

PLANO DE ENSINO ART511 FOTOGRAFIA 2022-2

ART511 FOTOGRAFIA

Turma 01450A (terças das 14h20 às 18h00)

Turma 01450B (quartas das 08h20 às 12h00)

Carga horária semestral: 72 horas-aula

Pré-requisito: ART5111 Fotografia

Disciplina obrigatória, sugerida para a 2ª fase, equivalente à CMA5102

Professora responsável: Andréa C. Scansani

Contato: scansani.andrea@ufsc.br

Horários de atendimento: a combinar

Local de atendimento: sala 712 bloco D do CCE

PROTOCOLO DE SEGURANÇA

Devido à continuidade da circulação do SARS-cov-2 e suas variantes e ao caráter prático da disciplina é obrigatório:

- uso de máscara para todos os presentes e em todos os períodos das aulas;
- higienização das mãos com álcool em gel para o manuseio responsável de equipamentos;
- distanciamento mínimo de 1,5m para espaços com pouca ventilação;
- a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 (Resolução Normativa 103/2022/CGRAD);
- observação: as pessoas com contraindicação médica para a vacinação poderão realizar a matrícula inicial (na disciplina) apresentando atestado médico da contraindicação. [...] em caso de dúvidas [...], o atestado poderá ser enviado ao DAE e a uma Comissão Médica para avaliar a adequação da contraindicação (Resolução Normativa 103/2022/CGRAD).

EMENTA

A imagem cinematográfica como matéria prima da composição fílmica. Possibilidades de construção criativa e pensamento crítico através das intersecções estéticas e técnicas.

OBJETIVOS

- Fomentar o pensamento acerca da fotografia cinematográfica dentro dos estudos do cinema como um modo de ampliar as perspectivas de abordagem sobre sua imagem tanto em seu caráter teórico quanto em sua prática;
- Incentivar a reflexão e construção criativa a partir da experimentação de suas mais diversas expressividades;

- Patrocinar a prática cinematográfica através do discernimento da multiplicidade de atribuições e saberes da fotografia no cinema;
- Alimentar a capacidade de desconstrução do fazer cinematográfico, atendo-se à materialidade constitutiva da imagem cinematográfica;
- Conhecer os desdobramentos da câmera em movimento, a decupagem, a análise técnica, a iluminação e a prática do manuseio dos diversos equipamentos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Análise crítica da imagem cinematográfica: câmera, luz, movimento;
- Macro e micro análise fílmica sob a óptica da fotografia;
- Modos de filmar de diversos cineastas/diretores de fotografia;
- Os arquétipos da cinematografia dos gêneros;
- A objetiva: diferentes formas de ver e criar;
- A perspectiva, os enquadramentos dinâmicos, ponto de vista e a terceira dimensão;
- Movimento de câmera e a expressão cinematográfica;
- Movimentos internos ao plano: a mise-en-scène e a fotografia;
- Noções básicas de montagem: raccord, jump-cut e ritmo;
- Roteiro, decupagem e análise técnica;
- Mapas de luz;
- A formação do diretor de fotografia;
- A equipe de câmera e suas funções: elétrica e maquinária;
- As assistências de câmera (foco, gerenciamento de mídia etc.);
- Introdução à iluminação: exposição dinâmica, fotometria/sensitometria;
- Cinematografia digital: sensores, resolução, latitude, amplitude dinâmica, formatos;
- Intersecções entre a fotografia e a direção de arte;
- Finalização de imagem e projeção.

METODOLOGIA

Exibição e análise de filmes sob o prisma da fotografia, aulas expositivas, exercícios práticos, realização de ensaio audiovisual, reflexão conjunta sobre projeto de realização.

AVALIAÇÃO

- Frequência, pontualidade e participação criativa e ativa nas aulas (no máximo, 10% do total da nota);
- Leituras e cooperação nos debates em sala de aula (no máximo, 20% do total da nota);
- Análises críticas/artísticas e desenvolvimento de projeto semanais: Caderno de notas* (no máximo, 25% do total da nota)
 - * Caderno de notas: é pedido ao estudante uma reflexão semanal a partir da experiência de cada encontro. Este trabalho pode ser desenvolvido em imagens (fotos, desenhos etc.), em vídeo, em sons e/ou de forma escrita. O formato é livre e pode adequar-se ao modo de expressão de cada pessoa. Deve ser feito em um único documento para todo o semestre (sugerimos o PowerPoint online ou programa similar) que será acrescido de novas reflexões a cada encontro e disponibilizado no drive da disciplina (link no cabeçalho do plano de ensino).
- Realização de um ensaio audiovisual em duplas. Para quem estiver cursando Montagem I, este trabalho deve ser feito em conjunto com as diretrizes da professora Pati Iuva (no máximo, 20% do total da nota);

- Elaboração, filmagem e finalização do projeto em grupo (no máximo, 25% do total da nota). Para quem estiver cursando a disciplina optativa Direção de Arte (professor LF) podemos pensar uma avaliação conjunta.

