

Teaching Guide

Teaching Guide				
Identifying Data				2022/23
Subject (*)	Character Animation		Code	616G02020
Study programme	Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos			
Descriptors				
Cycle	Period	Year	Type	Credits
Graduate	2nd four-month period	Second	Obligatory	6
Language	SpanishGalician			
Teaching method	Face-to-face			
Prerequisites				
Department	Enxeñaría Civil			
Coordinador	Fariña Lamosa, Ángel José	E-mail	angel.farina@udc.es	
Lecturers	Fariña Lamosa, Ángel José Lago López, Jesse Anthony	E-mail	angel.farina@udc.es jesse.lago@udc.es	
Web	https://anxotutoriales.blogspot.com/			
General description	Animación de personaxes. Mecánica corporal. Introducción ó acting e ás expresións faciais.			

Study programme competences

Code	Study programme competences
A7	CE7 - Capacidad para analizar e interpretar las formas, aspectos y movimientos a partir del mundo real o del arte conceptual para recrear digitalmente los elementos visuales de una animación o videojuego.
A10	CE10 - Conocer las etapas principales del pipeline de una producción de animación o videojuego y su importancia dentro del proceso global.
A15	CE15 - Conocer, comprender y saber aplicar los fundamentos artísticos y las técnicas y métodos necesarios para la creación y animación de personajes virtuales y props.
B1	CB1 - Que os estudantes demostrasen posuir e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e se atope a un nivel que, se ben se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que impliquen coñecementos procedentes da vanguardia do seu campo de estudo
B2	CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio
B3	CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
B4	CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
B5	CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía
B6	CG1 - Capacidad de organización y planificación. Especialmente en el planteamiento de trabajos conducentes a la creación de los contenidos audiovisuales digitales que componen una producción de animación o un videojuego.
B7	CG2 - Capacidad de resolver problemas de forma efectiva, principalmente de carácter tecnológico y en el campo de la creación de contenidos digitales interactivos y de animación.
B8	CG3 - Conocimientos informáticos, en especial los relativos al uso de tecnologías y programas de última generación en el campo de estudio.
B9	CG4 - Conocer los procedimientos, destrezas y metodologías necesarios para la adaptación del proceso creativo al medio digital y la producción de obras artísticas a través de tecnologías específicas.
B10	CG5 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para su aplicación en la resolución de problemas.
B11	CG6 - Capacidad crítica y autocrítica. Necesaria en todo proceso creativo en el que se busca un compromiso con la calidad del trabajo, los resultados y las soluciones propuestas.
B12	CG7 - Trabajo en equipo. Capacidad de abordar proyectos en colaboración con otros estudiantes, asumiendo roles y cumpliendo compromisos de cara al grupo.

B13	CG8 - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, integrando las diferentes partes del programa, relacionándolas y agrupándolas en el desarrollo de productos complejos.
C1	CT1 - Adequate oral and written expression in the official languages.
C3	CT3 - Using ICT in working contexts and lifelong learning.
C4	CT4 - Acting as a respectful citizen according to democratic cultures and human rights and with a gender perspective.
C6	CT6 - Acquiring skills for healthy lifestyles, and healthy habits and routines.
C7	CT7 - Developing the ability to work in interdisciplinary or transdisciplinary teams in order to offer proposals that can contribute to a sustainable environmental, economic, political and social development.
C8	CT8 - Valuing the importance of research, innovation and technological development for the socioeconomic and cultural progress of society.
C9	CT9 - Ability to manage times and resources: developing plans, prioritizing activities, identifying critical points, establishing goals and accomplishing them.

Learning outcomes			
Learning outcomes		Study programme competences	
Entender o “pipeline” (proceso de traballo e a convención da nomenclatura) e a metodoloxía de traballo no ámbito profesional da animación 3D aplicado ao cine de animación, a Tv, a publicidade e os videoxogos.	A7	B1	C1
	A10	B3	C4
		B4	C6
		B5	C8
		B6	C9
		B9	
		B10	
Saber aplicar todos os conceptos básicos da animación para conseguir unha mecánica corporal e acting cibles co obxectivo de comunicar unha idea ou acción concreta.		B12	
		B13	
	A15	B1	C3
		B2	C7
		B7	
		B8	
		B9	
		B11	
		B12	
		B13	

Contents	
Topic	Sub-topic
Introdución	Introdución. Contexto e aplicacións. Estrutura do departamento de animación nunha produción 3D. Fluxo de traballo para a creación de assets animados.
Animación corporal (Mecánicas)	O spacing e o timing nas mecánicas básicas. A silueta. Ciclos de animación.
Animación avanzada	A posta en escena. Appeal. Solidez. Estilos de animación.
Introdución ao acting	A mirada. Expresións básicas. A psicoloxía do personaxe. A comunicación corporal.
Animación para layout	Introducción ao set up, workflow e animación de escena de layout

Planning				
Methodologies / tests	Competencies	Ordinary class hours	Student's personal work hours	Total hours
Guest lecture / keynote speech	A7 A10 B1 B2 B4 B5 B10 C1 C4 C6 C7 C9	13	13	26

Problem solving	A7 A15 B2 B3 B7 B10 B11 C4 C7	13	19.5	32.5
Workshop	A15 B1 B2 B6 B7 B8 B9 B12 B13 C3 C7 C8 C9	22	33	55
Mixed objective/subjective test	B1 B2 B3 C1 C9	0.5	0	0.5
Practical test:	A15 B1 B2 B3 B6 B7 B13 C3 C9	1.5	0	1.5
Student portfolio	A10 A15 B1 B2 B4 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 C3 C7 C9	0	33.5	33.5
Personalized attention		1	0	1

(*)The information in the planning table is for guidance only and does not take into account the heterogeneity of the students.

