

Os 12 Princípios Fundamentais da Animação (por Disney)

Prof. Mario Mancuso

UNIP

UNIVERSIDADE PAULISTA

Os 12 Princípios Fundamentais da Animação

- São 12 conceitos estabelecidos pro Walt Disney como essenciais para a criação de uma desenho animado. São eles:
 - Comprimir e esticar (*Squash and Stretch*);
 - Antecipação (*Anticipation*);
 - Encenação (*Staging*)
 - Animação direta e posição-chave (*Straight Ahead Action and Pose to Pose*)
 - Continuidade e sobreposição da ação (*Overlapping Action and Follow Through*)
 - Aceleração e desaceleração (*Slow In and Slow Out*);
 - Movimento em arco (*Arcs*)
 - Ação Secundária (*Secondary Ations*)
 - Temporização (*Timing*)
 - Exagero (*Exaggeration*);
 - Desenho volumétrico (*Solid Drawing*);
 - Apelo (*Apeal*)

Comprimir e esticar (*Squash and Stretch*);

- Sem dúvida o conceito mais importante. Qualquer figura viva demonstra mudanças considerável na sua forma ao se deslocar durante uma ação.
- O rosto de um personagem ganha mais vida quando as formas dos olhos, bochechas e lábios mudam de forma com a utilização do Squash & Stretch (comprime e estica).
- Ao se usar o Stretch & Squash é importante sempre manter o volume da forma.

Comprimir e esticar (*Squash and Stretch*);

squash

stretch

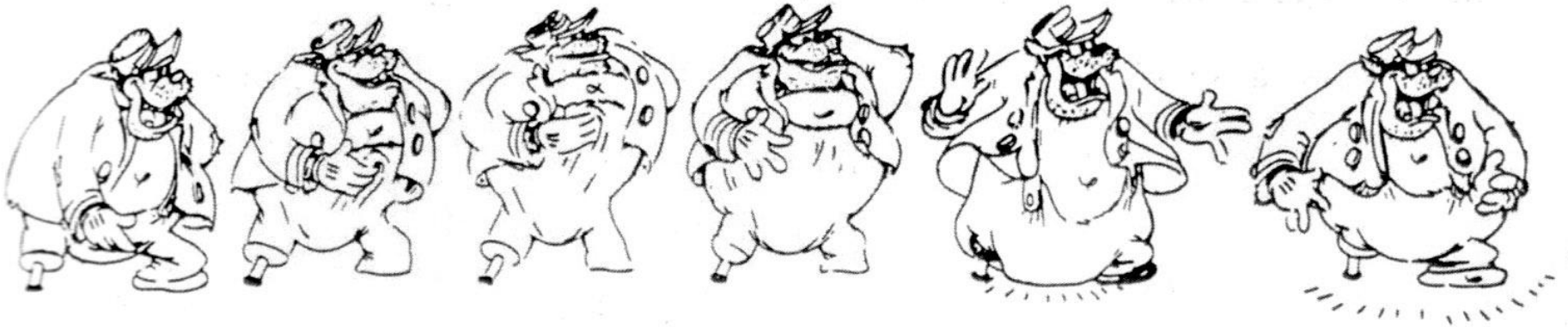
Comprimir e esticar (*Squash and Stretch*);

1) O ato de mastigar por Lês Clark no rato "Country Cousin". A cabeça muda de forma totalmente durante a ação.

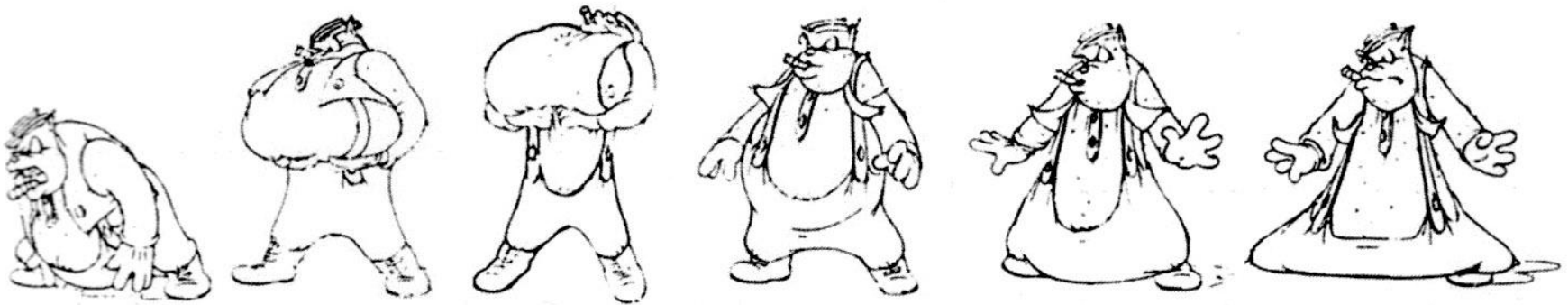
Comprimir e esticar (*Squash and Stretch*);

2) A animação do Bafo de Onça feita por Norman Ferguson em que o personagem pega sua barriga, levanta e solta no chão para depois voltar ao normal.

