

✉ art@contato.ufsc.br
🌐 http://art.ufsc.br
☎ (48) 3721 3798
🏠 Sala 512, bloco D do CCE

**Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão
Departamento de Artes
Curso de Graduação em Cinema**

Programa de Disciplina para 2022.1

Código da disciplina: ART5311

Nome da disciplina: Montagem Cinematográfica II **terça-feira**

Horas/aula semanais: 4 horas/aula

Total de horas/aula: 72

Pré-requisito: 5103

Curso a que se destina: curso de cinema

Horários de atendimento:

Terças-feiras, das 13h30 às 15h30. Quartas-feiras, das 18h30 às 19h30. Atendimentos a estudantes acontecerão virtualmente, via webcon; quando possível, atendimentos presenciais serão na sala 709, bloco D, CCE.

Dúvidas pontuais poder ser enviadas para o e-mail: patiuva@gmail.com

Ementa:

A montagem como princípio técnico e estético. O processo da montagem e as tecnologias do audiovisual. A montagem na ficção e no documentário. A montagem e as possibilidades no processo de finalização: efeitos visuais e edição/mixagem de som. A montagem para diferentes formatos e plataformas audiovisuais.

Objetivos:

- Desenvolver noções aprofundadas do processo técnico e da prática da montagem, contemplando as diferenças e os diálogos entre a ficção e o documentário;
- Desenvolver noções fundamentais acerca dos processos de finalização da imagem e som na montagem;
- Reflexão teórica e prática de montagem para diferentes formatos audiovisuais;
- Introduzir novas plataformas/softwarewares para montagem audiovisual no contexto contemporâneo das imagens eletrônicas.

Conteúdo Programático:

1. Revisão dos princípios fundamentais da montagem: seleção, ordenação e duração de planos.
2. O significado do corte: construção do ritmo e da narrativa.
3. O papel do montador (técnico e artista) e a tríade: diretor, montador/editor e compositor
4. O processo da montagem na ficção e no documentário

5. Tecnologias do audiovisual
6. Pós-produção: efeitos visuais, finalização e procedimentos digitais
7. A montagem e experimentações audiovisuais: A montagem e o “efeito cinema” nas instalações contemporâneas de fotografia e vídeo; a montagem e o cinema interativo; a montagem e a videodança ; o papel da montagem nos jogos digitais.

METODOLOGIA

O programa de Montagem II será desenvolvido por meio de aulas expositivas-dialogadas, seminários em grupo com análise de obras audiovisuais documentais e exercícios de edição com aplicações teóricas e técnicas, a partir das leituras dos textos indicados.

Avaliação:

- Trabalho 1 – Seminário Montagem no Documentário (4)
- Trabalho 2 – Edição de trailer ou mashup (4)
- Participação, pontualidade, presença (2)

Cronograma:

Aula 1 – Dia 12/4

Semana de Integração Acadêmica

Aula 2 – Dia 19/4

- Apresentação do plano de ensino
- Revisão dos princípios fundamentais da montagem cinematográfica

Assistir para próxima aula: O homem com uma câmera

Aula 3 – Dia 26/4

Montagem no documentário: estéticas, políticas e micropolíticas

Introdução à discussão: o documentário, a montagem e sua relação com o real

Referência bibliográfica:

- a) Commoli, Jean Louis. Ver e Poder - A inocência perdida: cinema, televisão, ficção, documentário. Páginas 9 – 49 (pdf)

Aula 4 – Dia 3/5

SEMINÁRIO: Montagem no documentário: estéticas, políticas e micropolíticas

Grupos 1 e 2

Serão 6 grupos (2 grupos em cada aula irão apresentar discussões acerca de 2 documentários e suas relações entre montagem e estética, tendo como base referências bibliográficas indicadas pela professora).

A lista completa dos documentários será disponibilizada em aula e dividida entre os grupos

Lista prévia de alguns documentários:

Exibição de Um dia na vida (Eduardo Coutinho, 2010)

Lições da Escuridão (Werner Herzog, 1992)

Estou me guardando para quando o carnaval chegar (2019)

A cidade é uma só? (2011)

Górgona (2016)

Exibição de Edifício Master (Eduardo Coutinho, 2002)

Koyaanisqatsi (1983)

Nostalgia de Luz (Patricio Guzmán, 2010)

El botón de Nácar, (Patricio Guzmán, 2015)

Videogramas de uma Revolução (Harun Farocki, 1992)

Tarnation (2003)

O caso do Homem errado

Espero tua (re)volta

Aula 5 – Dia 10/5

SEMINÁRIO: Montagem no documentário: estéticas, políticas e micropolíticas

Grupos 3 e 4

Aula 6 – Dia 17/5

SEMINÁRIO: Montagem no documentário: estéticas, políticas e micropolíticas

Grupos 5 e 6

Aula 7 – Dia 24/5

Montagem na ficção: espacialidades e temporalidades

- O significado do corte: construção do ritmo e da narrativa.