INFRAESTRUTURA TÉCNICA

LEC

(cronograma semanal detalhado a ser entregue ao supervisor na primeira semana de aula)

- Sala de projeção:
primeira metade das aulas entre 30/08 e 16/11;
durante as aulas dos dias 06 e 07/12.

LABCINE

(cronograma semanal detalhado a ser entregue ao supervisor na primeira semana de aula):

- Estúdio;
- Parque completo de luz e acessórios;
- Todos os equipamentos e acessórios usados pela equipe de câmera disponíveis no laboratório;
- Todos os equipamentos e acessórios de maquinária disponíveis no laboratório.

CRONOGRAMA (sujeito a alterações/adequações durante o semestre. Leituras para debates e filmografia estão em construção e em revisão histórico-política; nas datas em vermelho, não haverá aula: feriados e/ou atividade docente paralela):

CRONOGRAMA	
00 23 e 24/08	SEMANA DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA UFSC
01 30 e 31/08	Apresentação da disciplina e da dinâmica do semestre; O papel da direção de fotografia, sua equipe (câmera, maquinária, elétrica) e a relação com as demais equipes de filmagem e finalização. Análise/debate: <i>Autour de L'Argent</i> , Jean Dréville, 1928, 40 min [making of de <i>L'Argent</i> de Marcel L'Herbier]
02 06 e 07/09 Para não atrasar o calendário, os conteúdos não dados no feriado (07/09) serão distribuídos ao longo das próximas semanas.	A formação da imagem em movimento: de Étienne-Jules Marey ao cinema digital Frame rate e obturação, tipos de obturador/shutters (rolling/global) Análise/debate: <i>Limite</i> , 1931, 01h54, Mario Peixoto/Edgar Brasil Projeto etapa I: organização de 5 grupos por turma para desenvolvimento de trabalho ao longo do semestre.
03 13 e 14/09	O quadro: formatos Profundidade de campo e a primeira assistência de câmera Análise/debate: <i>Cidadão Kane</i> (<i>Citizen Kane</i> , 1941, 01h54), Orson Welles/Gregg Toland <i>Alphaville</i> (1965, 01h39), Jean-Luc Godard/Raoul Coutard <i>Blade runner</i> (1982, 01h57), Ridley Scott/Jordan Cronenweth Projeto etapa II: palavras em imagens, a análise de roteiro

04 20 e 21/09	<p>A textura: sensores, resolução, sensibilidade Taxa de amostragem (bit rate, codecs, compressão) Formatos de projeção de salas de cinema e de “entrega” para streaming</p> <p>Análise/debate: <i>Stalker</i> (1979, 02h42), Andrei Tarkosvski /Georgi Rerberg/Aleksandr Knyazhinskiy/ Leonid Kalashnikov <i>O cavalo de Turim (A Torinói ló</i>, 2011, 2h35), Béla Tarr/Fred Kelemen</p> <p>Projeto etapa III: pesquisa de referências para elaboração da decupagem fotográfica de duas cenas (luz artificial e luz natural)</p>
05 27 e 28/09	<p>O olhar: objetivas, criação de pontos de vista e relações espaciais Cor, direção de Arte Sensores, cor e monitoração (RAW e LUT)</p> <p>Análise/debate: <i>Ran</i> (1985, 02h42), Akira Kurosawa/Asakasu Nakai/Takao Saitô/Shôji Ueda <i>Deserto vermelho (Il deserto rosso</i>, 1964, 1h57), Michelangelo Antonioni/Carlo Di Palma</p> <p>Projeto etapa IV: primeiro esboço de story board</p>
06 04 e 05/10	<p>Luz I: o uso da luz natural e seus acessórios</p> <p>Análise/debate: <i>Bom trabalho (Beau travaille</i>, 1999, 1h32) de Claire Denis/Agnés Godard <i>Além da linha vermelha (The thin red line</i>, 1998, 2h50), Terrence Malick 1917 (1h59, 2019), Sam Mendes/Roger Deakins</p> <p>Projeto etapa V: definição dos planos (story board definitivo)</p>
07 11 e 12/10	<p>O tempo - gestos da câmera e gestos do ator</p> <p>Movimento I: bases de sustentação da câmera e a maquinária</p> <p>Análise/debate: <i>O ano passado em Marienbad (L'année dernière à Marienbad</i>, 1961, 01h34), Alain Resnais/Sacha Vierny <i>Faces</i> (1968, 02h10), John Cassavetes/Al Ruban/Haskell Wexler/Maurice McEndree</p> <p>Projeto etapa VI: análise técnica e escolha de locação/elaboração cenário compartilhado com a turma de direção de Arte (professor LF)</p>
08 18 e 19/10	<p>A decupagem interna e a operação de câmera Movimento II: deslocamentos físicos e ópticos</p> <p>Análise/debate: <i>Os fuzis</i> (1963, 01h20) Ruy Guerra/Ricardo Aronovich <i>Eu sou Cuba (Soy Cuba</i>, 1964, 01h48), Mikhail Kalatozov/Sergey Urusevsky <i>Acossado (À bout de souffle</i>, 1960, 01h30), Jean-Luc-Godard/Raoul Coutard</p> <p>Projeto etapa VII: mapas de luz (e movimento) e reserva de equipamentos</p>
09 25 e 26/10	<p>Luz e sombra: refletores, tipos, usos</p> <p>Análise/debate: <i>Lavoura arcaica</i> (2001, 02h43) Luiz Fernando Carvalho/Walter Carvalho <i>Apocalypse Now</i> (1979, 2h33) Francis Ford Coppola/Vittorio Storaro</p> <p>Entrega ensaio audiovisual em duplas, em parceria com a disciplina de Montagem I (Pati Iuva)</p>
10	O tempo materializado (para a turma de terça)