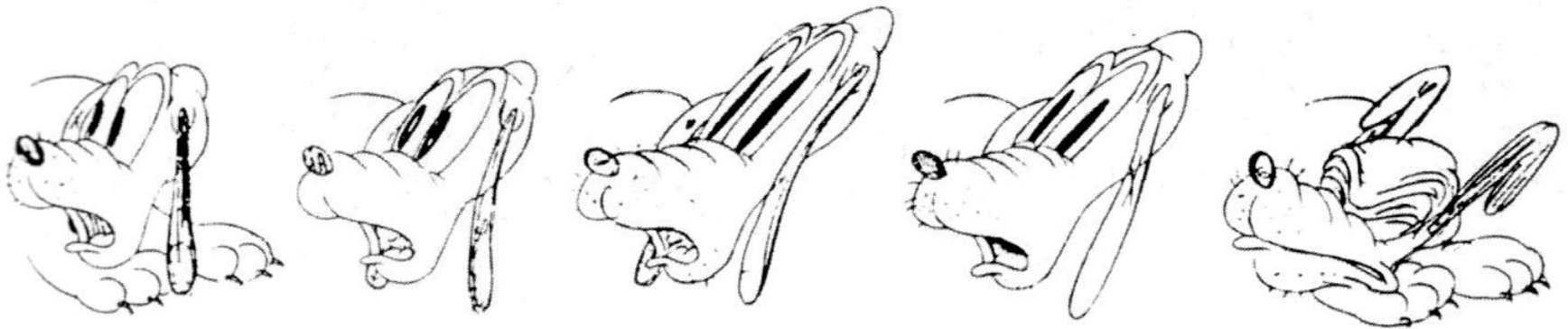
Comprimir e esticar (*Squash and Stretch*);

3) Jack Campbell fez o mesmo gesto com Bafo em “The Riveter” de 1940.
Este gesto, em si uma gag, perde um pouco do realismo mas sempre provoca risos.

Comprimir e esticar (*Squash and Stretch*);

4) O Pluto de Norman Ferguson em “ Mickey Elefante” mostrou bem o princípio de squash e stretch aplicado a sua cabeça dando força a ação e a impressão de massa em movimento.

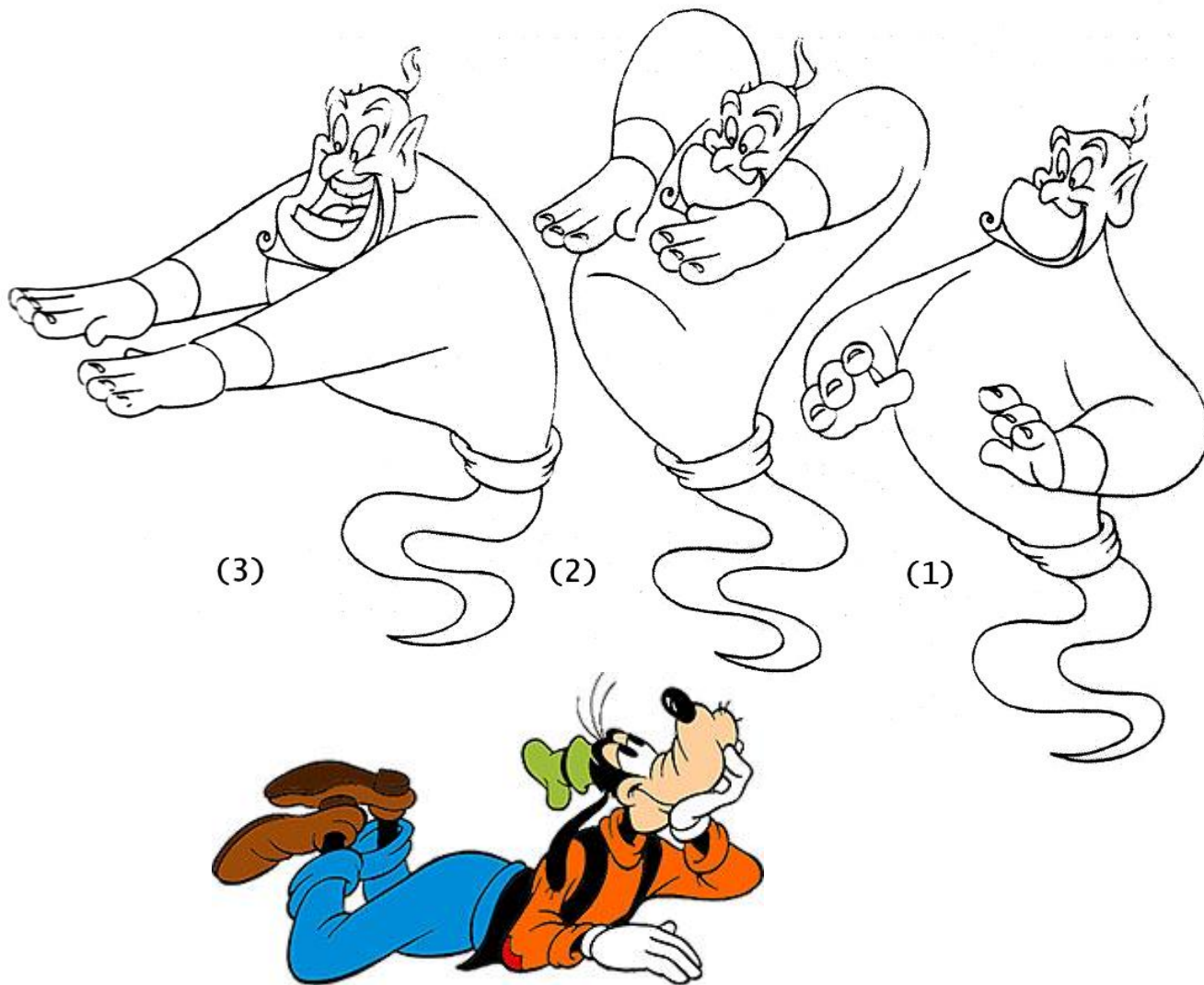

Antecipação (*Anticipation*)

