

Guia docent

804324 - IAC-A - Il·lustració i Art Conceptual

Última modificació: 25/09/2020

Unitat responsable: Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia
Unitat que imparteix: 804 - CITM - Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia.
Titulació: GRAU EN DISSENY, ANIMACIÓ I ART DIGITAL (Pla 2017). (Assignatura obligatòria).
Curs: 2020 **Crèdits ECTS:** 6.0 **Idiomes:** Castellà, Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: Borràs Borrell, Elias

Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:

CEAAD 2. 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.

CEAAD 3. Dominar el gran ventall d'eines professionals del sector per a l'elaboració de continguts digitals de tot tipus.

Transversals:

05 TEQ N1. TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.

06 URI N1. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 1: Identificar les pròpies necessitats d'informació i utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit temàtic.

07 AAT N1. APRENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura es basarà en la impartició de coneixements teòrics combinats amb exercicis en classe, a la demo per part del professor a pantalla per assimilar conceptes del software i exercicis d'execució pràctica. L'assistència de diferents ponents referents de la indústria enriqueix els coneixements de l'alumne en Master Classes programades durant el curs.

OBJECTIUS D'APRENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Mostrar destresa en la creació d'esbossos i croquis.

Mostrar capacitat per analitzar i interpretar correctament plans d'espais, instal·lacions i objectes.

Ser capaç d'utilitzar les tecnologies i aplicar les tècniques apropiades utilitzant programes informàtics de representació gràfica.

Mostrar coneixement i saber aplicar conceptes relatius a la representació plana i tridimensional i al control de la visualització d'objectes i escenes.

HORES TOTALES DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANT

Tipus	Hores	Percentatge
Hores grup mitjà	22,0	14.67
Hores activitats dirigides	14,0	9.33
Hores grup gran	24,0	16.00
Hores aprenentatge autònom	90,0	60.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Aspectes fonamentals de la il·lustració digital

Descripció:

Coneixements bàsics de teoria de la il·lustració, composició visual, ús de la llum i tècniques de definició de volum. Ús bàsic de l'eina Photoshop enfocada a la il·lustració i creació de contingut gràfic digital.

Activitats vinculades:

- P1 - Underpainting
- P2 - Pràctiques de volum amb objectes reals.
- P3 - Anàlisis de fotogramas.

Dedicació: 45h

Grup gran/Teoria: 9h
Activitats dirigides: 9h
Aprenentatge autònom: 27h

Pintura digital

Descripció:

Recorregut pràctic guiat arran dels diferents problemes als que es pot enfrontar un il·lustrador digital a l'hora de definir volums, pintar anatomia i retrats, realitzar esbossos de color ràpids, fer obres d'speed painting, comprendre i realitzar il·lustracions d'estil cartoon o amb línia definida i pintar entorns urbans des de zero.

Activitats vinculades:

- P4 - Speed Painting
- P5 - Dibuix d'ulls
- P6 - Speed Painting II
- P7 - Retrat
- P8 - Il·lustració cartoon
- P9 - Entorns urbans
- P10 - Armadures

Dedicació: 60h

Grup gran/Teoria: 12h
Activitats dirigides: 12h
Aprenentatge autònom: 36h

Ponències d'autors

Descripció:

Ponències d'autors de referència mitjançant el format de Master Class que ofereixin visions d'altres estils, mostrin els seus propis mètodes d'il·lustració i donin a l'estudiant una visió realista del mercat professional.

Dedicació: 40h

Grup gran/Teoria: 10h
Activitats dirigides: 6h
Aprenentatge autònom: 24h

Preparació d'un book online

Descripció:

Coneixement dels sites de referència de portfolios online i preparació d'un adequat amb el material gràfic generat durant el curs.

