
Ano Letivo 2019-20

Unidade Curricular HISTÓRIA E ANÁLISE DA IMAGEM ANIMADA

Cursos IMAGEM ANIMADA (1.º ciclo)

Unidade Orgânica Escola Superior de Educação e Comunicação

Código da Unidade Curricular 16701020

Área Científica ANIMAÇÃO

Sigla

Línguas de Aprendizagem

Língua portuguesa.
A língua inglesa poderá ser usada na presença de alunos externos em mobilidade Erasmus.

Modalidade de ensino

Presencial.

Docente Responsável

Marina Estela de Vasconcelos Gonçalves Graça

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Marina Estela de Vasconcelos Gonçalves Graça	T	T1	30T

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

ANO	PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*	HORAS DE CONTACTO	HORAS TOTAIS DE TRABALHO	ECTS
3º	S1	30T	84	3

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Sem conhecimentos prévios recomendados.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Enquadramento teórico e crítico na análise de documentos realizados com técnicas de animação;
 Conhecimento da evolução dos elementos de linguagem, dispositivos, processos, convenções e tecnologias específicos da animação;
 Conhecimento das principais obras, autores e metodologias da imagem animada desde a sua invenção;
 Conhecimento de conceitos e de referências fundamentais no âmbito das linguagens audiovisuais mais comuns;
 Capacidade para investigar e para comunicar questões e resultados;
 Desenvolvimento do espírito crítico na análise, referenciação e conhecimento de produtos suportados por tecnologias audiovisuais.

Conteúdos programáticos

O que é animação? Perceção e composição do movimento animado.
 Níveis de codificação formal que constituem o discurso em animação.
 Mecanismos de projeção e de visionamento de imagens animadas anteriores ao cinematógrafo.
 Primeiras experiências de cinema de animação.
 Separação entre animação e imagem real. Aparecimento da indústria do cinema. Invenção da técnica da animação com acetatos.
 As experiências dos pintores europeus nas três primeiras décadas do século XX. Len Lye no *General Post Office* de John Grierson.
 O cinema sonoro.
 Os princípios Disney e a *Golden Age of Animation* (1932-1942).
 Norman McLaren e o *National Film Board* do Canadá.
 As séries televisivas animadas americanas (anos 50 e 60).
 O experimentalismo americano e europeu a partir dos anos 50. A importância dos festivais da ASIFA.
 Animação digital.
 A animação portuguesa.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os alunos são conduzidos em processos de análise crítica de fragmentos de animação e de elementos de produção, fundamentada na diferenciação de conceitos e de elementos constituintes essenciais, segundo a sua tipologia ao nível da produção e da comunicação, enquanto estratégia de aquisição de conhecimentos técnicos e sistémicos fundamentais sobre a natureza e evolução histórica da animação.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Exposição teórica e análise crítica de fragmentos animados.

Metodologia de avaliação:

Prova escrita de frequência com análise fundamentada de fragmento animado, com descrição e contextualização referenciadas sob a forma de ensaio, com o máximo de 10 páginas e escrito de acordo com as regras académicas, realizada individualmente.

O exame corresponde à correção do ensaio apresentado como prova de frequência.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Após visionamento de documentos animados, os processos de análise fundamentada dos mesmos em turma, acompanhados pela docente, são essenciais na apropriação de conceitos, de designações e de metodologias eficazes para obtenção de informação e aplicação da mesma em processos de sistematização e de construção de pensamento crítico em animação.

Bibliografia principal

- Beckman K ed (2014). *Animating Film Theory*. Duke Univ. Press
Buchan S (2013). *Pervasive Animation*. Routledge
Cayla V ed. (2007). *Du praxinoscope au cellulo , Un demi- siecle de cinema d'animation en France (1892-1948)*. CNC
Clarens B (2000). *Andre Martin, Ecrits sur l'animation*. Dreamland
Crafton D (1990). *Emile Cohl, Caricature and Film*. Princeton Univ. Press
Crafton D (1993). *Before Mickey, 1898-1928*. Univ. Chicago Press
Crafton D (2013). *Shadow of a Mouse*. Univ. of California Press
Culhane S (1998). *Talking Animals and other People*. Da Capo Press
Graça ME (2006). *Entre o Olhar e o Gesto. Elementos para uma Poética da Imagem Animada*. SENAC
Leyda J ed (1986). *Eisenstein on Disney*. Seagull Books
Muybridge E (2010). *The Human and Animal Locomotion Photographs*. Taschen.1878
Russett R, Starr C (1988). *Experimental Animation*. Da Capo Press, 1976
Thomas F, Johnston O (1981). *The Illusion of Life*. Abbeville Press
Wells P (1998). *Understanding Animation*. Routledge