- Quando as pessoas estão assistindo a um desenho, elas não entenderão o que está ocorrendo se não houver uma seqüência de ações que levem claramente de uma atividade a outra.
- As pessoas devem ser preparadas para o próximo movimento e esperá-lo antes que este ocorra. Deve ocorrer uma antecipação.
- Como na vida real, poucos movimentos ocorrem sem a antecipação. Sem ela os movimentos não teriam força. Pense num tenista, jogador de basebol, basquete ou futebol, todos antecipam o movimento em direção oposta antes de dar a tacada, o chute, etc.

Antecipação (*Anticipation*)

Antecipação (*Anticipation*)

Encenação (*Staging*)

- Este princípio está baseado em apresentar uma ação de forma que fique claro visualmente para o espectador.
- Uma ação tem bom "staging" quando a expressão é bem vista, o movimento é claro e visível.
 - Quando você está fazendo o "staging" de uma ação deve ter cuidado para não usar um ângulo que atrapalhe o que você quer mostrar.
 - Uma boa forma de conseguir um bom "staging" é através do uso de silhueta.

Encenação (*Staging*)

Animação direta e posição-chave (*Straight Ahead Action and Pose to Pose*)

- Existem dois métodos para animar uma cena, o "direto" (*straight ahead*) e o "pose a pose".
 - No método "direto" o animador desenha um movimento após o outro até o final da cena. Neste caso a animação sai mais espontânea e a cena parece menos mecânica. Desta forma o animador não planeja exatamente como vai ser o decorrer da cena e vai inventando à medida que progride. Este método é geralmente usado em cenas de ação onde muitas vezes ocorrem movimentos rápidos e inesperados, embora é preciso cuidado para que o personagem não fique fora da perspectiva ou checagem do cenário.
- No segundo método "pose a pose", o animador planeja os extremos cuidadosamente, bem como a quantidade e intervalos entre os extremos para conseguir o timing desejado. Neste caso os intervalos entre os extremos são passados para um assistente (intervalador) que preenche os desenhos que faltam.
- No método "pose a pose" existe mais controle e clareza, no método "direto" mais espontaneidade.

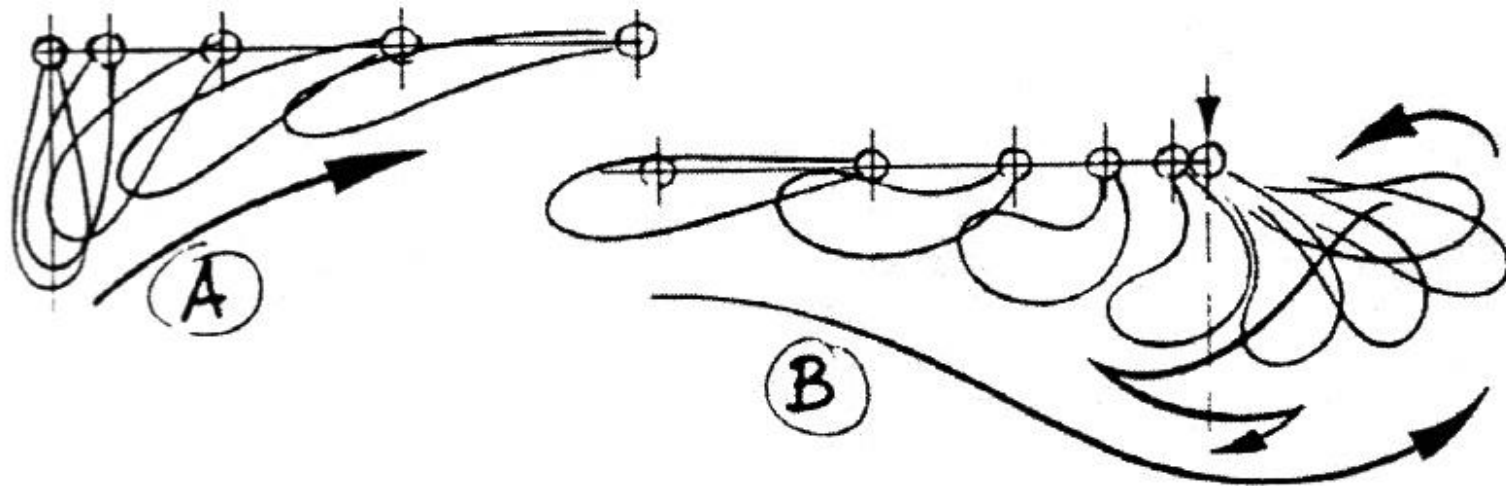

Continuidade e sobreposição da ação (*Overlapping Action and Follow Through*)

