

Narración Visual

Código: 200928

Créditos: 12 ectes

Materia:

Lenguajes y creación en ámbitos específicos.

Carácter: Optativa

Curso: Cuarto

Semestre: Primero

Horas de dedicación: 300 horas

Horas lectivas: 108 horas

Horas Autònomas: 192 horas

Coordinador/a: Marcel Pié

piebarba@gmail.com

Equipo docente:

Marcel Pié

Arnal Ballester

Pau Artigas

—Descripción

Es un taller teórico-práctico que da la especificidad de la Mención, en la que se trabaja la integración de narrativas y la apertura de vías hacia nuevas formas de construir relato a través de la imagen. La asignatura trabaja los ámbitos de la ilustración gráfica, la gráfica secuencial, la animación y la interactividad.

—Contenido.

Profundizar en los aspectos – teóricos, históricos, conceptuales, literarios y técnicos - que intervienen en la construcción de la narración a través de la imagen. Definir y desarrollar proyectos, en diversos campos de la narración visual: ilustración gráfica en diferentes medios y soportes, narración secuencial – cómic, novela gráfica –, animación y narración online e interactiva. Estudiar la elaboración de narrativas no lineales mediante herramientas interactivas, conocer las posibilidades y los procesos asociados a estos medios. Profundizar en el conocimiento del contexto creativo, profesional e industrial en el que se manifiestan, así como la interdependencia con otros campos de la creación visual.

Resultados de aprendizaje

RA.1 (CE03.11)- Aplicar el conocimiento sobre las diferentes aplicaciones técnicas de la representación para generar propuestas en los campos del arte, el diseño, y las artes aplicadas.

RA.2 (CE08.13)- Aplicar los referentes teóricos para producir nuevos discursos y formas artísticas en el terreno de la representación.

RA.3 (CE14.3)- Establecer y personalizar las fases del proceso de trabajo.

RA.4 (CE18.4)- Desarrollar soluciones plásticas que generen placer intelectual y estético.

RA.5 (CE24.13)- Utilizar los medios técnicos y materiales adecuados a cada propuesta.

RA.6 (CE25.5)- Seleccionar y utilizar los sistemas de representación adecuados a cada situación y objetivo.

RA.7 (CE29.8)- Utilizar los medios y las soluciones manuales, mecánicas, o informáticas mas adecuadas para cada momento, y que permitan resolver problemas o confirmar suposiciones formales y conceptuales.

RA.8- Capacidad de organizar las etapas del trabajo.

—Objetivos formativos

— Reconocer los pasos de un proceso de creación (planteamiento, documentación, ideas, referenciación, proyecto, maquetas o realización, presentación y comunicación...)

— Practicar el análisis crítico del desarrollo del proyecto propio.

ESCOLA MASSANA

Centre d'Art i Disseny

Adscrit a la **UAB**

Consorci d'Educació
de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona

- Utilizar recursos racionales, emocionales, intuitivos y creativos para la resolución de un problema o proyecto.
- Saber escoger los materiales adecuados.
- Utilizar las tecnologías correctas.
- Saber valorar la adecuación del lenguaje al encargo recibido.
- Emplear las herramientas de expresión gráfica adecuadas al proyecto.
- Desarrollar los aspectos comunicativos del lenguaje visual, de los objetos y del espacio.
- Educar la sensibilidad estética
- Considerar la ecología y la economía.
- Trabajar los valores simbólicos, poéticos y comunicativos de la forma y los materiales.
- Estudiar la relación de los humanos con los mensajes, los medios de comunicación de masas y la industria de la comunicación.
- Redactar dossiers, memoria de un proyecto y de un proceso.
- Educar el respeto crítico hacia la cultura material y visual heredada.
- Reflexionar sobre el papel del narrador visual en la sociedad.

—Metodología docente y actividades formativas

Las clases serán conducidas por dos o tres profesores/ras, de manera que cada ejercicio y/o proyecto se enfoque desde dos puntos de vista: la linealidad y la multilinealidad narrativas, e integrando técnicas de ilustración y animación.

A partir de los contenidos y objetivos de la asignatura, se trabajará en dos etapas diferenciadas. La primera etapa combinará la exposición teórica y el análisis de metodologías, de procedimientos y de entornos creativos, con ejercicios de construcción y formalización de estructuras narrativas diversas.

La segunda etapa será de seguimiento individualizado del proceso de realización de propuestas de edición de los/las alumnos/as.

En ambas etapas es esencial la crítica y la evaluación colectivas de los trabajos prácticos realizados.

La intervención en el aula o en abierto de autores/ras y otros profesionales ligados al ámbito de la narración visual formará parte importante del recorrido de aprendizaje.

El Trabajo Autónomo consistirá en todo aquello, que complementa, desarrolla y prepara la siguiente sesión de Trabajo en el aula. El apoyo docente a esta actividad autónoma se materializa a través del intercambio en red social cerrada.

