

Animação I

O que vem por aí?

O que vem por aí?

- Cronograma

Animação I

01 15/08 Introdução à disciplina	02 22/08 História da Animação	03 29/08 Pose e linha de ação	04 05/09 Personagem 2D: Character Design
05 12/09 Personagem 2D: Construção	06 19/09 Personagem 2D: Construção pt2	07 21/09* <i>Entrega</i> 29/09 - Avaliação I <small>*Não temos encontro nesta data</small>	08 26/09 Revisão
09 03/10 Introdução a animação no Adobe Animate	10 10/10 Animação cut-out	11 17/10 Animação respiro	12 24/10 Animação de cenário Lip sync automático
13 31/10 Revisão <i>03/11</i> <i>AVALIAÇÃO II</i>	14 07/11 Narrativa em animação	15 14/11 Narrativa em animação - Debate	16 21/11 Cinematografia em animação
17 28/11 Pitch de animação Storyboard	18 05/12 Revisão Pitch de animação	19 12/12 <i>Apresentação</i> <i>AVALIAÇÃO III</i>	20 19/12* <i>Entrega via Black:</i> <i>Recuperação</i> <small>*Não temos encontro nesta data</small>

O que vem por aí?

- Cronograma
- Presença - 75%

O que vem por aí?

- Cronograma
- Presença - 75%
- Aulas gravadas

Avisos

Cronograma de estudos

Conteúdos

Aulas gravadas

Atividades avaliativas

O que vem por aí?

- Cronograma
- Presença - 75%
- Aulas gravadas
- Atividades avaliativas
 - Avaliação I
 - Avaliação II