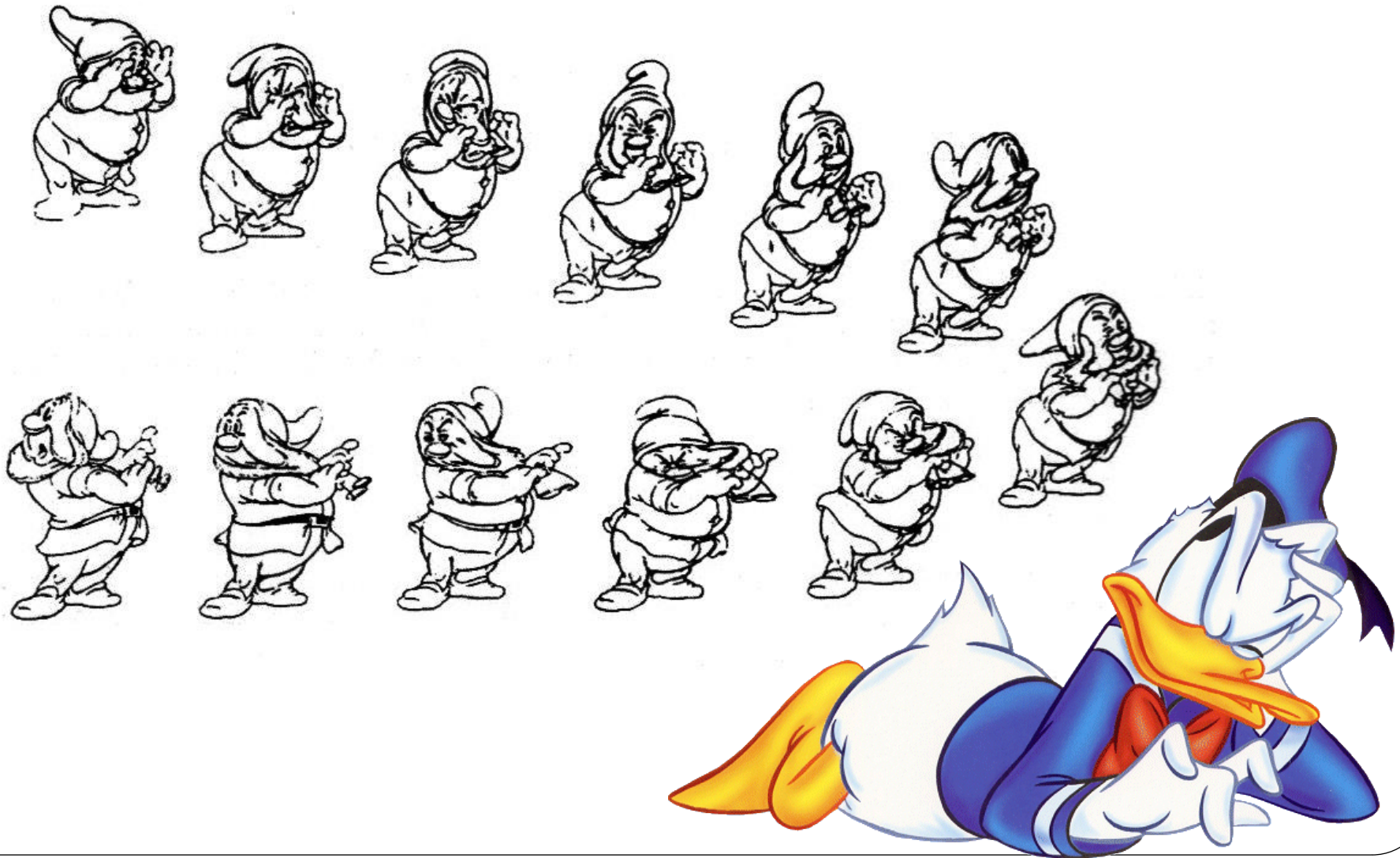
- Quando um personagem entrava andando em cena e de repente parava completamente, a ação parecia dura e não era convincente. Foi encontrada uma forma em que basicamente as partes não parassem de se movimentar todas ao mesmo tempo.
- É o princípio do follow thru (movimento seqüencial).
- Se o personagem tem elementos como orelhas grandes, cauda ou casaco, estas partes continuam a se mover mesmo após a figura ter parado.
- O movimento de cada elemento terá um tempo diferente de acordo com seu peso e características.

Continuidade e sobreposição da ação (*Overlapping Action and Follow Through*)

Continuidade e sobreposição da ação (*Overlapping Action and Follow Through*)

Aceleração e desaceleração (*Slow In and Slow Out*);

- Uma vez que o animador desenhava cuidadosamente seus extremos, pensando no tempo decorrente da ação como um todo, precisava indicar ao intervalador como seriam feitos os intervalos. Usava então uma "chave de intervalação";

