

GUÍA DE PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA

Carrera: Diseño Gráfico

ASIGNATURA: Animación

UNIDAD 1: Concepto y generalidades de la animación / Animación Tradicional – Proceso y Desarrollo

TÍTULO DE LA PRÁCTICA: Creación de Zootropo, utilizando los principios de animación

OBJETIVOS: Identificar conceptos de animación

TIEMPO DE DURACIÓN: 19 horas

1. FUNDAMENTOS:

El zootropo, un dispositivo óptico ancestral, ofrece una ventana a la magia de la animación a través de la simplicidad de sus componentes. Esta guía práctica busca no solo proporcionar los pasos necesarios para su construcción, sino también fomentar la exploración creativa y el aprendizaje interdisciplinario.

2. OBJETIVOS A ALCANZAR:

- Fomentar la comprensión histórica y técnica: Al embarcarse en la construcción de un zootropo, los estudiantes podrán comprender mejor la evolución de la animación y los principios básicos detrás de ella. Este objetivo busca promover el conocimiento histórico y técnico de los dispositivos ópticos pre-cinematográficos, ayudando a los estudiantes a apreciar el papel del zootropo en el desarrollo del cine y la animación.
- Estimular la creatividad y la expresión artística: La creación de un zootropo ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar su creatividad y expresarse artísticamente a través de la animación. Este objetivo busca fomentar la experimentación con diferentes temas, estilos y técnicas de animación, permitiendo a los participantes desarrollar su propio estilo artístico y contar historias de manera visual y emocionante.
- Promover el aprendizaje interdisciplinario: La construcción de un zootropo implica una combinación única de arte, ciencia e ingeniería, lo que lo convierte en una actividad perfecta para promover el aprendizaje interdisciplinario. Este objetivo busca alentar a los estudiantes a aplicar conocimientos y habilidades de diferentes áreas, como la física (movimiento y percepción visual), las artes visuales (diseño y dibujo) y la tecnología (construcción y montaje), en un contexto práctico y creativo.
- Fomentar la colaboración y el trabajo en equipo: La construcción de un zootropo puede ser una actividad colaborativa que fomenta el trabajo en equipo y la resolución de problemas en grupo. Este objetivo busca crear un ambiente de colaboración en el que los estudiantes puedan compartir ideas, ayudarse mutuamente y trabajar juntos para superar desafíos técnicos y creativos, promoviendo así habilidades sociales y de comunicación importantes.

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CAPACIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR:

Habilidades de pensamiento:

El alumno desarrolla las habilidades de pensamiento de forma efectiva, al momento de comprender, analizar y evaluar los contenidos impartidos. Estas habilidades incluyen, entre otras, la capacidad de razonamiento lógico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad, la capacidad de análisis crítico y la habilidad para comunicar ideas de manera efectiva.

Destrezas sensoriales:

El estudiante a través de los cinco sentidos es capaz de percibir e interpretar información recibida en clases. Esto incluye la capacidad de ver, oír, trabajar con actividades manuales, así como la capacidad de integrar y procesar esta información de manera significativa. Estas destrezas son fundamentales para la percepción y la comprensión de los contenidos desglosados en la materia.

Destrezas motoras:

Las destrezas motoras involucran los movimientos musculares, fundamentadas en actividades donde utiliza la pintura, escritura, la manipulación de materiales didácticos y que requieran de coordinación entre los músculos más pequeños de las manos y los dedos para el desarrollo del contenido.

4. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:

La evaluación del aprendizaje para esta práctica se centra en la capacidad de aplicar los principios básicos de la animación en la construcción de un zootropo funcional. A través de la creación de secuencias ilustradas que simulan movimiento, se evalúa la comprensión del concepto de persistencia visual y la precisión en la elaboración de las imágenes animadas. El ejercicio práctico también permite valorar la creatividad en el diseño y la capacidad técnica para ensamblar el zootropo, asegurando su operatividad.

5. PREPARACIÓN PREVIA DEL ESTUDIANTE:

Para la realización de esta práctica los estudiantes deben contar con los siguientes materiales, tijera, marcador punta fina, compás, e hilo.

