

Desenho Digital I / Laboratório de
Realização

Projeto de animação digital

Memória Descritiva

A Metade animal

46889 - Ana Pereira – Design Multimédia

anasofia.pereira@live.com.pt

46948 -Emanuele Inácio – Design Multimédia

emanuele.inacio@ubi.pt

46955 - Micaela Benedito – Design Multimédia

micaela.benedito@ubi.pt

45955 – Teresa Magalhães - Cinema

maria.teresa.magalhaes@ubi.pt

46899 – David Correia – Cinema

david.correia@ubi.pt

Professores: Júlio Londrim, Mafalda Almeida e André Rui
Graça

Universidade da Beira Interior – UBI

Departamento de Comunicação e Artes; 2021/2022, 2º Ano,
1º Semestre

Índice

Introdução.....	3
Título e sinopse.....	3
Conceito.....	3
Autores e obras de referência: Figura humana, animais, paisagens e objetos.....	4
Concept art	6
Personagens	6
Paisagens	9
Realização	12
Estrutura da narrativa	12
Memória Descritiva	17
Ficha técnica	18

Introdução

Título e sinopse

A Metade Animal

O filme “A Metade Animal” foca-se na vida de uma coelha e de uma mulher. Que sendo de espécies diferentes vivem experiências semelhantes como o amor, o trabalho e a maternidade. O filme procura não só mostrar a proximidade da vida humana com a vida animal, mas também a crueldade humana à sua outra metade. Com um final trágico comum e sentido com a indiferença de comer a próxima garfada.

Conceito

A narrativa tem como tema principal a crueldade humana contra os animais e a semelhança da vida animal com a humana em diferentes áreas da sua vida neste filme as áreas em que nos focamos foram o trabalho, o amor e a maternidade.

O filme foi feito com um estilo de animação bonito e fofinho com um verdadeiro sentido irónico de forma a mostrar a verdadeira crueldade da indiferença e da normalidade.

As personagens foram desenhadas de forma a serem semelhantes dessa forma a cor de cabelo de Lisa e pelo da coelha são iguais de forma a criar uma maior ligação e semelhança entre estas.

Investigação

Para a estética desta animação, nós Design Multimédia em concordância com os de Cinema, decidimos escolher uma estética semelhante ao jogo *Cats & Soup - Cute idle Game*, com cores semelhantes, pois achamos interessante e que caberia com o tema da história.

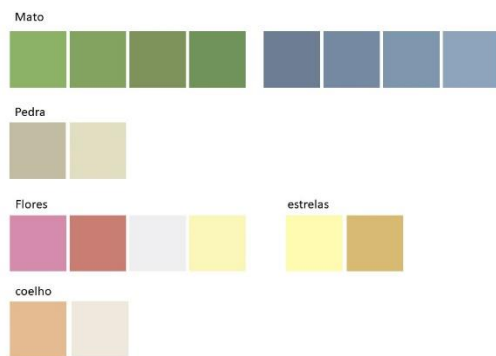
Quanto às personagens fizemos uma pesquisa visual, procurando vários artistas e sua forma de desenhar, com o intuito de entender como poderíamos caracterizar as personagens. Para perceber como um coelho é, fizemos pesquisas de documentários que demonstravam, como vivem,

como se alimentam, na questão de como tratam as crias e como funciona a toca deles, da forma a ser mais realista possível a forma como um coelho é, sem fantasiando a ideia.

Autores e obras de referência: Figura humana, animais, paisagens e objetos

Design Estúdio HIDEA, 26 de outubro de 2021

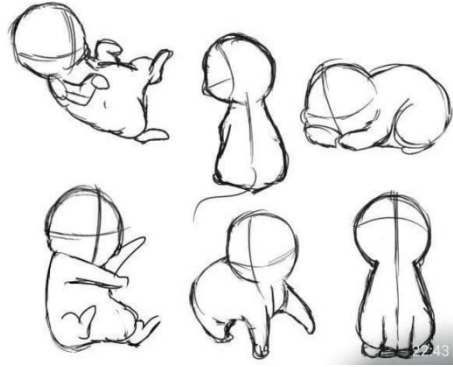
Cores de referências

Armin Grewe. 2016.