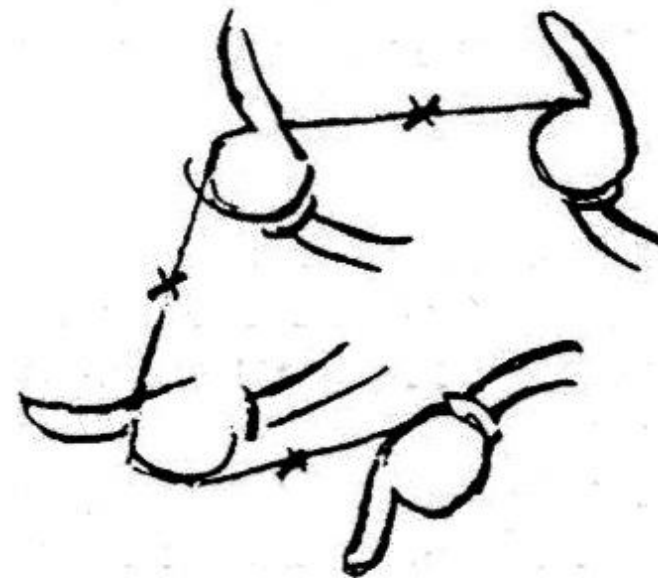
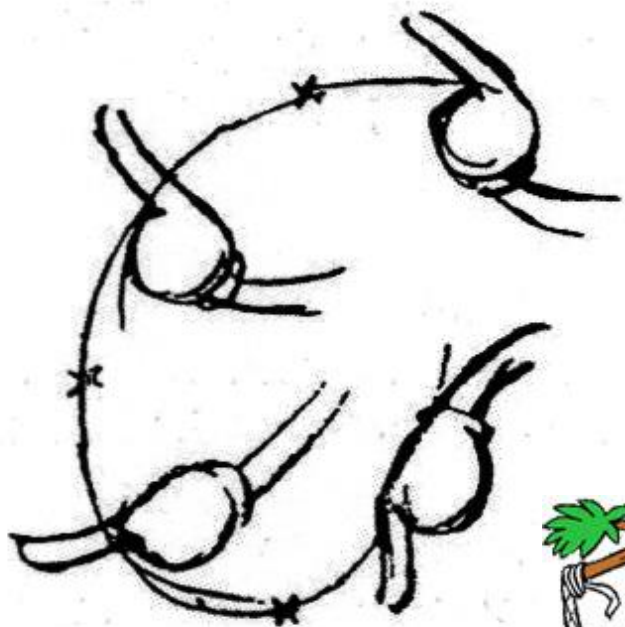
- Através de indicações na “chave” o movimento se desenhava ao longo da animação.
- Colocando os intervalos perto dos extremos se consegue um resultado interessante com o personagem indo rapidamente de uma pose à outra.

Movimento em arco (*Arcs*)

- As maiorias dos seres vivos executam movimentos com uma trajetória circular ou "arco"
- A ação de uma mão com o dedo apontado segue a trajetória circular. O animador marca as posições dos extremos e dos intervalos ao longo do arco. Intervalos feitos fora do arco irão quebrar o movimento radicalmente.
- Essa descoberta causou uma enorme mudança nos movimentos desenhados pelos animadores acabando com as ações rígidas e duras feitas antes. Bonecos andavam com movimentos bruscos para cima e para baixo como peças mecânicas, agora com o uso dos arcos o movimento fica mais suave.
- Lembrete: Não se esqueça dos arcos

Movimento em arco (Arcs)

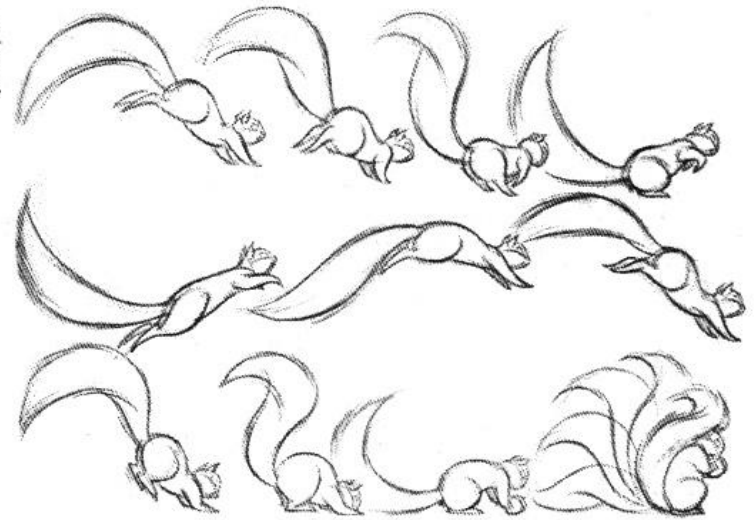
Ação Secundária (*Secondary Ations*)

- Geralmente a idéia apresentada numa cena pode ser fortalecida por ações secundárias.
- Essas ações secundárias são sempre subordinadas a ação principal.

- Uma maneira de se conseguir uma ação secundária convincente é fazer um planejamento inicial do que vai ser a cena e depois animar por partes, primeiro a ação principal e depois as ações secundárias que podem ter timing diferentes.

Ação Secundária (Secondary Ations)

Temporização (*Timing*)

- O controle do "timing" ou tempo do movimento é essencial para que possamos atingir o efeito desejado na animação. Basicamente a velocidade que o filme passa pelo projetor de cinema é de 24 fotogramas por segundo, logo um movimento de um segundo requer o uso de 12 desenhos supondo-se que se bata dois fotogramas para cada desenho.
- A medida que os personagens foram se desenvolvendo suas personalidades eram definidas mais pelos movimentos do que pela aparência e a variação de velocidade nos movimentos determinava se o personagem era calmo, nervoso, excitado etc...
- A interpretação e a atitude de um personagem dificilmente são demonstradas sem uma grande atenção ao timing.