6. PROCEDIMIENTOS A EMPLEAR:

1. Investigación preliminar: Antes de comenzar, es útil investigar sobre la historia y funcionamiento del zootropo para comprender mejor el proceso de creación. Esto incluye familiarizarse con los principios básicos de animación y cómo el zootropo los aplica.
2. Diseño del zootropo: Se Decide el tamaño y la forma de tu zootropo. Se puede optar por un diseño cilíndrico clásico o experimentar con otras formas. Dibuja un esquema del diseño y determina el número de ranuras necesarias para las imágenes de animación.
3. Preparación de materiales: Se debe reunir todos los materiales necesarios según el diseño, que pueden incluir cartón o cartulina para el cilindro, papel para las imágenes, tijeras, cinta adhesiva y un eje giratorio (como un lápiz o una varilla de madera).
4. Creación de imágenes: Crea las imágenes que formarán la animación. Piensa en una secuencia de acción simple que puedas dividir en varias etapas. Dibuja cada etapa de la secuencia en hojas de papel o utiliza software de diseño gráfico si prefieres trabajar digitalmente.
5. Corte y montaje del cilindro: Corta el cartón o cartulina según el diseño del zootropo y haz las ranuras necesarias para las imágenes. Asegúrate de que las ranuras estén uniformemente espaciadas y alineadas para garantizar una animación suave. Monta el cilindro asegurando los extremos con cinta adhesiva.
6. Inserción de imágenes: Coloca las imágenes dentro de las ranuras en el orden correcto para que formen una secuencia coherente de animación. Asegúralas con cinta adhesiva o pegamento para evitar que se desplacen mientras el zootropo está en movimiento.
7. Montaje del eje giratorio: Inserta el eje giratorio (lápiz, varilla de madera, etc.) en el centro del cilindro y asegúralo en su lugar. Asegúrate de que el cilindro pueda girar libremente sin problemas.
8. Prueba y ajustes: Gira el cilindro lentamente para asegurarte de que las imágenes se muestran correctamente y que la animación se ve fluida. Haz cualquier ajuste necesario en las imágenes o en el zootropo mismo para mejorar la calidad de la animación.
9. Experimentación y mejora: Una vez que el zootropo esté terminado, experimenta con diferentes velocidades de giro y observa cómo afectan la apariencia de la animación. Haz ajustes según sea necesario para mejorar la calidad visual y la fluidez del movimiento.

7. NORMAS DE SEGURIDAD:

Seguridad: La seguridad es primordial. Los ambientes de práctica deben cumplir con regulaciones de seguridad y salud en el trabajo. Esto incluye la identificación de riesgos potenciales, la provisión de equipo de protección personal cuando sea necesario y la implementación de protocolos de seguridad. **Supervisión:** Los estudiantes en prácticas

suelen requerir supervisión adecuada para asegurarse de que están realizando las tareas de manera segura y correcta. Los docentes han de asumir la función de supervisores, por lo que deben estar disponibles para responder preguntas, proporcionar orientación y evaluar el progreso del estudiante.

8. Formación en Valores y Desarrollo de Habilidades Blandas. -

Los estudiantes de Diseño Gráfico desarrollan habilidades clave como la comunicación, el trabajo en equipo y la gestión de conflictos, esenciales en el entorno creativo. Estas competencias blandas les permiten adaptarse mejor a los desafíos del mercado laboral y trabajar de manera efectiva en proyectos colaborativos, mejorando su capacidad para generar diseños inclusivos y efectivos.

9. CONCLUSIONES:

En conclusión, la creación de un zootropo trasciende la mera construcción de un dispositivo óptico; representa un viaje fascinante hacia los orígenes del cine y la animación, donde la convergencia entre arte y ciencia cobra vida. A través de este proceso, los estudiantes no solo adquieren conocimientos sobre los fundamentos de la animación y la percepción visual, sino que también experimentan el poder transformador de la creatividad colaborativa. La magia de ver cómo las imágenes estáticas cobran vida dentro de un sencillo cilindro nos recuerda la capacidad innata del ser humano para encontrar belleza en la simplicidad y la imaginación. En última instancia, la creación de un zootropo no solo deja una huella tangible en forma de un dispositivo animado, sino que también deja una marca indeleble en los estudiantes que participan en el proceso, inspirándolos a explorar nuevas fronteras creativas y a apreciar el poder de la animación como medio de expresión artística.