Actividad dirigida

Clases centradas en la exposición de contenidos teóricos y en la presentación de actividades, ejercicios y proyectos que el/la estudiante/a desarrollará en el aula o fuera de ella. Introducción de contenidos conceptuales en el seguimiento individual del/la alumno/a y en las evaluaciones colectivas.

ECTS: 7,0%

Horas: 20

Resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8

Actividad supervisada

Seguimiento y asesoramiento en el aula/taller por el desarrollo y la resolución de las propuestas.

ECTS: 26,5%

Horas: 80

Resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA5, RA6, RA7

Actividad autónoma

Búsqueda de documentación bibliográfica, visual, audiovisual y gráfica, previa a la elaboración de las propuestas.

Estudio teórico y práctico: aplicación, interpretación y re-elaboración de la información.

ECTS: 64%

Horas: 192

Resultados de aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8

Actividad de evaluación

Entrevistas individuales o reflexiones en grupo del resultado general de la asignatura en su última fase.

ECTS: 2,5%

Horas: 8

Resultados de aprendizaje:

—Evaluación

La asistencia a clase es obligatoria: el/la estudiante debe asistir a un mínimo de un 85% de las clases, en caso contrario la nota final bajará considerablemente. Para poder superar la asignatura hay que haber realizado y entregado todos los trabajos del curso dentro de los plazos fijados. La nota final será la media ponderada de las partes específicas evaluables, teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje del alumno y la cualidad de su trabajo autónomo. Se valora principalmente la asistencia y la entrega dentro de los plazos fijados, la participación y la implicación, así como la capacidad de experimentar. Es esencial que el trabajo final integre diferentes posibilidades narrativas.

Sistema de evaluación

— Seguimiento continuo del aula/taller. 30%

Resultado de Aprendizaje RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8

— Evaluación de los Trabajos pautados. 60%

Resultado de Aprendizaje RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8

— Valoración de la participación e implicación en los debates. 10%

Resultado de Aprendizaje RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8

Trabajos a realizar

Trabajo 1: Definición

A partir de una definición realizar una ilustración, animarla en formato de fenaquistoscopio (juguete óptico) y generar un pequeño interactivo a partir de la animación.

Trabajo 2: Personaje

Analizar un personaje real y construir gráficamente un personaje de ficción partiendo de su personalidad y sus rasgos físicos; animar su rostro (sincronización de labios y expresión) y diseñar una interfaz interactiva (refringir y prototipado)

Trabajo 3: Diálogo

Crear una narrativa del diálogo entre dos personajes planteando su desarrollo y proponiendo una estructura no lineal. Realizar un *animática* a partir de las ilustraciones.

Trabajo final: Trabajo libre

Desarrollo de un trabajo libre en el que intervengan la ilustración, la animación y la interactividad

—Bibliografía

- BENJAMIN, WALTER. L'obra d'art a l'època de la seva reproductibilitat tècnica. Barcelona: Edicions 62, 1983. ISBN 978-8429720761
- GÓMEZ MOLINA, Juan José; CABEZAS, Lino; COPÓN, Miguel. Los nombres del dibujo. Madrid: Ediciones Cátedra, 2005. ISBN 978-8437622712
- GOMBRICH, Ernst H. Arte e ilusión. Madrid: Editorial Debate, 1998. ISBN 978-8483060872
- SHAHN, Ben. The shape and the content. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1985. ISBN 978-0674805705
- HELLER, Steven; CHWAST, Seymour. Illustration, a visual history. New York: Abrams, 2008. ISBN 978-0810972841
- PRAZ, Mario. Mnemosine. El paralelismo entre la literatura y las artes visuales. Madrid: Editorial Taurus, 2007. ISBN 978-84-306-0637-5
- STEINBERG, Saul; BUZZI, Aldo. Reflejos y sombras. Valencia: Media Vaca, 2012. ISBN 978-8493869212
- TUBAU, Daniel. El guión del siglo 21. El futuro de la narrativa en el mundo digital. Barcelona: Alba Editorial, 2011. ISBN 978-8484286127
- PÉREZ LATORRE, Oscar. El lenguaje videolúdico: Análisis de la significación del videojuego. Barcelona: Laertes, 2011. ISBN 978-8475848471
- KAENEL, Philippe. Le métier d'illustrateur. Geneve: Librairie Droz, 2005. ISBN 978-2600005319
- GASCA, Luis; GUBERN, Roman. El discurso del cómic. Madrid: Editorial Cátedra, 2011. ISBN 978-84-376-2881-3
- TRABADO, Jose Manuel [et al]. La novela gráfica. Poética y modelos narrativos. Madrid: Arco/Libros, 2013. ISBN 978-84-7635-872-6
- GARCÍA, Santiago [et al]. Supercómic. Mutaciones de la novela gráfica contemporánea. VVAA. Madrid: Errata Naturae, 2013. ISBN: 978-84-15217-44-2
- VAN DER LINDEN, Sophie. Lire l'album. L'atelier du poisson soluble, 2007. ISBN 978-2913741386
- MARTÍNEZ MORO, Juan. La ilustración como categoría. Gijón: Ediciones Trea, 2004. ISBN 978-8497041225
- HUGHES, Robert. "Saul Steinberg" a A toda crítica. Barcelona: Editorial Anagrama, 1992. ISBN 978-8433913609
- GOMBRICH, Ernst H. "El ingenio de Saul Steinberg" a Temas de nuestro tiempo. Madrid: Editorial Debate, 1997. ISBN 978-8483060674
- MANOVICH, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: La imagen en la era digital. Barcelona: Ediciones Paidós, 2005. ISBN 978-8449317699
- VVAA. Magazine ANIMAC. Escritos sobre animación (núms.1 / 2 / 3 / 4). Lleida: Ajuntament de Lleida, Regidoria de Cultura, 2002 / 2003 / 2004 / 2005.
- FURNISS, Maureen. The animation bible. London: Laurence King Publishing, 2008. ISBN 978-1856695503
- BENDAZZI, Giannalberto. Cartoons. 101 años de cine de animación. Madrid: Ochoymedio, 2003. ISBN 978-8495839442