Avisos

Cronograma de estudos

Conteúdos

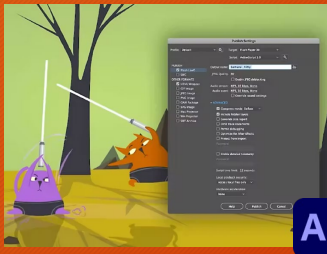
Aulas gravadas

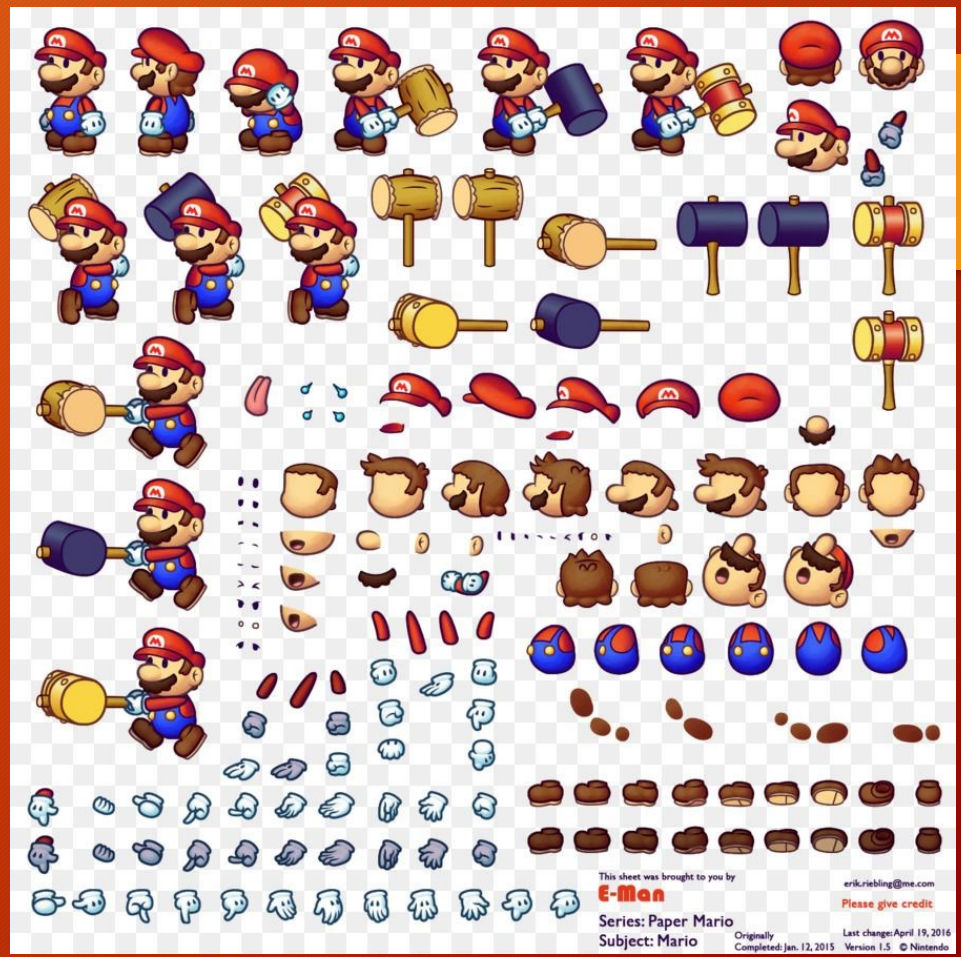
Atividades avaliativas

O que será abordado na disciplina?

O que será abordado na disciplina?

- Animação no Adobe Animate
 - Quadro a quadro e vetorial
- Criação de personagens 2D para animação

Metas para a disciplina

Avaliação I

- Design de personagem

Avaliação II

- Respiro e caminhada

Avaliação III

- Pitch de animação

O que é
animação...

E
animação
para jogos?

Trabalho em equipe

- Animação é observação
- Planejamento

Animate button

Keep
It
Simple
Stupid

Mostre seu trabalho!

Mostre seu trabalho!
Saiba ouvir críticas!!!

Conheça o trabalho de outros profissionais

<https://area.autodesk.com/inspire/articles/xNVK8JZUB>

- Vida fora do computador!!!

Filmes
Séries
Jogos

Lista de animações para assistir

- A lista a seguir deve ser vista até o final do semestre
Está em ordem alfabética.

Akira (Katsuhiro Otomo, 1988) Netflix

Revoluciona por trazer uma história densa, dirigida pelo próprio criador do mangá Katsuhiro Otomo, para um filme com um pouco mais de duas horas sobre uma Tóquio em um futuro distópico. A trama conta com conspirações governamentais, um grupo de rebeldes e alguns adolescentes no meio do caminho. Animação 2D no seu auge técnico.

A Viagem de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2001) Netflix

Animação ganhadora do Oscar, apresenta uma jornada de independência e descobrimento na sua protagonista. Visual e animação de alta qualidade, característicos do Studio Ghibli.

A Voz do Silêncio (Naoko Yamada, 2016) Netflix

Retrato sensível sobre bullying e os seus desdobramentos. O áudio nesta animação tem um papel fundamental para a trama.

Branca de Neve e os Sete Anões (David Hand, 1937) Disney Plus

- Primeiro longa de animação americano. Apresentou diversas inovações artísticas para a época e ao contrário do que se pensava foi um sucesso de bilheteria ficando por mais de um ano como o mais assistido.

Coraline e o mundo secreto (Henry Selick, 2009)

Stop-Motion baseado no livro de Neil Gaiman, a animação apresenta duas realidades em que a protagonista transita e nem tudo é o que parece. Vale notar as diferenças entre elas e a estranheza que o filme sutilmente apresenta.

Divertida Mente (Pete Docter, 2015) Disney Plus

Animação sobre amadurecimento e como lidamos com as nossas emoções. A escolha visual para cada um dos universos (interno e externo) possui detalhes e personalidades próprias para se observar.

Entergalactic (Fletcher Moules, 2022) Netflix

A história é sobre um casal que se conhece ao acaso e vão construindo uma relação. Animação original da Netflix com visual lindíssimo e uma trilha sonora que merece destaque.

Fantasia (Ben Sharpsteen supervisão, 1940) Disney Plus

Animação que inovou no seu lançamento por colocar imagens e interpretação de músicas clássicas. Realizado por mais de 60 animadores e 11 diretores, cada sequência possuía seu próprio estilo e nuance. Curiosidade, nos cinemas a juventude ia a base de LSD para curtir a experiência.

Atualmente é um filme que perde em algumas sequências por ser fortemente datado e preconceituoso (os trechos chegaram a ser retirados em algumas restaurações e versões).

Gato de Botas 2: O Último Pedido (Joel Crawford, 2022)

Personagem que saiu da franquia Shrek, no seu primeiro filme faz uma estréia regular, já na sequência inova com uma nova escolha estética e o tema mortalidade.

Homem-Aranha no Aranhaverso
(Bob Persichetti, Peter Ramsey e
Rodney Rothman, 2018) Disney Plus

O filme apresenta uma história original e um frescor visual buscando reproduzir características dos quadrinhos na animação 3D.

