

HISTÓRIA DA ILUSTRAÇÃO E ANIMAÇÃO

Mestrado em Ilustração e Animação

Código: 21057

Área Científica Predominante: Desenho

Docente: Susana Amélia Vieira Jorge

Idioma de Instrução: Português

Regime: S1

Carga Letiva: 20h Carga Trabalho: 65h

ECTS: 4,0

Objetivos

Pretende-se que os alunos reconheçam a importância da ilustração e da animação, tendo presente a sua história e o seu posicionamento face às práticas contemporâneas de criação de imagens.

Pretende-se, de igual modo, que os alunos adquiram conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento de um discurso crítico e autocrítico, tanto na criação, como na análise de artefactos, enquanto ilustradores e animadores.

Resultados da Aprendizagem

Unidade curricular de carácter teórico-prático através da qual se propõe dotar os alunos de conhecimentos históricos, culturais, estéticos e técnicos implicados nestas duas áreas, destacando-se os autores e as obras relevantes em cada momento significativo dos seus percursos históricos e conceptuais.

A abordagem de metodologias inerentes às disciplinas implicadas – ilustração e animação – complementar as perspectivas histórica e estética que constituem a linha de reflexão principal da unidade curricular.

Conteúdos Programáticos

1. As imagens de carácter ilustrativo e as imagens animadas: alguns conceitos introdutórios.

Ilustração e Animação: abordagem de conceitos inerentes à concepção e recepção de imagens estáticas e animadas. Imagem e linguagem verbal. A imagem em movimento. Técnica e expressão em ilustração e em animação. Retórica da imagem. Narrativa visual em media estáticos e dinâmicos.

2. Animação

O pré-cinema e os brinquedos ópticos.

Os primeiros anos de animação e a invenção de técnicas.

A animação experimental.

Os estúdios de animação e a 2ª guerra mundial.

UPA. NFB.

Animação do leste europeu: metáfora e política.

Animação asiática.

Animação na era digital.

3. Ilustração

Da Pré-história a Gutenberg.

A impressão e a reprodução das imagens: século XV /XVII

Revolução Industrial e a disseminação da ilustração. A comunicação de massas.

Os primeiros 40 anos do século XX.

2ª Guerra mundial até aos anos 60.

Anos 70 até à primeira década do século 21.

Especificidades regionais das duas áreas: a animação e a ilustração em Portugal.

Bibliografia Recomendada

Animação

Engler, Robin (1982) Les ateliers de cinéma d'animation: film et vidéo: Favre.

Júnior, Alberto Lucena (2002) Arte da Animação: SENAC.

Laybourne, Kit (1998) The Animation Book: A Complete Guide to Animated Filmmaking--from Flip-books to Sound Cartoons to 3-D Animation: Three Rivers Press.

Pilling, Jayne (1999) A Reader in Animation Studies

Ilustração

Doyle, Susan (2019). History of Illustration. Fairchild Books

Heller, Steven; Chwast, Seymour (2008) Illustration: A Visual History: Harry N. Abrams.

Male, Alan (2007) Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective: A Theoretical Contextual Perspective: Bloomsbury Academic.

McCloud, Scott (1994) Understanding Comics: HarperCollins.

Melot, Michel (1984) L'illustration: histoire d'un art: Skira.

Zeegen, Lawrence; Roberts, Caroline (2014) Fifty Years of Illustration

Métodos de Ensino e de Aprendizagem

Aulas de abordagem teórico-práticas que exigem trabalho laboratorial e de avaliação contínua.

Métodos de Avaliação

O sistema de avaliação contínua inerente à unidade curricular assenta na classificação dos projetos teórico práticos propostos, bem como na assiduidade, na participação e nas respostas às solicitações do professor.

Desenvolvimento e classificações finais dos projetos de investigação / 70%

Apresentação do projeto de investigação 20%

Participação, discussão, (trabalhos teóricos e aula) e assiduidade / 10%

A avaliação de recurso será sempre definida pelo docente da unidade curricular, a partir do trabalho desenvolvido, em termos de quantidade e indicação dos trabalhos a entregar nesta época.