ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES ® *taiarts.com*
RECOLETOS–22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Cultura Visual y Estudios Visuales

GUÍA DOCENTE

MÁSTER OFICIAL EN CREACIÓN DE ANIMACIÓN AUDIOVISUAL

Curso 2025/2026

Identificación de la asignatura

Periodo de impartición	1º semestre
Créditos	3 ECTS
Modalidad	Presencial
Idioma en el que se imparte	Castellano
Facultad	Facultad de Artes Visuales y Creación Digital
Docente	Enrique Miguélez

Presentación de la asignatura

Centrándose en el ámbito de la animación, esta asignatura reflexiona acerca del valor de la imagen en la sociedad contemporánea, tanto en su producción en pleno desarrollo tecnológico como en su distribución masiva, analizando su influencia en la creación de subjetividades individuales y colectivas.

Competencias

CB08	Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB09	Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB10	Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG01	Realizar análisis crítico, evaluación y síntesis de los discursos y conceptos dominantes en las prácticas audiovisuales de animación.
CG06	Generar debates y formular juicios y reflexiones que favorezcan un clima de experimentación artística y contribuyan a enriquecer el discurso cultural contemporáneo.
CG07	Investigar la idiosincrasia artística y socio-cultural de entornos creativos audiovisuales.
CE01	Analizar la obra de diferentes autores, evaluar sus características estilísticas y relacionar esta con el contexto socio-cultural en el que se ha desarrollado.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

1. Comprender los ámbitos de conocimiento que suponen la cultura visual y los estudios visuales.
2. Analizar qué significa producir imágenes hoy.
3. Conocer y evaluar el carácter, contenido y significado de la imagen técnica en particular en lo referente al ámbito de la animación.
4. Discernir las características estéticas y conceptuales de las imágenes que produce y su valor dentro de la sociedad actual.

Metodología docente

MD1	Lección magistral participativa.
MD2	Estudios de casos y debate.

Contenidos

Temario	1. Orígenes de la animación. 2. Industrialización del medio internacionalmente - 2ª guerra y postguerra - Televisión. 3. Animación y vanguardia. Cine experimental. 4. Nuevo contexto (digital/3D). 5. Anime y web 2.0.

Actividades formativas

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	18 horas
AF5	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	6 horas
AF6	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	21 horas
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	2 horas
AF9	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	30 horas

** La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.*

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

ASISTENCIA

Las clases son de carácter presencial y su asistencia es obligatoria, siendo esta determinante en el sistema de evaluación continua, y en la actitud y la participación en clase. No obstante, por situaciones excepcionales de salud o de conciliación familiar, el alumnado podrá solicitar el acceso online por adaptación metodológica (para más información contactar con el departamento de estudiantes).

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

Los trabajos que no se entreguen/presenten en los plazos establecidos por el equipo docente serán calificados con una nota de 0.

Pruebas (*)	*Reevaluable/no reevaluable*	*Nota mínima si/no*	*Ponderación en %*
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	Sí	Sí (nota mínima: 5)	50%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Sí	Sí (nota mínima: 5)	40%
SE4 Actitud y participación	No	No	10%
			100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones…).

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

ARAMBERRI, y J., BALSA, J. L. (Eds.). (2012). *Cine de animación en España: Un fenómeno de cultura visual*. Ediciones Cátedra.
BONET. L., y ARMENGOL, J. M. (Eds.). (2014). *Historia y cultura del cine de animación*. Editorial UOC.
CHION, M. (2007). *El Cine y Sus Oficios: Reflexiones Sobre la Animación*. Ediciones Cátedra.
FURNISS, M. (2017). *Animation: The Global History*. Thames & Hudson Ltd.
FURNISS, M. (2008). *Art In Motion, Revised Edition: Animation Aesthetics*. Eastleigh: John Libbey Publishing Ltd.
GALLOWAY, A. R. (2006). *Gaming: Essays on Algorithmic Culture*. Minneapolis, University of Minnesota Press.
GONZALÉZ GARCÍA, J. M. (2019). *Animación y Cultura Visual en Iberoamérica*. Editorial Anagrama.
LÓPEZ, J. R. (2005). *Animación en España*. Festival Internacional de Cine de Gijón.

MARTÍNEZ BARBERÁ, H., y PRADOS GARCÍA, J. M. (Coords.). (2017). *Animación: Del Cine al Videojuego*. Tirant Humanidades.
NIETO GARCÍA, J. (2012). *La Animación en el Cine Español*. Ediciones Cátedra.
PEÑAMARÍA, M. R. (2009*). De la animación: Historias no oficiales y desobedientes del cine de animación español*. Shangrila Textos Aparte.
RIVAS, J. (2018). *Teoría del Cine de Animación*. Ediciones Akal.

OTROS RECURSOS ONLINE

Este apartado recopila recursos en video varios, desde video essays, a conferencias, o piezas de videoarte:

ATROCITY GUIDE. *The Animators Who've Spent 40 Years On A Single Film*. En Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=73hip3pz0Xs&t=457s> (Consulta: 23 de agosto de 2023).