Klaus (Sergio Pablos, 2019) Netflix

Conta uma história já conhecida por um outro prisma. Na época do seu lançamento a escolha em ser uma animação 2D mostrou que ainda é possível fazer filmes com um belo visual em meio ao até então saturado mercado de animação 3D.

Meu amigo Totoro (Hayao Miyazaki, 1988) Netflix

Animação sobre uma família que se muda para o interior do Japão, ali fazem amizades com criaturas que vivem na região. Destaque para as cenas contemplativas e de respiro durante a animação.

O Estranho mundo de Jack (Henry Selick, 1993) Disney Plus

Coescrito e produzido por Tim Burton essa animação em stop-motion possui o visual e temas característicos do autor. No musical, acompanhamos a jornada de Jack, que não mais quer ficar na cidade do Halloween fazendo sempre a mesma coisa.

O Fantasma do Futuro (Oshii Mamoru, 1995) Netflix

Animação que pavimenta, junto com outros filmes, o gênero cyberpunk na sua estética e dilemas morais. Serve de inspiração para diversas obras posteriores como Matrix. Nota para a cena de créditos de abertura e as perseguições.

Os Incríveis (Brad Bird, 2004) Disney Plus

Como seria se os supers fossem obrigados a se aposentarem e colocados em trabalhos convencionais? Acrescente ainda a dinâmica familiar e temos uma versão de Watchmen mais leve e em animação.

O Menino e o Mundo (Alê Abreu 2014) Globoplay

- Premiada animação independente brasileira que concorreu ao Oscar. Conta a jornada de um menino em busca de seu pai que vai descobrindo pelo caminho uma outra realidade.

O Rei Leão (Roger Allers e Rob Minkoff, 1994) Disney Plus

O filme foi subestimado pela Disney e acabou fazendo mais sucesso que o principal do mesmo período. O longa apresenta uma história trágica com aventura, humor e redenção dos seus personagens.

Perfect Blue (Satoshi Kon, 1997)

Suspense psicológico com um roteiro que instiga e faz o espectador duvidar o que é realidade do início ao fim.

Pinóquio (Guilherme del Toro e Mark Gustafson, 2022) Netflix

Animação em stop-motion codirigida por Guilherme de Toro, com sua visão única somos apresentados a um universo cruel e rígido onde um menino de madeira busca encontrar o seu lugar no mundo. Ganhador do Oscar de melhor animação.

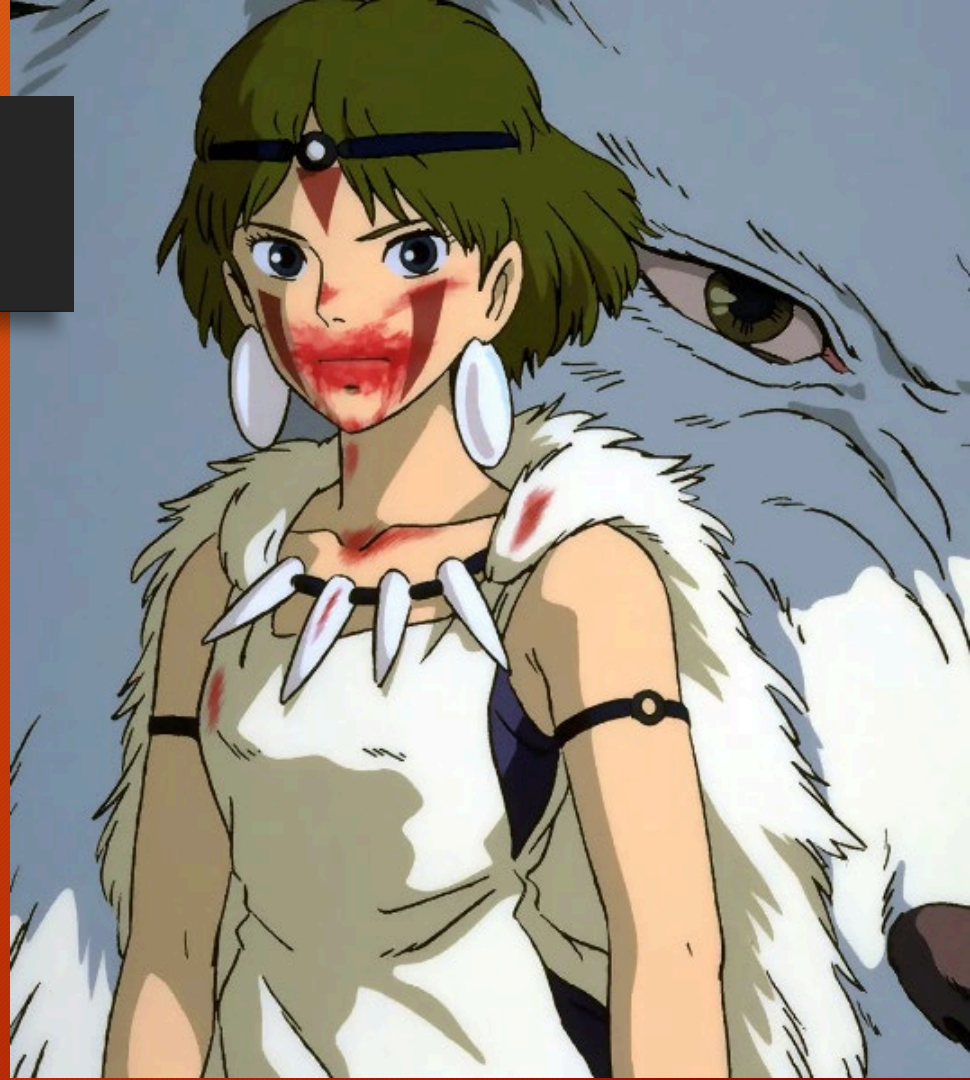
Planeta fantástico (René Laloux 1973) Mubi