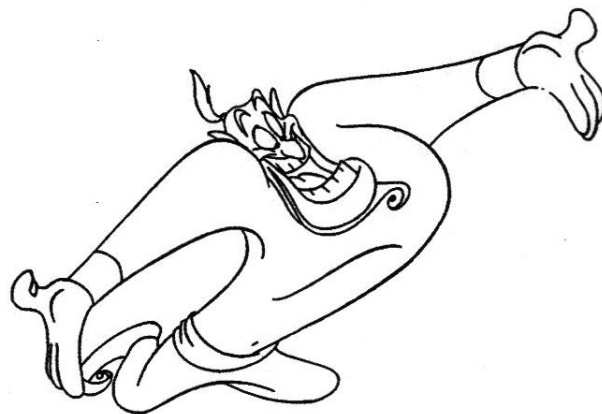

Exagero (*Exaggeration*)

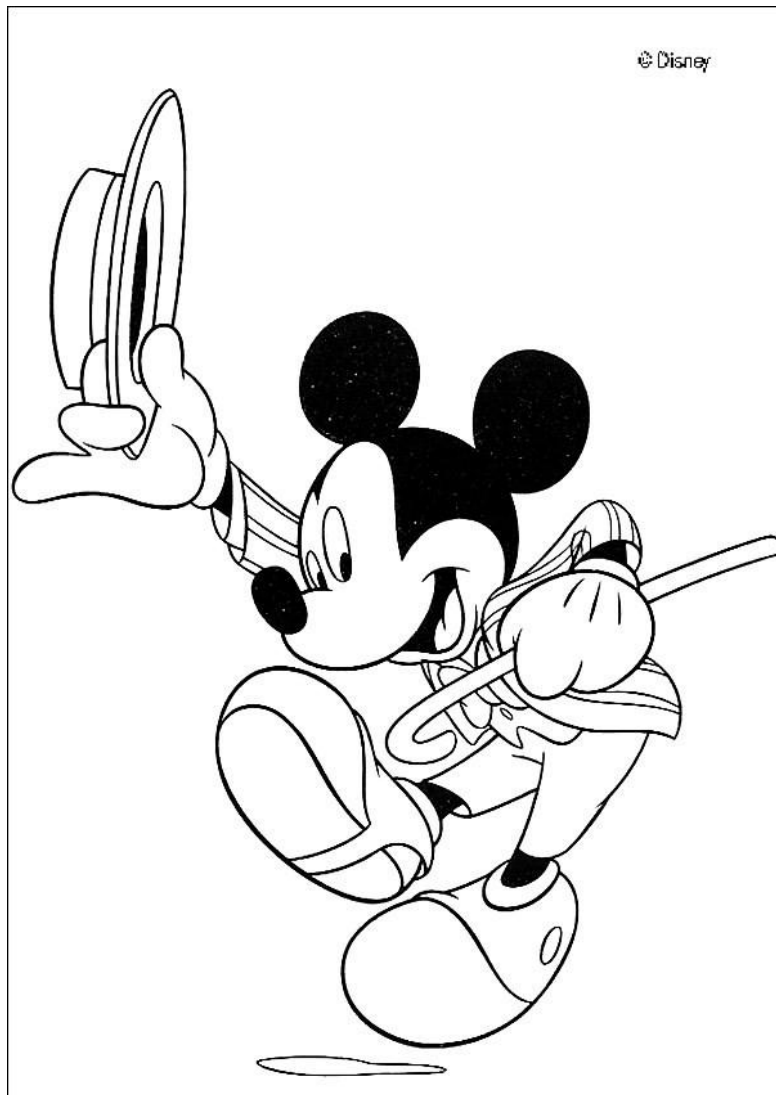

- O exagero é essencial para que se consiga uma boa comunicação.
- Mesmo nos personagens menos caricatos o uso do exagero no design, no squash & stretch, no follow through, e ações secundárias, é fundamental.
- Quando se fala em exagero em animação devemos pensar em uma caricatura do real, um exagero da realidade para que se consiga uma melhor comunicação visual.

Exagero (*Exaggeration*)

Exagero (*Exaggeration*)

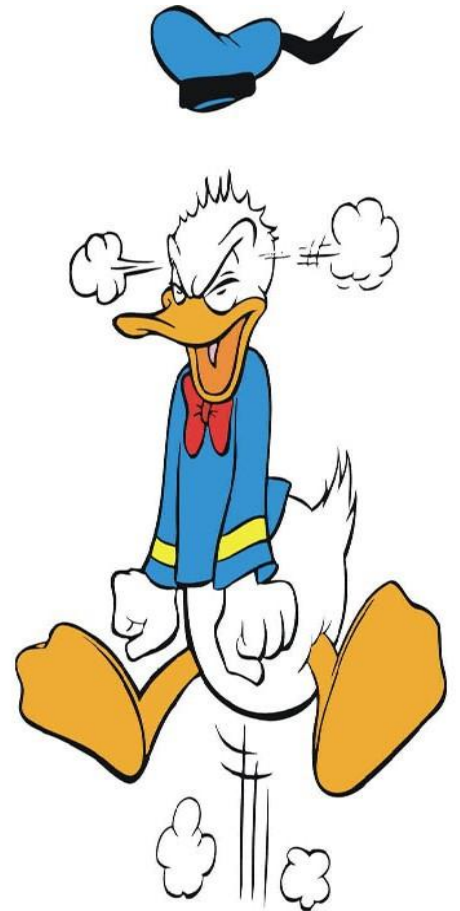

Desenho volumétrico (*Solid Drawing*)

- Devemos sempre nos perguntar: Meu desenho tem peso, profundidade e equilíbrio? Estes são os princípios básicos do desenho tridimensional fundamental em animação.
- Procure evitar partes Gêmeas no personagem, ou seja, cada olho, orelha, mão, dedo, colarinho, sapato etc... parece estar idêntico à outra correspondente.

