (LipSync) de un personaje mediante animación 2D.
4. Conocer y aplicar los criterios básicos para resolver la gesticulación y parpadeo en un personaje de animación 2D.

(ENG) PRÁCTICA PR04 - COMPOSICIÓN Y EXPORTACIÓN

Hours: 10h

Practical classes: 4h

Self study: 6h

Description:

(ENG) Producir una pequeña pieza de animación 2D compuesta por tres escenas, según las pautas proporcionadas en el enunciado de la actividad.

Support materials:

Enunciado_PR04.pdf

Descriptions of the assignments due and their relation to the assessment:

(ENG) Entrega de la práctica PR04 (10%)

804034 - A2D-M - 2D Animation

Qualification system

(ENG)

La nota de la asignatura (NF) se calculará utilizando la siguiente fórmula:

$$NF = 0.2 * EP + 0.4 * PR + 0.3 * EF + 0.1 * PAA$$

EXAMEN PARCIAL (EP)

Examen parcial con una ponderación del 20% de la nota final de la asignatura. El examen consistirá en una prueba teórica-práctica de dos horas y se realizará en la semana 7 del curso.

PRÁCTICAS (PR)

Ejercicios de prácticas con una ponderación del 40% de la nota final de la asignatura (PR1 = 10%; PR2 = 10%; PR3 = 10%, PR4 = 10%)

Para poder superar la asignatura mediante evaluación continua se deberán entregar al menos 3 prácticas de las 4 propuestas en la guía docente.

EXAMEN FINAL (EF)

Un Examen Final con una ponderación del 30% de la nota final de la asignatura. El examen final constará de una prueba teórica-práctica de dos horas.

PARTICIPACIÓN Y ACTITUD DE APRENDIZAJE (PAA)

La evaluación de la participación del alumno en las actividades formativas de la materia y la actitud de aprendizaje, se evaluará mediante un seguimiento de sus intervenciones en clase y de la proporción de ejercicios o prácticas presentados. Esta evaluación corresponde al 10% de la nota final.

RE-EVALUACIÓN

Los alumnos que no superen la asignatura mediante la evaluación continua, tendrán la posibilidad de presentarse a la prueba de reevaluación. En esta prueba se reevalúan las notas correspondientes a EP (Examen parcial 20%) y EF (Examen final 30%). Las prácticas (EP) y nota de PAA no se reevalúan. La nota final de asignatura que resulte no podrá superar el 5.

Regulations for carrying out activities

(ENG)

En cada clase se plantearán ejercicios que el alumno podrá seguir en el aula o trabajar fuera del horario de la asignatura. La documentación de cada sesión especificará las guías a seguir para la correcta presentación del contenido de cada ejercicio.

Normas de realización de las actividades

Una parte de los ejercicios se pueden realizar durante las clases con el profesor de la asignatura. Los estudiantes también tendrán que dedicar tiempo de trabajo autónomo (fuera de horario), para realizar los ejercicios. Para hacerlos se deberán seguir las indicaciones especificadas en el documento de trabajo.

El ejercicio una vez finalizado será depositado en el Campus Virtual en la entrega del aula de la sección en la fecha correspondiente, sólo se tendrán en cuenta para valorar aquellos ejercicios entregados antes de las 24:00 horas de la fecha límite.

Los documentos deben ser completados, siguiendo las instrucciones, especialmente con respecto a los nombres de los archivos. La correcta gestión de la documentación aportada es un aspecto de las competencias a adquirir y parte de la evaluación.

804034 - A2D-M - 2D Animation

Bibliography

Basic:

Thomas, F.; Johnston, O. The illusion of life: Disney animation. New York: Hyperion, 1995. ISBN 0786860707.

Williams, R. The animator's survival kit: a manual of methods, principles and formulas for classical, computer, games, stop motion and internet animators. 2nd ed. London: Faber & Faber, 2012. ISBN 9780865478978.

White, T. The animator's workbook: step-by-step techniques of drawn animation. New York: Watson-Guption, 1988. ISBN 9780823002290.

Blair, P.; Walter, T. Animation. Tustin CA: Foster Publisher, 1949.

Complementary:

Muybridge, Eadweard. Animals in motion. New York: Dover Publications, 1957. ISBN 9780486202037.

Muybridge, E. The human figure in motion. New York: Dover Publications, 1955. ISBN 9780486202044.

Others resources:

Harmony Advanced

<https://www.toonboom.com/resources>

<https://docs.toonboom.com/help/harmony-14/advanced/book/index>