Animação europeia independente que traz uma história sobre a perversidade da propaganda política e a necessidade de individualidade do ser. Além do visual psicodélico na sua essência.

Princesa Mononoke (Hayao Miyazaki, 1997) Netflix

A temática meio ambiente está presente em diversas obras de Miyazaki como O Castelo no Céu, Nausicaä do Vale do Vento, entre outros. Nesse filme somos apresentados a duas personagens femininas fortes que travam uma guerra entre a natureza e os avanços da mineração.

Procurando Nemo (Andrew Stanton, 2003) Disney Plus

Filme de estrada com forte crescimento dos personagens. Tanto o pai que sai em busca do seu filhote, quanto o filho passam por processos de descobrimento dos seus medos e como enfrentá-los. A representação da vida marítima e a personagem Dory destacam ainda mais a obra.

Red Crescer é uma Fera
(Domee Shi, 2022) Disney Plus

Animação leve e sutil sobre puberdade e relacionamentos, principalmente entre mãe e filha.

Shrek (Andrew Adamson e Vicky Jenson, 2001) Prime Video

Ganhador do primeiro Oscar de animação, apresenta uma premissa diferente onde o ogro deve salvar a princesa para ter de volta ao seu pântano. O filme conquistou o público adulto com situações e piadas no seu roteiro.

Toy Story (John Lasseter, 1995) Disney Plus

No longa acompanhamos a jornada de amadurecimento dos personagens. Não temos aqui os personagens cantando músicas tema, algo comum em blockbusters de animação na época. Primeiro longa de animação 3D americano, no mesmo ano tivemos o lançamento de Cassiopéia, filme brasileiro porém com menor repercussão.

Túmulo de vagalumes (Isao Takahata, 1988)

Animação japonesa sobre dois irmãos durante a segunda guerra mundial e sua luta para sobreviver. Recorte doloroso e emocionante.

