

Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Artes – Departamento de Comunicação Social
Curso de Cinema e Audiovisual

2017/01

PROGRAMA DE DISCIPLINA

COS 11585

DIREÇÃO DE ARTE EM AUDIOVISUAL

OPTATIVA

Carga Horária Total 60h	Créditos 04	Distribuição da Carga Horária Semanal		
		Teoria	Exercício	Laboratório
Turma: 01		2h	2h	0h

EMENTA

A direção de arte no processo de realização audiovisual. Usos da visualidade e da cor e criação de atmosferas. Direção de arte e gêneros cinematográficos. Aplicações no audiovisual contemporâneo. As funções na equipe de arte. Metodologias de direção de arte no audiovisual: desenho de produção, cenografia, contrarregagem e figurinos. Direção de arte no cinema brasileiro.

OBJETIVOS

Geral: Capacitar o aluno acerca dos processos que envolvem o trabalho de direção de arte numa obra audiovisual, fornecendo conhecimentos teóricos e práticos sobre a área.

Específicos: Estimular o aluno a compreender a importância da direção de arte no processo de realização e na concepção estética de uma obra audiovisual. Estudar e analisar os diversos usos da direção de arte nos gêneros audiovisuais. Conhecer e compreender as funções existentes na equipe de arte de uma produção audiovisual, bem como a relação entre direção e direção de arte. Capacitar o aluno na elaboração de análises técnicas do roteiro, mapas de arte e figurinos, pranchas de referência e paleta de cores. Estimular o aluno a desenvolver um senso crítico sobre os produtos audiovisuais, através da análise e do exercício da direção de arte.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade I - .Conceitos fundamentais da direção de arte

- 1.O papel da direção de arte numa obra audiovisual.
- 2.A direção de arte e a estruturação da imagem cinematográfica.
3. Usos da cor e criação de atmosfera e paisagem nos meios audiovisuais.

Unidade II – A direção de arte e os gêneros audiovisuais.

4. Os gêneros clássicos
5. O cinema moderno
6. Propostas contemporâneas
7. Realismo e direção de arte

Unidade III – O ofício da direção de arte

8. As funções na equipe de arte de uma produção audiovisual: direção de arte, produção de objetos, figurinos, maquiagem, cenografia, contrarregagem.
9. A relação entre a direção audiovisual e a direção de arte. A visita técnica à locação.
10. A análise técnica do roteiro sob a ótica da direção de arte. Mapas de arte e de figurino. Prancha de referências, paleta de cores.
11. A aplicação de referências estéticas na concepção artística de uma obra audiovisual.

Unidade IV – Direção de arte no Brasil

12. Panorama histórico da direção de arte no Brasil. Pioneiros. Cinema Novo e cinema popular dos anos 1970.
13. A década de 1980 e a profissionalização das equipes de arte.
14. Panorama contemporâneo.
15. Direção de arte e cinema de baixo orçamento.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- BUTRUCE, Débora e BUILLET, Rodrigo (org.) **A direção de arte no cinema brasileiro**. Rio de Janeiro: Caixa Cultural, 2017.
- HAMBURGER, Vera. **Arte em cena: A direção de arte no cinema brasileiro**. São Paulo: SESC/Senac, 2014.
- PROENÇA, Graça. **História da arte**. São Paulo: Ática, 2011 (17ª edição).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- BAPTISTA, Mauro. “O design de produção em Kill Bill Vol. 2 e as influências do Western”. In: **Anais do 7º Congresso de Pesquisa em Design**. Curitiba: 2006.
- BUTRUCE, Débora. **A direção de arte e a imagem cinematográfica: Sua inserção no processo de criação do cinema brasileiro nos anos 1990**. Niterói: UFF, 2005 (dissertação de mestrado).
- COUTO, Claudia Stancioli Costa. **O design do filme**. Belo Horizonte: UFMG, 2004 (dissertação de mestrado)
- JACOB, Elizabeth Motta. **Um lugar para ser visto: A direção de arte e a construção da paisagem no cinema**. Niterói: UFF, 2006 (dissertação de mestrado).
- MARTINS, Índia Mara. “Estratégias visuais e efeito de real na construção do espaço cinematográfico”. In: **XII Congresso Latinoamericano de investigadores de la comunicación**. Lima: ALAIC, 2014.
- URSSI, Nelson José. **A linguagem cenográfica**. São Paulo: ECA-USP, 2006 (dissertação de mestrado).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Serão realizados dois trabalhos em grupo. Ao final da terceira unidade, os grupos apresentarão um ensaio fotográfico/cenográfico dialogando com referências da história da arte, a partir de um tema previamente definido. Ao final do semestre, os grupos apresentarão um ensaio videográfico/cenográfico, de tema livre, contendo um estudo de direção de arte aplicada a um gênero cinematográfico, a partir de uma cena de roteiro pré-existente.

