

804324 - IAC-A - Ilustración y Arte Conceptual

Unidad responsable: 804 - CITM - Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia
Unidad que imparte: 804 - CITM - Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia
Curso: 2018
Titulación: GRADO EN DISEÑO, ANIMACIÓN Y ARTE DIGITAL (Plan 2017). (Unidad docente Obligatoria)
Créditos ECTS: 6 Idiomas docencia: Catalán, Castellano

Profesorado

Responsable: Borrás Borrell, Elías

Horario de atención

Horario: Atención abierta mediante las herramientas de comunicación online del campus de la asignatura.

Metodologías docentes

La asignatura se basará en la impartición de conocimientos teóricos combinados con ejercicios en clase, en la demo por parte del profesor en pantalla compartida para asimilar los conceptos del software seguida de ejercicios de ejecución práctica. Adicionalmente la asistencia de diferentes ponentes referentes de la industria enriquecerá los conocimientos del alumnos mediante Master Classes agendadas durante todo el curso.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Mostrar destreza en la creación de esbozos y croquis.
Mostrar capacidad para analizar e interpretar correctamente planos de espacios, instalaciones y objetos.
Ser capaz de utilizar las tecnologías y aplicar las técnicas apropiadas utilizando programas informáticos de representación gráfica.
Mostrar conocimiento y saber aplicar conceptos relativos a la representación plana y tridimensional y al control de la visualización de objetos y escenas.

Horas totales de dedicación del estudiantado

Dedicación total: 150h	Horas grupo grande:	24h	16.00%
	Horas grupo mediano:	22h	14.67%
	Horas grupo pequeño:	0h	0.00%
	Horas actividades dirigidas:	14h	9.33%
	Horas aprendizaje autónomo:	90h	60.00%

804324 - IAC-A - Ilustración y Arte Conceptual

Contenidos

<p>Aspectos fundamentales de la ilustración digital</p>	<p>Dedicación: 45h</p> <p>Grupo grande/Teoría: 9h Actividades dirigidas: 9h Aprendizaje autónomo: 27h</p>
<p>Descripción: Conocimientos básicos de teoría de la ilustración, composición visual, uso de la luz y técnicas de definición de volumen. Uso básico de la herramienta Photoshop enfocada a la ilustración y creación de contenido gráfico digital.</p> <p>Actividades vinculadas: P1 - Underpainting. P2 - Prácticas de volumen con objetos reales. P3 - Análisis de fotogramas.</p>	
<p>Pintura digital</p>	<p>Dedicación: 60h</p> <p>Grupo grande/Teoría: 12h Actividades dirigidas: 12h Aprendizaje autónomo: 36h</p>
<p>Descripción: Recorrido práctico guiado a través de los diferentes problemas que se enfrenta un ilustrador digital a la hora de definir volúmenes, pintar anatomía y retratos, realizar bocetos de color rápidos, hacer obras de Speed Painting, comprender y realizar ilustraciones de estilo cartoon o con línea definida y pintar entornos urbanos desde cero.</p> <p>Actividades vinculadas: P4 - Speed Painting P5 - Pintura digital de ojos P6 - Speed Painting II P7 - Retrato P8 - Ilustración cartoon P9 - Entornos urbanos P10 - Armaduras</p>	
<p>Ponencias de autores</p>	<p>Dedicación: 40h</p> <p>Grupo grande/Teoría: 10h Actividades dirigidas: 6h Aprendizaje autónomo: 24h</p>
<p>Descripción: Ponencias de autores de referencia mediante los formatos de Master Classes que ofrezcan visiones diferentes de otros estilos, enseñen sus propios métodos de ilustración y den al estudiante una visión realista del Mercado profesional.</p>	

804324 - IAC-A - Ilustración y Arte Conceptual

Preparación de un book online

Dedicación: 5h

Grupo grande/Teoría: 1h

Actividades dirigidas: 1h

Aprendizaje autónomo: 3h

Descripción:

Conocimiento de los sites de referencia de portfolios online y preparación de uno adecuado con el material generado durante el curso.

Actividades vinculadas:

P1 - Underpainting

P2 - Prácticas de volumen con objetos reales.