Activitats vinculades:

- P1 - Underpainting
- P2 - Pràctiques de volum amb objectes reals
- P3 - Anàlisis de fotogramas
- P4 - Speed Painting
- P5 - Dibuix d'ulls
- P6 - Speed Painting II
- P7 - Retrat
- P8 - Il·lustració cartoon
- P9 - Entorns urbans
- P10 - Armadures

Dedicació: 5h

Grup gran/Teoria: 1h

Activitats dirigides: 1h

Aprenentatge autònom: 3h

ACTIVITATS

Coneixements teòrics i Photoshop

Descripció:

Coneixement i us de la tècnica del underpainting

Objectius específics:

Coneixer i usar la personalització de pincells i practicar els conceptes bàsics del software Photoshop al camp de la il·lustració.

Material:

Material gràfic, direccions web i documentació de classe.

Lliurament:

Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.

Dedicació: 3h

Aprenentatge autònom: 3h

Estudis de volum

Descripció:

Estudis de volum d'objectes reals per aprendre les diferències entre la definició de volums de diferents materials.

Objectius específics:

Obtenir pràctica en el dibuix realista i el sombrejat d'objectes sòlids.

Material:

Material gràfic, direccions web i documentació de classe.

Lliurament:

Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.

Dedicació: 6h

Aprenentatge autònom: 6h

Fotogrames de pel·lícules

Descripció:

Imitació mitjançant tècniques d'il·lustració de fotogrames clau de pel·lícules.

Objectius específics:

Compendre les normes de la comunicació visual, l'ús del color i el volums al camp visual. Practicar el domini de l'eina Photoshop en l'àmbit de la il·lustració i l'art conceptual.

Material:

Material gràfic, direccions web i documentació de classe.

Lliurament:

Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.

Dedicació: 18h

Aprenentatge autònom: 18h

Speed painting

Descripció:

Crear il·lustracions conceptuals mitjançant les tècniques apreses d'il·lustració digital.

Objectius específics:

Dominar l'eina Photoshop i obtenir criteri a l'hora d'aplicar els conceptes de composició i color en l'art conceptual.

Material:

Material gràfic, direccions web i documentació de classe.

Lliurament:

Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.

Dedicació: 5h

Aprenentatge autònom: 5h

Il·lustració d'ulls

Descripció:

El pintat d'ulls realistes es clau en l'expressió d'art digital, tant per obres pictòriques d'estil clàssic per a retrats com en manifestació del caràcter dels personatges per àmbits com el cinema i els videojocs.

Objectius específics:

Aprenre i dominar les tècniques i teoria de pintat d'ulls en il·lustració digital.

Material:

Material gràfic, direccions web i documentació de classe.

Lliurament:

Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.

Dedicació: 2h

Aprenentatge autònom: 2h

Speed painting II

Descripció:

Crear il·lustracions conceptual d'entorns amb personatges mitjançant les tècniques apreses de pintura digital.

Objectius específics:

Aprendre i usar les tècniques de pintura digital de personatges, la definició dels volums anatòmics i la expressió corporal en l'art conceptual.

Material:

Material gràfic, direccions web i documentació de classe.

Lliurament:

Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.

Dedicació: 5h

Aprenentatge autònom: 5h

Retrat

Descripció:

El retrat es un dels àmbits dominants a l'art digital, tant de personatges creats amb algun objectiu com per la representació de personalitats conegudes o personatges històrics.

Objectius específics:

Compendre i usar els coneixements de Photoshop per al pintat de retrats. Comprensió anatòmica facial.

Material:

Material gràfic, direccions web i documentació de classe.

Lliurament:

Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.

Dedicació: 5h

Grup gran/Teoria: 5h

Il·lustració cartoon

Descripció:

Il·lustració mitjançant línia definida, amb volums menys realistes i estils propers al cartoon modern, al manga, al comic europeu i al comic book americà de súper herois.

Objectius específics:

Usar les particularitats de Photoshop a favor de l'alumne en la creació de l'art basat en línia vista, aprendre a sombrejar volums simples i comprendre el balanç adequat entre línia i color.

