

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): Reunião de Departamento em 19/02/2024				
Docente Responsável: Erly Milton Vieira Junior				
Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5304948146950132				
Disciplina: ATELIÊ DO AUDIOVISUAL II		Código: COS10161		
Pré-requisito: COS 10073		Carga Horária Semestral: 60h		
Créditos: 04		Distribuição da Carga Horária Semestral		
		Teórica	Exercício	Laboratório
		20	40	0
EMENTA: Introdução ao modo de produção audiovisual: a equipe e suas funções. A linguagem audiovisual aplicada à realização de produtos audiovisuais.				
OBJETIVOS:				
Geral: Proporcionar a estudantes a experiência do processo de realização de um curta-metragem ficcional.				
Específicos: Capacitar estudantes a exercerem as diversas funções e atividades na realização de um curta-metragem ficcional universitário. Detalhar as funções de uma equipe audiovisual e proporcionar que os alunos e alunas a exercitarem na prática. Promover a compreensão dos discentes em torno das etapas de realização fílmica: desenvolvimento, pré-produção, produção, pós-produção e comercialização. Promover a compreensão em torna da importância de atuar em um processo criativo em equipe.				
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:				
UNIDADE I. PLANEJANDO A REALIZAÇÃO: A PRÉ-PRODUÇÃO				
As várias possibilidades de realização audiovisual: cinema, TV, vídeo e publicidade.				
As funções e departamentos numa equipe audiovisual				
A decisão pelo roteiro. O nascimento de uma ideia fílmica: desenvolvimento e projeto.				
Pré-produção e suas variadas demandas: pesquisa, roteiro, planilhas, orçamento.				
A importância das referências e da visagem no cinema. Elaboração de pranchas de referência (moodboards), planilhas e mapas para cada equipe.				
UNIDADE II. PRODUÇÃO: A REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL				
A leitura coletiva de um roteiro e a transformação em um roteiro técnico.				

Produção de locação e pré-light, casting, objetos, figurino e cenários.
Documentação de set: ordens do dia e cronogramas diversos
A relação entre os departamentos de direção e produção. Assistência de direção, Direção de produção e continuidade durante o processo de realização audiovisual.
A relação entre a equipe de direção e os departamentos de arte, fotografia e som.
O set de filmagem e suas dinâmicas.
A desprodução e as avaliações em torno do trabalho.
Exercício prático: Filmagem de um curta-metragem ficcional.

UNIDADE III. PÓS-PRODUÇÃO: OS CAMINHOS POSSÍVEIS DO FILME

Exercício de montagem: os vários cortes.
As decisões sonoras: paisagem de som.
A decisão pelo corte final.
Exercício prático: Edição e apresentação do primeiro corte de um curta-metragem ficcional.
Exibição dos trabalhos com mesas de debates: refletir o exercício.

METODOLOGIA:

A disciplina é de cunho prático, com alguns momentos teóricos. Ela será desenvolvida em torno de aulas expositivas em diálogo com os discentes, com exibição de materiais audiovisuais, inclusive depoimentos de profissionais audiovisuais sobre o exercício de suas funções (há a possibilidade de trazer palestrantes convidados). Além disso, seu conteúdo programático percorrerá um caminho metodológico em parceria com a disciplina “Planejamento e Produção de Set” também ofertada neste semestre. Durante todo o semestre, os discentes terão que montar equipes técnicas para a realização de um curta-metragem ficcional, cujas etapas serão orientadas pelo professor. Como recursos serão necessários: computador com acesso à internet, conectado em um projetor em sala. Em algumas aulas usaremos as estruturas laboratoriais da UFES, além de equipamentos como câmeras, iluminação, ilhas de edição. É desejável que, para as apresentações das realizações fílmicas, haja o agendamento de uma sessão no Auditório do Centro de Artes ou espaço equivalente com equipamento de projeção de imagem e som.

AVALIAÇÃO:

A avaliação terá etapas individuais e coletivas. A avaliação em grupo será decorrente da realização dos curtas-metragens ficcionais (entre 8 e 12 minutos), em duas etapas. Na primeira, os grupos deverão enviar, por e-mail (erlyvieirajr@hotmail.com), até o dia 14/05, toda a documentação de set referente à pré-produção, antes de iniciarem as filmagens. E, na aula do dia 21/05, serão apresentados os storyboards e castings de cada grupo para a turma.

A segunda etapa se dá com a apresentação (pelos grupos), na última aula do semestre (04/07), do primeiro corte do curta-metragem, junto com a entrega de um relatório individual em que cada estudante avalia seu desempenho de suas funções no set de filmagens.

Valor: 0 a 10 pontos (80% nota do grupo e 20% relatório individual)

Obs.: Todas/os as/os integrantes do grupo deverão participar do set de filmagens, em alguma função técnica. A turma será dividida em 3 grupos. Todas as chefias de equipe deverão ser obrigatoriamente ocupadas por estudantes matriculadas/os nas disciplina. Para as funções de assistência, após preenchidas todas as vagas destinadas à turma, poderão participar estudantes de outros períodos do curso. Para o elenco, não há restrição alguma. Os curtas poderão ter até duas pessoas na direção.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

MARQUES, Aída. **Ideias em Movimento**: produzindo e realizando filmes no Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.
RABIGER, Michael. **Direção de cinema**: Técnicas e estéticas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006.
RODRIGUES, Chris. **O cinema e a produção**. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

BONASIO, Valter. **Televisão: manual de produção & direção**. Belo Horizonte: Leitura, 2002.
KELLISON, Cathrine. **Produção e direção para TV e Vídeo**. Rio de Janeiro: Campus, 2007.
HAMBURGER, Vera. **Arte em cena: A direção de arte no cinema**. São Paulo: SESC/SENAC, 2014.
MOLETTA, Alex. “**A direção**”. In: **Criação de curta-metragem em vídeo digital**. São Paulo: Summus, 2009.
NOGUEIRA, Júlia; ZENHA, Guilherme Fiuza. **Guia de Elaboração de Projetos Audiovisuais – Leis de Incentivo e Fundos de Financiamento**. Belo Horizonte, Autêntica, 2019.

