
Ano Letivo 2023-24

Unidade Curricular ANIMAÇÃO IV

Cursos IMAGEM ANIMADA (1.º ciclo)

Unidade Orgânica Escola Superior de Educação e Comunicação

Código da Unidade Curricular 16701060

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. A língua inglesa poderá ser usada na presença de alunos externos em mobilidade erasmus.

Modalidade de ensino

Ensino presencial físico, com possibilidade de adaptação ao ensino presencial on-line e à distância em caso de força maior.

Docente Responsável

Sara Naves Nunes de Assunção Sousa

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
---------	--------------	--------	-----------------------------

* 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	15T; 30TP	156	6

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

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Desenho expressivo.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Esta unidade curricular pretende dotar os alunos com conhecimentos teóricos, técnicos e metodológicos que lhes permitam ser capazes de pensar e desenhar o corpo humano e as formas (volumes) em movimento de acordo com comportamentos físicos e dramáticos, usando técnicas de animação baseadas nos 12 princípios da animação. Pretende ainda desenvolver no aluno a sensibilidade para interpretar e representar as características do som através do movimento da figura humana com harmonia e rigor na sincronia.

Conteúdos programáticos

Desenho e animação do corpo humano e figuras humanóides com respeito às características físicas e psicológicas inerentes de uma personagem tendo como referência directa os 12 princípios da animação.

Timing;

Introdução aos princípios de acting e performance da figura humana como apoio à sincronização labial e sonora;

Processamento de animação tradicional com base em efeitos sonoros, música e voz;

Realização da Carta de Rodagem e Espinhas;

Análise e interpretação do som e das suas características com base na imagem animada;

Consolidação dos princípios básicos da animação.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Avaliação por frequência (presença em aula) ? a assiduidade é obrigatória, não podendo o aluno exceder o número limite de faltas, correspondente a 25% das horas de contacto totais.

Realização de exercícios individuais apoiados por orientação teórica e metodológica;

O Exame de É. Normal corresponde à realização de um exercício de raiz que engloba os princípios aprendidos durante o período de frequência.

O Exame de É. de Recurso é acessível aos alunos reprovados em Exame de É.N. (ou que tenham faltado ao mesmo) e consiste em melhorar o exercício de Exame de É.N.

O Exame de É.R. é igualmente acessível a alunos que queiram melhorar uma nota, com a condição de se inscreverem em Melhoria - inscrição ao cuidado dos serviços académicos.

A nota final obtida no exercício de exame substitui a nota de frequência.

O aluno deverá respeitar os enunciados e indicações sobre entregas e critérios de avaliação presentes na tutoria eletrónica.

Ponderação final: (EX01)30% +(EX02)30% +(EX03)40%=100%

Bibliografia principal

Lauricella, Michel (2019) Morpho: Simplified Forms: Anatomy for Artists. Rocky Nook

Mattesi, Michael (2016) Force: Drawing Human Anatomy. CRC Press

Beiman, Nancy (2010) Animated Performance, Switzerland: AVA Publishing SA

Hooks, Ed (2011) Acting for Animators, Taylor & Francis, Inc.

Muybridge, E. (2010). The Human and Animal Locomotion Photographs. Taschen. Adam, H.

Mattesi, Michael D. (2006) Force: Dinamic Life Drawing for Animators, EUA: Elsevier.

Stanchfield, Walt (2009) Drawn to Life: 20 Years of Disney Masterclasses, EUA: Elsevier.

Wells, Paul. (2006) The Fundamentals of Animation, Switzerland: AVA Publishing SA.

Wells, Paul. (2009) Basics Animation: Drawing for Animation, Switzerland: AVA Publishing

SA Williams, R. (2001) The Animator's Survival Kit. London: Faber & Faber Ltd.

Goldberg, Eric (2008) Character Animation Crash Course. Silman-James Press

Halas, J., Whitaker, H. (2009). Timing for Animation. Focal Press

Academic Year 2023-24

Course unit ANIMATION IV

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.
English may be used in the presence of external students on erasmus mobility.

Teaching/Learning modality

Physical presential teaching, with the possibility of adapting to on-line presential teaching and distance in case of forced measure.

Coordinating teacher

Sara Naves Nunes de Assunção Sousa

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
----------------	------	---------	-----------

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

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
15	30	0	0	0	0	0	0	156

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

Drawings skills towards general expression.

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

This curricular unit aims to provide students with theoretical, technical and methodological knowledge that enables them to be able to think and draw the human body and shapes (volumes) in movement according to physical and dramatic behaviours, using animation techniques based on the 12 principles of animation. It also aims to develop in the student the sensibility to interpret and represent the characteristics of sound through the moving human figure with harmony and accuracy in synchronicity.

Syllabus

Drawing and animation of the human body and humanoid figures with respect to the physical and psychological characteristics inherent of a character having as direct reference the 12 principles of animation.

Timing;

Introduction to the principles of acting and performance of the human figure based on lip and sound synchronisation;

Processing traditional animation based on sound effects, music and voice;

Creation of an Exposure Sheet as a base for the exercises;

Analysis and interpretation of sound and its characteristics based on the moving image;

Consolidation of the basic principles of animation.

Teaching methodologies (including evaluation)

Assessment by attendance (presence in class) - attendance is mandatory, and the student cannot exceed the limit, corresponding to 25% of the total contact hours.

Making of individual exercises supported by theoretical and methodological orientation;

The Normal Season Exam consists of building an exercise from the ground up that includes the principles learned during the Frequency Period.

The Recovery Season Exam is accessible to students who fail the N.S. Exam (or those who missed it) and consists of improving the Exercise of N.S. Exam.

The R.S. Exam is also accessible to students who want to improve a grade, on the condition that they enroll in Improvement - enrollment in the care of academic services.

The final score obtained in the examination exercise replaces the Frequency Period score.

The student must respect the statements and indications of the deliveries present in the electronic tutorial.

Calculation of final classification: $(EX01)30\%+(EX02)30\%+(EX03)40\%=100\%$

Main Bibliography

- Mattesi, M., Benilia, S. (2019) *The Force Companion: Quick Tips and Tricks*. CRC Press
- Parr, Peter (2018) *Sketching for Animation: Developing Ideas, Characters and Layouts in Your Sketchbook*. Bloomsbury Academic.
- Beiman, Nancy (2010) *Animated Performance*, Switzerland: AVA Publishing SA
- Hooks, Ed (2011) *Acting for Animators*, Taylor & Francis, Inc.
- Muybridge, E. (2010) *The Human and Animal Locomotion Photographs*. Taschen. Adam, H.
- Mattesi, Michael D. (2006) *Force: Dinamic Life Drawing for Animators*, EUA: Elsevier.
- Stanchfield, Walt (2009) *Drawn to Life: 20 Years of Disney Masterclasses*, EUA: Elsevier.
- Wells, Paul. (2006) *The Fundamentals of Animation*, Switzerland: AVA Publishing SA.
- Wells, Paul. (2009) *Basics Animation: Drawing for Animation*, Switzerland: AVA Publishing SA
- Williams, R. (2001) *The Animator's Survival Kit*. London: Faber & Faber Ltd.
- Goldberg, Eric (2008). *Character Animation Crash Course*. Silman-James Press
- Halas, J., Whitaker, H. (2009) *Timing for Animation*. Focal Press