

PROGRAMA CURRICULAR

ANO LETIVO 2015 — 2016

Unidade Curricular:	A Imagem Animada no Contexto das Imagens em Movimento/ Mestrado em Arte Multimédia
Docente responsável:	Professor Auxiliar José Pedro Cavalheiro
Respetiva carga letiva na UC:	4,5 horas
Outros Docentes:	X
Respetiva carga letiva na UC:	X
ECTS:	6 ECTS

1 — Objetivos de Aprendizagem

Objectivos gerais:

- > Analisar os recursos narrativos, dramáticos e expressivos em animação, no contexto de vários suportes cinematográficos, audiovisuais e multimédia.
- > Explorar o movimento imagem por imagem recorrendo às suas qualidades linguísticas e de acordo com um conjunto de parâmetros de análise fornecidos.
- > Desenvolver a análise crítica de obras realizadas ou integrando o movimento imagem por imagem, a partir dos vocabulários próprios de cada autor.

Objectivos específicos:

- > Experimentar e compor movimentos animados, explorando as noções de percurso, ritmo e simultaneidade.
- > Reconhecer e criar personagens e ambientes a partir das noções de bidimensionalidade e tridimensionalidade.

- > Conhecer e explorar o grafismo animado em torno de necessidades narrativas e dramáticas de cada acção animada.
- > Explorar o écran enquanto receptáculo de imagens animadas de natureza diversificada.
- > Trabalhar o guião para obras em animação a partir de métodos alternativos ao guião literário.
- > Explorar os recursos plásticos e criativos da animação a partir da noção de fotograma.

2 — Conteúdos Programáticos:

A Imagem Animada no Contexto das Imagens em Movimento é uma disciplina semestral de 1º ano do Mestrado de Arte Multimédia (vertente de Animação) que propõe uma reflexão sobre as práticas da animação enquanto linguagem plástica, cinematográfica e multimédia proporcionando uma exploração das suas diferentes modelações e possibilidades.

No contexto alargado destes processos serão analisadas esteticamente e estruturalmente as imagens animadas do pré- cinema, os diversos jogos ópticos, e um conjunto de obras cinematográficas e dispositivos multimédia, desenvolvendo-se uma ampla análise e discussão em torno dos recursos linguísticos e expressivos da animação.

Ao longo do semestre abordam-se conceitos e problemáticas ligados à composição dinâmica do movimento, à concepção do personagem e do espaço em animação, ao grafismo e seu desempenho narrativo e dramático, ao grafismo, à cor e à matéria animadas, às questões da escrita para animação ou métodos alternativos na concepção de obras imagem por imagem, ao jogos de visibilidade e invisibilidade entre fotogramas

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação

Metodologia de Ensino:

A Imagem Animada no Contexto das Imagens em Movimento é uma disciplina teórico-prática e está dividida em dois módulos. Nas primeiras sessões serão visionadas obras e objectos de natureza diversificada (artefactos científicos, jogos ópticos, obras cinematográficas, aplicações multimédia, instalações, espectáculos multidisciplinares ou de natureza híbrida) que apoiam a abordagem teórica.

Sempre que necessário, fornecem-se textos de apoio que complementam e aprofundam matérias específicas do programa. No primeiro módulo será abordado um conjunto de tipologias próprios à linguagem em animação. Ao longo do segundo módulo e evidenciadas as qualidades linguísticas próprias ao médium da animação os alunos deverão executar um conjunto de exercícios explorando os recursos anteriormente expostos.

É proposta ainda a apresentação e discussão no fim do segundo módulo, de um dossier onde se explana todo o processo de criação respeitante a cada exercício, acompanhado do conjunto de preocupações exploratórias que antecederam o desenvolvimento do mesmo. Este trabalho final é individual.

Avaliação:

Os dois módulos que compõem a disciplina desenvolvem-se num processo de avaliação contínua. Esta avaliação realiza-se num sistema de aprendizagem teórico-prática.

Existirá uma avaliação parcial durante o semestre lectivo (avaliação periódica), podendo ser requerida aos participantes a repetição de um ou mais exercícios e a serem apresentados em data a combinar.

Para que haja acesso à avaliação final, é necessário que os participantes atinjam e cumpram os objectivos programáticos propostos.

Nesta avaliação estará presente um júri expressamente designado para o efeito.

A avaliação final incidirá sobre a participação nas aulas e compreensão das matérias lecionadas, a concretização dos exercícios e trabalhos finais nas datas propostas, a criatividade e qualidade de execução dos trabalhos realizados, o investimento pessoal e a evolução ao longo do percurso letivo.

4 — Bibliografia de Consulta

ALMEIDA, 1995

Almeida, Fabrice (1995), *Images et Propagande*, Paris, Florença, Casterman/ Giunti.

BARRIER, 1999

Barrier, Michel (1999), *Hollywood cartoons. American Animation in its Golden Age*, Nova Iorque, Oxford University Press.

BONHOURS, 1996

Bonhours, Jean-Michel (1996), *L'Art du Mouvement*, Paris, Centre Georges Pompidou.

CABARGA, 1976

Cabarga, Leslie (1976), *The Fleischer Story*, Nova Iorque, Nostalgia Press.

COHEN, 1997

Cohen, Karl F. (1997), *Forbidden Animation, Censored Cartoons and Blacklisted Animators in America*, Jefferson, McFarland.

HOOKS, 2001

Hooks, Ed (2001), *Acting for Animation. A Complete Guide to Performance Animation*,

Portsmouth, Heinemann.

JEAN, 1995

Jean, Marcel (1995), *Le Langage des Lignes et autres essais sur le cinema d'animation*, Montreal, Les 400 coups.

JOHNSTON, THOMAS, 1995

Johnston, Ollie, Thomas, Frank (1995), *Les Méchants chez Walt Disney*, Paris, Dreamland.

JOUBERT-LAURENCIN, 1997

Joubert-Lourencin, Hervé (1997), *La Lettre volante, Quatre essais sur le cinema d'animation*, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle.

LAYBOURNE, 1998

Laybourne, Kit (1998), *The Animation Book*, Nova Iorque, Three Rivers Press.

5 — Assistência aos alunos

A assistência aos alunos realizar-se-á a partir de marcação via e-mail em aula (em lugar em hora a combinar).

e-mail zepe.fba@gmail.com