Methodologies	
Methodologies	Description
Guest lecture / keynote speech	Método expositivo complementado co uso de material audiovisual, coa finalidade de transmitir coñecementos, mostrar diferentes métodos de aprendizaxe e definir un " workflow" de traballo.
Problem solving	Modalidade expositiva e participativa na que o equipo docente mostra as posibles solucións aos problemas detectados nas prácticas e ás dúbidas expostas polo alumnado.
Workshop	Modalidade formativa orientada á aplicación de aprendizaxes na que se poden combinar diversas metodoloxías/probas (exposicións, simulacións, debates, solución de problemas, prácticas guiadas, etc) a través da que o alumnado desenvolve tarefas eminentemente prácticas sobre un tema específico, co apoio e supervisión do profesorado.
Mixed objective/subjective test	Exame teórico
Practical test:	Exame práctico
Student portfolio	Traballo final

Personalized attention	
Methodologies	Description
Student portfolio Workshop	A atención personalizada que se describe para as actividades que se desenvolverán ao redor destas metodoloxías concíbese como momentos de traballo co equipo docente para a atención e seguimento do traballo individual e o realizado en grupo. Implican unha participación obrigatoria para o alumnado. A forma e o momento en que se desenvolverá indicárase en relación a cada actividade ao longo do curso según o plan de traballo da materia. Ademais, as titorías telemáticas complementarán os talleres e o contido expositivo, para resolver de forma individual ou en pequenos grupos as dúbidas ou dificultades que xurdan durante o estudo e o traballo non presencial dos alumnos. ----- O alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial segundo establece a "NORMA QUE REGULA O RÉXIME DE DEDICACIÓN DO ESTUDO DOS ESTUDANTES DE GRAO NA UDC (Arts. 2.3; 3. b e 4.5) (29/5/212). Este alumnado desenvolverá a súa actividade coa asistencia e participación nas dinámicas que se recollen no Paso 4 e na ?Atención personalizada? descrita para os ?Talleres?, a través dos grupos de traballo que se conformen na materia. A actividade farase atendendo ás observacións da avaliación sobre a flexibilidade da asistencia, participación e os requisitos para superar a materia.

Assessment			
Methodologies	Competencies	Description	Qualification
Mixed objective/subjective test	B1 B2 B3 C1 C9	Exame teórico	10
Practical test:	A15 B1 B2 B3 B6 B7 B13 C3 C9	Exame práctico	20
Student portfolio	A10 A15 B1 B2 B4 B6 B7 B8 B9 B11 B12 B13 C3 C7 C9	Traballo final	30
Workshop	A15 B1 B2 B6 B7 B8 B9 B12 B13 C3 C7 C8 C9	Exercicios prácticos	40

Assessment comments
A avaliación da materia consistirá nun exame práctico (20% da nota final), un exame teórico (10%), un traballo final (30%) e os exercicios prácticos (40%) realizados ao longo da materia. As competencias, as datas de entrega e os criterios de avaliación que se desenvolverán en cada proba notificaranse previamente en clase e publicaranse no Campus Virtual ao longo do cuadrimestre. O alumnado que se atope en modalidades específicas de aprendizaxe e apoio á diversidade terá a obrigaón de realizar todas as probas e entregalas nas datas sinaladas. As sesións expositivas, os talleres, as probas avaliábeis e o traballo final foron deseñados para abarcar o maior grao de inclusión posible. Se fose necesario e sempre baixo petición previa do alumnado; realizaranse as adaptacións necesarias para non prexudicar a cualificación do alumnado. As sesións expositivas, os talleres, as probas avaliábeis e o traballo final foron deseñados para garantir o aprendizaxe autónomo non presencial; por tanto o alumnado que se atope en situación de dispensa académica terá a obrigaón de realizar todas as probas e entregalas durante os períodos de tempo sinalados. Os criterios da avaliación para a segunda oportunidade serán os mesmos. A realización fraudulenta das probas ou actividades de avaliación, unha vez comprobada, implicará directamente a cualificación de suspenso "0" na materia na convocatoria correspondente, invalidando así calquera cualificación obtida en todas as actividades de avaliación de cara a convocatoria extraordinaria