10. RECOMENDACIONES:

Es fundamental practicar regularmente y experimentar con diferentes estilos y técnicas de animación. Aceptar y aprender de las críticas constructivas ayudará a mejorar las habilidades para poder crear animaciones artísticas y publicitarias de buena forma y con gran destreza.

GUÍA DE PRÁCTICA DE LA ASIGNATURA	
Carrera: Diseño Gráfico con nivel equivalente a Tecnología Superior	ASIGNATURA: Animación
UNIDAD 2: Concepto y generalidades de la animación / Animación Tradicional – Proceso y Desarrollo	
TÍTULO DE LA PRÁCTICA: Elaboración de guiones publicitarios, con un ejemplo de marca conocida	
OBJETIVOS: Creación de proyectos animados	
TIEMPO DE DURACIÓN: 19 horas	
<p>1. FUNDAMENTOS:</p> <p>La guía práctica para elaborar guiones publicitarios ofrece una estructura clara y consejos esenciales para crear anuncios persuasivos que conecten con la audiencia y generen impacto en el mercado. Desde la identificación del objetivo y público objetivo hasta la producción y ejecución del anuncio, esta guía proporciona herramientas para desarrollar mensajes relevantes y efectivos que motiven a la audiencia a actuar.</p>	
<p>2. OBJETIVOS A ALCANZAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Claridad en la comunicación del mensaje: El objetivo principal al crear un guion publicitario es garantizar que comunique claramente el mensaje deseado de la marca o producto. Esto implica identificar y definir el mensaje central de manera concisa y efectiva, asegurándose de que sea comprensible y relevante para la audiencia objetivo. ● Generación de interés y conexión emocional: Se busca crear un guion que capte la atención del espectador desde el principio y establezca una conexión emocional con él. Esto implica desarrollar historias o conceptos creativos que sean atractivos, emocionantes o conmovedores, y que resuenen con las experiencias y emociones del público objetivo. ● Motivación para la acción: El objetivo final es persuadir a la audiencia para que tome una acción específica después de ver el anuncio. Esto puede incluir desde la compra de un producto hasta la visita a un sitio web o la participación en una promoción. El guion publicitario debe incluir un llamado a la acción claro y convincente que motive a la audiencia a tomar medidas concretas. 	

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CAPACIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR:

Habilidades de pensamiento:

El alumno desarrolla las habilidades de pensamiento de forma efectiva, al momento de comprender, analizar y evaluar los contenidos impartidos. Estas habilidades incluyen, entre otras, la capacidad de razonamiento lógico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad, la capacidad de análisis crítico y la habilidad para comunicar ideas de manera efectiva.

Destrezas sensoriales:

El estudiante a través de los cinco sentidos es capaz de percibir e interpretar información recibida en clases. Esto incluye la capacidad de ver, oír, trabajar con actividades manuales, así como la capacidad de integrar y procesar esta información de manera significativa. Estas destrezas son fundamentales para la percepción y la comprensión de los contenidos desglosados en la materia.

Destrezas motoras:

Las destrezas motoras involucran los movimientos musculares, fundamentadas en actividades donde utiliza la pintura, escritura, la manipulación de materiales didácticos y que requieran de coordinación entre los músculos más pequeños de las manos y los dedos para el desarrollo del contenido.

4. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:

En esta práctica, la evaluación se orienta hacia la capacidad de estructurar y desarrollar un guion publicitario claro, persuasivo y alineado con los valores y objetivos de una marca reconocida. Se analiza la habilidad para identificar el público objetivo, desarrollar mensajes clave y utilizar un lenguaje publicitario atractivo. La evaluación también considera la creatividad en la presentación del guion y su coherencia con la identidad de la marca seleccionada.