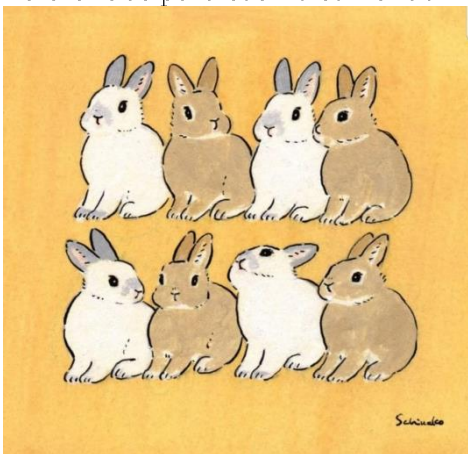
Sarah Doow. Unknown year.

Referências de coelho vivo, assado e de posições para o coelho

Referências para coelho comendo

Referências de coelhos – artista: schinako

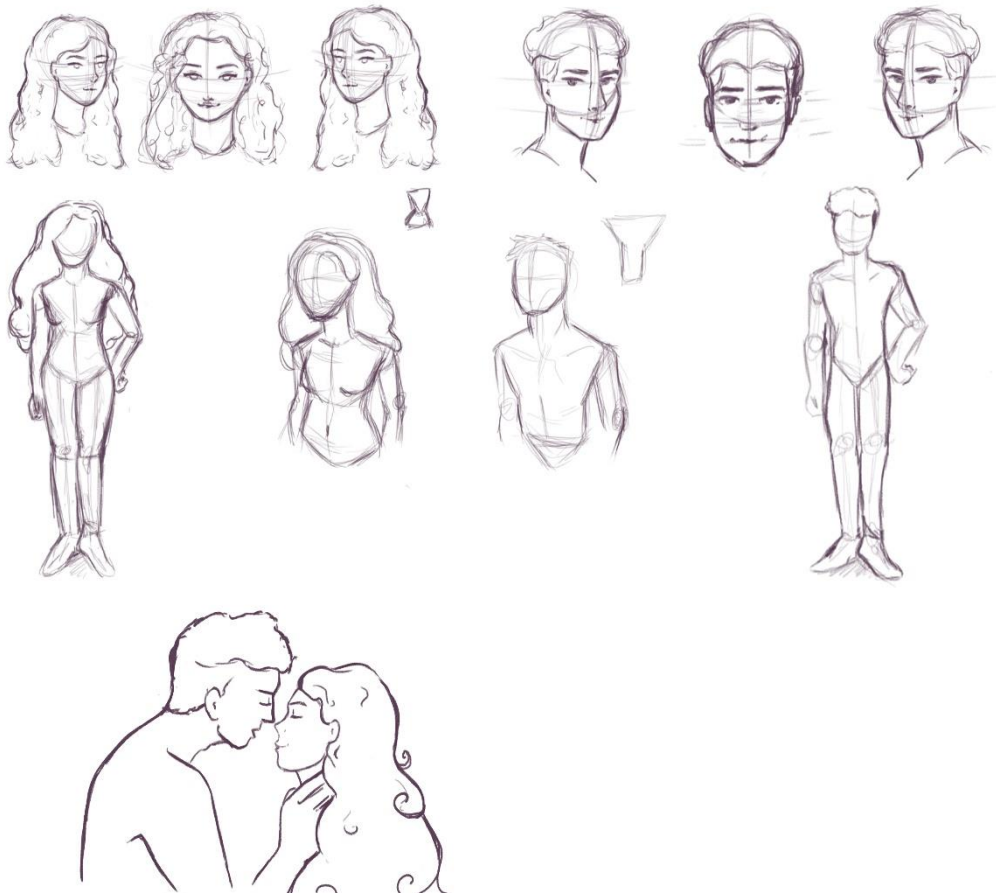

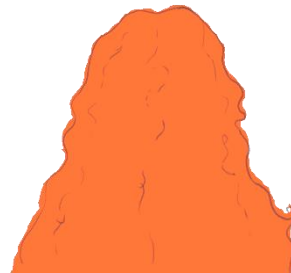
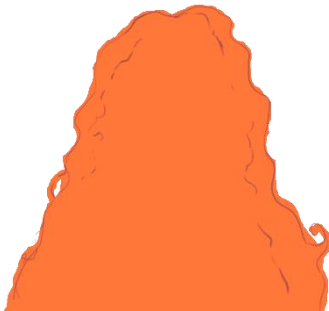
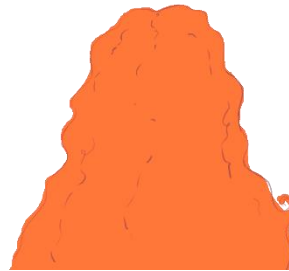
Referências para toca do coelho

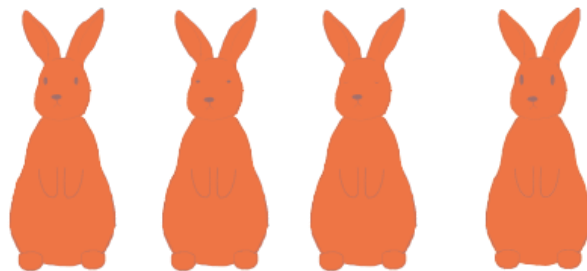
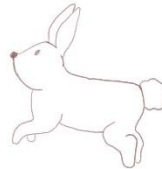
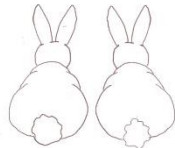

Google imagem 2017.09.29 e 2018

Concept art Personagens

