

Direção de Arte para Cinema de Ficção (ART6001) Artes Cênicas e Direção de Arte (ART5005) Cinema.

PLANO DE ENSINO EMERGENCIAL
Calendário suplementar excepcional 2021.2

Nome da disciplina: Direção de Arte para Cinema de Ficção

Código da disciplina: ART6001 (2021.2)

Carga horária semestral total: 72 horas-aula

Carga horária teórica: 36h:00

Carga horária prática: 36h:00

Pré Requisito: Nenhum

Disciplina optativa

Curso a que se destina: Bacharelado em Artes Cênicas

Nome da disciplina: - Direção de Arte

Código da disciplina: ART5005 (2021.2)

Horas/aula semanais: 4

Total de horas/aula: 72

Pré-requisito: Nenhum

Equivalência: Não tem

Curso a que se destina: Curso de Cinema

Horário Grade 2021.2: Segunda-feira das 14:20 às 16:20 Considerando as aulas Síncronas e assíncronas – Teremos 2:00hs Síncrona 2:00 hs Assíncronas

Professor/a responsável: Profº Dr.º Luiz Fernando Pereira

Contato virtual: l.f.pereira@ufsc.br

Horários de atendimento: Segundas, Quartas, Sextas, 15h:00 às 17h:00 ou conforme necessidade; agendar com 07 (sete) dias de antecedência com o professor.

Caso seja necessário outro horário, por gentileza, agendar previamente por email

Endereço virtual onde serão ministradas as aulas: Goolge Meet ou Zoom (atividades síncronas) e Moodle (atividades assíncronas).

Código de ética para atividades não presenciais.

Regras de conduta online:

a) Espera-se dos(as) discentes condutas adequadas ao contexto acadêmico. Atos que sejam contra: a integridade física e moral da pessoa; o patrimônio ético, científico, cultural, material e, inclusive o de informática; e o exercício das funções pedagógicas, científicas e administrativas, poderão acarretar abertura de processo disciplinar discente, nos termos da Resolução no 017/CUn/97, que prevê como penalidades possíveis a advertência, a repreensão, a suspensão e a eliminação (desligamento da UFSC).

b) Devem ser observados os direitos de imagem tanto de docentes, quanto de discentes, sendo vedado disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do(a) professor(a), sem autorização específica para a finalidade pretendida e/ou para qualquer finalidade estranha à atividade de ensino, sob pena de responder administrativa e judicialmente.

c) Todos os materiais disponibilizados no ambiente virtual de ensino- aprendizagem são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob pena de responder administrativa e judicialmente.

d) Somente poderão ser gravadas pelos discentes as atividades síncronas propostas mediante concordância prévia dos docentes e colegas, sob pena de responder administrativa e judicialmente.

e) A gravação das aulas síncronas pelo(a) docente deve ser informada aos discentes, devendo ser respeitada a sua liberdade quanto à exposição da imagem e da voz.

f) A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta o(a) discente de realizar as atividades avaliativas originalmente propostas ou alternativas, devidamente especificadas no plano de ensino.

g) Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licenças de uso e distribuição específicas, a depender de cada situação, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não o permita, ou sem a autorização prévia dos(as) professores(as) para o material de sua autoria.

EMENTA:

Estudo e pesquisa da direção de arte, cenografia e figurinos, vinculados à expressão cinematográfica; a direção de arte e sua relação com a direção geral e a direção de fotografia. O estudo e a utilização dos espaços e elementos cenográficos; a composição das figuras e ambientes. A cor, a forma e o gênero na composição cênica. Análise de obras do universo cinematográfico.

OBJETIVOS:

- Exercício e análise de direção de arte, cenografia e figurinos na realização fílmica.
- Proporcionar ao aluno um novo olhar sobre trabalhos de multimídia, através da análise e da descoberta da estética e do conceito de direção de arte.
- Desenvolver a percepção da direção de arte como linguagem descritiva e narrativa no fazer um produto multimídia (cinema, televisão, etc.).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Teórico e Prático.

