

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

2015/02

PROGRAMA DE DISCIPLINA

COS 10806 DREÇÃO EM AUDIOVISUAIS 5º período

Carga Horária Total 60h	Créditos 03	Distribuição da Carga Horária Semanal		
		Teoria	Exercício	Laboratório
Turma: 01		2h	2h	0h

EMENTA

As funções do diretor cinematográfico: concepção artística e mise-en-scène. Decupagem audiovisual. A direção e os gêneros audiovisuais. Direção de atores: a relação entre ator e câmera a partir da aplicação da linguagem audiovisual. A construção de personagem sob a ótica da direção. A organização dos elementos internos da narrativa para atingir os efeitos pretendidos. O papel do assistente de direção e do continuísta. A relação entre o diretor e os diversos departamentos de uma equipe audiovisual. Criação de cenas: do papel à imagem.

OBJETIVOS

Geral: Capacitar o aluno a realizar produtos audiovisuais ficcionais para TV, cinema e internet.

Específicos:

- Compreender as funções do diretor, do assistente de direção e do continuísta.
- Compreender as etapas de realização em audiovisual e a relação do diretor com os diversos departamentos da equipe de audiovisual.
- Conhecer meios e técnicas para decupagem de direção e realização em audiovisual.
- Compreender a estrutura dos gêneros audiovisuais.
- Conhecer técnicas de direção de atores e de equipe na produção audiovisual.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade 1 – Técnica e Linguagem:

1. A linguagem audiovisual.
2. As funções do diretor: concepção artística e mise-en-scène.
3. Decupagem de direção, planificação, tech scouting/plano de cobertura, planta baixa e storyboard.
4. A direção e os gêneros audiovisuais: horror, melodrama, comédia, policial/*noir*, *road movie*, ficção científica, *western*.
5. A organização dos elementos internos da narrativa para atingir os efeitos pretendidos.
6. Direção de atores: a relação entre ator e câmera a partir da aplicação da linguagem audiovisual.
7. Trabalho de realização 1.

Unidade 2 – Realização:

8. A construção de personagem sob a ótica da direção.
9. O papel do assistente de direção e do continuísta.
10. A relação entre o diretor e os diversos departamentos de uma equipe audiovisual.
11. Criação de cenas: do papel à imagem.
12. Preparo e pré-produção do trabalho de realização 2.
13. Desenvolvimento e produção do trabalho de realização 2.
14. Montagem e finalização do trabalho de realização 2.
15. Entrega e apresentação do trabalho de realização 2.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GERBASE, Carlos. **Direção de Atores:** Como dirigir atores no cinema e TV. 3.ed. Porto Alegre, RS: Artes e Ofícios, 2010, pp.79-104 (Cap.2).

MOLETTA, Alex. **Criação de curta-metragem em vídeo digital:** uma proposta para produções de baixo

custo. São Paulo: Summus, 2009, pp.41-68 (Cap.3).

RABIGER, Michael. **Direção de cinema:** Técnicas e estéticas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006, pp.217-219, pp.253-263, pp.264-272, pp.276-285; pp.291-293 (Caps. 25, 29, 30, 32 e 34).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Livros:

BUÑUEL, Luís. “Cinema: Instrumento de Poesia”. In: XAVIER, Ismail (Org.). **A Experiência do Cinema – antologia**. Rio de Janeiro: Graal/Embrafilme, 1983, pp.333-337.

COSTA, Antônio. **Compreender o cinema**. São Paulo: Globo, 2003, pp.86-113 (Cap.6).

LUMET, Sidney. **Fazendo Filmes**. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, pp.11-32 (Cap.1).

Roteiros:

ANDERS, Allison; ROCKWELL, Alexandre; RODRIGUEZ, Robert; TARANTINO, Quentin. **Grande Hotel:** uma comédia cinco estrelas: quatro amigos contam quatro histórias num único filme. Rio de Janeiro: Rocco, 1996.

MANTOVANI, Bráulio; MEIRELLES, Fernando. **Cidade de Deus – O roteiro do filme**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003.

SILVESTRE, Lusa; JORGE, Marcos; NATIVIDADE, Cláudia da. **Estômago – roteiro do filme**. São Paulo: Imprensa Oficial/Coleção Aplauso, 2008.

Entrevista:

KIESLOVSKI, Krzysztof. **Masterclass for Young Directors:** Workshop de Direção de Atores para Jovens Realizadores. Transcrição. Amsterdam, 1994.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

- **Realização de vídeo de ficção com fotografias fixas. Tema: MOMENTO.**

Procedimentos: em duplas ou trios; 2 minutos de duração; sem movimento (plano fixo); efeitos de tabletop e motion graphics são permitidos; sem diálogo, mas com voz over; ruídos ambientais, trilhas musicais e legendas são permitidas se forem necessárias; qualquer dispositivo ou equipamento pode ser usado como câmera e microfone. Deve conter título e créditos em sua duração total.

- **Realização de vídeo de ficção: Programa “Próximos Olhares”.**

Procedimentos: tema livre; grupos de 6 a 8 pessoas (direção, roteiro, produção, assistência de direção, direção de arte, fotografia, som e montagem); de 10 a 15 minutos de duração; resolução de imagem: 1080i (1920x1080, full HD) 16x9 (widescreen); som: estéreo 2.0; qualquer estilo ou gênero é permitido desde que atenda as exigências anteriores. Deve conter título e créditos em sua duração total.

