

LABORATÓRIO DE SOM E IMAGEM

Mestrado em Ilustração e Animação

Código: 21810

Área Científica Predominante: Desenho

Docente: Pedro Mota Teixeira

Idioma de Instrução: Português

Regime: S2

Carga Letiva: 30h Carga Trabalho: 75h

ECTS: 4,0

Objetivos

• Conhecer as especificidades do meio de comunicação que é a animação: técnica e teoria. • Aplicar adequadamente a nomenclatura do cinema de animação: conceitos estruturantes, imagéticos e de continuidade. • Desenvolver capacidades de estruturação e planeamento (pré-produção). • Adquirir competências a nível da produção e captação de imagens em sequência: manuseamento da câmara, enquadramento, profundidade de campo, luz, preocupações com direcção de arte e com o raccord/continuidade. • Conseguir fazer um produto coerente (pós-produção) dos planos filmados. • Estabelecer a ponte entre todas as fases da produção: pré-produção, produção e pós-produção.

Resultados da Aprendizagem

Capacitar os alunos para as tecnologias e ferramentas digitais na realização de projectos de animação, nas suas variadas vertentes de representação gráfica e da criação visual e estética. Aplicar esses conhecimentos na realização de vários exercícios culminando na realização de projecto final que incide essencialmente no stop-motion e pixilação.

Conteúdos Programáticos

• Elaboração em grupo de um videoclip que, apesar de ter tema livre, tem como base as técnicas de stop-motion e pixilação.

• A escolha da música está ao critério do grupo.

• Cada membro terá de ter ao seu cargo uma função ou funções: realização, direcção de fotografia, direcção de arte/figurinos e continuidade/edição.

O resultado final deverá ter a duração da música (aprox. 2/3 minutos).

O trabalho deverá passar pelas seguintes fases:

1. Desenvolvimento e pré-produção/dossier:

• Sinopse

• Nota de intenções – realização/direcção de fotografia/direcção de arte/edição

• Storyboard

- Animatic
- Ordem de filmagem
- Breakdown sheets
- Moodboards
- Calendarização

2.Produção

- Usar dope sheets como apoio à produção.
- Captação dos planos ou produção: todos os planos deverão ser produzidos pelo aluno, podendo recorrer a outras pessoas, amigos, colegas ou familiares para servirem de actores.

3.Edição / pós-produção

- a montagem do vídeo final deverá ser realizada em Adobe After Effects.

Entregar os seguintes ficheiros por uma pen drive, numa pasta, identificada e organizados:

1.Final: O ficheiro de vídeo final exportado, respeitando as seguintes características: Formato: MP4 (.mp4) / Compressão: h.264 / Dimensões: o mesmo aspect ratio do original

2.Dossier:

- 1.Sinopse
- 2.Nota de intenções – realização/direcção de fotografia/direcção de arte/edição
- 3Storyboard
- 4.Animatic
- 5.Ordem de filmagem
- 6.Breakdown sheets
- 7.Moodboards
- 8.Calendarização
- 9.Dope sheets

Bibliografia Recomendada

Arnheim, R. (1989). A arte do cinema. Lisboa : Edições 70.

Arnheim, R. (1988). O poder do centro: Um estudo da composição nas artes visuais. Lisboa: Edições 70.

Locher, P., Martindale, C., Dorfman, L. (2006). *New directions in aesthetics, creativity and the Arts*. New York: Baywood Publishing company, Inc.

Mausfeld, R., Heye, D. (2003). *Colour perception: Mind and the physical world*, Oxford : University Press.

Furniss, M. (1998) *Art in Motion Animation Aesthetics*. Indiana University Press.

BEAUCHAMP, Robin, (2005). *Designing Sound for Animation*, Burlington , Focal Press.

FOSTER, Jeff, (2004). *AfterEffects Photoshop*, San Francisco, Sybex.

SITTER, Martin, (2008). *Apple Pro Training Series Dvd Studio Pro 4 (2nd Edition)*, Berkeley, Peachpit Press.

