

A QUEM POSSA INTERESSAR:

Este arquivo destina-se apenas para informação a respeito da técnica de stopmotion, citando um pouco do histórico, até as questões nos dias de hoje.

Sem fins lucrativos.

Peguei o material na internet juntamente com as imagens.

Não me venha com papo de processo.NOMONEY

Alguma alteração no texto e correção, por favor entre em contato.

Se quiser colaborar com lista de filmes com o emprego da técnica, só enviar por email.

Links são bem-vindos

Obrigada

Luciana Silva

www.loopdigital.com.br

stopmotion@loopdigital.com.br

o mesmo arquivo costumo enviar a alunos em curso de stopmotion.

WORKSHOP de STOPMOTION

1902

Primeira Aparição:

- Filmes ilusionistas para aperfeiçoar truques de metamorfoses, desaparecimentos e outros.
- Nos EUA - simultaneamente, experimentos com animações sobre o papel.

Viagem à Lua
Direção: Georges Méliès
Ano: 1902

WORKSHOP de STOPMOTION

1918

- Desenvolvimento de outras técnicas
- O primeiro filme do gênero “Monstros pré Históricos”

The ghost of slumber mountain
Direção: Willis H. O'Brien
Ano: 1918

WORKSHOP de STOPMOTION

1933

KingKong

- Com sua aparição “fantástica” e porte monumental
- Sucesso devido à animação de boneco articulado, contracenando com “pequenos”atores.

KingKong
Direção: Merian C. Cooper
Ernest B. Schoedsack
Ano: 1933

WORKSHOP de STOPMOTION

Leste Europeu

- Tchecoslováquia, Croácia, Polônia, Finlândia, e outros
- Destaque com sucesso devido ao perfeccionismo e diversidade de técnicas

Darkness, Light, Darkness (Director: Jan Svankmajer)
Técnica aplicada: Massa e cenário de materiais diversos (miniaturas, etc)

Magician (Diretor: Ivan Renc):
Técnica aplicada: Recortes e desenhos

WORKSHOP de STOPMOTION

Enfoque Europeu

- Problemas Sociais
- Propaganda Comunista(!)
- Educação
- Releitura de contos regionais

Motivo:

- Capacidade de interação com a “massa” (ou povão)
- Outro motivo (indispensável):
- Patrocínio do próprio governo.

*Primeiro longa de animação surgiu na Rússia.

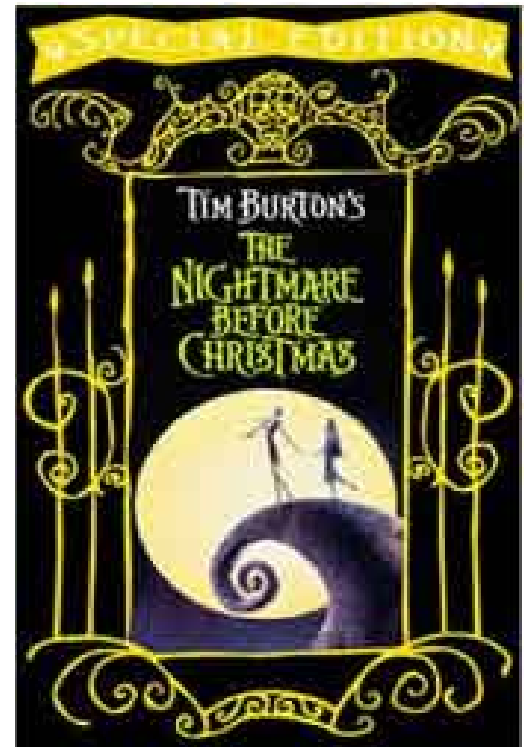
Muzne hry (Manly Games)
Director: Jan Svankmajer (Jiri Barta Studio)
Ano:1988

WORKSHOP de STOPMOTION

Primeiro filme

O estranho mundo de Jack:

- Foi o primeiro filme a ter **difusão mundial**, desta técnica até então ignorada pela Walt Disney há anos e anos atrás.
- Bonecos, canecas, mouse pads e outros milhares de ítems e cacarecos promocionais pilotados com desenhos e motivos do filme.

