
Ano Letivo 2023-24

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

Código CNAEF (3 dígitos) 213

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

Línguas de Aprendizagem Português

Modalidade de ensino

Presencial

Docente Responsável

Cynthia Levitan

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Cynthia Levitan	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	130	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 na técnica de stop-motion.
- Gestão de prioridades e de recursos e de desenvolvimento de destrezas técnicas e capacidade de análise.
- Unidade curricular, enquadrada na tipologia de laboratórios e oficinas, através de um ensino teórico-prático que abrange as metodologias de trabalho em volumes animados aplicadas à produção de animação em Stop Motion.
- A exploração desta técnica visa desenvolver a capacidade do aluno de transformar o campo bidimensional para o plano físico tridimensional, aprimorando a modelagem, a escultura e a textura, com ênfase na animação de personagens e adereços. Diversos exercícios práticos são explorados para possibilitar uma forma abrangente de apreensão do conhecimento da animação em stop motion.

Conteúdos programáticos

- Princípios básicos da animação aplicados a técnicas de stop-motion.
  - Desenvolvimento de personagem para animação: características psicológicas dos personagens, técnicas de animação.
  - Movimentação de personagens e objetos.
  - Construção de Puppets para Stop Motion: esqueletos, rigs, escultura, moldes, expressões corporais e faciais.
  - Cenografia: desenvolvimento de adereços e elementos de cenário.
  - Cinematografia: fotografia, câmeras, iluminação e chroma key.
  - Animação em Stop Motion.
  - Desenho de som e foley.
  - Pós-produção e edição.
-

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

A metodologia de ensino proposta para esta disciplina combina apresentações, discussões de exemplos, métodos e ferramentas com exercícios práticos. Os estudantes realizarão três trabalhos independentes, onde irão praticar as técnicas específicas da área de estudo, como animação de objetos, plasticina e marionetas. Cada trabalho exigirá estudos preparatórios, incluindo design de personagem, adereços e cenário. A avaliação será distribuída em três etapas:

Primeira avaliação (25%): animação de objetos - desenvolvimento de personalidade em objetos do cotidiano. (avaliação individual).

Segunda avaliação (35%): animação de plasticina - ciclo de marcha, interação com adereços, sincronização labial, metamorfose (avaliação individual).

Terceira avaliação (40%): animação de marionetas (avaliação em grupo).

Bibliografia principal

- BRIERTON, Tom. Stop motion armature machining: a construction manual. Jefferson: McFarland & Company, 2002.
- FRIERSON, Michael. Clay animation: American highlights 1908 to the present. New York: Twayne Publishers, 1994.
- HARRYHAUSEN, Ray; DALTON, Tony. A century of stop-motion animation: From Méliès to Aardman. New York, Watson-Guption Publications, 2008.
- LORD, Peter; SIBLEY Brian. Creating 3D Animation: The Aardman Book of Filmmaking. New York: Harry Abrams, 1998.
- PRIEBE, Ken A. The Advanced art of Stop Motion. Stanford: Cengage Learning, 2011.
- PURVES, Berry J C. Stop Motion: Passion, Progress and Performance. Oxford: Focal Press, 2008. THOMAS, Frank & JOHNSTON, Ollie. The illusion of life ? Disney animation. New York: Disney Editions, 1995.
- WILLIAMS, Richard. The animator kit survival. New York: Faber & Faber, 2001.
- WHITAKER, Harold. Timing for animation. Focal Press Visual Effects & Animation, 2002.
- WELLS, Paul. Fundamentals of Animation. London: AVA Publishing, 2006.

Academic Year 2023-24

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

CNAEF code (3 digits) 213

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

Language of instruction Portuguese

Teaching/Learning modality Presential

Coordinating teacher Cynthia Levitan

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Cynthia Levitan	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	130

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)

This Curricular Unit falls under the category of Laboratories and Workshops, through a theoretical-practical teaching approach that encompasses the methodologies of working with animated volumes applied to Stop Motion animation production. The exploration of this technique aims to develop students' ability to transform the two-dimensional field into a three-dimensional physical plane, enhancing modeling, sculpting, and texturing, with a primary focus on character and prop animation. Various practical exercises are explored to enable a comprehensive understanding of stop-motion animation knowledge.

Syllabus

- Basic principles of animation applied to stop-motion techniques.
- Character development for animation: psychological characteristics of characters and animation techniques.
- Movement of characters and objects.
- Construction of Puppets for Stop Motion: skeletons, rigs, sculpture, molds, body and facial expressions.
- Set design: development of props and set elements.
- Cinematography: photography, cameras, lighting, and chroma key.
- Stop Motion animation.
- Sound design and foley.
- Post-production and editing

Teaching methodologies (including evaluation)

The proposed teaching methodology for this course combines presentations, discussions of examples, methods, and tools with practical exercises. Students will complete three independent projects, where they will practice specific techniques in the field of study, such as object animation, plasticine animation, and puppet animation. Each project will require preparatory studies, including character design, props, and scenery. The evaluation will be divided into three stages:

- First evaluation (25%): Object animation - developing personality in everyday objects (individual assessment).
  - Second evaluation (35%): Plasticine animation - walking cycle, interaction with props, lip-sync, metamorphosis (individual assessment).
  - Third evaluation (40%): Puppet animation (group assessment).
-

Main Bibliography

- BRIERTON, Tom. Stop motion armature machining: a construction manual. Jefferson: McFarland & Company, 2002.
- FRIERSON, Michael. Clay animation: American highlights 1908 to the present. New York: Twayne Publishers, 1994.
- HARRYHAUSEN, Ray; DALTON, Tony. A century of stop-motion animation: From Méliès to Aardman. New York, Watson-Guption Publications, 2008.
- LORD, Peter; SIBLEY Brian. Creating 3D Animation: The Aardman Book of Filmmaking. New York: Harry Abrams, 1998.
- PRIEBE, Ken A. The Advanced art of Stop Motion. Stanford: Cengage Learning, 2011.
- PURVES, Berry J C. Stop Motion: Passion, Progress and Performance. Oxford: Focal Press, 2008. THOMAS, Frank & JOHNSTON, Ollie. The illusion of life ? Disney animation. New York: Disney Editions, 1995.
- WILLIAMS, Richard. The animator kit survival. New York: Faber & Faber, 2001.
- WHITAKER, Harold. Timing for animation. Focal Press Visual Effects & Animation, 2002.
- WELLS, Paul. Fundamentals of Animation. London: AVA Publishing, 2006.