Desenho volumétrico (*Solid Drawing*)

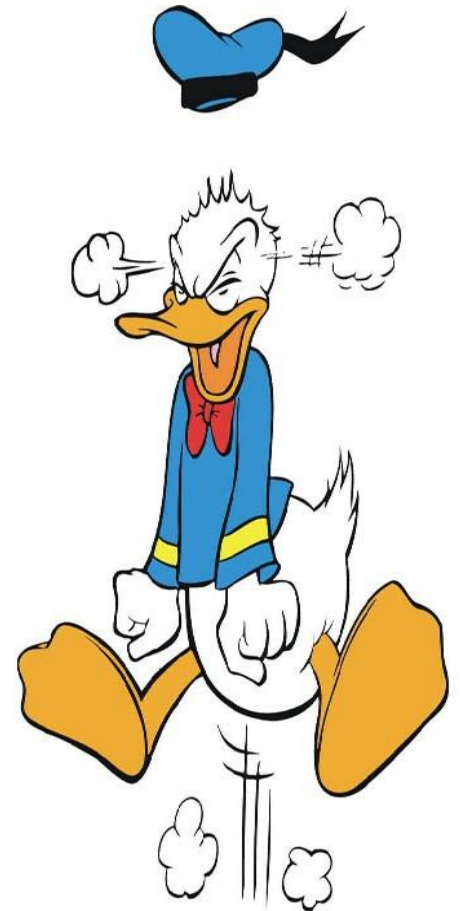
Desenho volumétrico (*Solid Drawing*)

olhos em perspectiva

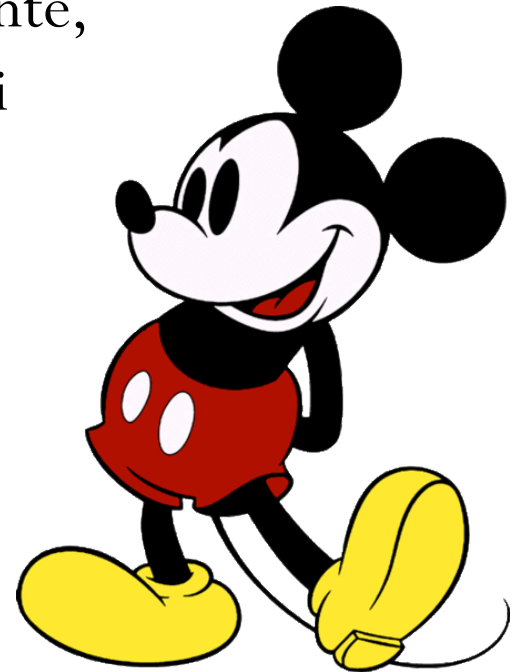

dedos que variam de posição
acrescentam dinamismo.

Apelo – Design Atraente (*Apeal*)

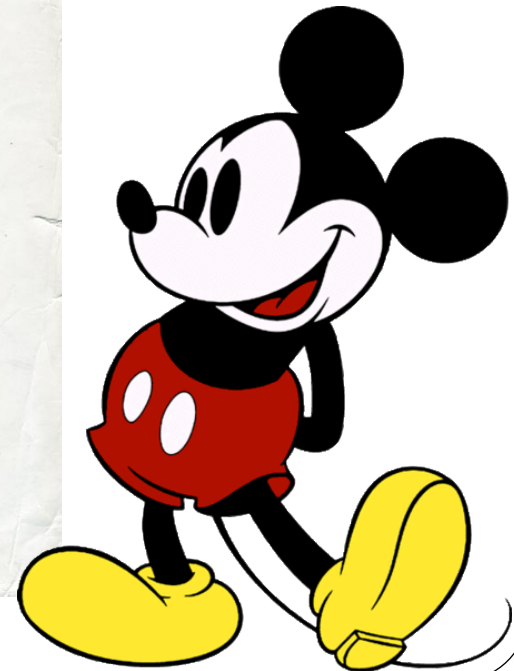
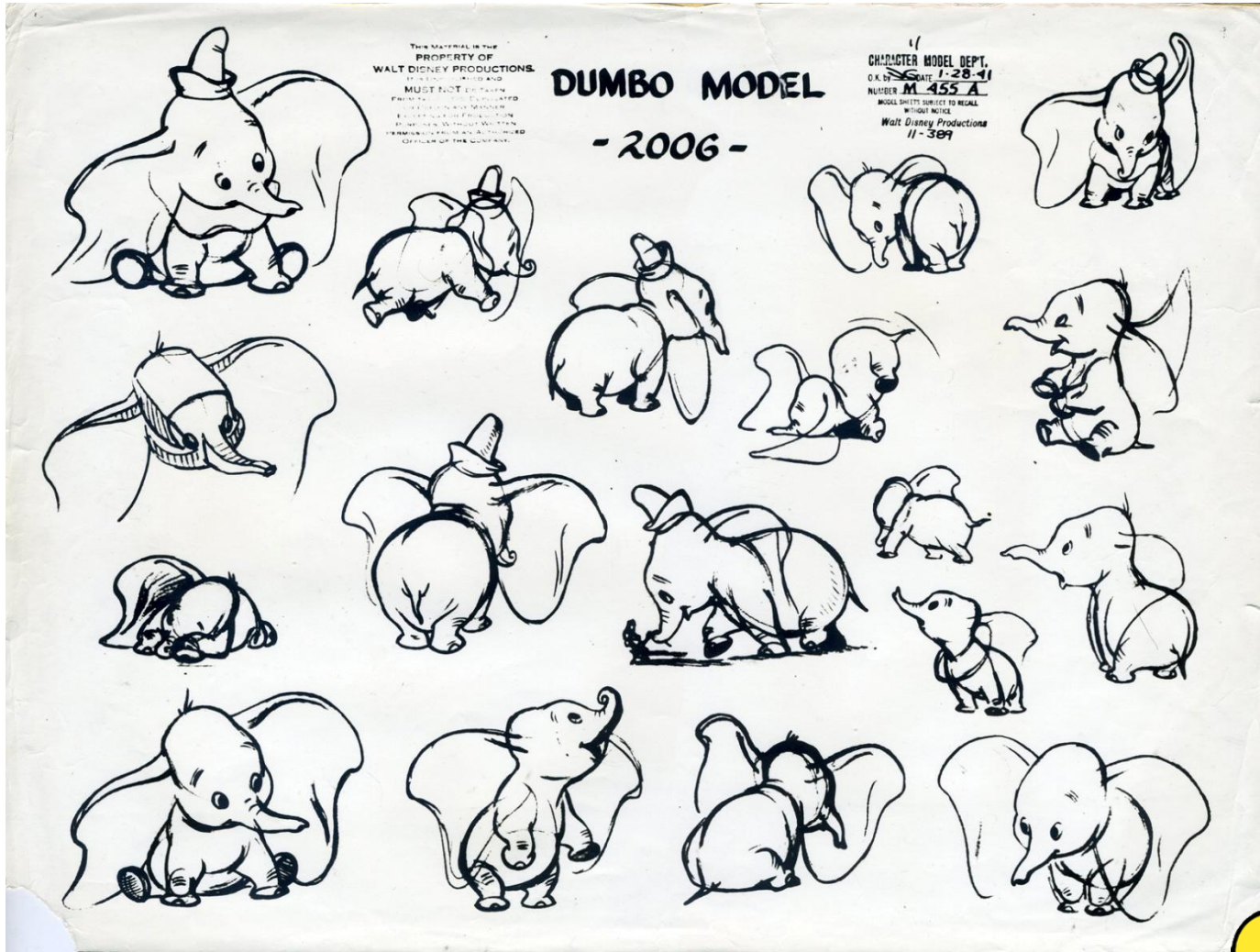
- Um design atraente sempre é fundamental em qualquer personagem. Significa um design que as pessoas gostam de ver, um design com charme, simplicidade, comunicação e magnetismo.
- Qualquer personagem deve ter um design atraente, seja o herói ou vilão, caso contrário ninguém vai querer assistir ao que ele está fazendo.

