

804224 - ACVJ - Art Conceptual

Unitat responsable: 804 - CITM - Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia
Unitat que imparteix: 804 - CITM - Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia
Curs: 2019
Titulació: GRAU EN DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOC (Pla 2014). (Unitat docent Obligatòria)
GRAU EN DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOC (Pla 2014). (Unitat docent Obligatòria)
Crèdits ECTS: 6 Idiomes docència: Català, Castellà, Anglès

Professorat

Responsable: Borrás Borrell, Elias

Horari d'atenció

Horari: Per correo a teaching.artbyxan@outlook.es

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Específiques:

1. Dissenyar, modelar, texturitzar i animar objectes, personatges i escenes 2D i 3D per la seva inclusió en projectes digitals, seqüències audiovisuals i videojocs.
2. Dominar el gran ventall d'eines professionals del sector per a l'elaboració de continguts digitals de tot tipus.
3. Representar de forma esquemàtica i visual conceptes, idees i / o dades complexes a partir d'habilitats personals i referències externes, amb l'objectiu de transmetre atractiu, originalitat i creativitat.

Transversals:

4. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.
5. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.

Metodologies docents

Seguiment personalitzat de projectes. Clases demostratives. Documentació gràfica. Teoria i pràctica a l'aula. En l'àmbit de temps de creació de les practiques de cada mòdul docent un 25% del temps de les classes presencials es destinarà a la orientació personal als projectes dels alumnes.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura pretén que l'estudiant adquireixi la base necessària artística teòrica i pràctica per la creació autònoma de projectes de disseny conceptual tant en l'àmbit visual com a nivell de guió i estructuració d'entorn. Adquirint les habilitats que caldràn per fer el preprojectes i estudis estètics del videojoc en desenvolupament.

804224 - ACVJ - Art Conceptual

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

Dedicació total: 150h	Hores grup gran:	24h	16.00%
	Hores grup mitjà:	16h	10.67%
	Hores grup petit:	0h	0.00%
	Hores activitats dirigides:	20h	13.33%
	Hores aprenentatge autònom:	90h	60.00%

804224 - ACVJ - Art Conceptual

Continguts

<p>1- Modul de Matte Painting - Underpainting</p>	<p>Dedicació: 10h</p> <p>Grup mitjà/Pràctiques: 2h Activitats dirigides: 2h Aprentatge autònom: 6h</p>
<p>Descripció:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pinceles. - Técnica de Underpainting. - Aplicación del color. <ul style="list-style-type: none"> - Color difuso. - Zona de luz. - Sombras. - Tipos de sombra. - Tipos de luz. - Oclusión de ambiente. - Radiosidad. - Reflexión y refracción. - Teoría del color aplicada a la pintura. <p>Activitats vinculades:</p> <p>P1: Matte Painting.</p>	
<p>2- Modul de Matte Painting - Matte Painting</p>	<p>Dedicació: 20h</p> <p>Grup mitjà/Pràctiques: 2h Activitats dirigides: 6h Aprentatge autònom: 12h</p>
<p>Descripció:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Explicació de la técnica del Matte Painting. - Explicació de la igualació de fonts para el matte. <ul style="list-style-type: none"> - Resolució. - Contrast. - To. - Il·luminació. - Estrategies de posproducció. <p>Activitats vinculades:</p> <p>P2: Matte Painting</p>	

804224 - ACVJ - Art Conceptual

<p>3- Mòdul de narrativa gràfica</p>	<p>Dedicació: 10h Grup mitjà/Pràctiques: 2h Activitats dirigides: 2h Aprentatge autònom: 6h</p>
<p>Descripció: - Introducció. - Composicions narratives. Il·lustració, vinyeta, story? - Tipus de pla. - La elipsis y la clausura. - Els tipus d'elipsis. - Diagrama de la elipsis. - Narracions amb text.</p> <p>Activitats vinculades: P3: Storytelling. P4: Storyboarding.</p>	
<p>4- Modul de dibuix - Principis bàsics del dibuix.</p>	<p>Dedicació: 10h Grup mitjà/Pràctiques: 2h Activitats dirigides: 2h Aprentatge autònom: 6h</p>
<p>Descripció: Inici al dibuix. Modes de dibuix i esboç. Perspectiva isomètrica. Perspectiva amb un punt de fuga. Perspectiva amb dos punts de fuga. Perspectiva avançada. 3 o 4 punt de fuga y distorsionada. La figura humana. Volums i escorç.</p> <p>Activitats vinculades: P5: Life Drawing.</p>	

