

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN
DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL
Programa de la asignatura

Dibujo para la Animación

Clave:	Semestre: 5° a 8°	Campo de conocimiento: Desarrollo Profesional	No. Créditos: 4
Carácter: Optativa		Horas	Horas por semana
Tipo: Teórico-Práctica		Teoría: 1	Práctica: 2
		3	
Modalidad: Curso		Duración del programa: 16 semanas	
Total de Horas 48			

Seriación: No (x) Sí () **Obligatoria** () **Indicativa** ()

Asignatura antecedente: Ninguna

Asignatura subsecuente: Ninguna

Objetivo general:

Analizar y experimentar con las técnicas, formatos, soportes y fundamentos del dibujo aplicado a la animación para emplearlos en el desarrollo de proyectos

Objetivos específicos:

1. Analizar y emplear el lenguaje y términos técnicos del dibujo animado.
2. Experimentar con diversos métodos y técnicas para la producción de dibujos animados.
3. Analizar y aplicar técnicas para el diseño y desarrollo de personajes.
4. Practicar con los trazos y las secuencias de gestos faciales y posturas corporales propios de las emociones humanas.
5. Relacionar las secuencias de dibujo con la línea de tiempo de la animación.
6. Analizar y resolver problemas de escorzo propios de los dibujos animados.
7. Estudiar patrones de movimiento de seres vivos y de objetos para aplicarlos en el desarrollo de animaciones.

Índice Temático

Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	Estilos de animación	2	4
2	Animación gestual y fragmentación del movimiento	2	4
3	Diseño de personajes	3	6
4	Leyes físicas	3	6
5	Ritmo	3	6
6	Análisis de guión y soluciones	3	6
Total de horas:		16	32
Suma total de horas:		48	

Contenido Temático	
Unidad	Temas y subtemas
1	Estilos de animación 1.1 Animación secuencial. 1.2 Animación con dibujos clave. 1.3 Combinación de estilos.
2	Animación gestual y fragmentación del movimiento 2.1 El trazo gestual animado. 2.2 El timing y el espaciado. 2.3 Dibujos clave (key frames). 2.4 Dibujos intercalados. 2.5 Posición de paso (breakdown).
3	Diseño de personajes 3.1 Análisis físico. 3.2 Análisis psicológico.
4	Leyes físicas 4.1 Aceleración, desaceleración. 4.2 Compresión y expansión. 4.3 Ley centrífuga. 4.4 La perspectiva y el escorzo en la animación. 4.5 El arco en la animación. 4.6 El equilibrio, la presión y el peso. 4.7 La anticipación y la anticipación exagerada (takes). 4.8 Animación secundaria.
5	Ritmo 5.1 Dibujar en el tiempo (en el tiempo y el espacio). 5.2 La importancia de la observación. 5.3 Líneas de efecto de movimiento. 5.4 Siluetas para la legibilidad. 5.5 Dinámica de los pliegues en la ropa.
6	Análisis de guión y soluciones 6.1 Dibujo animado realista. 6.2 Dibujo animado de caricatura. 6.3 Rotoscopía. 6.4 Animáticos.

Bibliografía básica:

Arcos, M. (2007). Fundamentos de animación. España: Parramón.

Beck, J. (2004). Animation Art. USA: Harper Design.

Bibliografía complementaria:

Cámara, S. (2004). El dibujo animado. Barcelona: Parramón.

Edgell, S. (2001). The Complete Cartooning Course. USA: Barron's.

Goldfinger, E. (2004). Animal anatomy for artist. USA: Oxford University Press, Inc.

Hogarth, B. (1995). Dynamic wrinkles and drapery. USA: Watson-Guption.

Muybridge, E. (1985). Horses and other animals in motion. USA: Dover Publication.

Muybridge, E. (2004). The human figure in motion. Inglaterra: Phaidon.

Quinn, J. (2010). Dibujo para animación. España: Hermann Blume.

Simon, M. (2003). Producing independent 2D character animation. UK: CRC Press.

Webster, C. (2005). Animation: the mechanics of motion. UK: Focal Press.

Whitaker, H. y Halas, J. (2009). Timing for animation. UK: Focal Press. White, T. (2009). How to make animated films. UK: CRC Press. Williams, R. (1990). Animators survival kit. London: Faber and Faber.																																					
Bibliografía complementaria: Arcos, M. (2007). Fundamentos de animación. España: Parramón. Beck, J. (2004). Animation Art. USA: Harper Design. Beck, J. (2004). Animation Art: from Pencil to Pixel, the History of Cartoon, Anime and CGI. USA: Harper Design. Dooley, M. (2008). Teaching Motion Design. USA: Allworth Press. Krasner, J. (2008). Motion Graphics Design: Applied History and AestheTIC. UK: Focal Press. Woolman, M. (2004). Motion design. Suiza: RotoVision.																																					
Sugerencias didácticas: <table> <tr><td>Exposición oral</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Exposición audiovisual</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Ejercicios dentro de clase</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Ejercicios fuera del aula</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Seminarios</td><td>()</td></tr> <tr><td>Lecturas obligatorias</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Trabajo de investigación</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Prácticas de Laboratorio-Taller o laboratorio</td><td>()</td></tr> <tr><td>Prácticas de campo</td><td>()</td></tr> <tr><td>Otras: Aprendizaje basado en proyectos</td><td>(x)</td></tr> </table>	Exposición oral	(x)	Exposición audiovisual	(x)	Ejercicios dentro de clase	(x)	Ejercicios fuera del aula	(x)	Seminarios	()	Lecturas obligatorias	(x)	Trabajo de investigación	(x)	Prácticas de Laboratorio-Taller o laboratorio	()	Prácticas de campo	()	Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)	Mecanismos de evaluación del aprendizaje: <table> <tr><td>Exámenes parciales</td><td>()</td></tr> <tr><td>Examen final escrito</td><td>()</td></tr> <tr><td>Trabajos y tareas fuera del aula</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Exposición de seminarios por los alumnos</td><td>()</td></tr> <tr><td>Participación en clase</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Asistencia</td><td>(x)</td></tr> <tr><td>Seminario</td><td>()</td></tr> <tr><td>Otras: Evaluación de proyecto</td><td>(x)</td></tr> </table>	Exámenes parciales	()	Examen final escrito	()	Trabajos y tareas fuera del aula	(x)	Exposición de seminarios por los alumnos	()	Participación en clase	(x)	Asistencia	(x)	Seminario	()	Otras: Evaluación de proyecto	(x)
Exposición oral	(x)																																				
Exposición audiovisual	(x)																																				
Ejercicios dentro de clase	(x)																																				
Ejercicios fuera del aula	(x)																																				
Seminarios	()																																				
Lecturas obligatorias	(x)																																				
Trabajo de investigación	(x)																																				
Prácticas de Laboratorio-Taller o laboratorio	()																																				
Prácticas de campo	()																																				
Otras: Aprendizaje basado en proyectos	(x)																																				
Exámenes parciales	()																																				
Examen final escrito	()																																				
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)																																				
Exposición de seminarios por los alumnos	()																																				
Participación en clase	(x)																																				
Asistencia	(x)																																				
Seminario	()																																				
Otras: Evaluación de proyecto	(x)																																				
Perfil profesiográfico: Licenciado en Diseño Gráfico, Comunicación Visual, productor audiovisual, animador, diseñador de efectos especiales y dirección de arte con experiencia docente.																																					