- A direção de arte, cenografia e figurinos, conceitos e funções.
- A direção de arte e sua relação com o roteiro; o storyboard.
- A direção de arte e a impressão de realidade no cinema: O tempo diegético.
- Leitura e análise de textos de pensadores sobre ideias e criatividade.
- O gênero no cinema.
- Os signos nos elementos de direção de arte – A semiologia no cinema.
- A cor: cor luz; cor pigmento e seu uso no trabalho de criação.
- Elaboração do perfil do filme. Relação entre direção, direção de arte e direção de fotografia. A cor do filme. Levantamento dos elementos de cenografia e figurinos; listagens, mapas de produção; decupagem.
- A direção de arte e a realização. A filmagem. Um filme bem desenhado. A relação no “set” entre direção, direção de arte e direção de fotografia.
- A relação entre a direção de arte e a montagem; edição.

CARGA HORÁRIA SÍNCRONA: 36 h/aula. Aulas de até 2hrs/aula por dia

CARGA HORÁRIA ASSÍNCRONA: 36 h/aula

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO:

- A realização de **uma** das atividades a seguir:
- A – Trabalho em grupo: identificar e analisar aspectos de direção de arte, cenografia e figurinos, o uso da cor e da iluminação, posições de câmeras e elementos vivos de direção de arte (credibilidade), em filmes de longa e de curta metragem. Este trabalho deverá ser apresentado pelo grupo em aula, através de um memorial descritivo, a edição de uma fita ilustrativa, onde se configuram os pontos analisados, seguido de um debate entre colegas. Ou,
- B – Trabalho integrado com as disciplinas de roteiro, produção, direção, direção de fotografia, som e montagem, no qual o aluno deverá aplicar as técnicas e funções relativas à direção de arte com a realização do storyboard. Ou,

- C – Após a escolha de um roteiro de curta metragem, filmar a sequência inicial do mesmo com no máximo um minuto e trinta segundos, sem diálogos, usando a direção de arte para narrar/resumir o filme. Realizar o projeto de direção de arte, com todas as especificações necessárias à produção de arte de um curta metragem.

CRONOGRAMA:

Aula 01: 25/10/21 Apresentação da disciplina – conversa informal com os alunos para avaliar seu conhecimento prévio sobre o assunto - apresentação do professor e perfil de cada aluno. Cenografia: origens e história. Trabalho prático: discutir e propor o trabalho prático, escolha de texto e formação dos grupos de trabalho. Os precursores da Direção de Arte. Conceitos e Relações entre as funções que compõem a Direção de Arte, Cenografia, Figurinos, maquiagem/caracterização e Iluminação. Síncrona/Assíncrona

Aula 02: 01/11/21 O Texto. O Texto e os preliminares do projeto. O Pré projeto de Direção de Arte e o texto. Listas e Tabelas de Direção de Arte/Cenografia/ Figurinos. Decupagem e Storyboard. A Direção de Arte e o Diretor de Arte. A Cenografia e o Cenógrafo. O Figurino e o Figurinista. A Maquiagem e o Maquiador – Visagismo/caracterização. O Diretor de Fotografia e a Iluminação. Síncrona/Assíncrona

Aula 03: 08/11/21 A Cor: Cor Luz e a Cor Pigmento. Os Signos como linguagem narrativa no Cinema. Análise e Estudo do texto: Os signos no Teatro – Introdução à Semiologia da Arte do Espetáculo de Tadeus Kowzan e do texto A Mobilidade do Signo Teatral de Jindrich Honzl – retirados do Livro A Semiologia do Teatro (ver bibliografia). Síncrona/Assíncrona.

Aula 04: 15/11/21 – Feriado Nacional – Proclamação da República Assíncrona

Aula 05: 22/11/21 Os Elementos estruturais da Cenografia e do Figurino. Definições e Conceitos dos elementos estruturais da Cenografia. O Figurino como elemento cênico. Síncrona/Assíncrona

Aula 06: 29/11/21 Trabalho prático: início dos projetos dos trabalhos de criação sobre um roteiro de curta metragem escolhido.