Material:

Material gràfic, direccions web i documentació de classe.

Lliurament:

Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.

Dedicació: 4h

Grup gran/Teoria: 4h

Entorns urbans

Descripció:

Creació d'una il·lustració conceptual d'entorns urbans.

Objectius específics:

Compendre i aplicar les particularitats de la il·lustració d'entorns urbans, l'ús de les línies, la il·luminació artificial, els volums rígids i l'ús narratiu de l'atmosfera.

Material:

Material gràfic, direccions web i documentació de classe.

Lliurament:

Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.

Dedicació: 7h

Aprenentatge autònom: 7h

Pintat d'armadures

Descripció:

Les armadures són una constant en l'art conceptual de personatges per a videojocs, animació i cinema. Compendre els mètodes de definició de volum d'objectes "hard edge" és essencial per a completar un art conceptual o una il·lustració o obra històrica.

Objectius específics:

Aprendre les tècniques i teoria del pintat d'objectes "hard edge" en il·lustració digital.

Material:

Material gràfic, direccions web i documentació de classe.

Lliurament:

Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.

Dedicació: 6h

Aprenentatge autònom: 6h

Anàlisi i aplicació de coneixements

Descripció:

Anàlisi teòric de un artista del panorama internacional, contemporani o clàssic, estudi de les seves tècniques, target, mercat, estils i habilitats narratives mitjançant la composició, la llum, el color i les tècniques de il·lustració.

Objectius específics:

Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.

Lliurament:

Material gràfic, direccions web i documentació de classe.

Dedicació: 2h

Aprenentatge autònom: 2h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Pràctiques.

- Participació i actitud a l'aprenentatge, 10% de pes sobre la nota final.
- Pràctica 1, 5% de pes sobre la nota final.
- Pràctica 2, 5% de pes sobre la nota final.
- Pràctica 3, 5% de pes sobre la nota final.
- Pràctica 4, 10% de pes sobre la nota final.
- Pràctica 5, 5% de pes sobre la nota final.
- Pràctica 6, 5% de pes sobre la nota final.
- Pràctica 7, 5% de pes sobre la nota final.
- Pràctica 8, 10% de pes sobre la nota final.

Examen parcial.

- 1 examen parcial amb un 15% de pes sobre la nota final.

Examen final.

- 1 examen final amb un 25% de pes sobre la nota final.

Examen de reavaluació.

- 1 examen de reavaluació que reemplaçarà únicament les notes dels examens parcial i final, només es podrà assistir a aquest examen havent suspès l'assignatura després de l'avaluació continuada. La nota final de l'assignatura serà com a màxim de 5.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Els examens son presencials i a classe s'oferirà tot el material necessari per a desenvolupar els exercicis demanats.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:

- Beginner's guide to digital painting in Photoshop: sci-fi and fantasy. 3DTotal, 2016. ISBN 9781909414358.
- Beloeil, G. [et al.]. Art fundamentals: color, light, composition, anatomy, perspective and depth. 3DTotal, 2013. ISBN 9781909414006.
- Master the art of speed painting: digital painting techniques. 3DTotal, 2016. ISBN 9781909414341.
- Aleksander, N.; Tilbury, R. Beginner's guide to digital painting in Photoshop. 3DTotal, 2012. ISBN 9780955153075.
- Beyond art fundamentals. 3DTotal, 2016. ISBN 9781909414365.
- Digital painting techniques [en línia]. Amsterdam: Boston: Oxford: Elsevier; Focal Press, 2009 [Consulta: 13/12/2018]. Disponible a: <http://www.sciencedirect.com/science/book/9780240521749>. ISBN 9780080961866.
- Beginner's guide to digital painting in Photoshop: characters. 3DTotal, 2015. ISBN 9781909414143.
- Digital art masters. Vol. 6. 3DTotal, 2011. ISBN 9780955153051.