01 e 02/11	Análise/debate: <i>Amor à flor da pele (Faa yeung nin wa, 2000, 01h38) Kar Wai Wong/Christopher Doyle et al.</i> <i>Agnus Dei (Les innocents, 2016, 1h55) Anne Fontaine/Caroline Champetier</i>
11	XXV Encontro da SOCINE (não haverá aula)
08 e 09/11	Projeto etapa VIII: produção e filmagens
12	O tempo materializado (para a turma de quarta)
15 e 16/11	Análise/debate: <i>Amor à flor da pele (Faa yeung nin wa, 2000, 01h38) Kar Wai Wong/Christopher Doyle et al.</i> <i>Agnus Dei (Les innocents, 2016, 1h55) Anne Fontaine/Caroline Champetier</i> Projeto etapa VIII: produção e filmagens
13	Oficina Zacuto: parceria Labcine
22 e 23/11	Projeto etapa IX: montagem finalização da imagem
14	Revisão geral dos conteúdos de Fotografia e Fotografia cinematográfica
29 e 30/11	Projeto etapa IX: montagem finalização da imagem
15	Projeto etapa X: Projeção!
06 e 07/12	
16	RECUPERAÇÃO
13 e 14/12	
17	SEMANA DE APRESENTAÇÃO DOS TCCs
20 e 21/12	

Pasta compartilhada da disciplina restrita aos matriculados:

<https://drive.google.com/drive/folders/1kPT4T5cCC2ELuYjHCNP1hT3PCPpfpQx8?usp=sharing>

IMPORTANTE:

- Os textos produzidos no Caderno de notas e/ou em outras produções textuais devem se valer dos pensamentos dos autores sugeridos na bibliografia e dos textos analisados em aula para que um diálogo criativo entre as ideias discutidas e as do próprio aluno possa ser apreciado. É importante lembrar que todas as citações dos autores mencionados ou qualquer outra fonte consultada (sítios virtuais, imagens, músicas, filmes etc.) devem ser creditadas, preferencialmente, seguindo as normas ABNT. Qualquer suspeita de plágio implicará na não aceitação dos trabalhos como parte da avaliação do aluno.
- A entrega do ensaio audiovisual (25 e 26 de outubro) deve ser feita da seguinte forma:
 - no máximo, 10 minutos de duração;
 - vinheta do curso <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/167313>
 - créditos relativos à disciplina: “disciplina ART5212 - Fotografia cinematográfica ministrada por Andréa C. Scansani - 2022”. Caso tenha sido em parceria com a disciplina de Montagem I, adicionar as referências pedidas pela professora Pati luva;
 - Formato de exportação: arquivo MP4, 1080p, codec H.264

- A projeção do projeto desenvolvido em grupos ao longo do semestre será nos dias 06 e 07/12 e seguem as normas técnicas do ensaio audiovisual

BIBLIOGRAFIA (bibliografia básica: autores em negrito)