THE CINEMA CARTOGRAPHY. *Why Is Experimental Film (not) Cinema*. En Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=fOSLfuW6yoU> (Consulta: 23 de agosto de 20123).

IKKM. *Harun Farocki: Computer Animation Rules*. En Vimeo, <https://vimeo.com/100092938> (Consulta: 23 de agosto de 2023).

HARUN FAROCKI. (2012-2014). *Parallel I-IV*. en Video Data Bank <https://www.vdb.org/titles/parallel-i-iv> (Consulta: 23 de agosto de 2023).

STEPHEN SEPHERD Y DAVID SHRIGLEY. (2014). *Who Am I And What I Want*. En Vimeo, <https://vimeo.com/18665337> (Consulta: 23 de agosto de 2023).

FILMOGRAFÍA

La siguiente filmografía presenta una extensa lista de obras de animación (no únicamente animación 3D) desde sus inicios hasta el presente. La lista incluye obras de cine *mainstream* e independiente, de oriente y occidente. A estos títulos se unirán otros durante las clases.

"Humorous Phases of Funny Faces", J. Stuart Blackton, Estados Unidos, 1906.
“Katsudō Shashin”, Anónimo, Japón, 1907.
"Fantasmagorie", Émile Cohl, Francia, 1908.
"Gertie the Dinosaur", Winsor McCay, Estados Unidos, 1914.
“Namakura Gatana”, Jun'ichi Kōuchi y Seitaro Kitayama, Japón, 1917.
"The Adventures of Prince Achmed", Lotte Reiniger, Alemania, 1926.
"Steamboat Willie", Walt Disney y Ub Iwerks, Estados Unidos, 1928.
"Fantasía", Varios (Walt Disney y otros), Estados Unidos, 1940.
“Momotaro: Umi no Shinpei”, Mitsuyo Seo, Japón, 1945.
"Gyromorphosis", John Whitney Sr., Estados Unidos, 1954.
"Arabesque", John Whitney Sr., Estados Unidos, 1958.
"Allegretto", Oskar Fischinger, Estados Unidos, 1958.
"Unheimlich", Jürgen Reble, Alemania, 1969.
"Le Merle", Norman McLaren, Canadá, 1969.
"Powers of Ten", Charles & Ray Eames, Estados Unidos, 1977.
"Dimensions of Dialogue", Jan Švankmajer, Checoslovaquia, 1982.
"Tango", Zbigniew Rybczyński, Polonia, 1981.
"Pas de deux", Norman McLaren, Canadá, 1988.
"Dimensions of Dialogue", Jan Švankmajer, Checoslovaquia, 1982.
"Akira", Katsuhiro Ôtomo, Japón, 1988.
"La tumba de las luciérnagas" (Hotaru no haka), Isao Takahata, Japón, 1988.
"Mi vecino Totoro" (Tonari no Totoro), Hayao Miyazaki, Japón, 1988.
Toy Story, John Lasseter, Estados Unidos, 1995.

"Princesa Mononoke" (Mononoke-hime), Hayao Miyazaki, Japón, 1997.
Toy Story 2, John Lasseter, Estados Unidos, 1999.
"El viaje de Chihiro" (Sen to Chihiro no kamikakushi), Hayao Miyazaki, Japón, 2001.
"Lilo & Stitch", Dean DeBlois, Chris Sanders, Estados Unidos, 2002.
"Nocturna", Adrià García, Víctor Maldonado, España, 2007.
"El lince perdido", Raul Garcia, Manuel Sicilia, España, 2008.
"El secreto de sus ojos", Mariana Rondón, Argentina, 2009.
"El ilusionista" (L'illusionniste), Sylvain Chomet, Francia, 2010.
"El secreto del libro de Kells", Tomm Moore, Nora Twomey, Irlanda, 2010.
"La tropa de trapo en el país donde siempre brilla el sol", Álex Colls, J. Corbacho, España, 2010.
"Chico & Rita", Fernando Trueba, Javier Mariscal, Tono Errando, España, 2010.
"Valiente" (Brave), Mark Andrews, Brenda Chapman, Estados Unidos, 2012.
"Coco", Lee Unkrich, Adrian Molina, Estados Unidos, 2017.
"Mirai, mi hermana pequeña" (Mirai no Mirai), Mamoru Hosoda, Japón, 2018.
"Jellyfish Eyes" (Mememe no Kurage), Takashi Murakami, Japón, 2013.
"Whisper of the Heart" (Mimi wo Sumaseba), Yoshifumi Kondō, Japón, 1995.
"In This Corner of the World" (Kono Sekai no Katasumi ni), Sunao Katabuchi, Japón, 2016.
"Tokyo Godfathers", Satoshi Kon, Shōgo Furuya, Japón, 2003.
"Miss Hokusai" (Sarusuberi: Miss Hokusai), Keiichi Hara, Japón, 2015.
"Los Increíbles" (The Incredibles), Brad Bird, Estados Unidos, 2004.
"Ratatouille", Brad Bird, Estados Unidos, 2007.
"Toy Story 3", Lee Unkrich, Estados Unidos, 2010.
"Coco", Lee Unkrich, Adrian Molina, Estados Unidos, 2017.
"Buñuel en el laberinto de las tortugas", Salvador Simó, España, 2018.
"Memorias de un hombre en pijama", Carlos Fernández de Vigo, España, 2018.
"Soul", Pete Docter, Estados Unidos, 2020.
"Cazatalentos", José Herrera, España, 2019.
"Bao", Domee Shi, Estados Unidos, 2019.
"Spider-Man: Into the Spider-Verse", Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman, Estados Unidos, 2019.
"Un día más con vida", Raúl de la Fuente y Damian Nenow, España, 2019.
"Hair Love", Matthew A. Cherry, Estados Unidos, 2020.
"Toy Story 4", Josh Cooley, Estados Unidos, 2020.