P3 - Análisis de fotogramas

P4 - Speed Painting

P5 - Pintura digital de ojos

P6 - Speed Painting II

P7 - Retrato

P8 - Ilustración cartoon

P9 - Entornos urbanos

P10 - Armaduras

804324 - IAC-A - Ilustración y Arte Conceptual

Planificación de actividades

<p>Conocimientos teóricos y Photoshop</p>	<p>Dedicación: 3h Aprendizaje autónomo: 3h</p>
<p>Descripción: Conocimiento y uso de la técnica del underpainting</p> <p>Material de soporte: Material gráfico, direcciones web y documentación de clase.</p> <p>Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación: Entregable digital a través del campus online de la asignatura.</p> <p>Objetivos específicos: Conocer y usar la personalización de pinceles así como practicar los conceptos básicos del software Photoshop en el campo de la ilustración.</p>	
<p>Estudios de volumen</p>	<p>Dedicación: 6h Aprendizaje autónomo: 6h</p>
<p>Descripción: Estudios de volumen de objetos reales para aprender las diferencias entre la definición de volúmenes de diferentes materiales.</p> <p>Material de soporte: Material gráfico, direcciones web y documentación de clase.</p> <p>Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación: Entregable digital a través del campus online de la asignatura.</p> <p>Objetivos específicos: Adquirir práctica en el dibujo realista y el sombreado de objetos sólidos.</p>	
<p>Fotogramas de películas</p>	<p>Dedicación: 18h Aprendizaje autónomo: 18h</p>
<p>Descripción: Imitación mediante técnicas de ilustración de fotogramas clave de películas.</p> <p>Material de soporte: Material gráfico, direcciones web y documentación de clase.</p> <p>Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación: Entregable digital a través del campus online de la asignatura.</p> <p>Objetivos específicos: Comprender las normas de la comunicación visual, el uso del color y los volúmenes en el campo visual. Practicar el dominio de la herramienta Photoshop en el ámbito de la ilustración y el arte conceptual.</p>	

804324 - IAC-A - Ilustración y Arte Conceptual

Speed painting	Dedicación: 5h Aprendizaje autónomo: 5h
<p>Descripción: Crear ilustraciones conceptuales de entornos mediante las técnicas aprendidas de pintura digital.</p> <p>Material de soporte: Material gráfico, direcciones web y documentación de clase.</p> <p>Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación: Entregable digital a través del campus online de la asignatura.</p> <p>Objetivos específicos: Dominar la herramienta photoshop y adquirir criterio a la hora de aplicar los conceptos de composición y color en el arte conceptual.</p>	
Pintura digital de ojos	Dedicación: 2h Aprendizaje autónomo: 2h
<p>Descripción: El pintado de unos ojos realistas es clave en la expresión de arte digital, tanto para obras pictóricas de estilo clásico como retratos como en la manifestación del carácter de los personajes diseñados para ámbitos como el cine y los videojuegos.</p> <p>Material de soporte: Material gráfico, direcciones web y documentación de clase.</p> <p>Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación: Entregable digital a través del campus online de la asignatura.</p> <p>Objetivos específicos: Aprender las técnicas y teoría del pintado de ojos en ilustración digital.</p>	
Speed painting II	Dedicación: 5h Aprendizaje autónomo: 5h
<p>Descripción: Crear ilustraciones conceptuales de entornos con personajes mediante las técnicas aprendidas de pintura digital.</p> <p>Material de soporte: Material gráfico, direcciones web y documentación de clase.</p> <p>Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación: Entregable digital a través del campus online de la asignatura.</p> <p>Objetivos específicos: Aprender y usar las técnicas de pintura digital de personajes, la definición de los volúmenes anatómicos y la expresión corporal en el arte conceptual.</p>	