Sources of information

Basic	- Andrei Tarkovski (2019). Esculpir En El Tiempo. Madrid : Rialp - Richard E. Williams (2009). The Animator's Survival Kit. London : Faber and Faber - Gary Faigin (2008). The Artist's Complete Guide To Facial Expression. New York : Watson-Guptill - John Halas & Harold Whitaker (2009). Timing for Animation. New York : Focal Press - Ollie Johnston & Frank Thomas (1997). Illusion Of Life: Disney Animation. New York : Disney Editions - Preston Blair (1996). Cartoon Animation. California : Walter Foster Pub - Ed. Ghertner (2015). Layout and composition for animation. Burlington : Focal Press/Elsevier - Hayao Miyazaki (2014). Starting point : 1979-1996. San Francisco, CA - Hayao Miyazaki (2014). Turning point : 1997-2008. San Francisco, CA - Hans P. Bacher (2018). Dream worlds : production design for animation . Abingdon, Oxon : Routledge - Joseph Gilland (2009). Elemental magic . Boca ratón ; Burlington - Tony White (1988). The Animator's Workbook. New York : Watson Guptill Publications - Paul Wells (1988). Dibujo para animación. Blume - Peter Lord (2004). Creating 3-D animation : the Aardman book of filmmaking. New York : H.N. Abrams - Chris Webster (1954). Técnicas de Animación. Madrid : Anaya Multimedia - Eric Goldberg (2008). Character Animation Crash Course. Silman-James Press - Paul Wells (2008). Basics Animation 03: Drawing for Animation. AVA Publishing - Paul Wells (2007). Fundamentos de la animación. Barcelona: Parramón - Chris Webster (2012). Action Analysis for Animators. Burlington, MA : Focal Press - Ed Hooks (2011). Acting for Animators. Abingdon : Routledge - Tony White (2012). Tony White's Animator's Notebook. Amsterdam : Focal Press - Francis Glebas (2012). The animator's eye: adding life to animation with timing, layout, design, color and sound. Routledge - Derek Hayes (2013). Acting and performance for animation. Burlington, MA : Focal Press - Wayne Gilbert (2014). Simplified drawing for planning animation. San Rafael, CA : Anamie Entertainmen - Dan McLaughlin (2017). Animation Rules. CreateSpace Independent Publishing Platform - Tony White (2009). Animación. Del Lápiz al pixel . Barcelona : Omega - A Chuck Jones Tutorial: Tricks Of The Cartoon Trade-The 12+2 Character Animating Principles
-Animation Tips. Thomas & Ollie-A Chuck Jones Tutorial: Tricks Of The Cartoon Trade-The 12+2 Character Animating Principles-Animation Tips. Thomas & Ollie
Complementary	CÓMIC:Blacksad : la historia de las acuarelas Signatura: L-C-384Blacksad : integral Signatura: L-C-390Blacksad : cómo se hizo Signatura: L-C-393El arte de Charlie Chan Signatura: L-C-388Pyongyang Signatura: L-C-292Guía del mal padre Signatura: L-C-394Cómo no hacer nada Signatura: L-C-385Crónicas birmanas Signatura: L-C-386Crónicas de Jerusalén Signatura: L-C-387Escapar : historia de un rehén Signatura: L-C-389Inspector Moroni Signatura: L-C-391Shenzhen Signatura: L-C-397Mauss Signatura: L-C-213Metamaus : [viaje al interior del un clásico moderno, Maus] Signatura: L-C-396 E L-C-396 DVD

Recommendations
Subjects that it is recommended to have taken before
Animation 2/616G02019 Anatomy Drawing/616G02012 Animation 1/616G02018
Subjects that are recommended to be taken simultaneously
Animation Project/616G02021
Subjects that continue the syllabus
Acting for Character Animation/616G02028 2D Animation/616G02029
Other comments

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sostida e cumprir co obxectivo da acción número 5: "Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social" do "Plan de Acción Green Campus Ferrol":

1. Entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia;

1.1. Solicitarase en formato virtual e/ou soporte informático;

1.2. Realizarase a través de Moodle, en formato dixital; sen necesidade de imprimirlos;

1.3. Debe realizarse en papel: Non se empregarán plásticos. Realizaranse impresións a dobre cara. Empregarase papel reciclado. Evitarase a impresión de borradores.

2. Débese facer un uso sostible dos recursos e a prevención de impactos negativos sobre o medio natural.

Débese ter en conta a importancia dos principios éticos relacionados cos valores da sostenibilidade nos comportamentos persoais e profesionais.

Segundo se recolle nas distintas normativas de aplicación para a docencia universitaria, deberase incorporar a perspectiva de xénero nesta materia (usarase non sexista, utilizarase bibliografía de autores e ambas/os sexos, propiciarse a intervención en clase de alumnos e alumnas).

Traballarase para identificar e modificar prexuízos e actitudes sexistas e influirase na contorna para modificarlos e fomentar valores de respecto e igualdade.

6. Deberanse detectar situacións de discriminación por razón de xénero e proporanse accións e medidas para corrixilas.

7. Facilitarase a plena integración do alumnado que por razóns físicas, sensoriais, psíquicas ou socioculturais experimenten dificultades a un acceso axeitado, igualitario e proveitoso á vida universitaria.

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.