

Para ver:

longas-metragens

“As Aventuras do Príncipe Achmed”, 1926, Alemanha, ***Lotte Reiniger*** (LM)

curtas-metragens

“Rythmetic”, 1956, Canadá, ***Norman McLaren***

“The Creation of Birds”, Canadá, ***Frédéric Back***

“Príncipes e Princesas”, 1999, França, ***Michel Ocelot***

“Fast Film”, 2003, Austria, ***Virgil Widrich***

“Sobre Ivan – o tolo”, 2004, Rússia, Mikhail Aldashin

Série

“Angela Anaconda” 1999/2001, Canadá, ***Joanna Ferrone/Sue Rose***

RECORTES

TÉCNICAS TRADICIONAIS

O recurso aos recortes é igualmente uma das formas mais antigas de animação, tendo sido utilizada por Emile Cohl em alguns dos seus filmes datados de 1910, como por exemplo “En route / Em viagem” em que o resultado final parece um primeiro ensaio sobre esta técnica.

Podem-se considerar duas variantes desta técnica: a animação de recortes e a animação de silhuetas. A diferença entre elas encontra-se na posição da iluminação, que no primeiro caso é frontal e nas silhuetas é por trás do vidro, ficando as figuras recortadas a negro. Foi na década de 1920 que surgiu na Alemanha a animadora mais influente da técnica de silhuetas. Os filmes de Lotte (Charlotte) Reiniger tinham uma técnica apurada, onde as figuras recortadas em cartolina preta revelam influências do teatro de sombras orientais. O seu filme “Die Abenteuer des Prinzen Achmed / As aventuras do príncipe Achmed” lançado em 1926, levou quatro anos de trabalho em parceria com o seu marido Carl Koch e tem sido considerado por muitos como a primeira longa-metragem de animação.

A animação de bonecos corresponde à versão tridimensional do início da animação por oposição às duas dimensões dos desenhos animados. A esta técnica é atribuída a designação de stop-motion, uma vez que se baseia no princípio de paragem e substituição da acção, fotograma a fotograma. Aliás, a utilização de bonecos animados é quase tão antiga como o próprio cinema e marca a entrada do género fantástico. Na sua origem estarão os filmes de Georges Méliès e os seus trick-films (filmes de truques) como por exemplo em “L'homme-orchestre / O Homem Orquestra” (1900).

Lotte Reiniger
N. Berlim, Alemanha
2, Junho, 1899
F. Dettenhausen, Alemanha
19, Junho, 1981

Michel Ocelot
N. Versailles, França
8, Maio, 1963

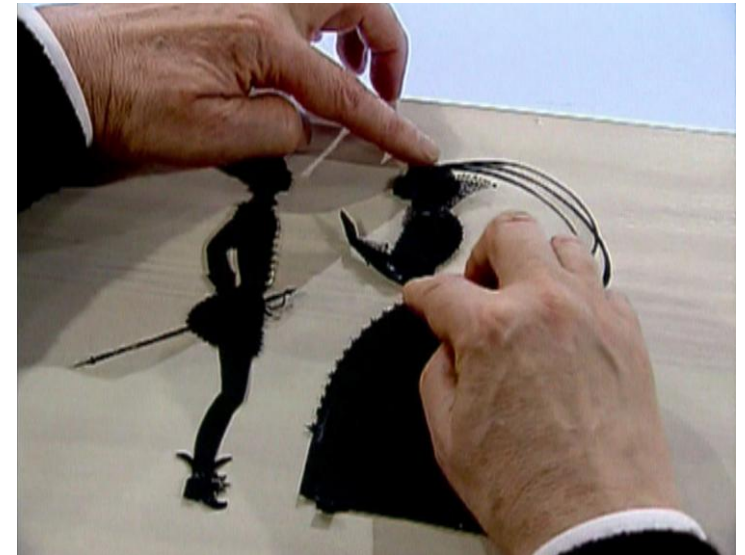
O estilo das animações de Lotte Reiniger e as próprias características desta forma de animação fizeram com que fosse usada por diversos animadores, sobretudo realizadores independentes, com resultados bastante diferentes. A sua influência é bastante notória no conjunto de curtas-metragens de silhuetas chamado “Princes et Princesses” (1999) do francês Michel Ocelot.

No Canadá, Norman McLaren utilizou a técnica de recortes nas suas experiências sobre animação e, com resultados igualmente interessantes, o realizador premiado com um Oscar, Frédéric Back apresentou em 1977 “The Creation of Birds/A criação das aves”. Estes animadores têm em comum a utilização da música numa forte associação rítmica, baseando-se nas tradições canadianas.

Mais recentemente, a introdução das técnicas digitais na animação também absorveu os princípios da animação de recortes apresentando soluções bastante criativas. É o caso do austríaco Virgil Widrich na sua excelente curta “Fast film / Filme rápido” (2003) que utiliza a técnica de found-footage, ou seja, selecciona e imprime fotogramas de diversos filmes de imagem real da história do cinema, apresentando uma nova história de perseguição, à maneira dos filmes de aventuras de Hollywood. Excertos desses fotogramas são trabalhados de várias formas, inclusivamente com a técnica japonesa de origami, resultando uma animação original e muito curiosa.

Virgil Widrich
N. Salzburgo, Austria
16, Maio, 1967

figuras recortadas de Michel Ocelot

fotograma de *Fast Film* de Virgil Widrich

O russo Mikhail Aldashin pertence à nova geração de animadores, ligados ao estúdio independente de animação de Moscovo 'Pilot' de onde têm saído bastantes filmes premiados internacionalmente. O filme de Aldashin "Pro Ivana – duraká / Sobre Ivan – o tolo" (2004) apresenta uma divertida história que parte de um conto popular, mas que pretende ser entendida por todos independentemente das diferenças culturais. "Tento manter a integridade cultural e ser universal ao mesmo tempo", refere Aldashin, que tal como os seus colegas explora diversas técnicas de animação, conseguindo conciliar as técnicas tradicionais com o computador. Neste filme, utiliza desenhos recortados, que depois de digitalizados foram trabalhados no software Maya.

O recurso às técnicas digitais seguindo um grafismo e o princípio da técnica de recortes também tem sido utilizado nas séries de animação para televisão, tendo obtido grande sucesso a recente série canadiana "Angela Anaconda" realizada por Joanna Ferrone and Sue Rose. Esta animação foi feita com os softwares de animação Houdini 3D e Maya e as autoras utilizaram para as expressões faciais e poses das figuras, o sistema de substituição que George Pal tinha introduzido na animação de volumes, confirmando que uma das tendências actuais é a associação entre várias técnicas.

desenhos de Mikhail Aldashin

Mikhail Aldashin
N. Tuapse, Russia
4, Novembro, 1958

sugestões
informações sobre o
estúdio Pilot (em russo):
www.pilot-film.com