

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Plano de Ensino			
Universidade Federal do Espírito Santo	Campus Goiabeiras		
Curso: Cinema e Audiovisual			
Departamento Responsável: Comunicação Social			
Data de Aprovação (Art. nº91): 18/12/2017			
Docente Responsável: Erly Milton Vieira Junior			
Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5304948146950132			
Disciplina: DIREÇÃO DE ARTE EM AUDIOVISUAL			Código: COS11585
Pré-requisito:			Carga Horária Semestral: 60h
Créditos 04	Distribuição da Carga Horária Semestral		
	Teórica	Exercício	Laboratório
	40	20	0
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, contrarregragem e figurinos. Direção de arte no cinema brasileiro.			
Objetivo 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.			
Objetivos 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. Usos da cor e criação de atmosfera e paisagem nos meios audiovisuais.

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

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

Unidade III – O ofício da direção de arte

7. As funções na equipe de arte de uma produção audiovisual: direção de arte, produção de objetos, figurinos, maquiagem, cenografia, contrarregragem.
8. A relação entre a direção audiovisual e a direção de arte. A visita técnica à locação.
9. A análise técnica do roteiro sob a ótica da direção de arte. Mapas de arte e de figurino. Prancha de referências, paleta de cores.
10. 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 na contemporaneidade.
14. Direção de arte na televisão brasileira.
15. Direção de arte e produções de baixo orçamento.

Metodologia:

A disciplina é de cunho teórico e prático e se desenvolve em torno de discussões a partir da leitura de textos previamente escolhidos, fazendo uso das seguintes estratégias.

- . Aula expositiva/dialogada;
 - . Exibição de vídeos e debates;
 - . Realização de exercícios práticos em grupo;
 - . Palestras com profissionais locais convidados;
 - Orientação docente para a realização de trabalhos audiovisuais, com ênfase na direção de arte.
- Como recursos materiais serão necessários: Computador com acesso à internet, datashow e som; quadro e pincel.

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:

Serão realizadas três avaliações em grupo:

Na terceira unidade, os grupos apresentarão o mapa da arte, análise técnica, prancha de referências e planta baixa de um ambiente cenográfico, elaborados a partir de trechos de um roteiro inédito, previamente fornecido pelo professor (Valor 2 pontos)

Na quarta unidade, os grupos (3 alunos cada) apresentarão breves seminários analisando a direção de arte em programas televisivos brasileiros (Valor 3 pontos)

Ao final do semestre, os grupos apresentarão um ensaio fotográfico/cenográfico de tema livre, contendo um estudo de direção de arte aplicado a um gênero cinematográfico (Valor 5 pontos)

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:

MARTINS, India Mara. “**Estratégias visuais e efeito de real na construção do espaço cinematográfico**”. In: **XII Congresso Latinoamericano de investigadores de la comunicación**. Lima: ALAIC, 2014.

PEDROSA, Israel. **O universo da cor**. Rio de Janeiro: Senac, 2003.

Cronograma:

08/03 – Aula 1 – O que é e para que serve a direção de arte numa produção audiovisual?

Texto 1 – A direção de arte no cinema (do livro *Arte em cena: A direção de arte no cinema brasileiro*, de Vera Hamburger – pp.17-31)

15/03 – Aula 2 – Como funciona a direção de arte numa obra audiovisual? Funções da equipe de arte e relações com os diversos departamentos de uma equipe audiovisual.

Texto 1 – A direção de arte no cinema (do livro *Arte em cena: A direção de arte no cinema brasileiro*, de Vera Hamburger – pp.17-31) - continuação

22/03 – Aula 3 – Cenografia, locações, paisagens e atmosferas.

Texto 2 – As matérias da direção de arte: Cenografia, locações (do livro *Arte em cena: A direção de arte no cinema brasileiro*, de Vera Hamburger, pp. 32-40)

Texto 3 – A direção de arte e a criação de atmosferas no cinema contemporâneo brasileiro (India Mara Martins – Catálogo *A direção de arte no cinema brasileiro*)

29/03 – NÃO HAVERÁ AULA (feriado)

05/04 – Aula 4 – Cor e textura: A importância da paleta de cores.

Texto 4 – Cor, textura (do livro *Arte em cena: A direção de arte no cinema brasileiro*, de Vera Hamburger, pp. 41-46)

Texto 5 – O que é Cor?/ A natureza das cores (Israel Pedrosa, do livro *O universo da cor*, pp. 19-36)

12/04 – Aula 5 - A direção de arte aplicada aos gêneros cinematográficos: Melodrama, Noir, Horror e Ficção científica.

19/04 – Aula 6 – A direção de arte no cinema moderno e contemporâneo. Maneirismo e poéticas do artifício. Realismos contemporâneos.

Texto 6 – Estratégias de real e efeitos visuais na construção do espaço cinematográfico (India Mara Martins)

26/04 – Aula 7 – 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.

03/05 – Aula 8 – 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.

10/05 – Aula 9 – Primeiro horário: Apresentação do primeiro trabalho prático (avaliação em grupo)

Segundo horário: **A apropriação de referências da história da arte na visualidade fílmica I: Da antiguidade ao século XIX**

Texto 7 – Trechos do livro *História da Arte*, de Graça Proença.

17/05 – Aula 10 - 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 7 – Trechos do livro *História da Arte*, de Graça Proença (continuação).

24/05 – Aula 11 – Figurinos, maquiagem e efeitos especiais

Segundo horário: **Debate com figurinista convidado.**

Texto 8 – Figurino/ Maquiagem/ Efeitos especiais (do livro *Arte em cena: A direção de arte no cinema brasileiro*, de Vera Hamburger, pp. 47-53)

Texto 9 – Notas sobre o figurino no cinema brasileiro (Tereza Takeuchi – Catálogo *A direção de arte no cinema brasileiro*)

31/05 – NÃO HAVERÁ AULA (feriado)

07/06 – Aula 12 – Direção de arte no cinema brasileiro – Panorama Histórico

Texto 10 – Trechos do catálogo *A direção de arte no cinema brasileiro*

Texto 11 – Trechos do livro *Arte em cena: A direção de arte no cinema brasileiro*, de Vera Hamburger.

14/06 – Aula 13 – Direção de arte em programas televisivos (telenovelas, minisséries/seriados e programas infantis)

Apresentação de seminários (grupos de até três integrantes).

21/06 – Aula 14 – Direção de arte em produções de baixo orçamento.

Debate com diretora de arte convidada.

28/06 – Aula 15 – Apresentação dos trabalhos práticos finais (avaliação em grupo).

Professor: Erly Vieira Jr – erlyvieirajr@hotmail.com