

804324 - IAC-A - Il·lustració i 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, ANIMACIÓ I ART DIGITAL (Pla 2017). (Unitat docent Obligatòria)
Crèdits ECTS: 6 Idiomes docència: Català, Castellà

Professorat

Responsable: Borrás Borrell, Elias

Horari d'atenció

Horari: Atenció oberta mitjançant les eines de comunicació online del campus de l'assignatura.

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'aprenentatge 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 totals de dedicació de l'estudiantat

Dedicació total: 150h	Hores grup gran:	24h	16.00%
	Hores grup mitjà:	22h	14.67%
	Hores grup petit:	0h	0.00%
	Hores activitats dirigides:	14h	9.33%
	Hores aprenentatge autònom:	90h	60.00%

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

Continguts

<p>Aspectes fonamentals de la il·lustració digital</p>	<p>Dedicació: 45h</p> <p>Grup gran/Teoria: 9h Activitats dirigides: 9h Aprentatge autònom: 27h</p>
<p>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.</p> <p>Activitats vinculades: P1 - Underpainting P2 - Pràctiques de volum amb objectes reals. P3 - Anàlisis de fotogramas.</p>	
<p>Pintura digital</p>	<p>Dedicació: 60h</p> <p>Grup gran/Teoria: 12h Activitats dirigides: 12h Aprentatge autònom: 36h</p>
<p>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.</p> <p>Activitats vinculades: P4 - Speed Painting P5 - Dibuix d'ulls P6 - Speed Painting II P7 - Retrat P8 - Il·lustració cartoon P9 - Entorns urbans P10 - Armadures</p>	
<p>Ponències d'autors</p>	<p>Dedicació: 40h</p> <p>Grup gran/Teoria: 10h Activitats dirigides: 6h Aprentatge autònom: 24h</p>
<p>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.</p>	

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

Preparació d'un book online	Dedicació: 5h Grup gran/Teoria: 1h Activitats dirigides: 1h Aprenentatge autònom: 3h
<p>Descripció: Coneixement dels sites de referència de portfolios online i preparació d'un adequat amb el material gràfic generat durant el curs.</p> <p>Activitats vinculades:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 - II·lustració cartoon P9 - Entorns urbans P10 - Armadures 	

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

Planificació d'activitats

Coneixements teòrics i Photoshop	Dedicació: 3h Aprentatge autònom: 3h
<p>Descripció: Coneixement i us de la tècnica del underpainting</p> <p>Material de suport: Material gràfic, direccions web i documentació de classe.</p> <p>Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació: Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.</p> <p>Objectius específics: Coneixer i usar la personalització de pincells i practicar els conceptes bàsics del software Photoshop al camp de la il·lustració.</p>	
Estudis de volum	Dedicació: 6h Aprentatge autònom: 6h
<p>Descripció: Estudis de volum d'objectes reals per aprendre les diferències entre la definició de volums de diferents materials.</p> <p>Material de suport: Material gràfic, direccions web i documentació de classe.</p> <p>Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació: Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.</p> <p>Objectius específics: Obtenir pràctica en el dibuix realista i el sombrejat d'objectes sòlids.</p>	
Fotogrames de pel·lícules	Dedicació: 18h Aprentatge autònom: 18h
<p>Descripció: Imitació mitjançant tècniques d'il·lustració de fotogrames clau de pel·lícules.</p> <p>Material de suport: Material gràfic, direccions web i documentació de classe.</p> <p>Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació: Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.</p> <p>Objectius específics: Compendre les normes de la comunicació visual, l'us 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.</p>	
Speed painting	Dedicació: 5h Aprentatge autònom: 5h

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

Descripció:

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

Material de suport:

Material gràfic, direccions web i documentació de classe.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.

Objectius específics:

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

Il·lustració d'ulls

Dedicació: 2h

Aprenentatge autònom: 2h

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.

Material de suport:

Material gràfic, direccions web i documentació de classe.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.

Objectius específics:

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

Speed painting II

Dedicació: 5h

Aprenentatge autònom: 5h

Descripció:

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

Material de suport:

Material gràfic, direccions web i documentació de classe.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.

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.

Retrat

Dedicació: 5h

Grup gran/Teoria: 5h

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

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.

Material de suport:

Material gràfic, direccions web i documentació de classe.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.

Objectius específics:

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

Il·lustració cartoon

Dedicació: 4h

Grup gran/Teoria: 4h

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.

Material de suport:

Material gràfic, direccions web i documentació de classe.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.

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.

Entorns urbans

Dedicació: 7h

Aprenentatge autònom: 7h

Descripció:

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

Material de suport:

Material gràfic, direccions web i documentació de classe.

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.

Objectius específics:

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

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

<p>Pintat d'armadures</p>	<p>Dedicació: 6h Aprentatge autònom: 6h</p>
<p>Descripció: Les armadures son 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" es essencial per a completar un art conceptual o una il·lustració o obra històrica.</p> <p>Material de suport: Material gràfic, direccions web i documentació de classe.</p> <p>Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació: Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.</p> <p>Objectius específics: Aprendre les tècniques i teoria del pintat d'objectes "hard edge" en il·lustració digital.</p>	
<p>Anàlisi i aplicació de coneixements</p>	<p>Dedicació: 2h Aprentatge autònom: 2h</p>
<p>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.</p> <p>Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació: Material gràfic, direccions web i documentació de classe.</p> <p>Objectius específics: Entregable digital mitjançant el campus online de l'assignatura.</p>	

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

Sistema de qualificació

Pràctiques.

- . 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, 5% de pes sobre la nota final.
- . Pràctica 9, 10% de pes sobre la nota final.
- . Pràctica 10, 5% de pes sobre la nota final.
- . Pràctica 11, prova teòrica de presentació a l'examen 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 de realització de les activitats

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

Bibliografia

Bàsica:

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.

Aleksander, N.; Tilbury, R. Beginner's guide to digital painting in Photoshop. 3DTotal, 2012. ISBN 9780955153075.

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.

Digital art masters. Vol. 6. 3DTotal, 2011. ISBN 9780955153051.

Beyond art fundamentals. 3DTotal, 2016. ISBN 9781909414365.

Beginner's guide to digital painting in Photoshop: characters. 3DTotal, 2015. ISBN 9781909414143.

Master the art of speed painting: digital painting techniques. 3DTotal, 2016. ISBN 9781909414341.