
Ano Letivo 2020-21

Unidade Curricular PROJETO II

Cursos IMAGEM ANIMADA (1.º ciclo)

Unidade Orgânica Escola Superior de Educação e Comunicação

Código da Unidade Curricular 16701059

Área Científica ANIMAÇÃO

Sigla

Línguas de Aprendizagem Português/Inglês

Modalidade de ensino Presencial.

Docente Responsável Carlo Turri

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Carlo Turri	OT; PL; TP	TP1; PL1; OT1	15TP; 30PL; 15OT

* 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
2º	S2	15TP; 30PL; 15OT	252	9

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

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Conhecimento básico de qualquer técnica de animação; capacidade de desenhar storyboards; familiaridade com especificações e formatos de vídeo

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

O principal objetivo desta UC é fornecer o contexto em que os alunos aprendem a criar um pequeno vídeo animado (duração 1:30 minutos). Passando por todo o processo de produção, os alunos enfrentarão desafios criativos e técnicos, aprendendo, assim, a profunda interconexão desses aspectos no medium animado. Os projetos estão abertos à inclusão de diferentes técnicas e abordagens criativas, mas o desenvolvimento de cada ideia está atrelado a fases específicas de produção: conceituação inicial, definição da estrutura narrativa, desenvolvimento da linguagem visual, pré-produção e finalização. Dessa forma, os alunos serão capazes de entender as estruturas comuns na criação de audiovisuais animados e como gerenciar o tempo e o esforço necessários. Esta UC também quer promover uma compreensão profunda do meio animado, o que implica a aquisição de fundamentos disciplinares e terminologia específica para se relacionar com o mundo das imagens em movimento.

Conteúdos programáticos

Processo de produção da Animação da ideia ao resultado final: sinopse, desenvolvimento narrativo, pesquisa em linguagem visual, pré-produção técnica, pós-produção e finalização; Motion Design no contexto da comunicação contemporânea; Compreensão de imagens em movimento: intensidade visual, princípio de afinidade e contraste, componentes visuais; o medium animado: complexidade, singularidade, linguagens; Poesia animada; Documentário animado; Animação informativa; Animação experimental; composição digital para animações 2D.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

A avaliação desta unidade curricular é feita ao longo do seu funcionamento e sem exame final, conforme a alínea a) do Artigo 11º do Regulamento de Avaliação da Universidade do Algarve, homologado em 28 de julho de 2011.

Realização de projectos apoiados por orientação teórica e metodológica, como base do processo de avaliação. Visionamento e análise de documentos audiovisuais. Acompanhamento personalizado dos alunos. Avaliação contínua com exame final.

Acesso a exame apenas com nota final igual ou inferior a 9 e com entrega de trabalhos.

Bibliografia principal

Shaw, Austin (2020). *Design for Motion: Fundamentals and Techniques of Motion Design* (2nd Edition), Routledge.

Parr, Peter (2016). *Sketching for Animation: Developing Ideas, Characters and Layouts in Your Sketchbook*. Bloomsbury Publishing Pic

Lanier, Lee; Rafael Duarte (2016). *Compositing Visual Effects in After Effects: Essential Techniques*, Focal Press.

Meyer, Chris and Trish (2016). *After Effects Apprentice: Real-World Skills for the Aspiring Motion Graphics Artist*, Routledge.

Katatkarn, Jasmine. Tanzillo, Michael (2016). *Lighting for Animation: The Art of Visual Storytelling*, Routledge.

Mercado, Gustavo (2010). *The Filmmaker's Eye: Learning (and Breaking) the Rules of Cinematic Composition*, Focal Press.

Block, Bruce (2007). *The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media*, Focal Press.

Graça, Marina Estela. (2006). *Entre o Olhar e o Gesto. Elementos para uma Poética da Imagem Animada*, São Paulo: Ed. SENAC.

Academic Year 2020-21

Course unit PROJECT II

Courses MOVING IMAGE (1st Cycle)

Faculty / School SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION

Main Scientific Area

Acronym

Language of instruction Portuguese/English

Teaching/Learning modality Presencial.

Coordinating teacher Carlo Turri

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Carlo Turri	OT; PL; TP	TP1; PL1; OT1	15TP; 30PL; 15OT

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

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
0	15	30	0	0	0	15	0	252

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

Basic knowledge of any animation technique; capability to draw storyboard; familiarity with video formats and specifications.

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

The main objective of this UC is providing the context in which students are learning how to conceive and create a short-animated video (about 1:30 minute long). By undergoing the entire production process, students will face both and creative and technical challenges thus learning the deep interconnection of such aspects within the animated medium.

The projects are open to different techniques and narrative approaches, but their development is locked to specific production phases: conceptualization, defining of narrative structure, visual look development, pre-production and finalization. This way, students are expected to understand the innermost methodology in animation production and learn how to manage time and effort accordingly.

Lastly, this UC also aims for a deep understanding of the animated medium, which implies the acquisition of disciplinary insights and terminology which are unique to moving images' domain.

Syllabus

Animation production process from concept to final outcome: synopsis, narrative development, visual language research, technical pre-production, post-production and finalization; Motion Design in contemporary communication context; Understanding moving images: visual intensity, principle on affinity and contrast, visual component; the Animated Medium: complexity, uniqueness, languages; Animated poetry; Animated Documentary; Informative Animation; Experimental Animation; digital compositing for 2D animation.

Teaching methodologies (including evaluation)

The teaching combines a substantial Project-Based-Learning approach with a series of lectures, collective presentations and open debating. Additional video-tutorials focusing on 2.5D compositing are also available to students.

Evaluation is continuous along the course it is divided accordingly to the production process key-stages: concept, research, narrative sequencing (script, storyboard, animatic), visual language development (style frames, motion tests), rough-cut, final outcome. Overall, the process impacts 40% of final grade; final outcome is impacting 40% the final grade; project report and presentation count 20% of the final grade.

For succeeding in Projecto II UC students must obtain a final grade equal or greater than 9.5.

Main Bibliography

Shaw, Austin (2020). *Design for Motion: Fundamentals and Techniques of Motion Design* (2nd Edition), Routledge.

Parr, Peter (2016). *Sketching for Animation: Developing Ideas, Characters and Layouts in Your Sketchbook*. Bloomsbury Publishing Pic

Lanier, Lee; Rafael Duarte (2016). *Compositing Visual Effects in After Effects: Essential Techniques*, Focal Press.

Meyer, Chris and Trish (2016). *After Effects Apprentice: Real-World Skills for the Aspiring Motion Graphics Artist*, Routledge.

Katatikarn, Jasmine. Tanzillo, Michael (2016). *Lighting for Animation: The Art of Visual Storytelling*, Routledge.

Mercado, Gustavo (2010). *The Filmmaker's Eye: Learning (and Breaking) the Rules of Cinematic Composition*, Focal Press.

Block, Bruce (2007). *The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media*, Focal Press.

Graça, Marina Estela. (2006). *Entre o Olhar e o Gesto. Elementos para uma Poética da Imagem Animada*, São Paulo: Ed. SENAC.