

PRONTUARIO

TÍTULO:	Pre-producción, pre-visualización y animática
CODIFICACIÓN:	ADT 210
PRERREQUISITO:	N/A
CRÉDITOS:	4 créditos 60 horas contacto 1 término

DESCRIPCIÓN

El curso de pre-producción, pre-visualización y animática prepara al estudiante a planificar una producción audiovisual específica para Animación 3D. Técnicas tradicionales como el “storyboarding” se convierten en el proceso de animática. La animática es un proceso dinámico que combina las direcciones de un libreto, con el audio de la producción resultando en una narrativa visual, que sirve de guía a la producción final de un trabajo animado. El curso le ofrece la oportunidad de desarrollar un concepto de animación integrando técnicas clásicas del cinema y usando los avances tecnológicos disponibles de la producción digital animada. Este curso tiene el apoyo y la coordinación del Estudio de Tecnologías Creativas (StudioLAB).

JUSTIFICACIÓN

Toda animación se desarrolla de una idea. Este curso le presenta al estudiante las herramientas y el rigor necesario para transformar esa idea en una historia animada efectiva. Mediante el uso de procesos modernos para una planificación efectiva, técnicas de desarrollo de una historia. Por medio de ejercicios, presentaciones, y críticas, el o la estudiante podrá ser partícipe de la manera en que las producciones animadas se realizan. Como meta, el estudiante apreciará la importancia de trazar un mapa para que sus ideas sean alcanzables, y así incrementar las posibilidades del éxito de una animación 3D.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Cuestionamiento crítico**
- **Comunicación**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Crear la cartografía de un proyecto audiovisual animado.
2. Crear un boceto animado con técnicas de narrativa digital.
3. Combinar la experiencia propia y conocimientos para desarrollar una historia.
4. Dominar técnicas de composición de cámara.
5. Previsualizar escenas y personajes.
6. Animar y manipular gráficas digitales en Adobe After Effects.
7. Producir tomas de audio para una producción animada.
8. Comunicar un “pitch” a una audiencia.
9. Introducción a la dirección artística.

CONTENIDO

- I. Animación y el contar historias
 - A. Técnicas optimizadas para que las ideas narrativas engranen con la audiencia de la forma deseada.
 - B. Animación en la narrativa digital
- II. Comunicación visual de ideas
 - A. Concepto y libreto
 - B. Storyboarding
 - C. Planos cinematográficos
- III. Dirección artística
 - A. Personajes
 1. Planificación
 2. Personalidad
 3. Mecánica
 4. Estilo
 - B. Escenarios

- 1. Planificación
 - 2. Ambiente
 - C. Cámara
 - 1. Composición
 - 2. Lenguaje narrativo
- IV. Pre-visualización
 - A. Desarrollo de escena
 - B. Animación
 - C. Cámaras
 - D. Montaje
- V. Presentación de proyecto (Screening)
 - A. Concepto
 - B. Escena(s) pre-visualizadas
 - C. Crítica
- VI. Revisiones artísticas y de libreto
 - A. Analizar dato resultado de la crítica
 - B. Toma de decisiones
 - C. Introducción a la dirección artística

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- Aprendizaje basado en proyectos
- Proyectos individuales y grupales
- Aprendizaje colaborativo
- Seminarios
- Conferencias
- Ejercicios aplicados
- Demostraciones audiovisuales
- Presentaciones

EVALUACIÓN

Participación	10%
Composiciones	30%
Trabajos parciales	30%
Proyecto o Examen (Evaluación final)	20%
Presentaciones orales	<u>10%</u>

TOTAL

100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Fridsma, L. Gyncild, B. (2019). *Adobe After Effects CC Classroom in a Book*. Adobe Press.

Bancroft, T. (2012). *Character Mentor: Learn by Example to Use Expressions, Poses, and Staging to Bring Your Characters to Life*. Focal Press.

Glebas, F. (2012). *The Animator's Eye: Adding Life to Animation with Timing, Layout, Design, Color and Sound*. Focal Press.

Gauthier, J.M. (2005). *Building Interactive Worlds in 3D: Virtual Sets and Pre-visualization for Games, Film & the Web*. Focal Press.

Levitt, D. (2018). *The Animatic Apparatus: Animation, Vitality, and the Futures of the Image*. Zero Books.

Lambert, J. and Hessler, B. (2018). *Digital Storytelling: Capturing Lives, Creating Community*, (5th Ed.)

Meyer, C., Meyer, T. (2010). *Creating Motion Graphics with After Effects*, 5th edition. Focal Press, Taylor & Francis Group.

RECURSOS ELECTRÓNICOS

Adobe (2020). *After Effects tutorials* <https://helpx.adobe.com/after-effects/view-all-tutorials.filter-bar.html>

Docter, P., LaPointe, V., Patel, S., Lester, K., Andrews, M., Pixar Animation Studios, Khan Academy (2015). *Pixar in a Box: The Art of Storytelling*

<https://www.khanacademy.org/partner-content/pixar/storytelling>

Kramer, A. (2020). *Video Copilot*. <http://www.videocopilot.net/basic/>

Sarto, D., Diamond, R. (2020). *Animation World Network*. <http://www.awn.com>

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022