

CIEAM - Centro de Investigação e Estudos de Arte e Multimédia
CURSO DE ANIMAÇÃO DE DESENHO

Destinatários:

Profissionais e estudantes de artes plásticas, realizadores, animadores, web designers, professores e outros interessados pelo cinema de animação em geral.

Candidaturas:

As inscrições serão efectuadas após selecção dos candidatos, com base numa entrevista com o formador e na avaliação do portfolio. Na entrevista, os candidatos deverão apresentar o seu portfolio em formato digital (imagens em formato *jpeg*, ficheiros *quicktime* ou *pdf*) ou sobre papel.

Coordenador: José Pedro Cavalheiro

Formadora: Joana Bartolomeu

Duração: 120 horas, em 30 sessões de 4 horas às Quintas e Sextas-Feiras.

Horário: das 18h às 22h

Datas: de 17 de Setembro de 2009 a 7 de Janeiro de 2010

Objectivos gerais:

O curso visa uma formação básica em animação sobre papel e experimentação da técnica de animação directa. Ao longo de trinta sessões, os participantes terão acesso aos conhecimentos teóricos e técnicos indispensáveis à criação de filmes de animação de desenho. As aulas serão iminentemente práticas, complementadas por projecções e análise de filmes.

PROGRAMA DO CURSO

Módulo 1. ANIMAÇÃO E GRAFISMO EM MOVIMENTO

Duração: 32 horas (8 sessões).

Objectivos específicos: Representação de movimentos animados em desenho, compreensão das regras base da representação do movimento em animação, concepção de personagens simples e dramaturgia aplicada aos mesmos.

Conteúdos Programáticos:

O cinema de animação: enquadramento histórico e cronológico;

Jogos ópticos: taumatrópio, zootrópio e *flipbook*;

Ciclos fechados e abertos;

Regras base de representação em animação: trajectória, aceleração, desaceleração, pausa;

Metamorfoses directas e indirectas;

Animação de formas simples sem estrutura.

Módulo 2. PLANIFICAÇÃO DO MOVIMENTO: O TEMPO E O ESPAÇO EM ANIMAÇÃO

Duração: 8 horas (2 sessões).

Objectivos específicos: Estruturação de movimentos no tempo e no espaço. Composição de vários elementos animados.

Conteúdos Programáticos:

- Carta de rodagem;
- Animação corrida e por chaves;
- Imagem chave e intervalo;
- Ritmo contra-ritmo;
- Exagero e antecipação.

Módulo 3. A SUPERFÍCIE DO ECRÃ E A COMPOSIÇÃO DO MOVIMENTO

Duração: 8 horas (2 sessões).

Objectivos específicos: Exploração de movimentos dinâmicos em animação.

Conteúdos Programáticos:

- Horizontais, verticais e diagonais enquanto linhas directrizes ao nível do movimento no interior do ecrã;
- Bidimensionalidade, tridimensionalidade e perspectiva;
- A fotografia e o desenho: processos distintos de representação.

Módulo 4. ANIMAÇÃO EM TÉCNICAS DIRECTAS

Duração: 8 horas (2 sessões).

Objectivos específicos:

Experimentação de técnicas directas em animação.

Conteúdos Programáticos:

- Animação em areia;
- Animação pintada sobre vidro;
- Animação desenhada e raspada em película.

Módulo 5. CRIAÇÃO DE PERSONAGENS PARA ANIMAÇÃO EM DESENHO

Duração: 16 horas (4 sessões).

Objectivos específicos:

Desenvolvimento gráfico de personagens para animação em consonância com a dramaturgia a aplicar aos mesmos.

Conteúdos Programáticos:

Esquematisação de um personagem por elementos simples;
Esqueleto;
Volumetria;
Elementos principais e elementos secundários;
Criação de *model-sheets*;
Acting.

Módulo 6. LINGUAGEM AUDIOVISUAL: ESPECIFICIDADES DO CINEMA DE ANIMAÇÃO

Duração: 8 horas (2 sessões).

Objectivos específicos: Análise, reconhecimento, aplicação e domínio dos principais conceitos e terminologias da linguagem audiovisual. Estudo comparativo entre a narrativa audiovisual em cinema de imagem real e cinema de animação.

Conteúdos Programáticos:

O espaço e o tempo em imagem real e em animação;
Tipos de planos: plano de conjunto, plano médio, grande plano, plano de pormenor e suas variantes;
Movimentos da câmara;
Pontos de vista da câmara;
Storyboard e planificação gráfica;
Animatic e temporização.