(sujeita a alterações, acréscimos e adequações de acordo com a trajetória do semestre, a bibliografia completa - que está constante revisão histórico-política - pode ser encontrada na pasta compartilhada exclusivamente com os participantes da disciplina. Todos os textos a serem discutidos em aula serão disponibilizados pela professora)

- ADES**, Eduardo; KAUFMAN, Mariana (org.). *Luz em movimento - a fotografia no cinema brasileiro*. Catálogo da Mostra, Rio de Janeiro - Imagem-tempo, 2007.
- ALEKAN**, H. As luzes e as sombras. Tradução: Bertrand Lira, Paraíba, 2019 (*Des lumières et des ombres*. Paris: Centre national des Lettres e Cinémathèque française, 1984).
- ALMENDROS, N. *Días de una cámara*. Barcelona: Barral - Seix, 1996. Introdução de François Truffaut.
- ALTON, J. *Painting with light*. New York: The Macmillan Company, 2013. [primeira publicação: 1950].
- ARONOVICH**, R. *Expor uma história*. Rio de Janeiro: Gryphus, 2011.
- AUMONT, J. *A Imagem*. Campinas: Papirus Editora, 1993 [original francês: 1990].
- AUMONT, J. *A estética do filme*. Campinas: Papirus, 1995.
- AUMONT**, J. *O olho interminável: cinema e pintura*. Tradução de Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
- AUMONT, Jacques. *As teorias dos cineastas*. Campinas: Papirus. 2004.
- AUMONT, Jacques. *O cinema e a encenação*. Lisboa: Edições texto & grafia. 2008.
- BALÁZS, B. *Theory of film - Character and Growth of a New Art*. Londres: Dennis Dobson Ltd, 1952. PDF disponível em: <https://archive.org/details/theoryofthefilm000665mbp>.
- BAZIN, A. *O que é o cinema?* São Paulo: Cosac Naify, 2014 [original francês: 1985].
- BERGMAN, I. *Lanterna mágica*. São Paulo: Cosacnaify, 2013.
- BORDWELL, D. "Camera Movement and Cinematic Space". *Ciné-Tracts: A Journal of Film, Communications and Politics*, Montréal, v. I, n. n. 2, p. 19-25, summer 1977. Disponível em: <http://library.brown.edu/cds/cinetracts/CT02.pdf>. Último acesso em 21 de abril de 2016.
- BORDWELL**, David. *Figuras traçadas na luz: a encenação no cinema*. Campinas: Papirus, 2008.
- BORDWELL, David. *Sobre a história do estilo cinematográfico*. Campinas: Editora da Unicamp, 2013.
- BORDWELL, David e THOMPSON, Kristin. *A arte do Cinema*. São Paulo/Campinas: EDUSP/Editora da Unicamp, 2014.
- BRAKHAGE, S. "Metáforas da Visão". In: XAVIER, I [org.]. *A Experiência do Cinema*. Tradução de Ismail Xavier e João Luiz Vieira. Rio de Janeiro: Edições Graal: Embrafilme, 1983. p. 341-352.
- BOX, Harry C. *Set Lighting Technician's Handbook: Film Lighting Equipment, Practice, and Electrical Distribution*. Newton, MA. Focal Press. 1997.
- BURCH, N. *Práxis do cinema*. São Paulo: Perspectiva, 1992.
- CARLSON, S.; CARLSON, V. *The Professional Cameraman's Handbook*. Waltham: Focal Press, 1993.
- CARRIÈRE, Jean-Claude. *A linguagem secreta do cinema*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995.
- COUTARD, R. "Light of day: Raoul Coutard on shooting film for Jean-Luc Godard". *Sight and Sound*, 09 novembro 2016.
- DAMME, C. V. *Lumière Actrice*. Paris: Fondation européenne des métiers de l'image et du son, 1987.
- EISENSTEIN, Sergei. *A forma do filme*. Rio de Janeiro (RJ): Zahar, 2002.
- EPSTEIN**, J. *La inteligencia de una máquina - una filosofía del cine*. Buenos Aires: Cactus, 2015.
- GAUDREAU, A. L. M. *Techniques et technologies du cinéma - modalités, usages et pratiques des dispositifs cinématographiques à travers l'histoire*. Rennes: Press Universitaires de Rennes, 2015.
- GIANNOTTI, Marco (org). *Reflexões sobre a cor*, Martins Fontes, 2021.

GOODRIDGE, M.; GRIERSON, T. *Cinematography*. Londres: Ilex Press, 2012.

GRANGER, Pierre Marie. *I sur O - la óptica en el audiovisual – cine, foto, video*. Buenos Aires, SICA. 1989.