- Retomada de conceitos básicos: corte, continuidade, raccord, jump-cut, plano-sequência, ritmo.

- O papel do montador (técnico e artista)

Textos:

a) Tarkovski. Esculpir o tempo. Páginas 122 - 148

b) Eduardo Leone. Reflexões sobre a montagem cinematográfica. Páginas 29 – 94

Aula 8 – Dia 31/5

Tecnologias do Audiovisual: A montagem para diferentes formatos e plataformas audiovisuais (parte I)

*As relações entre Montagem e o Design - criação e desenvolvimento de créditos de abertura

*Aula com possível convidado externo (ainda a confirmar)

Aula 9 – Dia 7/6

Tecnologias do Audiovisual: A montagem para diferentes formatos e plataformas audiovisuais (parte II)

- Trailers: do analógico ao digital

Aula 10 – Dia 14/6

Continuação: Tecnologias do Audiovisual: A montagem para diferentes formatos e plataformas audiovisuais (parte II)
- Trailers: do analógico ao digital

Aula 11 – Dia 21/6

Tecnologias do Audiovisual: A montagem para diferentes formatos e plataformas audiovisuais (parte III)
- Mashups e remixagens audiovisuais

Aula 12 – Dia 28/6

Produção: efeitos visuais, finalização e procedimentos digitais
Aula com convidado externo (a confirmar)

Aula 13 – Dia 5/7

Aula de Laboratório – Trabalho 2 Edição: trailer ou mashup

Aula 14 – Dia 12/7

Aula de Laboratório – Trabalho 2 Edição: trailer ou mashup

Aula 15 – Dia 19/7

Apresentação dos trabalhos de Edição de trailer ou mashup

Aula 16 – Dia 26/7

SEMANA DE TCCs

BIBLIOGRAFIA :**Bibliografia Básica (Obrigatório)**

AMIEL, Vincent. Estética da montagem. Lisboa: Edições texto & grafia, 2010.
DANCYGER, Ken. Técnicas de Edição para Cinema e Vídeo. Rio de Janeiro: Elsevier (Editora Campus), 2003.
FURTADO, Beatriz (Org). Imagem contemporânea: cinema, tv, documentário, fotografia, videoarte, games. São Paulo: Hedra, 2009.
LEONE, Eudardo e MOURÃO, M. Dora. Cinema e montagem. São Paulo: Ática, 1987.
MACIEL, Kátia. Transcinemas. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2009.
MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas e pós-cinemas. Campinas, SP: Papirus, 1997.
MURCH, Walter. Num piscar de olhos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
PENAFRIA, Manuela e MARTINS, Índia Mara (org). Estéticas do digital: cinema e tecnologia. Covilhã: Livros Labcom, 2007. (livro disponível em pdf)

Bibliografia complementar

AUMONT, Jacques et al - A Estética do filme. Campinas, Papirus, 1995.

_____ e MARIE, Michel. - Dicionário Teórico e Crítico de cinema. Campinas, Papirus, 2001

DUBOIS, Philippe. Cinema, vídeo, Godard. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. EISENSTEIN, Serguei. O sentido do filme, Rio de Janeiro, Zahar, 1990.

REISZ, Karel e MILLAR, Gavin. A técnica da montagem cinematográfica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.

LEONE, Eduardo. Reflexões sobre a montagem cinematográfica. Belo Horizonte: UFMG, 2005.

LUCA, Luiz Gonzaga Assis de. Um novo cinema? Cinema digital. São Paulo: Coleção aplausos, 2004.

MCCARTHY, Robert E. Secrets of Hollywood special effects. Boston: Focal Press, 1992.

MACHADO, Arlindo. A arte do vídeo. São Paulo: Brasiliense, 1995.

MACHADO, Arlindo. Arte e mídia. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.

MACHADO, Arlindo. Made in Brasil: três décadas do vídeo brasileiro. São Paulo: Iluminuras, Itau Cultural, 2007.

MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. São Paulo: SENAC, 2000.

MANNONI, Laurent. A grande arte da luz e da sombra: arqueologia do cinema.SP: Senac, 2003.

MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Massachusetts/London: MIT/Cambridge, 2001.

MILLER, Ron. Special effects: an introduction to movie magic. Minneapolis: Books, 2006.

RAMOS, Fernão. Mas afinal o que é documentário? São Paulo: SENAC, 2008.

SOARES, Thiago. Videoclipe - O Elogio da Desarmonia. Pernambuco: Livro rápido. 2004.

TARKOVSKI, Andrei - Esculpir o Tempo. São Paulo: Martins Fontes, 1990.

VAZ, Mark Cotta; DUIGNAM, Patricia Rose. Industrial Light & Magic: into the digital realm. New York: Del Rey, 1996.