Módulo 7. A BANDA SONORA NO CINEMA DE ANIMAÇÃO

Duração: 16 horas (4 sessões).

Objectivos específicos:

Elaboração de movimentos animados a partir de extractos sonoros.

Conteúdos Programáticos:

O som em relação com a imagem;
Banda sonora: diálogos, música e sonoplastia;
Sincronismo;

Planificação e criação de um extracto animado a partir de uma banda sonora original.

Módulo 8. CONCRETIZAÇÃO DE UM PROJECTO EM ANIMAÇÃO

Duração: 24 horas (6 sessões).

Objectivos específicos: Criação, desenvolvimento e realização de um projecto em animação de desenho.

Conteúdos Programáticos:

Conceito;
Guião;
Guião cinematográfico;
Criação de personagens e ambientes;
Storyboard;
Animatic e temporização de acções;
Animação e posições chave;
Intercalação;
Traçagem;
Digitalização;
Pintura;
Montagem;
Pós-produção da imagem e do som.

Materiais e equipamentos disponíveis:

13 computadores PC com ecrãs de 24 polegadas.

Software disponível: *Photoshop CS2*, *Illustrator CS2*, *AfterEffects CS2*, *MonkeyJam*.

Caixas de luz, scanners, impressoras.

Nota: todos os consumíveis (material de desenho como lápis, canetas, etc.) deverão ser adquiridos pelos participantes.

FILMOGRAFIA

BALEJ, Jan, 2007, *Jedné noci v jednom městě (One Night in One Town)*

BAKER, Mark, 1989, *The Hill Farm*

BAKER, Mark, 1993, *The Village*

COOK, Luis, 2007, *The Pearce Sisters*

COURNOYER, Michèle, 2000, *Le Chapeau*

HODGSON, Jonathan, 1999, *The Man with the Beautiful Eyes*

CRASTE, Marc, 2003, *Jojo in the Stars*

DRIESSEN, Paul, 1983, *Het Scheppen van een Koe (Spotting a Cow)*

DRIESSEN, Paul, 1995, *The End of The World in 4 seasons*

DUDOK DE WIT, Michael, 2000, *Father and Daughter*

FILIPOVA, Svetlana, 2007, *Three Love Stories*

FINE, David, SNOWDEN, Alison, 1993, *Bob's Birthday*

FORBIS, Amanda, TILBY, Wendy, 1999, *When the Day Breaks*

GRAVES, Mic, publicidade *BT*

GREAVES, Daniel, 1997, *Flat World*

GREAVES, Daniel, 1991, *Manipulation*

GRIMAULT, Paul, 1944, *Le Voleur de Paratonnerres*

GROSS, Anthony, HOPPIN, Hector, 1934, *La Joie de Vivre*

GORGIARD, Laurent, 1997, *L'Homme aux Bras Ballants*

HEWLETT, Jamie, CANDELAND, Pete, 2001, *Gorillaz's Clint Eastwood*

ISSARTEL, Fabienne, 2003, *Paul Grimault Image par Image*

KELLY, Johny, 2007, *Procrastination*

LEAF, Caroline, 1974, *The Owl who Married a Goose*

LEAF, Caroline, 1976, *The Street*

LEAF, Caroline, 1977, *The Metamorphosis of Mr Samsa*

LEAF, Caroline, SOUL, Veronika, 1979, *Interview*

LINGFORD, Ruth, 1988, *Death and the Mother*

MCLAREN, Norman, MUNROE, Grant, *Animated Motion*

MCLAREN, Norman, 1938, *Love on the Wing*

MCLAREN, Norman, 1943, *Barrel Zoom T/M*

MCLAREN, Norman, 1949, *Begone Dull Care*

MCLAREN, Norman, 1952, *Neighbours*

MCLAREN, Norman, 1971, *Syncromy*

MELLOR, Belle, 2007, *Sleep with the fishes*

MIYAZAKI, Hayao, 2001, *Sen to Chihiro no Kamikakushi (A Viagem de Chihiro)*

ODELL, Jonas, 2004, *Take me Out*

ODELL, Jonas, 2006, *Never Like the First Time*

PAVLÁTOVÁ, Michaela, 1991, *Řeči, Řeči, Řeči (Words, Words, Words)*

PAVLÁTOVÁ, Michaela, 1995, *Repète*

PLYMPTON, Bill, 1987, *Your Face*

QUINN, Joanna, 2006, *Dreams and Desires: Family Ties*

RIBEIRO, José Miguel, 1999, *A Suspeita*

RUIVO, André, 2008, *Januário e a Guerra*

RYBCZŃSKI, Zbigniew, 1980, *Tango*

SAKAMOTO, Yusaku, YAMAMOTO, Eiichi, 1962, *Aru Machikado no Monogatari (Story of a Certain Street Corner)*