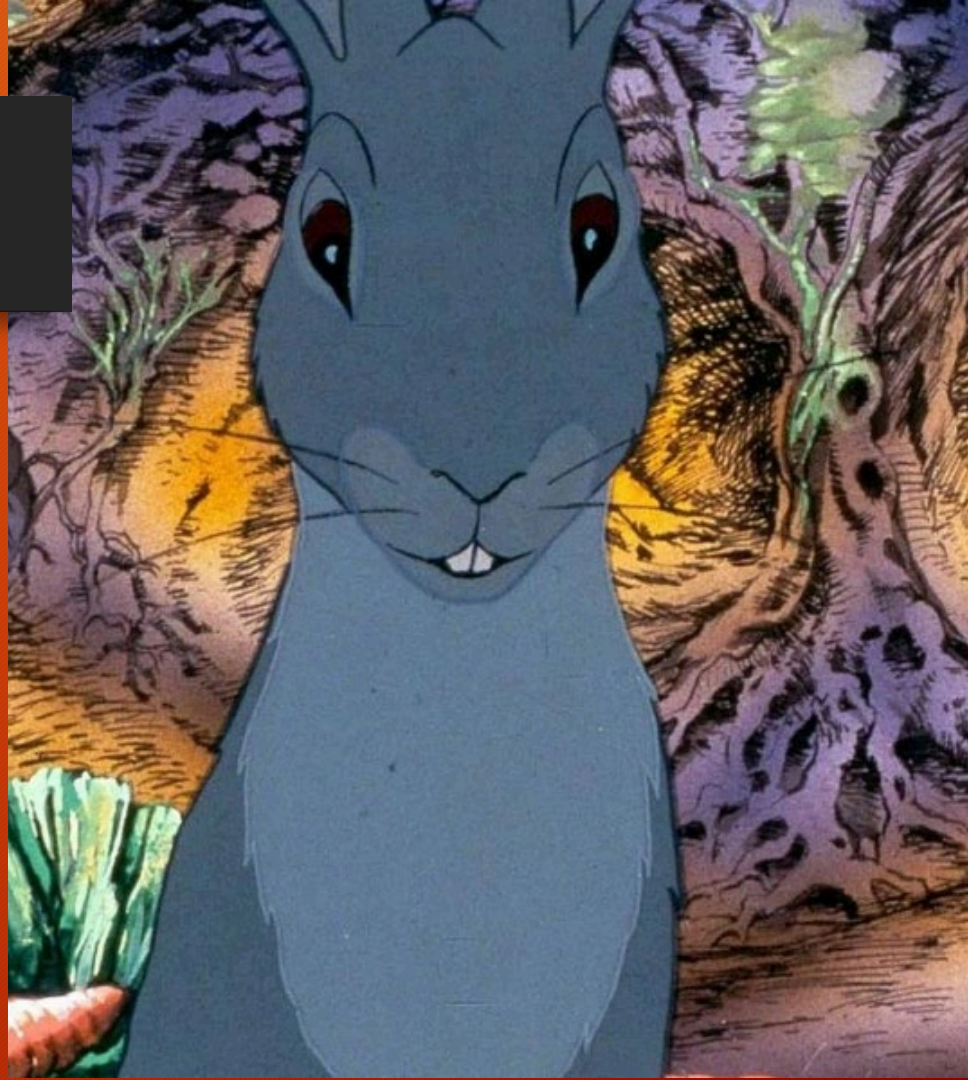
Uma Aventura Lego (Phil Lord e Christopher Miller, 2014) Hbo Max

Abordagem leve para passar a mensagem da marca Lego com ênfase nas possibilidades que ela permite ser e criar. Design, efeitos e até os movimentos dos personagens respeitam a proposta.

Uma Grande Aventura (Martin Rosen e John Hubley, 1978)

Animação sobre um grupo de coelhos que precisa encontrar um novo local para morar. Faz uma alegoria a regimes totalitários e a necessidade de fazer o que for preciso para sobreviver.

Viva a Vida é uma Festa (Adrian Molina e Lee Unkrich) Disney Plus

Cultura mexicana, boa música e visual diferenciam essa animação. Mais um caso em que temos dois universos completamente distintos e complementares além de uma história sensível.

Waking life (Richard Linklater, 2001)

Nessa obra ficamos dentro dos sonhos e questionamentos filosóficos. A animação usa a rotoscopia, a qual a ilustração é feita em cima de filmagem realizada com atores reais. A técnica aparece também em O Homem Duplo do mesmo diretor.

Wall-E (Andrew Stanton, 2008) Disney Plus

Com um tema forte sobre sustentabilidade, a animação passa seus 40 minutos iniciais sem praticamente outro personagem além do protagonista título. Uma visão sobre o futuro da humanidade.

Menção honrosa:
Uma Cilada para Roger Rabbit (Robert Zemeckis, 1988) Disney Plus

O filme mistura o universo da animação 2D com atores reais. A trama gira em torno de um detetive com trauma de desenhos animados e um personagem animado de tv que foi acusado de um crime que não cometeu. A interação entre animação e filmagem ficou a cargo de Richard Williams, que acabou vencendo o Oscar de melhor efeitos visuais. A obra ainda levou mais três estatuetas além de 3 outras indicações.