804224 - ACVJ - Art Conceptual

<p>5- Modul de dibuix - Anatomia</p>	<p>Dedicació: 40h Grup mitjà/Pràctiques: 8h Activitats dirigides: 8h Aprentatge autònom: 24h</p>
<p>Descripció: - Cercant referències adequades. - Fent el casting del personatge. - Coneixements teòrics de cara, braços, mans, tors, espatlles, cames i peus.</p> <p>Activitats vinculades: P6: Anatomy.</p>	
<p>6- Modul de dibuix - Postures de cos sencer</p>	<p>Dedicació: 10h Grup mitjà/Pràctiques: 2h Activitats dirigides: 2h Aprentatge autònom: 6h</p>
<p>Descripció: - Coneixements teòrics. - Identificació de la postura a través de les mans i els peus. - Línies d'acció. - Identificació de la postura segons el caràcter del personatge. - Esboç dels grans volums corporals. - Disseny dels escorços i equilibri del cos.</p> <p>Activitats vinculades: P6: Anatomy.</p>	
<p>7- Modul de creació conceptual - Guió arran dels personatges</p>	<p>Dedicació: 10h Grup mitjà/Pràctiques: 2h Activitats dirigides: 2h Aprentatge autònom: 6h</p>
<p>Descripció: - Creació conceptual arran del guió orientat als personatges. - Tècniques d'speed painting de personatges en photoshop.</p> <p>Activitats vinculades: P7: Creació de un humanoide.</p>	

804224 - ACVJ - Art Conceptual

<p>8- Mòdul de creació conceptual - Anatomia de criatures i entorns</p>	<p>Dedicació: 10h Grup mitjà/Pràctiques: 2h Activitats dirigides: 2h Aprentatge autònom: 6h</p>
<p>Descripció:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fent servir l'anatomia humana per crear criatures. - Com crear una criatura creïble. - Construint l'entorn a través de referències. - Pedres, arbres i estructures arquitectòniques. <p>Activitats vinculades:</p> <p>P8: Creació de un personatge criatura i un escenari fantàstic.</p>	
<p>9- Modul de creació conceptual - Art conceptual</p>	<p>Dedicació: 20h Grup mitjà/Pràctiques: 4h Activitats dirigides: 4h Aprentatge autònom: 12h</p>
<p>Descripció:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboració de un guió d'art conceptual. - Creació de las fitxes de personaje y entorns. <p>Activitats vinculades:</p> <p>P9: Dossier d'art conceptual.</p>	

804224 - ACVJ - Art Conceptual

Planificació d'activitats

<p>P1: Underpainting</p>	<p>Dedicació: 8h Activitats dirigides: 2h Aprentatge autònom: 6h</p>
<p>Descripció: Pràctica de il·lustració mitjançant la tècnica del underpainting.</p>	
<p>P2: Matte Painting</p>	<p>Dedicació: 16h Activitats dirigides: 4h Aprentatge autònom: 12h</p>
<p>Descripció: Creació de una il·lustració conceptual segons les tècniques del Matte Painting.</p>	
<p>P3: Storytelling</p>	<p>Dedicació: 4h Activitats dirigides: 1h Aprentatge autònom: 3h</p>
<p>Descripció: Buscar referencias de tipus de pla i tipus de elipsis.</p>	
<p>P4: Storyboard</p>	<p>Dedicació: 5h Activitats dirigides: 2h Aprentatge autònom: 3h</p>
<p>Descripció: Creació de una seqüència narrativa segons un guió donat.</p>	
<p>P5: Dossier d'anatomia</p>	<p>Dedicació: 40h Activitats dirigides: 10h Aprentatge autònom: 30h</p>
<p>Descripció: Creació de un dossier de anatomia.</p>	
<p>P6: Anàlisi de una pel·lícula</p>	<p>Dedicació: 8h Activitats dirigides: 2h Aprentatge autònom: 6h</p>
<p>Descripció: Anàlisi dels personatges de una pel·lícula.</p>	

