English version at the end of this document

Ano Letivo	2020-21
Unidade Curricular	INICIAÇÃO À ANIMAÇÃO DE VOLUMES
Cursos	IMAGEM ANIMADA (1.º ciclo) (*) (*) Curso onde a unidade curricular é opcional
Unidade Orgânica	Escola Superior de Educação e Comunicação
Código da Unidade Curricular	16701068
Área Científica	ANIMAÇÃO
Sigla	
Línguas de Aprendizagem	Português
Modalidade de ensino	Presencial
Docente Responsável	Sandra Fernandes dos Santos

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Sandra Fernandes dos Santos	TP	TP1	45TP

* 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	45TP	140	5

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

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Conhecimento dos princípios básicos da animação.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Desenvolvimento e implementação de metodologias de trabalho em volumes animados (stop-motion), gestão de prioridades e de recursos e de desenvolvimento de destrezas técnicas e capacidade de análise. O aluno deve mostrar que é capaz de integrar os conhecimentos aprendidos, mas também de assumir riscos e aproveitar oportunidades de forma criativa, de conduzir, rigorosa e autonomamente, os vários exercícios até ao seu termo, no contexto das condições previstas, preparando assim o aluno para o trabalho em estúdio ou freelance, com a capacidade de aprendizagem autónoma na área e de trabalho em equipa.

Conteúdos programáticos

Princípios básicos da animação aplicados à técnica de stop-motion com plasticina. Princípios básicos de iluminação, construção de cenários, fixação da marioneta ao solo, rodagem e efeitos especiais.

Será fornecido ao aluno/a uma marioneta de volumes animados dotada de uma armação em arame, a revestir com plasticina, personalisando-a. Será depois solicitada a realização autónoma de quatro trabalhos práticos, onde gradualmente exercitará as técnicas especificas da área em estudo, bem com as capacidades de organização nelas implicadas. Para cada trabalho, o/a aluno/a deverá realizar em casa pequenos estudos: blocking, storyboard e folha de exposição. Exercícios:

1. Animação de um plano de animação em plasticina com auxílo do docente.
2. Animação autónoma de uma metamorfose.
3. Sincronização labial com bocas de substituição.
4. Ação-reação com espressão facial.

Os três últimos exercícois devem ser montado numa só sequência de três planos, com continuidade entre si e qualidade para showreel.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

A metodologia de ensino proposta baseia-se numa combinação de apresentações e discussões de exemplos, métodos e ferramentas com exercícios de aplicação prática em contextos delimitados.

As aulas decorrem num regime de acompanhamento personalizado. A avaliação desta unidade curricular é contínua. O acesso a exame requer a frequência de um terço das aulas. Os alunos abrangidos por legislação especial deverão contactar o docente responsável pela UC nas primeiras duas semanas do semestre a fim de combinar um plano de trabalho específico.

Primeira avaliação (quantitativa, grupo): plano de animação de projeto de grupo, com auxílio do docente 15%.

Segunda avaliação (quantitativa, individual): metamorfose 20%, sincronização labial 30%, ação-reação com espressão facial 25%.

Terceira avaliação (quantitativa, individual): montagem dos três planos da sequência para *showreel* , sonorizados. 10%.

Bibliografia principal

- Almeida, V & Ribeiro, J.M (2001) Suspeita: os bastidores do filme, Bedeteca de Lisboa/Zeppelin Filmes, 2001.
- Christopher Walsh. Stop-Motion Filmmaking - The Complete Guide to Fabrication and Animation. London, New York: Bloomsbury Academic, 2019.
- Hayes, Derek & Webster, Chris. Acting and Performance for Animation. Burlington: Focal Press, 2013.
- Honess Roe, Annabelle. Aardman Animations: Beyond Stop-Motion. London, New York: Bloomsbury Academic, 2020.
- Burton, Tim & Thompson, Frank T. (1993) Tim Burton's "Nightmare Before Christmas": The Film, The Art, The Vision, Disney Enterprises, 1993.
- Lord, Peter & Sibley, Brian (1998) Cracking Animation: The Aardman Book of 3-D Animation, Thames & Hudson, 1998.
- Purves, Barry (2014) Stop-Motion Animation: Frame by Frame Film-making with Puppets and Models (Basics Animation), Bloomsbury Publishing Plc, 2011.
- Shaw, Susannah (2004) Stop Motion: Craft Skills for Model Animation, Focal Press, 2004.