HOLBEN, J. "Lords of Illusion". *American Cinematographer*, 87, n. 11, 11 novembro 2006.

JAMES, Jack. *Digital Intermediates for Film and Video*. Focal Press. 2006.

JOHNSON, Chris. *The Practical Zone System for Film and Digital Photography*. Focal Press. 2007

KELLER, SARAH; PAUL, JASON. *Jean Epstein - critical essays and new translations*. Amsterdam University Press, 2012.

KRACAUER, Siegfried. *Theory of Film: the redemption of physical reality*. Princeton University Press, New Jersey. 1997 [Original 1960].

LOISELEUX, J. *La lumière en cinema*. Paris: Cahiers du Cinéma, 2004.

MACHADO, A. *Máquina e imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas*. São Paulo: Edusp, 1993.

MACHADO, A. *Pré-cinemas & pós-cinemas*. Campinas: Papirus Editora, 1997. 1a. edição.

MALKIEWICZ, Kris. *Film Lighting*. Nova York, Prentice Hall Press. 1986.

METZ, C. *A significação no cinema*. São Paulo: Perspectiva, 1972.

MONCLAR, Jorge. *O Diretor de Fotografia*. Rio de Janeiro, Solutions Comunicações. 1999.

MOURA, Edgar. *Câmera na mão: som direto de informação*. Rio de Janeiro, FUNARTE. 1985.

MOURA, Edgar. *50 Anos Luz, Câmera, Ação*. São Paulo, Ed. Senac. 1999.

MOURA, Edgar. *Da cor*. São Paulo, Iphoto editora. 2016.

MULVEY, L. "Cinematic gesture: The ghost in the machine". *Journal for Cultural Research*, 19, n. 1, 23 junho 2014. 6-14.

NYKVIST, S. "From Tarkovski to Woody Allen". In: NYKVIST, S.; FORSLUND, B. *Vördrnad för ljuset [In Reverence of Light]*. Albert Bonniers, 1997. p. 181-188. Disponível em <http://people.ucalgary.ca/~tstronds/nostalgia.com/TheTopics/Nykvist-Memoir.html>

PEDROSA, Israel. *Da cor à cor Inexistente*. Rio de Janeiro: Léo Christiano, 1976.

PUDOVKIN, V. I. *Film technique and film acting*. Nova York: Grove Press, 1978; PDF disponível em: <https://archive.org/details/filmtechniqueact00pudo>

REVAULT D'ALLONNES, F. *La lumière au cinema*. Paris: Cahiers du Cinéma, 2001.

ROBERTS-BRESLIN, Jan. *Produção de Imagem e Som*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

ROD, Ryan (org.). *American Cinematographer Manual*. Hollywood, ASC Press. 1993

ROUCH, J. "The camera and man". In: FELD, S. *Ciné-Ethnography: Jean Rouch*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003. p. 29-46.

ROUCH, J.; BRAULT, M. *Techniques corporelles du tournage à la main*. Nanterre: Université Paris X - Nanterre, 1980. Manual de exercícios para operadores de câmera de Nanterre.

ROUSSELOT, P. *La sagesse du Chef opérateur*. Paris: Editions Jean-Claude Béhar, 2013.

SCHAEFER, D.; SALVATO, L. *Masters of light: Conversations with Contemporary Cinematographers*. University of California Press, 2013.

SCHEFER, J. L. *Cinématographies - objets périphériques et mouvements annexes*. Paris: P.O.L., 1998.

SCHONIG, J. "Seeing Aspects of the Moving Camera: On the Twofoldness of the Mobile Frame". *Synoptique*, Montréal, 5, n. 2, 2017. 58-78.

SCHWAB, P.-A. *Henri Alekan: L'enfant des lumières*. Paris: Hermann, 2012.

SHAVIRO, S. *O corpo cinematográfico*. São Paulo: Paulus editora, 2015.

SOUTO, H. Mario Raimondo. *The Technique of the Motion Picture Camera*. London Press.1969.

SPOTTISWOODE, Raymond. *Film and its Techniques*. California Press.1953.

TARKOVSKI, A. *Esculpir o tempo*. São Paulo: Martins Fontes, 1990.

TOLAND, G. "Realism for Citizen Kane". in *American Cinematographer*, fevereiro 1941. 4-55 e 80.

XAVIER, I. *Sétima arte: um culto moderno*. São Paulo: Perspectiva, 1978.

XAVIER, I. *A Experiência do cinema*. Rio de Janeiro: Graal, 1983.

XAVIER, I. *O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência*. São Paulo: Paz e Terra, 2014.