

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

PLANO DE ENSINO EMERGENCIAL
Calendário suplementar excepcional 2022.2

Nome da disciplina: Direção de Arte para Cinema de Ficção

Código da disciplina: ART6001 (2022.2)

Horas/aula semanais: 4

Total de horas/aula: 72

Pré Requisito: Nenhum

Disciplina optativa

Curso a que se destina: Bacharelado em Artes Cênicas

Nome da disciplina: - Direção de Arte

Código da disciplina: ART5005 (2022.2)

Horas/aula semanais: 4

Total de horas/aula: 72

Pré-requisito: Nenhum

Disciplina optativa

Curso a que se destina: Curso de Cinema.

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

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

Horários de atendimento: Segundas, Quartas, Sextas, totalizando 03hs semanais. Horário a ser agendado, conforme necessidade; agendar com 07 (sete) dias de antecedência com o professor.

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

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.

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 disciplina 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: 26/08/22. 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.

Aula 02: 02/09/22. 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.

Aula 03: 09/09/22. 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).

Aula 04: 16/09/22. Os Elementos estruturais da Cenografia e do Figurino. Definições e Conceitos. O Figurino como elemento cênico.

Aula 05: 23/09/22. 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 06: 30/09/22. Efeitos Espaciais. A Direção de Arte na era digital.

Aula 07: 07/10/22. A Direção de Arte aplicada ao Cinema e ao teatro: Convergências e divergências: Aspectos conclusivos.

Aula 08: 14/10/22. Instauração do Projeto Prático: Trabalho prático em grupo. A partir do texto escolhido e já decupado. Trabalho prático: Construção de uma Maquete.

Aula 09: 21/10/22. O Espaço e a Direção de Arte.

Aula 10: 28/10/22. O Processo Criativo e o Desenvolvimento Gráfico. Continuação da construção da maquete/produção.

Aula 11: 04/11/22. 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.

Aula 12: 11/11/22. Início das apresentações dos Trabalhos de análise da Direção de Arte de filmes da filmografia mundial. Continuação da construção da maquete/produção.

Aula 13: 18/11/22. Continuação dos Trabalhos de análise da Direção de Arte de filmes da filmografia mundial. Continuação da construção da maquete/produção.

Aula 14: 25/11/22. Pré-apresentação dos projetos para um curta metragem e ou filmagens.

Aula 15: 02/12/22. Filmagens dos curtas de um minuto (estúdio).

Aula16: 09/12/22. A Entrega das Maquetes, dos curta metragens (prólogo) editados e projeto (pasta de produção) da Direção de Arte.

Aula 17: 23/12/22. Avaliação da Disciplina com uma discussão entre alunos e professor.

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. **Escenografía 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.