HERGUERA, Isabel; VICARIO, Begoña . Mamá quiero ser artista. Entrevistas a mujeres del cine de animación. Madrid: Ochoymedio, 2004. ISBN 978-8495839879

FABER, Liz; WALTERS, Helen. Animación ilimitada. Cortometrajes innovadores desde 1940. Madrid: Ochoymedio, 2004. ISBN 978-8495839671

WEEL, Paul. Fundamentos de la animación. Barcelona: Parramón, 2009. ISBN 978-8434229419

MICHAUD, Philippe-Alain. Le Mouvement des Images / The Movement of Images. Paris: Éditions du Centre Pompidou, 2006. ISBN 978-2844262950

QUEIROZ, Aida [et al]. Animation Now. Hohenzollerning: Taschen, 2004. ISBN 978-3822832202

VVAA. Xcèntric: 45 pel·lícules contra direcció. CCCB. Barcelona, 2006. ISBN 978-84-9803-161-4

BERNS, Jörg Jochen [et al]: Daumen Kino. The flip Book Show. Düsseldorf: Kunsthalle Düsseldorf, 2005. ISBN 978-3936859263

CRARY, Jonathan: Las técnicas del observador: visión y modernidad en el siglo XIX. Murcia: CENDEAC, 2016. ISBN 978-8496898196

PONS I BUSQUET, Jordi. El cine, historia de una fascinación. Girona: Museu del Cinema de Girona, 2002. ISBN 978-8489681729

WILLIAMS, Richard. The Animator's Survival Kit. London: Faber and Faber Limited, 2001. ISBN 978-0571202287

Enlaces web

Crean - Un medio entre la ilustración y los ilustradores. [consulta: 9 setembre 2016]. Disponible a: <http://crean.es/>

¿Por qué El guión del siglo 21. [consulta: 9 setembre 2016]. Disponible a: <http://wordpress.danieltubau.com/por-que-el-guion-del-siglo-21/>

MIT Docubase | The open documentary lab. [consulta: 9 setembre 2016]. Disponible a: <http://docubase.mit.edu/>

—Programación de la asignatura

Semana 1

Actividad: Presentación de la asignatura y planteamiento del primer trabajo.

Lugar: Massana

Material: Libreta de apuntes gráficos y material de dibujo.

Resultados de Aprendizaje: RA1, RA2, RA4, RA5

Semana 2

Actividad: Finalización del primer trabajo.

Lugar: Massana

Material: Libreta de apuntes gráficos y material de dibujo.

Resultados de Aprendizaje: RA1, RA2, RA4, RA5

Semana 3

Actividad: Planteamiento del segundo trabajo. Introducción al concepto de interactividad.

Lugar: Massana

Material: Libreta de apuntes gráficos y material de dibujo.

Resultados de Aprendizaje: RA1, RA2, RA4, RA5, RA6

Semana 4

Actividad: Realización del segundo trabajo. Sincronización de labios. Wireframing.

Lugar: Massana

Material: Libreta de apuntes gráficos y material de dibujo.

Resultados de Aprendizaje: RA1, RA2, RA4, RA5, RA6

Semana 5

Actividad: Presentación de los resultados del segundo trabajo.

Lugar: Massana

Material: Libreta de apuntes gráficos y material de dibujo.

Resultados de Aprendizaje: RA1, RA2, RA4, RA5, RA6

Semana 6

Actividad: Planteamiento del tercer trabajo. Conceptos de narrativas no lineales.