"A Whisker Away" (Nakitai Watashi wa Neko o Kaburu), Jun'ichi Satoh (co-directora: Tomotaka Shibayama), Japón, 2020.
"Madrid 2120", José Luis Quirós y Paco Sáez, España, 2020.
"Wolfwalkers", Tomm Moore, Ross Stewart, Irlanda, 2020.
"If Anything Happens I Love You", Will McCormack y Michael Govier, Estados Unidos, 2020.
"Soul", Pete Docter y Kemp Powers, Estados Unidos, 2021.
"Blue & Malone: Casos imposibles", A. López Guerrero y J. P. Arroyo, España, 2021.
"La gallina Turuleca", Eduardo Gondell y Víctor Monigote, España, 2021.
"Two Distant Strangers", Travon Free y Martin Desmond Roe, Estados Unidos, 2021.
"Encanto", Byron Howard y Jared Bush, Estados Unidos, 2022.
"Klaus", Sergio Pablos, España, 2022.

SITIOS WEBS DE INTERÉS:

r/animation subreddit:

URL: https://www.reddit.com/r/animation/

Descripción: Subreddit dedicado a todo lo relacionado con la animación. Interesante para cualquier animador que desee estar informado de noticias, corrientes y otros aspectos más concretos por parte de animadores amateurs o profesionales, que crean el contenido de este foro.

UbuWeb:

URL: https://www.ubuweb.com/index.html

Descripción: Archivo web de obras “avant-garde” con propósitos educacionales. Especializado en medios visuales y sonoros.

Festival de Cannes - Marché du Film (Annecy):

URL: https://www.annecy.org/

Descripción: El Festival de Annecy es uno de los festivales más prestigiosos dedicados a la animación. Además de proyectar películas de animación, también alberga un mercado de películas de animación llamado "Marché du Film".

Ottawa International Animation Festival:

URL: https://www.animationfestival.ca/

Descripción: El OIAF es uno de los festivales de animación más antiguos y respetados del mundo, presentando una amplia gama de cortometrajes y largometrajes de animación.

Annecy International Animation Film Festival:
URL: https://www.annecy.org/
Descripción: Este es uno de los festivales de animación más grandes e influyentes del mundo, que se celebra anualmente en Annecy, Francia. Presenta una variedad de películas y eventos relacionados con la animación.

Animafest Zagreb:
URL: https://www.animafest.hr/
Descripción: Animafest Zagreb es uno de los festivales de animación más antiguos del mundo y ofrece una plataforma para una amplia variedad de estilos y enfoques de animación.

Berlin International Film Festival - Generation (Berlinale):
URL: https://www.berlinale.de/en/home.html
Descripción: La sección "Generation" del Festival Internacional de Cine de Berlín (Berlinale) incluye películas de animación y otros contenidos dirigidos a jóvenes audiencias.

SIGGRAPH:
URL: https://www.siggraph.org/
Descripción: SIGGRAPH es una conferencia anual sobre gráficos por computadora y técnicas de animación. Aunque no es un festival en el sentido tradicional, es un evento importante en el campo de la animación y los efectos visuales.

Anima Mundi:
URL: http://www.animamundi.com.br/
Descripción: Anima Mundi es uno de los festivales de animación más grandes de América Latina y se celebra en Brasil. Muestra una variedad de cortometrajes, largometrajes y trabajos experimentales.

Hiroshima International Animation Festival:

URL: https://hiroanim.org/en/

Descripción: Este festival se centra exclusivamente en la animación y es conocido por su enfoque en promover la paz y la comprensión a través del arte animado.

The Shenzhen Independent Animation Biennale:

URL: https://szx3iab.com/category/artist-%e8%89%ba%e6%9c%af%e5%ae%b6/

Descripción: Este festival de animación celebrado en China se centra en aquellas producciones independientes.

ASIFA-Hollywood Animation Expo (Annie Awards):

URL: https://annieawards.org/

Descripción: Los Annie Awards son premios anuales que reconocen los logros en la industria de la animación. Aunque no es un festival en sí, es un evento importante en la comunidad de animación.