Academic Year 2019-20

Course unit HISTORY AND ANALYSIS OF ANIMATED IMAGES

Courses MOVING IMAGE (1st Cycle)

Faculty / School SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION

Main Scientific Area ANIMAÇÃO

Acronym

Language of instruction Portuguese.
English may be used in the presence of external students on Erasmus mobility.

Teaching/Learning modality Class attending.

Coordinating teacher Marina Estela de Vasconcelos Gonçalves Graça

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Marina Estela de Vasconcelos Gonçalves Graça	T	T1	30T

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
30	0	0	0	0	0	0	0	84

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other

Pre-requisites

no pre-requisites

Prior knowledge and skills

No prior knowledge required.

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)

Theoretical and critical analysis framework of documents made with animation techniques;
 Knowledge of the evolution of language elements, devices, processes, conventions and technologies specific to animation;
 Knowledge of main animated works, authors and methodologies since its invention;
 Knowledge of concepts and fundamental references within the most common audiovisual languages;
 To encourage research and the competence to communicate issues and results;
 Development of critical analysis, how to reference and the knowledge of products supported by audiovisual technologies.

Syllabus

What is animation? Perception and composition of animated motion.
 Levels of formal codification in animation discourse.
 Mechanisms of projection and visualization of animated images prior to the cinematograph.
 Early animated film experiences.
 Separation between animation and real image. The appearance of the film industry. Invention of cell animation.
 The experiences of European painters at the XXth century first three decades. Len Lye at John Grierson's *General Post Office* .
 Sound in cinema.
 Disney principles and the *Golden Age of Animation* (1932-1942).
 Norman McLaren and the *National Film Board* do Canadá.
 Tv American animated series (the 50s and 60s).
 The American and European experimentalism from the 50's. The importance of the ASIFA festivals.
 Digital animation.
 Portuguese animation.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives

The students are led in processes of critical analysis of fragments of animation and elements of production, based on the differentiation of concepts and essential constituents, according to their typology in terms of production and communication, as a strategy for acquiring technical and systemic knowledge about the nature and historical evolution of animation.

Teaching methodologies (including evaluation)

Theoretical exposition and critical analysis of animated fragments.

Methodology of evaluation:

Essay with critical analysis of an animated fragment, with a referenced description and contextualization.

The essay, with a maximum of 10 pages and written according to the academic rules, must be done individually.

The exam corresponds to the written correction of the essay.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes

After the screening of animated documents, the processes of informed analysis in class, assisted by the teacher, are essential in the appropriation of concepts, designations and effective methodologies to obtain information and application in processes of systematization and construction of critical thinking in animation.

Main Bibliography

- Beckman K ed (2014). *Animating Film Theory*. Duke Univ. Press
Buchan S (2013). *Pervasive Animation*. Routledge
Cayla V ed. (2007). *Du praxinoscope au celluloid, Un demi-siecle de cinema d'animation en France (1892-1948)*. CNC
Clarens B (2000). *Andre Martin, Ecrits sur l'animation*. Dreamland
Crafton D (1990). *Emile Cohl, Caricature and Film*. Princeton Univ. Press
Crafton D (1993). *Before Mickey, 1898-1928*. Univ. Chicago Press
Crafton D (2013). *Shadow of a Mouse*. Univ. of California Press
Culhane S (1998). *Talking Animals and other People*. Da Capo Press
Graça ME (2006). *Entre o Olhar e o Gesto. Elementos para uma Poética da Imagem Animada*. SENAC
Leyda J ed (1986). *Eisenstein on Disney*. Seagull Books
Muybridge E (2010). *The Human and Animal Locomotion Photographs*. Taschen.1878
Russett R, Starr C (1988). *Experimental Animation*. Da Capo Press, 1976
Thomas F, Johnston O (1981). *The Illusion of Life*. Abbeville Press
Wells P (1998). *Understanding Animation*. Routledge