804324 - IAC-A - Ilustración y Arte Conceptual

<p>Retrato</p>	<p>Dedicación: 5h Grupo grande/Teoría: 5h</p>
<p>Descripción: El retrato es uno de los ámbitos más dominantes en el arte digital, tanto de personajes creados desde cero como de personalidades conocidas o personas reales.</p> <p>Material de soporte: Material gráfico, direcciones web y documentación de clase.</p> <p>Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación: Entregable digital a través del campus online de la asignatura.</p> <p>Objetivos específicos: Comprender y usar los conocimientos en Photoshop para el pintado de retratos. Comprensión de la anatomía facial.</p>	
<p>Ilustración cartoon</p>	<p>Dedicación: 4h Grupo grande/Teoría: 4h</p>
<p>Descripción: Ilustración mediante técnicas de línea definida, con volúmenes menos realistas y con estilos cercanos al cartoon moderno, al manga, el comic europeo y comic-book americano de súper héroes.</p> <p>Material de soporte: Material gráfico, direcciones web y documentación de clase.</p> <p>Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación: Entregable digital a través del campus online de la asignatura.</p> <p>Objetivos específicos: Usar las particularidades del software photoshop a favor del alumno en la creación de arte basado en línea vista, aprender a sombrear volúmenes simples y comprender el balance adecuado entre línea y color.</p>	
<p>Entornos urbanos</p>	<p>Dedicación: 7h Aprendizaje autónomo: 7h</p>
<p>Descripción: Creación de una ilustración conceptual de entornos urbanos.</p> <p>Material de soporte: Material gráfico, direcciones web y documentación de clase.</p> <p>Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación: Entregable digital a través del campus online de la asignatura.</p>	

804324 - IAC-A - Ilustración y Arte Conceptual

Objetivos específicos:

Comprender y aplicar las particularidades de la ilustración de entornos urbanos, el uso de las líneas, iluminación artificial, volúmenes rígidos y el uso narrativo de la atmósfera.

Ilustración de armaduras

Dedicación: 6h

Aprendizaje autónomo: 6h

Descripción:

Las armaduras son una constante en el arte conceptual de personajes para videojuegos, animación y cine. Comprender los métodos de definición de volúmenes de objetos "hard edge" es esencial para completar un arte conceptual o una ilustración histórica.

Material de soporte:

Material gráfico, direcciones web y documentación de clase.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Entregable digital a través del campus online de la asignatura.

Objetivos específicos:

Aprender las técnicas y teoría del pintado de objetos "hard edge" en ilustración digital.

Análisis y aplicación de conocimientos

Dedicación: 2h

Aprendizaje autónomo: 2h

Descripción:

Análisis teórico de un artista del panorama internacional, contemporáneo o clásico, estudio de sus técnicas, target, sectores de aplicación y habilidades narrativas mediante la composición, la luz, el color y las técnicas de ilustración.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:

Material gráfico, direcciones web y documentación de clase.

Objetivos específicos:

Entregable digital a través del campus online de la asignatura.

804324 - IAC-A - Ilustración y Arte Conceptual

Sistema de calificación

Prácticas.

- . Práctica 1, 5% de peso sobre la nota final.
- . Práctica 2, 5% de peso sobre la nota final.
- . Práctica 3, 5% de peso sobre la nota final.
- . Práctica 4, 10% de peso sobre la nota final.
- . Práctica 5, 5% de peso sobre la nota final.
- . Práctica 6, 5% de peso sobre la nota final.
- . Práctica 7, 5% de peso sobre la nota final.
- . Práctica 8, 5% de peso sobre la nota final.
- . Práctica 9, 10% de peso sobre la nota final.
- . Práctica 10, 5% de peso sobre la nota final.
- . Práctica 11, prueba teórica de presentación antes del examen final.

Examen parcial.

- . 1 examen parcial con un 15% de peso sobre la nota final.

Examen final.

- . 1 examen final con un 25% de peso sobre la nota final.

Examen de reevaluación.

- . 1 examen de reevaluación que reemplazará únicamente las notas de los exámenes parcial y final, solamente se podrá asistir teniendo la asignatura suspendida tras la evaluación continua y su asistencia condicionará la nota máxima de la asignatura a un 5.

Normas de realización de las actividades

Los exámenes son presenciales y en clase se ofrecerá todo el material necesario para desarrollar los ejercicios pedidos.

Bibliografía

Básica:

Digital painting techniques [en línea]. 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.