CRONOGRAMA:

UNIDADE I – PLANEJANDO A REALIZAÇÃO: A PRÉ-PRODUÇÃO

Aula 1 – 12/03 – Apresentação do plano de ensino. O nascimento de uma ideia fílmica: desenvolvimento e projeto. A decisão pelo roteiro.

Texto 1: RODRIGUES, Chris. **O cinema e a produção**. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.

Aula 2 – 19/03 – Visita técnica à 13ª. Mostra de Cinema e Direitos Humanos.

Aula 3 – 26/03 – O que demanda a realização de um curta-metragem ficcional?

Exercício: Análises de filmes universitários sob as óticas das chefias de equipes.

Montagem das equipes dos curtas-metragens e apresentação das sinopses dos curtas-metragens a serem filmados (envio dos roteiros pelos grupos até 04/04, por e-mail)

Aula 4 – 02/04 – As funções na equipe audiovisual. A pré-produção e suas variadas demandas: pesquisa, roteiro, planilha, orçamento.

Direção: os tratamentos possíveis para o roteiro. A importância das referências e da formação de repertório para a realização audiovisual.

Texto 2: MARQUES, Aída. **Ideias em Movimento: produzindo e realizando filmes no Brasil**. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.

Texto 3: MOLETTA, Alex. “**A direção**”. In: **Criação de curta-metragem em vídeo digital**. São Paulo: Summus, 2009.

Aula 5 – 09/04 – Leitura e discussão dos roteiros com roteiristas e equipes de direção de cada grupo. Explicação às equipes de direção sobre a elaboração de suas respectivas pranchas de referência.

Aula 6 – 16/04 – A leitura de um roteiro e a transformação em um roteiro técnico. O moodboard. Estudo de caso com curtas capixabas (pranchas de referência, análise técnica e decupagem).

Exercício: Apresentação das pranchas de referências de direção.

UNIDADE II – PRODUÇÃO: A REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL

Aula 7 – 23/04 – Produção de locação, casting, objetos, figurino e cenários. A análise técnica como ponto de partida para elaborar os mapas, decupagens e pranchas de referência específicos a cada departamento.

Exercício: Leitura coletiva dos roteiros pelos grupos.

Texto 4: HAMBURGER, Vera. **Arte em cena: A direção de arte no cinema**. São Paulo: SESC/SENAC, 2014.

Aula 8 – 30/04 – A equipe numa visita de locação. Produção de pré-light, direção de fotografia, som e equipe técnica em ação. Documentação de set: ordens do dia e cronogramas diversos.

Exercício: Apresentação das pranchas de referência e mapas das equipes de arte, som e fotografia. Apresentação do resultado da visita de locações pela direção e produção.

Aula 9 – 07/05 – Dinâmicas do set de cinema 1: as relações entre os departamentos durante a filmagem. Palestra com convidados ou exibição de vídeos com chefes de departamentos da equipe técnica falando sobre suas dinâmicas de set. (Fotografia, Som, Arte)

Aula 10 – 14/05 – Dinâmicas do set de cinema 2: A interação entre assistência de direção, direção de produção e continuidade. Palestra com convidados ou exibição de vídeos com profissionais dessas áreas falando sobre seus ofícios.

Avaliação: Data-limite para envio, por e-mail, dos storyboards/decupagens dos curtas-metragens e dos castings (pela Direção) e das documentações de set de cada departamento da equipe.

Aula 11 – 21/05 – Dinâmicas do set de cinema 3: A desprodução, o planejamento para a etapa de edição e as avaliações em torno do trabalho. **Exercício: Apresentação pelos grupos dos storyboards/decupagens referentes aos curtas.**

UNIDADE III – PÓS-PRODUÇÃO: OS CAMINHOS POSSÍVEIS DO FILME

Aula 12 – 28/05– Aula destinada a orientações referentes à filmagem e montagem dos curtas-metragens.

Aula 13 – 04/05 – Aula destinada a orientações referentes à filmagem e montagem dos curtas-metragens.

Aula 14 – 11/05 – A etapa de montagem. Visualizando o material filmado e pensando o primeiro corte de imagem e som. Aula destinada à visualização e discussão do primeiro corte dos curtas-metragens (exibição privada entre professor e equipe técnica, um grupo por vez, uma hora para cada grupo).

Entre os dias 12 e 24/05 – Atividade não-presencial: Ajustes na edição dos curtas-metragens e preparação dos relatórios individuais a serem entregues na aula do dia 25/05.

Aula 15 – 25/05 – Exibição dos primeiros cortes dos filmes para a turma, equipe e elenco. Avaliação e comentários sobre as atividades desenvolvidas na disciplina durante o semestre.

PROFESSOR: ERLY VIEIRA JR – erlyvieirajr@hotmail.com