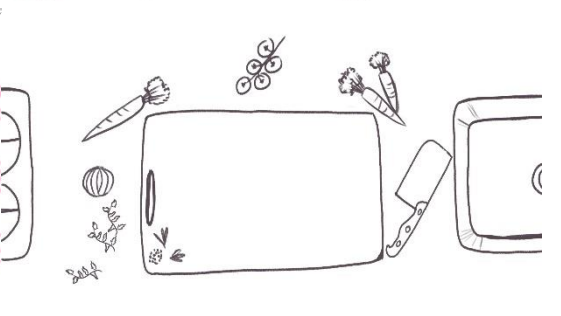
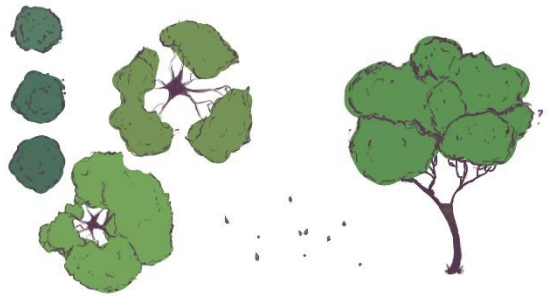
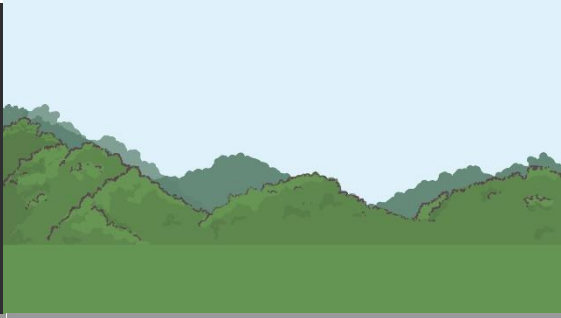
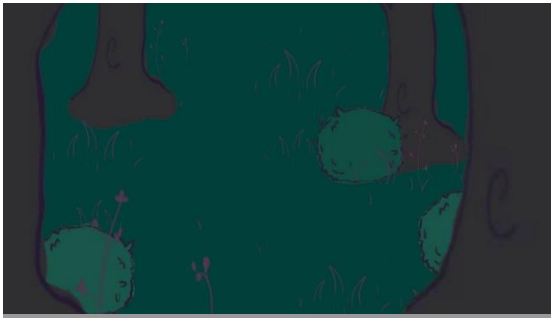
O principal objetivo ao criar as personagens foi criar uma versão humana da coelha e uma versão animal da humana. Para tal, as personagens partilham a mesma cor de cabelo e pelo de forma a aumentar a sua ligação. A cor de laranja foi escolhida com um indício da violência da história pois o laranja é uma cor semelhante ao vermelho, a cor do sangue, e muitas vezes cabelos ruivos são descritos como cabelos vermelhos.