Apelo – Design Atraente (*Apeal*)

Apelo – Design Atraente (Apeal)

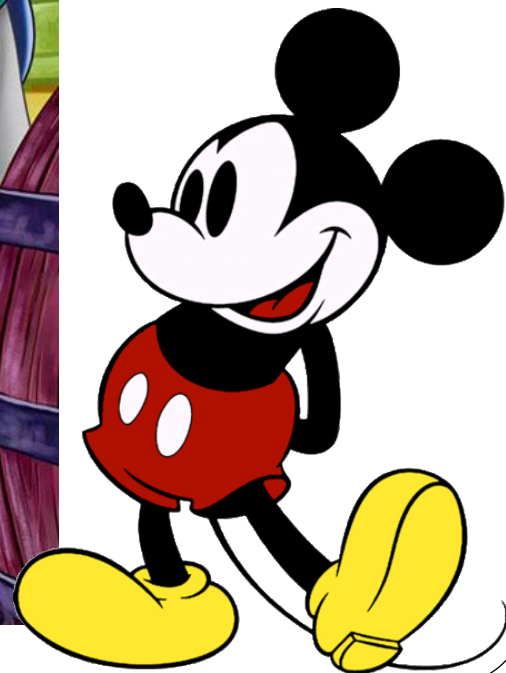
Apelo – Design Atraente (*Apeal*)

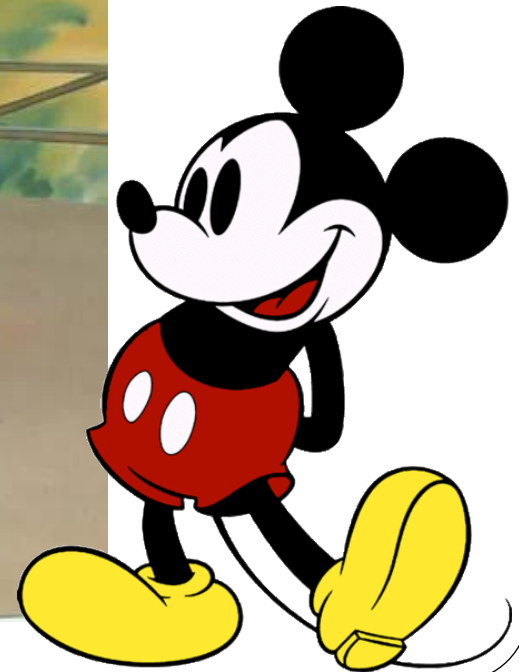
© Disney. All Rights Reserved.

Apelo – Design Atraente (*Apeal*)

Apelo – Design Atraente (*Apeal*)

Bibliografia

- GUIMARÃES NETO, Haroldo. Apostila do Curso de Animação 2D HGN. São Paulo, 2005.
- Imagens obtidas na internet.