(Título original)
Tim Burton's The Nightmare Before Christmas (1993)

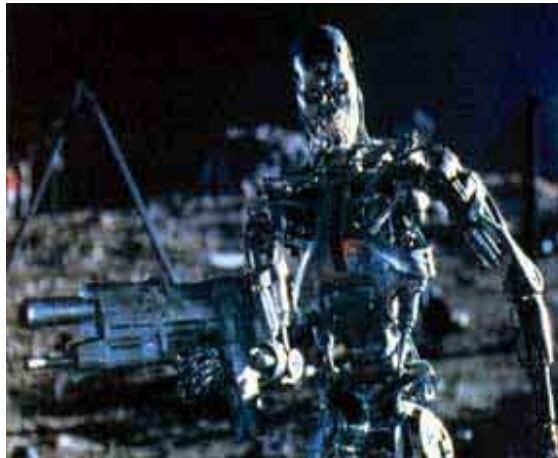
WORKSHOP de STOPMOTION

Solução para efeitos (no cinema)

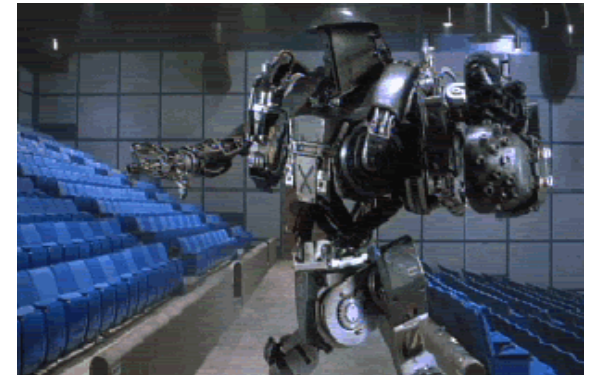
Soluções em filmes mais atuais, das décadas de 70,80 e 90, antes de atributos de recursos de 3D.

Starwars
Ano: 1979
Diretor:George Lucas

O exterminador do futuro
Ano: 1984
Diretor:James Cameron

Robocop
Ano: 1990
Diretor:Irvin Kershner

WORKSHOP de STOPMOTION

Atualidades

Stopmotion com tecnologia atual
Intervenção de softwares

****Noiva Cadáver****

****Fuga das Galinhas****

E outros dos estúdios Aardman
(Wallace, etc)

WORKSHOP de STOPMOTION

Clássicos

No Brasil, filmes que marcaram época:

Mad Monster Party
Ano: 1969
Diretor: Jules Bass

7 faces do Dr Lao
Ano: 1963
Diretor: George Pal

O elo perdido (minisséries)
Ano: 1974-1976
Criadores: Sid and Marty Krofft

Fúria de Titans
Ano: 1981
Diretor: Desmond Davis

WORKSHOP de STOPMOTION

Minisséries infantis (atualidade)

- Little Robots
- Little People
- As aventuras de Henry
- Jim no mundo da lua
- Poko
- Zoboomafoo (trechos em stopmotion)
- Bob o construtor

Wallace & Grommit

Canal discover kids e outros com programação infantil .

WORKSHOP de STOPMOTION

Aplicações na publicidade

Emprego em filmes publicitários para diversos tipos de produtos. Alguns exemplos:

NISSIN-Produtos alimentícios

ARCOR-"tartaruguinhas" de chocolate

UNIFEI-campanha de vestibular

WORKSHOP de STOPMOTION

Vídeos Musicais

- Emprego em video-clipes (geralmente bandas de rock!!!)
- Técnicas muito aplicadas: fotomontagens, bonecos, fusão de imagens.
- No caso, tendência à temática adulta, terror, e política.

Incubus

Sepultura-Ratamahatha

Tool-Sober

WORKSHOP de STOPMOTION

Diversidade de técnicas

- Técnicas que são possíveis de aplicar:
 - Areia-Sucata-Bonecos-Brinquedos-Recortes-Massa, etc.....
 - Abaixo, alguns tipos de filmes :

Massa de modelar

Objetos da própria propaganda

Objetos comuns

Frutas

Bonecos com objetos em tamanho real

Bonecos com cenários confeccionados na escala

Brinquedos(lego)

WORKSHOP de STOPMOTION

Histórico Geral

UM POUCO DA HISTÓRIA DO STOPMOTION (HISTÓRIA-ORIGEM-PERCURSORES-ATUALIDADE)

A técnica de STOP MOTION teve sua primeira aparição em filmes de ilusionistas que usavam da filmagem frame a frame, para aperfeiçoar seus truques de metamorfoses, desaparecimentos e diversos outros fenômenos julgados pelos espectadores como fantásticos ou impossíveis.