Ambas as personagens deviam ter um aspeto fofinho e amigável de forma a captarem a atenção do espectador de igual forma. A personagem da humana não devia ser representar um monstro, mas sim uma pessoa normal que comete atos de total maldade e indiferença como uma pessoa normal.

A coelha foi criada como um ser com tanta capacidade de sentir como a Lisa e com tanta complexidade emotiva. A ideia de um coelho como um animal fofinho foi gradualmente desconstruída para criar uma nova ideia o coelho como um animal complexo e emotivo como o humano.

Paisagens

O filme foi feito com um estilo de animação muito suave em que as cores e a animação dão a entender um tom de felicidade e harmonia. Tal foi feito com um intuito irónico pois por vezes as coisas que parecem mais belas são as mais macabras e com maior maldade e indiferença.

A paisagem que rodeia a coelha é de campo e natureza e a que rodeia Lisa é de espaços urbanos fechados, mostrando que a relação entre estas não é espacial, mas sim emocional. No entanto existe uma exceção a esta regra na altura em que Liza se apaixona por um rapaz. Nessa cena ambas ocupam o mesmo espaço natural e de campo. A cena foi desenhada assim para mostrar que a normal ideia do amor animalesco sem emoções fosse repensada mostrando que o amor num espaço natural é tão complexo e poético como aquele vivido em espaços urbanos e que nesse sentido a proximidade entre a humana e a coelha é quase total.

Realização

Estrutura da narrativa

Cenas	Descrição	Tempo e nº de planos
1- Introdução: Apresentação das duas personagens principais (Lisa e a coelha).	Lisa olha em frente enquanto pisca os olhos sobre um fundo branco. Lisa veste uma camisola cor-de-rosa tem o cabelo ruivo comprido e olhos verdes. A coelha levantada olha em frente sobre um fundo branco.	19 segundos Dois planos 1º plano 10 segundos de (00:00:09) a (00:00:13) e de (00:00:23) a (00:00:28) 2º plano 15 segundos de (00:00:13) a (00:00:28)
1. – Trabalho Onde ficamos a saber a proximidade entre uma humana trabalhar e uma coelha à procura de comida.	Vistos como sombras Lisa e um rapaz caminha por um parque sob o céu estrelado e com árvores à sua volta Lisa e o rapaz beijam-se enquanto se encontram nus sob céu estrelado.	15 segundos três planos 1º plano 3 segundos de (00:00:29) a (00:00:32) 2º plano 3 segundos de

	<p>Um coelho cinzento encontra-se sobre pedras, vira a cabeça e olha para a coelha.</p> <p>A coelha olha para ele entre duas árvores.</p>	<p>(00:00:32) a (00:00:35)</p> <p>3º plano 8 segundos</p> <p>(00:00:36) a (00:00:44)</p>
<p>3 – Amor</p> <p>Onde Lisa e a coelha se apaixonam.</p> <p>Mostrando que o amor é algo partilhado por ambas as espécies de igual forma.</p>	<p>Lisa pinta uma parede de cor-de-rosa. Vestida com uma camisola cor-de-rosa e calças pretas.</p> <p>No campo com vegetação em último plano, a coelho salta pelo campo, no qual se encontra um tronco de árvore, uma pedra, flores e alguns arbustos, e entra dentro de uma toca.</p> <p>Cinco coelhos de cor laranja o mesmo tom que a sua mãe, estão aninhados uns aos outros a dormir pacificamente dentro da toca com ervas à sua volta.</p> <p>No campo à frente de arvores dois arbustos e uma pedra ao lado de outra pedra está a toca da coelha.</p> <p>Em zenital, Lisa passa a mão no berço da sua bebé. O berço está decorado com vários tons de cor-de-rosa e têm uma almofada e dois ursinhos de peluche com laços na cabeça um é maior que o outro. Em último plano o chão é de madeira.</p> <p>Lisa sentada numa cama de hospital abraça a sua bebé recém-nascida no hospital. Está vestida com uma bata azul de hospital e a bebé está enrolada num cobertor. Na sua</p>	<p>40 segundos</p> <p>Cinco planos</p> <p>1º plano 6 segundos de (00:00:45) a (00:00:51)</p> <p>2º plano 4 segundos de (00:00:52) a (00:00:56)</p> <p>3º plano 5 segundos de (00:00:57) (00:01:02)</p> <p>4º plano 12 segundos de (00:01:03) a (00:01:13) e de (00:01:20) a (00:01:22)</p> <p>5º plano 8 segundos de 114 119 123 125</p>