TEAGUE, Jean Cranford, (2004). *Final Cut Pro 4 and the Art of Filmmaking*, San Francisco , Sybex.

AUGUSTO, Maria de Fátima, (2005). *A montagem cinematográfica e a lógica das imagens*.

ALTMAN, Rick editor (1992) *AAVV, Sound Theory/Sound Practice*, New York: Routledge.

CHION, Michel (1990) *Audio-vision: sound on screen*, New York: Columbia University Press (1994).

CHION, Michel (1998) *El sonido*, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica (1999).

CHION, Michel (1985) *La música en el cine*, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica 1997.

SIDER, Larry e Diane Freeman e Jarry Sider [editores]. *Soundscape, The School of Sound Lectures 1998-2001*, London: Wallflower Press, 2003.

ALTMAN, Rick; *Sound Theory/Sound Practice; AFI Film Readers*, 1992, Routledge; ISBN: 0-415-90456-0.

AUMONT, Jacques e MARIE, Michel; *Dicionário teórico e crítico do Cinema*; 2008, Armand Colin; ISBN: 978-989-95884-4-8. ~

BARTLETT, Bruce BARTLETT, Jenny; *Recording Music On Location*, Focal Press, 2007, ISBN 13: 978-0-240-80891-8.

CASE, Alexander U.; *Sound FX*; Focal Press, 2007, ISBN: 978-0-240-52032-2.

CHION, Michel; *Audio-vision*; Columbia University Press, 1994; ISBN: 0-231-07899-4.

CHION, Michel; *Cahiers du Cinéma – Collection Grands Cinéastes – Tarkovsky*; 2007.

COREY, Jason; *Audio Production and Critical Listening*, Focal Press, 2010, ISBN: 978-0-240-81295-3.

FORLENZA, Jeff STONE, Terri; *Sound For Picture*; MixBooks, 1993; ISBN: 0-7935-2002-9.

GALLAGHER, Mitch; *The Music Tech Dictionary – A Glossary of Audio Related Terms and Technologies*; 2009, Mitch Gallagher; ISBN-13: 978-1-59863-582-9.

PURCELL, John; *Dialogue Editing For Motion Pictures – A Guide To The Invisible Art*; Focal Press, 2007; ISBN-13: 978-0-240-80918-2.

Métodos de Ensino e de Aprendizagem

O estudo aprofundado das relações entre as várias instâncias de pré-produção, produção, realização e pós-produção de um projecto de cinema de animação que constam dos objectivos da Unidade Curricular é proporcionado pelo conjunto de experiências práticas que constituem os conteúdos programáticos da UC. A revisão das relações mantidas entre as várias relações entre o som e a imagem presente nas diferentes linguagens visuais, que compõem o trabalho de um filme de cinema de animação quer analógico, quer digital será matéria de investigação através da realização de exercícios e de um projecto final. Pretende-se, pois, por meio desta perspectiva laboratorial explorar as várias relações técnicas e formais entre som e imagem na animação analógica e digital.

Métodos de Avaliação

- Escolha de um videoclip e respectiva análise do que respeita à realização, direcção de fotografia, direcção de arte/figurinos e continuidade/edição

- O videoclip pode ser de animação ou imagem real

- Link do videoclip

- Incluir referências com notas de rodapé

- Bibliografia

- Requisitos: Arial tamanho 11 – espaçamento 1,5 – aprox. 10 500 caracteres sem espaço

VIDEOCLIP – GRUPO – 60%

- Criatividade/originalidade – 20%

- Comunicação conceito – 25%

- Articulação entre áreas artísticas e técnicas – 25%

- Articulação e congruência das fases de produção – 15%

- Dossier – 15%

RESENHA CRÍTICA – INDIVIDUAL – 25%

- Articulação entre as diferentes áreas audiovisuais leccionadas na aula e o videoclip escolhido – 100%

PARTICIPAÇÃO AULA – INDIVIDUAL – 15%

- Participação cuidada, responsável e atenta – 100%