804224 - ACVJ - Art Conceptual

P7: Dossier d'art conceptual	Dedicació: 20h Activitats dirigides: 8h Grup gran/Teoria: 12h
Descripció: Creació de un dossier d'art conceptual per a videojoc.	

Sistema de qualificació

Les qualificacions vindran donades per la valoració de les practiques de cada mòdul i un exame final, amb una ponderació de:

- P1 - Underpainting: 2%
- P2 - Matte Painting: 10%
- P3 - Narrativa gràfica: 2%
- P4 - Storyboard: 4%
- P5 - Anatomia: 20%
- P6 - Anàlisis: 2%
- P7 - Art conceptual: 30%
- Examen final: 30%

Els alumnes que no superin aquesta assignatura durant l'Avaluació Continua tindran la opció de presentar-se a la Reevaluació. L'examen de reevaluació reemplaçarà la nota de l'exam final i recalculerà el valor de la nota final amb un màxim de 5.

Normes de realització de les activitats

Les practiques es realitzaran en el temps de treball personal i amb breus revisions durant el temps de clase presencial, rebent el suport i la orientació del personal docent procurant l'enfoc correcte de cada un dels treballs.

804224 - ACVJ - Art Conceptual

Bibliografia

Complementària:

Digital painting techniques [en línia]. Amsterdam ; Boston : Oxford: Elsevier ; Focal Press, 2009 Disponible a: <<https://www.sciencedirect.com/science/book/9780240521749>>. ISBN 9780080961866.

Altres recursos:

Enllaç web

Official Adobe Photoshop CC online help
<http://helpx.adobe.com/es/photoshop/topics>

Material audiovisual

Begginer's guide in Photoshop Digital Painting
<https://shop.3dtotal.com/books/photoshop-books/beginners-guide-digital-painting>

Digital Painting Techniques (V1)
<https://shop.3dtotal.com/books/digital-painting-techniques/digital-painting-techniques-volume-1>

Digital Painting Techniques (V2)
<https://shop.3dtotal.com/books/digital-painting-techniques/digital-painting-techniques-volume-2>

Digital Painting Techniques (V3)
<https://shop.3dtotal.com/books/photoshop-books/digital-painting-techniques-volume-3>

Digital Painting Techniques (V4)
<https://shop.3dtotal.com/books/digital-painting-techniques/digital-painting-techniques-volume-4>

Digital Painting Techniques (V5)
<https://shop.3dtotal.com/books/digital-painting-techniques/digital-painting-techniques-volume-5>

Digital Painting Techniques (V6)
<https://shop.3dtotal.com/books/digital-painting-techniques/digital-painting-techniques-volume-6>

Sketching from the imagination
<https://shop.3dtotal.com/books/3dtotalpublishing/sketching-from-the-imagination>

Sketching from the imagination - Fantasy
<https://shop.3dtotal.com/books/3dtotalpublishing/sketching-from-the-imagination-fantasy>

Beginner's guide to create Manga Art
<https://shop.3dtotal.com/books/3dtotalpublishing/beginners-guide-manga>

804224 - ACVJ - Art Conceptual

Environment Design

<https://shop.3dtotal.com/video-training/photoshop-videotraining/zillionarts-environment-design>

Character Design

Character design: <https://shop.3dtotal.com/video-training/photoshop-videotraining/zillionarts-character-design>

Total Textures

<https://shop.3dtotal.com/total-textures/volumes-1-to-19>