PLANEJAMENTO

30/03 – Aula 1 – O que é e para que serve a direção de arte numa produção audiovisual?

Texto 1 – A direção de arte no cinema (Vera Hamburger – pp.17-31)

06/04 – Aula 2 – A direção de arte e a estruturação da imagem cinematográfica.

Texto 2 – As matérias da direção de arte (Vera Hamburger, pp. 32-53)

Texto 3 – A estruturação da imagem cinematográfica e a direção de arte (Débora Butruce, pp. 11-62)

13/04 – NÃO HAVERÁ AULA (feriado)

20/04 – Aula 3 – Cor, atmosfera e paisagem. A importância da paleta de cores.

Texto 4 – A direção de arte e a construção da paisagem no cinema (pp.35-68)

Texto 5 – A direção de arte e a criação de atmosferas no cinema contemporâneo brasileiro (Índia Mara Martins – Catálogo *A direção de arte no cinema brasileiro*)

27/04 – Aula 4 – A direção de arte aplicada aos gêneros audiovisuais: Melodrama, Western, Horror e Ficção científica.

Texto 6 – Design e cinema – O design de produção em Kill Bill Vol. 2 e as influências do Western (Mauro Baptista)

Texto 7 – 2001: Uma odisseia no espaço (Claudia Stancioli Costa Couto, pp. 65-88)

04/05 – Aula 5 – A direção de arte no cinema moderno. Maneirismo e poéticas do artifício. Realismos contemporâneos.

Texto 8 – Estratégias de real e efeitos visuais na construção do espaço cinematográfico (Índia Mara Martins)

Texto 9 – O cinema é a arte do real. Mas o que é o real? O papel da direção de arte na construção dos discursos (Carolina Bassi – Catálogo *A direção de arte no cinema brasileiro*)

11/05 – Aula 6 – O ofício da direção de arte – As funções da equipe e as metodologias (Mapas de arte e figurino, prancha de referência e paleta de cores).

Debate com diretora de arte convidada.

18/05 – Aula 7 – A relação entre a direção e a direção de arte. A análise técnica do roteiro sobre a ótica da direção de arte.

Exercícios de elaboração de análise técnica do roteiro.

25/05 – Aula 8 – A apropriação de referências da história da arte na visualidade fílmica I: Da antiguidade ao século XIX.

Texto 10– Trechos do livro *História da Arte*, de Graça Proença.

01/06 – Aula 9 A apropriação de referências da história da arte na visualidade fílmica I: Os séculos XX e XXI (Vanguardas artísticas, Pop Art e Arte contemporânea).

Texto 10 – Trechos do livro *História da Arte*, de Graça Proença.

08/06 – Aula 10 – Cenografia e figurinos.

Texto 11 – Trechos da dissertação *A linguagem cenográfica* (Nelson José Urssi)

Texto 12 – Notas sobre o figurino no cinema brasileiro (Tereza Takeuchi – Catálogo *A direção de arte no cinema brasileiro*)

15/06 – NÃO HAVERÁ AULA (feriado)

22/06 – Aula 11 – Apresentação do primeiro trabalho prático (avaliação em grupo)

29/06 – Aula 12 – Direção de arte no cinema brasileiro – Panorama Histórico

Texto 13 – Uma história do cinema brasileiro a partir da direção de arte: Primeiras impressões (Rodrigo Bouillet – Catálogo *A direção de arte no cinema brasileiro*)

Texto 14 – Do modelo teatral ao realismo cenográfico: Os primeiros cinquenta anos da direção de arte no Brasil (Débora Butruce – Catálogo *A direção de arte no cinema brasileiro*)

Texto 15 – A direção e arte e a construção de uma certa visualidade brasileira (Beth Jacob – Catálogo *A direção de arte no cinema brasileiro*)

06/07 – Aula 13 – Direção de arte no cinema brasileiro – Perspectivas contemporâneas e estudos de caso.

Texto 16 – Reflexões sobre o trabalho de direção de arte: *Bruna Surfistinha, Trabalhar Cansa, Tatuagem e Amor, Plástico e Barulho* (Gilka Vargas– Catálogo *A direção de arte no cinema brasileiro*)

Texto 17 – Trechos do livro *Arte em cena: A direção de arte no cinema brasileiro*, de Vera Hamburger.

13/07 – Aula 14 – Direção de arte em longas-metragens de baixo orçamento.

Debate com diretora de arte convidada.

20/07 – Aula 15 – Apresentação dos trabalhos práticos finais (avaliação em grupo)

Professor: Erly Vieira Jr – erlyvieirajr@hotmail.com