SCHWIZGEBEL, Georges, 1974, *Le Vol d'Icar*

SCHWIZGEBEL, Georges, 1985, *78 Tours*

SCHWIZGEBEL, Georges, 1998, *Fugue*

SCHWIZGEBEL, Georges, 2000, *La Jeune Fille et les Nuages*

SERRAZINA, Pedro, 1995, *Estória do Gato e da Lua*

SUTHERLAND, Malcolm, 2006, *Birdcalls*

ŠVANKMAJER, Jan, 1982, *Možnosti Dialogu (Dimensions of Dialogue)*

SZCZECHURA, Daniel, 1963, *Fotel (The Chair)*

TEMPLETON, Suzie, 2006, *Prokofiev's Peter and The Wolf*

VESTER, Paul, 1995, *Abductees*

ŽABKA, Michal, 1997, *Golf*

YAMAMURA, Koji, 2002, *Atama-Yama (Mr. Head)*

YAMAMURA, Koji, 2007, *Kafka - Inaka Isha (A Country Doctor)*

ZEPE, 1998, *Cof Cof*

ZEPE, 2006, *Stuart*

ZEPE, 2007, *Cândido*

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., Animation Now, Chicago, U.S.A, ed. Taschen, 2006, 352 págs., ISBN: 3- 82283-789-X

ARNHEIM, Rudolf, Arte e Percepção Visual, São Paulo, Brasil, ed. Pioneira, 1999, 504 págs., ISBN: 8-52210-148-5

BACHER, Hans, Dreamworlds: Production Design for Animation, Oxford, Reino Unido, ed. Focal Press, 2007, 216 págs., ISBN: 0-24052-093-9

BROCK, Bruce, The Visual Story: Structure of film, TV and digital media, Oxford, Reino Unido, ed. Focal Press, 2001, 288 págs., ISBN: 0-24080-467-8

CRAFTON, Donald, Before Mickey, Nova Iorque, U.S.A., ed. Chicago University Press Edition, 1993, 493 págs., ISBN: 0-22611-667-0

CRISTIANO, Giuseppe, The Storyboard Design Course: The ultimate guide for artists, directors, producers and scriptwriters, Nova Iorque, U.S.A., ed. Barron's Educational Series, 2007, 192 págs., ISBN: 0-76413-732-8

CULHANE, Shamus, Animation: from script to screen, Nova Iorque, U.S.A., ed. Saint Martin's Press Inc., 2002, 336 págs., ISBN: 0312050526

FURNISS, Maureen, The Animation Bible: A guide to everything – from flipbooks to Flash, Londres, Reino Unido, ed. Laurence King, 2008, 340 págs., ISBN: 1-85669-550-6

HOOKS, Ed, Acting for Animators: A complete guide for performance in animation, Portsmouth, U.S.A., ed. Heinemann Books, 2003, 144 págs., ISBN: 0-325-00580-X

MURCH, Walter, In the Blink of an Eye: A perspective on film editing, Los Angeles, U.S.A., ed. Silman-James Press, 2001, 148 págs., ISBN: 1-87950-562-2

MUYBRIDGE, Eadweard, Muybridge's Complete Human and Animal Locomotion, U.S.A., ed. Dover Publications, Inc., 1993, 508 págs., ISBN: 0-48623-793-1

PATMORE, Chris, The Complete Animation Course: The principles, practice, and techniques of successful Animation, Reino Unido, ed. Thames & Hudson, 2003, 160 págs., ISBN: 0-50028-437-7

WELLS, Paul, HANDSTAFF, Johnny, Re-imagining Animation: The changing face of the moving image, Lausanne, Suíça, ed. Ava Books, 2008, 192 págs., ISBN: 2-94037-369-8

WELLS, Paul, Understanding animation, Londres, Reino Unido, ed. Routledge, 1998, 280 págs., ISBN: 0-41511-596-5

WHITAKER, Harold, HALAS, John, Timing in Animation, Oxford, Reino Unido, ed. Focal Press, 2002, 148 págs., ISBN: 0-24051-714-8

WILLIAMS, Mark Wigan, Basics Illustration: Sequential images, Lausanne, Suíça, ed. Ava Books, 2007, 106 págs., ISBN: 2-94037-360-4

WILLIAMS, Richard, The Animators Survival Kit, Londres, Reino Unido, ed. Faber & Faber, 2001, 352 págs., ISBN: 0-57120-228-4