Academic Year	2020-21
Course unit	INTRODUCTION TO STOP-MOTION
Courses	MOVING IMAGE (1st Cycle) (*) (*) Optional course unit for this course
Faculty / School	SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION
Main Scientific Area	ANIMAÇÃO
Acronym	
Language of instruction	Portuguese
Teaching/Learning modality	Presential
Coordinating teacher	Sandra Fernandes dos Santos

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Sandra Fernandes dos Santos	TP	TP1	45TP

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

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
0	45	0	0	0	0	0	0	140

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

Knowledge of the fundamental principles of animation.

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

Development and implementation of working methodologies in stop-motion animation, priority and resource management and development of technical and analytical skills. The student must show that he / she is able to integrate the knowledge learned, but also to take risks and seize opportunities creatively, to conduct - rigorously and autonomously - the various exercises until their end and in the context of the given conditions, thus preparing the student for studio or freelance work, with the ability for teamwork and autonomous learning in the field.

Syllabus

Basic principles of stop-motion animation with plasticine puppets. Basic principles of lighting, set building, fixing the puppet to the ground and special effects.
A tridimensional puppet with a wire frame to be coated with plasticine, will be provided to the student in order to customize it.
The student will be asked to perform four practical tasks independently, where the techniques specific to the area under study, as well as the organizational skills involved in them should gradually be practised. For each task, the student must perform some home study, preparing storyboard, blocking, and exposure sheets. Exercises:
1. Animation of a plasticine animation plan with the help of the teacher.
2. Autonomous animation of a metamorphosis.
3. Lip synchronization with replacement mouths.
4. Double-take with facial expression.
The last three exercises must be assembled into a single sequence of three shots, with continuity between them and showreel quality,

Teaching methodologies (including evaluation)

The proposed teaching methodology is based on a combination of presentations and discussions of examples, methods and tools with practical application exercises in limited contexts. Classes take place under a personalized monitoring regime. The evaluation of this curricular unit is continuous. Access to the examination requires frequency of two thids of the classes. Students covered by special legislation should contact the professor responsible for UC in the first two weeks of the semester in order to agree on a specific work plan.
First assessment (quantitative, group): stop-motion animation shot, with the help of the teacher 15%.
Second assessment (quantitative, individual): metamorphosis 20%, lip synchronization 30%, double-take with facial expression 25%.
Third assessment (quantitative, individual): assembly of the three plans of the sequence for showreel, with sound. 10%.

Main Bibliography

- Almeida, V & Ribeiro, J.M (2001) Suspeita: os bastidores do filme, Bedeteca de Lisboa/Zeppelin Filmes, 2001.
- Christopher Walsh. Stop-Motion Filmmaking - The Complete Guide to Fabrication and Animation. London, New York: Bloomsbury Academic, 2019.
- Hayes, Derek & Webster, Chris. Acting and Performance for Animation. Burlington: Focal Press, 2013.
- Honess Roe, Annabelle. Aardman Animations: Beyond Stop-Motion. London, New York: Bloomsbury Academic, 2020.
- Burton, Tim & Thompson, Frank T. (1993) Tim Burton's "Nightmare Before Christmas": The Film, The Art, The Vision, Disney Enterprises, 1993.
- Lord, Peter & Sibley, Brian (1998) Cracking Animation: The Aardman Book of 3-D Animation, Thames & Hudson, 1998.
- Purves, Barry (2014) Stop-Motion Animation: Frame by Frame Film-making with Puppets and Models (Basics Animation), Bloomsbury Publishing Plc, 2011.
- Shaw, Susannah (2004) Stop Motion: Craft Skills for Model Animation, Focal Press, 2004.