Há uma certa rivalidade no que se diz respeito à quem começou primeiro com tal técnica, mas a princípio, George Méliés foi o primeiro a experimentar tal façanha de fazer aparecer e desaparecer objetos em plena cena, e viu assim, um mundo de possibilidades desta técnica, com trucagens e outros compostos fotográficos .

Assim, realizou diversos filmes em sua carreira, entre eles **“Viagem à Lua”**(1902) sua primeira obra-prima.

Os efeitos deste tipo de técnica de filmagem na qual Méliés e outros Gênios usavam são muito simples:

Filmava uma cena-parava a câmera-filmava outra imagem-parava a câmera...e assim por diante. Com a inserção de elementos extras a cada fotograma, surgia aí a magia e ilusão de objetos entrarem em cena, e até mesmo se “mexerem” sem intervenção humana.

Uma verdadeira façanha.

Graças a persistência da retina ao ver a passagem de quadro a quadro, temos esta ilusão de movimento, naquele exato local.

Enquanto Méliés produzia na Europa, nos Estados Unidos, Stuart Blackton já fazia seus experimentos com animações e juntamente com outros dois mágicos-ilusionistas, fundam um estúdio onde aprimoram com muita criatividade, técnicas de animação e diversos truques.

Um dos filmes mais famosos:

O **“Hotel Mal Assombrado”** onde uma faca se movimenta sozinha e corta misteriosamente um pedaço de pão.

A técnica do stopmotion inserida no contexto dava muito mais ar de mistério fazendo com que as pessoas ficassem a imaginar “como é que fizeram aquilo??”

Voltando à Europa:

Méliés começava a ter concorrentes- Os irmãos Pathe chamam o espanhol Segundo de Chomón para produzir animações e diversos outros trabalhos.

Chomón foi um dos primeiros animadores de que se teve notícias.

Histórico Geral-continuando...

Há quem diz que foi o primeiro, antes mesmo de Stuart Blackton, nos Estados Unidos.

Na Inglaterra, **Arthur Melbourne Cooper**, realiza experiências de animação com brinquedos, na qual se tornou algo sempre presente nas animações de stopmotion.

Foi o pioneiro com este tipo de material.

Assim foram desenvolvidos inúmeros métodos desenvolvidos com o passar do tempo.

De tudo é usado nesta técnica de animação: objetos, miniaturas de carros, barcos, maquetes, pessoas(!), arames, recortes, ou até mesmo cenas externas na qual pode se presenciar a rotação da terra, com as diferenças de luzes filmadas no decorrer do dia...ou até mesmo plantas crescendo!

Os artistas começam a desenvolver cada vez mais esta técnica peculiar, chegando ao ponto de termos no ano de 1918,

“The Ghost of Slumber Mountain”-um filme onde monstros pré históricos, que chegam para atacar a espécie humana.

Foi o primeiro do gênero.

E as histórias fantásticas não param mais-

Em 1933 **King Kong** estreia nos cinemas com seu porte “monumental” contracenando com pessoas, causando fantástico sucesso. Jamais pensariam que aquele tremendo gorila nada mais era que um pequeno boneco de articulações, contracenando com miniaturas e outras montagens. Os Europeus do leste também se destacam com sucesso com seu perfeccionismo, e diversidade de técnicas .

Muitos destes clássicos são reconhecidos mundialmente, Outros em sua época não obtiveram sucesso, como no caso de filmes de stopmotion produzidos pela Disney.

A empresa deixou de lado esta técnica por não ter retorno (\$\$) na época.

Somente nos dias de hoje, tal empresa se interessou por este tipo de filmagem, depois que Tim Burton ressuscitou comercialmente o stopmotion com seus filmes. Foi o primeiro artista a ter seu filme em técnica de stopmotion divulgada mundialmente, em larga escala.

Porém na Europa, filmes da Checoslováquia, Rússia, Croácia, Finlândia, Polônia, e outros do leste Europeu sempre obtiveram êxito em suas aparições.

Motivos:

- Por interesse político, muitos países adotaram o cinema como forma de “alcançar a massa”.

- O stopmotion entra com a capacidade de interagir mostrando diferenças de culturas, releituras de contos regionais, problemáticas sociais, educação, e até mesmo propaganda comunista.

O primeiro desenho animado de longa duração (10 min) aparece na Rússia.

Durante décadas e ainda hoje, filmes de origem desta região da Europa são de grande significado, e tiveram participação gigantesca na história do stopmotion.

A necessidade de expressão de um povo vindo de um regime totalitarista aparece nas produções marcantes.

Possuem domínio em diversas técnicas, do recorte , aos bonecos, - da argila, à animação de areia. As origens são diversas assim como os motivos e assuntos para que o stopmotion seja aplicado .