Lugar: Massana

Material: Libreta de apuntes gráficos y material de dibujo.

Resultados de Aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7

Semana 7

Actividad: Realización del tercer trabajo. Planteamiento del trabajo final.

Lugar: Massana

Material: Libreta de apuntes gráficos y material de dibujo.

Resultados de Aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7

Semana 8

Actividad: Presentación del resultado previo del tercer trabajo. Realización de la parte de animación e interactividad del tercer trabajo.

Lugar: Massana

Material: Libreta de apuntes gráficos y material de dibujo.

Resultados de Aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7

Semana 9

Actividad: Presentación del tercer Trabajo.

Lugar: Massana

Material: Libreta de apuntes gráficos y material de dibujo.

Resultados de Aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7

Semana 10

Actividad: Realización del trabajo final. Charla invitado/da 1.

Lugar: Massana

Material: Libreta de apuntes gráficos y material de dibujo.

Resultados de Aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8

Semana 11

Actividad: Realización del trabajo final. Técnicas de animación: dibujo animado, rotoscopia y stop motion.

Lugar: Massana

Material: Libreta de apuntes gráficos y material de dibujo.

Resultados de Aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8

Semana 12

Actividad: Realización del trabajo final. Colaboración, coautoría y aleatoriedad en la interactividad.

Lugar: Massana

Material: Libreta de apuntes gráficos y material de dibujo.

Resultados de Aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8

Semana 13

Actividad: Realización del trabajo final. Seminario de conceptos relacionados.

Lugar: Massana

Material Libreta de apuntes gráficos y material de dibujo.

Resultados de Aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8

Semana 14

Actividad: Realización del trabajo final. Animación: equipos de producción, fuentes de financiación y difusión.

Lugar: Massana

Material Libreta de apuntes gráficos y material de dibujo..

Resultados de Aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8

Semana 15

Actividad: Realización del trabajo final. Charla invitado/da 2.

Lugar: Massana Libreta de apuntes gráficos y material de dibujo.

Resultados de Aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8

Semana 16

Actividad: Realización del trabajo final. Nuevos entornos interactivos: realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, ...

Lugar: Massana

Material: Libreta de apuntes gráficos y material de dibujo.

Resultados de Aprendizaje: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8

Semana 17

A Actividad: Evaluación general de la asignatura. Publicación de las notas.

Lugar: Massana

Semana 18

Actividad: Revisión y debate.

Lugar: Massana

Material: Regalo de cumpleaños para Arnal Ballester.

—Competencias y resultados de aprendizaje.

Competencias específicas

CE03- Demostrar que conoce, comprende y relaciona las teorías necesarias para las aplicaciones técnicas y tecnológicas propias de las artes visuales, el diseño y los oficios artísticos.

RA.1 (CE03.11)- Aplicar el conocimiento sobre las diferentes aplicaciones técnicas de la representación para generar propuestas en los campos del arte, el diseño, y las artes aplicadas.

CE08- Demostrar que conoce, comprende e interpreta los referentes teóricos establecidos a partir de la experiencia, la interpretación, la reflexión, y la comprensión.

RA.2 (CE08.13)- Aplicar los referentes teóricos para producir nuevos discursos y formas artísticas en el terreno de la representación.

CE14- Explorar y experimentar en la búsqueda de recursos propios para aplicarlos al desarrollo de un lenguaje y una poética personales.

RA.3 (CE14.3)- Establecer y personalizar las fases del proceso de trabajo.

CE18- Comprender y ser sensible hacia los diferentes parámetros históricos y culturales de la idea de belleza.

RA.4 (CE18.4)- desarrollar soluciones plásticas que generen placer intelectual y estético.

CE24- Valorar, constatar, y tomar decisiones sobre la elección de los métodos, los instrumentos y los materiales adecuados a cada situación y contexto.

RA.5 (CE24.13)- Utilizar los medios técnicos y materiales adecuados a cada propuesta.

CE25- Organizar de manera apropiada a cada circunstancia el uso de los medios de expresión gráfica y de los sistemas de representación bidimensional y tridimensional con eficacia y fluidez, teniendo en cuenta el destinatario, el medio y las diferentes situaciones formales.

RA.6 (CE25.5)- Seleccionar y utilizar los sistemas de representación adecuados a cada situación y objetivo

CE29- Generar y manipular modelos de la realidad para simularla, en orden a establecer y/o comprobar determinadas hipótesis en el estudio de la realidad.

RA.7 (CE29.8)- Utilizar los medios y las soluciones manuales, mecánica o informáticas más adecuadas a cada momento, y que permitan resolver problemas o confirmar suposiciones formales y conceptuales.

Competencias transversales

CT11- Gestionar eficientemente el tiempo y los recursos.

RA.8- Capacidad de organizar las etapas del trabajo.