
Ano Letivo 2022-23

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

Código CNAEF (3 dígitos) 213

Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (Indicar até 3 objetivos) 4, 8, 9,

Línguas de Aprendizagem Língua portuguesa e língua inglesa, dada a colaboração com uma turma da City University of Hong Kong.

Modalidade de ensino

Presencial e/ou à distância.

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	78	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.
O experimentalismo americano e europeu a partir dos anos 50.
Processos digitais e práticas artísticas contemporâneas em animação.
A animação portuguesa.

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.

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*. SENAC
¿Harris M, Husbands L, Tabernham P (eds 2019). *Experimental Animation*. Routledge
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 2022-23

Course unit HISTORY AND ANALYSIS OF THE MOVING IMAGE

Courses MOVING IMAGE (1st Cycle)

Faculty / School SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION

Main Scientific Area

Acronym

CNAEF code (3 digits) 213

Contribution to Sustainable Development Goals - SGD (Designate up to 3 objectives) 4, 8, 9,

Language of instruction Portuguese language and English language, due to collaboration with a class at the City University of Hong Kong.

Teaching/Learning modality Class attending and/or e-learning.

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	78

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 the animated movement.
Levels of formal codification that constitute discourse in animation.
Animated images projection and screening mechanisms prior to the cinematograph.
First animated cinema experiences.
Separation between animation and real image.
Appearance of the film industry.
Invention of the animation technique with cells.
The experiences of European painters in the first three decades of the 20th century.
Len Lye at John Grierson's General Post Office.
Sound cinema.
Disney principles and the Golden Age of Animation (1932-1942).
Norman McLaren and the National Film Board of Canada.
American and European experimentalism from the 1950s.
Digital processes and contemporary artistic practices in animation.
Portuguese 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 academic rules, must be done individually.
The exam corresponds to the written correction of the essay.

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 cellule, 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*. SENAC
¿Harris M, Husbands L, Tabernham P (eds 2019). *Experimental Animation*. Routledge
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