ALGUNS MARCOS E CLÁSSICOS: Meliès começou a ter interesse quando trabalhava como diretor de uma sala de ilusionismo, “Teatro Robert Houdin”, sendo um dos espectadores dos irmãos Lumière. Muita coisa mudou a partir de então. Não só Melies como outros artistas seguiram a seqüência e montaram a linha de história do cinema e animação com alguns destes filmes:

Histórico Geral-continuando...

Nos dias de hoje, a técnica, aperfeiçoou-se com inserção de recursos de informática, intervenção de softwares poderosos capazes de otimizar muito do trabalho que um filme desta técnica pode gerar. Com ajuda de fundos cromakey, e outros efeitos de partículas e acréscimos de frames a cada movimento, temos o tempo otimizado nas produções. Naturalmente ainda continua sendo uma técnica “devagar” comparada aos filmes de animação em 3d.

Mas a forma de expressão do personagem e até mesmo o ambiente na qual é criado, realmente se torna algo inconfundível, sem contar as infinitas possibilidades de criação de animação com objetos existentes já citados.

Para os dias de hoje, com uma câmera fotográfica digital nas mãos e um computador, faz-se muitas coisas brilhantes. Basta uma boa idéia.

Filmes comuns, quando analisamos quadro a quadro, vemos alguns frames desfocados na qual acusa movimento do personagem. O stopmotion todos os frames são definidos. Com a inserção de softwares destinados á esta técnica, os movimentos dos personagens tem a tendência a ficarem mais suaves e realísticos O Go Motion foi uma técnica aperfeiçoada em filmes de ficção como STARWARS(na década de 70), onde o computador sofisticava movimentos dos personagens, inserindo entre cada movimento, quadros extras, dando mais refinamento ao trabalho.

O STOPMOTION E O 3D:

O stopmotion por ser de técnica complexa que exige tempo, espaço físico e verba para se executar, passa a ser deixado de lado para ser substituído por animações em 3d, mas em muitos casos, os próprios desenhos 3d simulam o “trepidar” do stopmotion por questões de estética, saudosismo, e a falta que a arte em si deixa. A animação quadro-a-quadro reúne muito aprimoramento técnico e artístico, impossibilitando assim, muitas vezes, patrocínio para tantos profissionais qualificados trabalharem juntos.

Um computador e um bom software de animação e modelagem, suprem muito das necessidades imediatas e comerciais- de departamentos de marketing e produtoras de tv.

Atualmente o 3d tomou o lugar do stopmotion no que se diz respeito à protótipagem(virtual) para inserção de objetos nos filmes publicitários, personagens animados e trucagens em geral.

O stopmotion por sua vez, larga este papel de “protótipo” ou método de trucagem, para se qualificar na linguagem propriamente dita.

Mesmo com o passar dos anos a linguagem ainda é forte em minisséries infantis, filmes de terror (animações), publicidade, experimentais, etc.

Artistas contemporâneos, amadores e muitos outros, produzem maravilhas com esta técnica, hoje aprimorada com recursos digitais, que ainda encantam adultos e crianças, sem distinção de tema.

UM POUCO DOS BÁSICOS

Perter Lord e David Sproxtton dos estúdios Aardman (Fuga das Galinhas e outros) surgiram de experiências de filmes de massinha feitos na mesa da cozinha(!) de um dos realizadores. Quando eram jovens, algumas experiências foram enviadas para a emissora de televisão BBC, onde foram exibidas em um programa infantil, especialmente para crianças surdas. Apartir de então, o sucesso foi rápido.

Alguns títulos antigos: Alguns filmes que ainda fazem história e inspiram cineastas a produzirem: “Viagem à Lua” de 1902 “O Hotel Mal-assombrado” de 1906 “El Hotel Eléctrico” “La licuefacción de los cuerpos duros”, de 1909 “Noah’s Ark”, de 1906 “Dreams of Toyland”, de 1908 “Fantasmagorie” “The Beautiful Leukanida” de 1910 “Town rat and Country Rat” de 1926 “O Mascote” 1934. “George Pal Puppertoons” “A Guerra dos Mundos”, “A Máquina do Tempo” “As 7 faces do Dr. Lao” “Noah’s Ark” de 1959 Symposium on Popular Songs” de 1962 “The Merry Circus” “The Hand” etc...

----Visite link para conferir produções locais:<http://www.kratkyfilm.com/catalogue/html/indexa.htm>----