5. PREPARACIÓN PREVIA DEL ESTUDIANTE:

El estudiante debe revisar créditos cinematográficos icónicos y apoyarse en referencias como Postproducción digital (Utray Delgado et al., 2020), Cinema 4D (Silvestre Cremades, 2019), Aprender 3DS Max (Mediaactive, 2010) y Preproducción de sistemas multimedia (Solano Alegría y Peláez, 2022). Además, debe practicar el uso de herramientas de texto, animación y la selección de tipografías adecuadas al proyecto.

6. PROCEDIMIENTOS A EMPLEAR:

1. Investigación de mercado y audiencia: Antes de comenzar a escribir el guion, es crucial realizar una investigación exhaustiva sobre el mercado objetivo y la audiencia a la que se dirige el anuncio. Esto incluye comprender las necesidades, deseos, comportamientos y preferencias del público objetivo, así como analizar la competencia y las tendencias del mercado.
2. Definición del objetivo y mensaje central: Establece claramente el objetivo del anuncio y el mensaje central que se desea comunicar. ¿Cuál es la acción específica que se espera que realice la audiencia después de ver el anuncio? ¿Qué beneficios o características del producto/servicio se destacarán en el mensaje?
3. Desarrollo del concepto creativo: Basándote en la investigación previa, desarrolla un concepto creativo para el anuncio que sea relevante, atractivo y memorable para la audiencia objetivo. Esto puede implicar la creación de una historia, el uso de humor, la presentación de testimonios de clientes, entre otros enfoques creativos.
4. Estructura del guion: Organiza el guion en una estructura clara que incluya un inicio para captar la atención, un desarrollo para presentar el mensaje central y un cierre con un llamado a la acción. Asegúrate de que cada parte del guion fluya de manera lógica y coherente, y que esté adaptada al formato y duración del anuncio (por ejemplo, 30 segundos para televisión, 15 segundos para redes sociales, etc.).
5. Redacción del guion: Utiliza un lenguaje claro, persuasivo y atractivo para escribir el guion, teniendo en cuenta el tono y estilo de la marca. Concéntrate en transmitir el mensaje central de manera efectiva y en capturar la atención de la audiencia desde el principio.
6. Producción y ejecución del anuncio: Una vez finalizado y aprobado el guion, procede a la producción y ejecución del anuncio, que incluye la animación de elementos, la grabación de audio, la edición y postproducción.

7. NORMAS DE SEGURIDAD:

Seguridad: La seguridad es primordial. Los ambientes de práctica deben cumplir con regulaciones de seguridad y salud en el trabajo. Esto incluye la identificación de riesgos potenciales, la provisión de equipo de protección personal cuando sea necesario y la implementación de protocolos de seguridad. **Supervisión:** Los estudiantes en prácticas suelen requerir supervisión adecuada para asegurarse de que están realizando las tareas de manera segura y correcta. Los docentes han de asumir la función de supervisores, por lo que deben estar disponibles para responder preguntas, proporcionar orientación y evaluar el progreso del estudiante.

8. FORMACIÓN EN VALORES Y DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS. -

Los estudiantes de Diseño Gráfico desarrollan habilidades clave como la comunicación, el trabajo en equipo y la gestión de conflictos, esenciales en el entorno creativo. Estas competencias blandas les permiten adaptarse mejor a los desafíos del mercado laboral y trabajar de manera efectiva en proyectos colaborativos, mejorando su capacidad para generar diseños inclusivos y efectivos.

9. CONCLUSIONES:

En conclusión, la elaboración de un guion publicitario requiere una combinación cuidadosa de investigación, creatividad y precisión en la redacción para transmitir un mensaje persuasivo de manera efectiva. Al seguir un proceso estructurado que incluya la comprensión del mercado y la audiencia, el desarrollo de un concepto creativo sólido y la redacción de un guion claro y convincente, los creadores pueden producir anuncios que impacten y motiven a la audiencia objetivo.

10. RECOMENDACIONES:

Es fundamental practicar regularmente y experimentar con diferentes estilos y técnicas de animación. Aceptar y aprender de las críticas constructivas ayudará a mejorar las habilidades para poder crear animaciones artísticas y publicitarias de buena forma y con gran destreza.