PLANEJAMENTO

(07/08) Aula 1 – Apresentação do programa de disciplina.

(14/08) Aula 2 – Acompanhamento da palestra sobre cinema de bordas.

(21/08) – Aula 3 – Aula expositiva sobre o texto: “O Diretor: o melhor trabalho do mundo” In: LUMET, Sidney. **Fazendo Filmes**. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, pp.11-32 (Cap.1). Exibição dos vídeos “12 homens e uma sentença” e “Sob Suspeita”.

(28/08) – Aula 4 - Entrega do **Trabalho de Realização 1**. Aula expositiva sobre o texto: “A Direção” In: MOLETTA, Alex. **Criação de curta-metragem em vídeo digital:** uma proposta para produções de baixo custo. São Paulo: Summus, 2009, pp.41-68 (Cap.3). Exibição dos vídeos “A sombra do Vampiro”; “Nosferatu” e “Begotten”.

(04/09) Aula 5 – Aula expositiva sobre os textos: “Mise-en-scène” e “Decupagem do roteiro” In: RABIGER, Michael. **Direção de cinema:** Técnicas e estéticas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006, pp.253-263; pp.264-272 (Caps.29 e 30). Exibição dos vídeos “The big Shave”; “Teeth”; “A Casa”; “Festim Diabólico” e “Piaf”. Making-of “The Vertigo Jaws Shot”; “StadyCam Progress de Paul Thomas Anderson”; “VFX

breackdown em O Quarto do Pânico de David Fincher” e “Oldboy Fight Scene”.

(11/09) Aula 6 - Aula expositiva sobre o texto: ANDERS, Allison; ROCKWELL, Alexandre; RODRIGUEZ, Robert; TARANTINO, Quentin. **Grande Hotel**: uma comédia cinco estrelas: quatro amigos contam quatro histórias num único filme. Rio de Janeiro: Rocco, 1996. Exibição do vídeo “Grande Hotel – Uma comédia cinco estrelas”.

(18/09) Aula 7 - Aula expositiva sobre o texto: MANTOVANI, Bráulio; MEIRELLES, Fernando. **Cidade de Deus – O roteiro do filme**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003. E do texto: “Ensaio finais e planos de coberturas” *In*: RABIGER, Michael. **Direção de cinema**: Técnicas e estéticas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006, pp.217-219 (Cap.25). Exibição dos vídeos “Cidade de Deus” e “Palace II”.

(25/09) Aula 8 – Produção do vídeo final (Programa Próximos Olhares)

(02/10) Aula 9 – Aula expositiva sobre o texto: “O cinema sonoro dos anos 30 aos 50” *In*: COSTA, Antônio. **Compreender o cinema**. São Paulo: Globo, 2003, pp.86-113 (Cap.6). Exibição dos vídeos “Cinema, aspirinas e urubus”; “Gerry”; “Alien”; “Sangue de Pantera”; “Filhos da Esperança”; “Ataque de Pânico!”; “Contágio”; “Depois de Tudo”; “District 9” e “Era uma vez no Tibet”.

(09/10) – Aula 10 – Aula expositiva sobre o texto: “Rodando” *In*: GERBASE, Carlos. **Direção de Atores**: Como dirigir atores no cinema e TV. 3.ed. Porto Alegre, RS: Artes e Ofícios, 2010, pp.79-104 (Cap.2). E do texto: KIESLOVSKI, Krzysztof. **Masterclass for Young Directors**: Workshop de Direção de Atores para Jovens Realizadores. Transcrição. Amsterdam, 1994. Exibição dos vídeos “Carne”; “Seul Contre Tous” e “Tramwaj”. Making of “Krzysztof Kieslovski Cinema Lesson”.

(16/10) - Aula 11 – Aula expositiva do texto de BUÑUEL, Luís, “Cinema: Instrumento de Poesia” *In*: XAVIER, Ismail (Org.). **A Experiência do Cinema – antologia**. Rio de Janeiro: Graal/Embrafilme, 1983, pp.333-337. Exibição dos vídeos “Un Chien Andalou”; “À meia-noite levarei sua alma” e “Glen or Glenda?”.

(23/10) - Aula 12 – Aula expositiva sobre o texto: “Gravando” e “Continuidade” *In*: RABIGER, Michael. **Direção de cinema**: Técnicas e estéticas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006, pp.276-285; pp.291-293 (Caps.32 e 34). E do texto: SILVESTRE, Lusa; JORGE, Marcos; NATIVIDADE, Cláudia da. **Estômago – roteiro de filme**. São Paulo: Imprensa Oficial/Coleção Aplauso, 2008. Exibição do vídeo “Estômago”.

(30/10) (06/11) (13/11) (20/11) - Aula 13 – Pós-produção do vídeo final (Programa Próximos Olhares).

(27/11) - Aula 14 – Mixagem de som do vídeo final (Programa Próximos Olhares). Apresentação em sala no dia 04/12.

(04/12) - Aula 15 – Entrega dos vídeos corrigidos para a Mostra e teste de projeção no cinema.

(?) – Mostra Próximos Olhares

PROFESSOR(A): Saskia Sá – saskiasa@saskiasa.com.br