Materiais para a aula seguinte:

- * Régua escala/ esquadros/ régua.
- * papel manteiga
- * papel vegetal
- * papel canson espesso
- * isopor para maquetes

Aula 07: 06/12/21 Efeitos Espaciais. A Direção de Arte na era digital/ virtual. Síncrona/Assíncrona

Aula 08: 13/12/21 A Direção de Arte aplicada ao Cinema e ao teatro: Convergências e divergências: Aspectos conclusivos. Síncrona/Assíncrona

Aula 09: 31/01/2022 Instauração do Projeto Prático: Trabalho prático em grupo. A partir do texto escolhido e já decupado. Trabalho prático: Construção de uma Maquete. Síncrona/Assíncrona.

Aula 10: 07/02/2022 O Espaço e a Direção de Arte. Síncrona/Assíncrona.

Aula 11: 14/02/2022 O Processo Criativo e o Desenvolvimento Gráfico. Continuação da construção da maquete/produção. Síncrona/Assíncrona.

Aula 12: 21/02/2022 Manual de Orientação para o projeto de Direção de Arte. Continuação da construção da maquete/produção. A iluminação, a cenografia e a indumentária – a cor luz e a cor pigmento. Pré-apresentação /avaliação do trabalho prático. Síncrona/Assíncrona

Aula 13: 28/02/2022 Início das apresentações dos Trabalhos de análise da Direção de Arte de filmes da filmografia mundial. Continuação da construção da maquete/produção. Síncrona/Assíncrona.

Aula 14: 07/03/22 Continuação dos Trabalhos de análise da Direção de Arte de filmes da filmografia mundial. Continuação da construção da maquete/produção.

Aula 15: 14/03/22 Pré-apresentação dos projetos para um curta metragem e ou filmagens. Síncrona/Assíncrona.

Aula16: 21/03/22 A Entrega das Maquetes, dos curta metragens (prólogo) editados e projeto (pasta de produção) da Direção de Arte. Avaliação da Disciplina com uma discussão entre alunos e professor. Síncrona/Assíncrona.

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Básica:

COSTA, José de Anchieta. **Auleum – A Quarta Parede**. São Paulo: A. Books Editora, 2002.

NERO, Cyro Del – **Máquina Para os Deuses: Anotações de um cenógrafo e o discurso da cenografia** – Ed. SENAC. São Paulo – São Paulo – SP – 2009.

NERO, Cyro Del – **Cenografia – Uma breve visita** – Ed. Claridade – Coleção Saber. São Paulo – SP – 2008.

PEDROSA, Israel. **Da Cor à Cor Inexistente**. Rio de Janeiro: Editora SENAC Nacional, 2010.

PEREIRA, Luiz Fernando – **A Direção de Artes Servidora de dois Amos: O Teatro e o Cinema**. Tese de Doutorado – UDESC – BU Udesc e BU Ufsc, 2016.

RATTO, Gianni – **Antitratado de Cenografia** - Variações sobre o mesmo tema. Ed. SENAC – São Paulo – SP – 1999.

RIZZO, Michael. **Manual de Dirección Artística Cinematográfica**. Tradução Sylvia Steinbrecht Aleix. Barcelona: Ediciones Omega S.A., 2007.

Bibliografia Complementar:

FERNANDES, Sílvia – Teatralidades Contemporâneas – Ed. Perspectiva. São Paulo – SP – 2010.

FERRARA, J.A. e SERRONI, J.C. – Cenografia e Indumentária no TBC 16 anos de história – 1948/1964 – São Paulo, Secretaria de Estado da Cultura – 1980.

GENTILE, Mónica; FERRARI, Pablo; DIAZ, Rogelio. **Escenografia Cinematográfica**. Buenos Aires: LA CRUJÍA Ediciones, 2007.

MEMÓRIA GLOBO – Entre tramas, rendas e fuxicos. Ed. Globo – São Paulo – SP – 2007.

SILVA, Robson Jorge Gonçalves da – Coord. 100 Termos Básicos da Cenotécnica;

CAIXA ITALIANA – Ed. IBAC – Rio de Janeiro – RJ – 1992.