	esquerda está uma janela com as cortinas brancas abertas.	
4- Passagem do tempo Os casais aninham-se.	Os coelhos de costas abanam a cabeça sob um céu estrelado enquanto ao seu lado se encontra árvores e arbustos. Os coelhos giram à volta um do outro no campo com árvores à sua volta. Lisa e o rapaz encontram-se abraçados na cama com os olhos fechados. Ela tem vestida uma camisola cor-de-rosa e ele uma azul a cama é branca.	três planos 18 segundos 1º plano 7 segundos de (00:01:26) a (00:01:33) 2º plano 5 segundos de (00:01:34) a (00:01:38) 3º plano 6 segundos de (00:01:39) a (00:01:44)

<p>5 - Maternidade:</p> <p>Lisa prepara-se para o nascimento da sua filha.</p> <p>A coelha visita os seus filhos na toca.</p>	<p>Lisa pinta uma parede de cor-de-rosa. Vestida com uma camisola cor-de-rosa e calças pretas. No campo com vegetação em último plano, a coelho salta pelo campo, no qual se encontra um tronco de árvore, uma pedra, flores e alguns arbustos, e entra dentro de uma toca. Cinco coelhos de cor laranja o mesmo tom que a sua mãe, estão aninhados uns aos outros a dormir pacificamente dentro da toca com ervas à sua volta. No campo à frente de arvores dois arbustos e uma pedra ao lado de outra pedra está a toca da coelha. Em zenital, Lisa passa a mão no berço da sua bebé. O berço está decorado com vários tons de cor-de-rosa e têm uma almofada e dois ursinhos de peluche com laços na cabeça um é maior que o outro. Em último plano o chão é de madeira. Lisa sentada numa cama de hospital abraça a sua bebé recém-nascida no hospital. Está vestida com uma bata azul de hospital e a bebé está enrolada num cobertor. Na sua esquerda está uma janela com as cortinas brancas abertas.</p>	<p>Seis planos 33 segundos</p> <p>1º plano 10 segundos de (00:01:45) a (00:01:55)</p> <p>2º plano 3 segundos de (00:01:56) a (00:01:57)</p> <p>3º plano 6 segundos de (00:01:58) a (00:02:03)</p> <p>4º plano 4 segundos de (00:02:04) a (00:02:07)</p> <p>5º plano 5 segundos de (00:02:08) a (00:02:12)</p> <p>6º plano 6 segundos de (00:02:13) a (00:02:18)</p>
--	--	--

<p>6 – Desenlace: para celebrar o nascimento da filha de Lisa ocorre um jantar muito especial. Com um menu ainda mais notável...</p>	<p>Em último plano oito balão formam a palavra parabéns numa parede roxa. Na sala encontra-se uma mesa posta ainda sem comida. Dez balões de várias cores balançam. A coelha salta pelo campo. Em último plano arvoredo mais à frente três arbustos, um tronco de uma Árvore algumas flores e pedras. Um cadáver de um coelho sem cabeça e cru encontra-se numa tábua de madeira à sua volta encontram-se três cenouras, uma cebola especiarias e um cutelo. É possível ver também parte do lavatório e do fogão. A coelha jaz morta a esvaziar-se de sangue no buraco de uma bala no seu estômago, têm também sangue a sair da sua boca. Os seus olhos mostram claramente a sua morte. Por detrás desta existe arvoredo. Estão em plano também dois troncos de árvore. Lisa come a coelha às garfadas. Vestida com uma camisola vermelha. À sua esquerda cinco balões balançam. Cinco coelhos estão aninhados uns aos outros a dormir pacificamente dentro da toca com ervas à sua volta à espera da sua morte.</p>	<p>Seis planos 1 minuto e 15 segundos 1º plano 5 segundos de (00:02:19) a (00:02:24) 2º plano 5 segundos de (00:02:25) a (00:02:29) 3º plano 10 segundos de (00:02:30) a (00:02:39) 4º plano 10 segundos de (00:02:40) a (00:02:49) e de (00:02:52) a (00:02:58) 5º plano 9 segundos de (00:02:50) a (00:02:58) 6º plano 25 segundos de (00:02:59) a (00:03:24)</p>
---	--	---

Memória Descritiva

Para cinema, a Maria Teresa Magalhães foi quem criou a história e escreveu o guião, foi também quem escolheu os planos e certos designs como as cores, o aspeto, o tom. Acompanhou toda a criação de multimédia dando sugestões de como melhorar a narrativa e sempre que multimédia tinha alguma questão sobre o filme como cores, personagens, cena, espaço entre outros respondia sempre de forma a criar o melhor filme possível, ajudou na montagem e foi sempre aperfeiçoando a sua ideia e as cenas do filme de forma a estas serem a melhor versão possível. Foi também quem escolheu o tom que a música deveria ter de forma a funcionar com a história.

O David Correia exerceu a função de assistente de realização, ajudando diretamente a realizadora na criação do filme desde o storyboard ao guião técnico, arranjando os templates necessários como o licenciamento de música original. Para além disso, foi o meio de coordenação entre a realizadora e a equipa técnica, neste caso, a equipa de animação que pertence ao curso de multimédia. Também coordenou o horário do desenvolvimento do trabalho para que tudo tivesse pronto a tempo, sem imprevistos comunicando sempre datas e objetivos a serem cumpridos de forma a tornar a trabalho alcançável.

Foi quem realizou a montagem do filme algo que é essencial para esta história funcionar criando uma montagem muito eficaz e emotiva com pedaços de narrativa levemente relacionados. Foi também quem realizou o sound design do filme proporcionando uma experiência imersiva. Por último, fez o teaser que coloca as questões do filme e desperta a curiosidade do espectador.

Para a animação, após termos o guião e o storyboard concluído, passámos para a parte da criação de personagens, cenários, elementos necessários para a história e distribuição de trabalho. A Emanuele Inácio (Design Multimédia), ficou encarregue de desenhar todos os elementos, desde cenários com árvores, arbustos, mato, céu estrelado a pessoas a beijarem-se, como a tudo o que envolvia trabalhar no Adobe Photoshop. A

Micaela Benedito (Design Multimédia), ficou encarregue de desenhar os coelhos, e de trabalhar com as câmaras no Adobe animate como a fazer algumas cenas. A Ana Sofia Pereira (Design Multimédia) ficou encarregue de pintar as ilustrações das colegas e passá-las para Adobe animate e animá-las. O grupo de Design Multimédia usou desenhos frame by frame, por pensarem que daria uma melhor qualidade visual e de melhor produção. Contudo o trabalho foi sempre feito em união, apesar de umas desenhar, as outras iriam orientado e dando opinião com o intuito de se obter o melhor resultado, apesar de se ter dividido as tarefas, ambos estiveram sempre a par do trabalho uma da outra, e sempre a orientar, ajudar nas dificuldades com os programas que aconteceram ao longo do percurso. Ao fim de cada etapa os processos eram enviados aos de Cinema.

Ficha técnica

Software Utilizado:

Animação: Adobe Animate

Desenho: Adobe Photoshop

Edição: Adobe Premiere Pro

Equipamento utilizado:

Computador e mesa digital de desenho.

Duração e nº de cenas:

A animação tem a duração de 3 minutos e 28 segundos e é constituída por 6 cenas.

Banda Sonora:

Música: “Ophelia’s Ring” de Alessandro Lisboa.