

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): 07/10/2024			
Docente Responsável: Klaus'Berg Nippes Bragança			
Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1939263360341255			
Disciplina: DIREÇÃO EM AUDIOVISUAIS			Código: COS10806
Pré-requisito:			Carga Horária Semestral: 60h
Créditos	Distribuição da Carga Horária Semestral		
	Teórica	Exercício	Laboratório
	40	20	0
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 de atores. A organização dos elementos internos da narrativa para atingir os efeitos pretendidos. O papel do assistente de direção e do continuista. A relação entre o diretor e os diversos departamentos de uma equipe audiovisual. Criação de cenas: do papel à imagem.			
Objetivos Específicos: <ol style="list-style-type: none">1. Capacitar o aluno a realizar produtos audiovisuais ficcionais para TV, cinema e internet;2. Compreender as funções de direção, assistência de direção e continuista;3. Compreender as etapas de realização em audiovisual e a relação do diretor com os diversos departamentos da equipe de audiovisual;4. Conhecer meios e técnicas para decupagem de direção e realização em audiovisual;5. Compreender a estrutura dos gêneros audiovisuais;6. Conhecer técnicas de direção de elenco e de equipe técnica na produção audiovisual.			

Conteúdo Programático

Unidade 1 – Técnica e Linguagem:

1. A linguagem audiovisual e a direção.
2. As funções do diretor: concepção artística e *mise-en-scène*.
3. O papel do assistente de direção e do continuista.
4. A relação entre o diretor e os diversos departamentos de uma equipe audiovisual.
5. Decupagem de direção, planificação, *tech scouting*/plano de cobertura, planta baixa e *storyboard*.
6. Ensaio técnico, marcação e leitura do roteiro.
7. Projeto de realização 1.

Unidade 2 – Direção:

8. *Casting*: análise técnica de personagem, escolha e teste de elenco.
9. Direção de atores: a relação entre ator e câmera a partir da aplicação da linguagem audiovisual.
10. A construção de personagem sob a ótica da direção de atores.
11. A direção e os gêneros audiovisuais: horror, melodrama, comédia, *noir*, ficção científica, *western*.
12. Criação de cenas: do papel à imagem.
13. A organização dos elementos internos da narrativa para atingir os efeitos pretendidos.
14. Pós-produção: decupagem de edição, música e lista de ocorrências
15. Projeto de realização 2.

Metodologia:

A disciplina é introduzida conceitualmente e se desenvolve em torno de discussões, exercícios e aulas práticas de direção em audiovisual.

- . Aula expositiva/dialogada;
- . Exibição de vídeos e debates;
- . Exercícios técnicos e artísticos;
- . Aula prática/de campo;
- . Utilização da plataforma G-Suit para compartilhamento de arquivos e materiais através do Drive.

Como recursos serão necessários: Computador com acesso à internet, data show e som; quadro e pincel.

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:

- **Projeto de realização 1: foto-filme.** (Entrega: 17/12/24 - 5,0)

Procedimentos: tema livre; duplas ou trios; apresentar com o filme: o roteiro, a decupagem de direção e o *storyboard*; 2 minutos de duração; som: estéreo 2.0; Codec H.264; arquivo em Mp4; sem movimento (plano fixo); efeitos de tabletop e motion graphics são permitidos; diálogos, monólogos, 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.

- **Projeto de realização 2: plano sequência.** (Entrega: 18/03/25 - 5,0)

Procedimentos: tema livre; grupos de 3 a 5 pessoas; apresentar com o filme: planta baixa da cobertura; deve ter de 1 a 3 minutos de duração; resolução de imagem: 1080i (1920x1080, full HD) em qualquer formato (widescreen, letterbox, tela vertical etc.); som: estéreo 2.0; Codec H.264; arquivo em Mp4; qualquer estilo ou gênero é permitido desde que atenda as exigências anteriores. Deve conter título e créditos em sua duração total.

Bibliografia básica:

JULLIER, Laurent; MARIE, Michel. **Lendo as imagens do cinema**. São Paulo: Senac, 2009. (nº de chamada: 791.43 J94I)

GERBASE, Carlos. **Direção de Atores:** Como dirigir atores no cinema e TV. 3.ed. Porto Alegre, RS: Artes e Ofícios, 2010, p. 79-104 (Cap.2: “Rodando”). (791.43 G361c)

RABIGER, Michael. **Direção de cinema:** Técnicas e estéticas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006, p. 168-174, p. 217-219, p. 253-263, p. 264-272, p. 276-285; p. 291-293; p. 294-300, p. 343-346 (Caps. 18, 25, 29, 30, 32, 34, 35 e 42). (791.44 R116d)

Bibliografia complementar:

CARRIÈRE, Jean-Claude. **A linguagem secreta do cinema.** Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. (791.43 C316l)

JACQUINOT, Rémi; SAINT-VINCENT, Olivier; SAINT-VINCENT, Raphaël. **Guia prático do storyboard.** Avanca, PT: Edições Cine-Clube de Avanca, 2006, p. 103-141. (terceira parte: “O Storyboard”).

MENDONÇA FILHO, Kleber. “Introdução: Como está o filme?”. In: **Três Roteiros:** O som ao redor : Aquarius : Bacurau. São Paulo: Companhia das Letras, 2020, p. 9-19.

MENDONÇA FILHO, Kleber. **Três Roteiros:** O som ao redor : Aquarius : Bacurau. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

MUYLAERT, Anna. **Durval Discos – Roteiro do filme.** 20 tratamento. Março de 2001.

MUYLAERT, Anna. **A origem dos bebês segundo Kiki Cavalcanti.** 9 tratamento. Setembro de 1995.

RODRIGUEZ, Robert. “Os pestinhas”. In: 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, p. 99-138.

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

Cronograma:

21 a 25/10 – Recepção Discente.

(29/10) **Aula 1** – Apresentação do plano de ensino, bibliografias e avaliação.

(05/11) **Aula 2** – Aula expositiva: A linguagem audiovisual e a direção.

Bibliografia: JULLIER, Laurent; MARIE, Michel. **Lendo as imagens do cinema.** São Paulo: Senac, 2009, p. 19-59.

(12/11) **Aula 3** – Aula expositiva: *Mise-en-scène* e Decupagem do roteiro.

Bibliografia: RABIGER, Michael. **Direção de cinema:** Técnicas e estéticas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006, p. 253-263; p. 264-272 (Caps.29 e 30).

(19/11) **Aula 4** – Aula expositiva: Gravação e Continuidade.

Bibliografia: RABIGER, Michael. **Direção de cinema:** Técnicas e estéticas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006, p. 276-285; p. 291-293 (Caps.32 e 34).

Roteiro: MUYLAERT, Anna. **A origem dos bebês segundo Kiki Cavalcanti.** 9 tratamento. Setembro de 1995.

(26/11) **Aula 5** – Aula expositiva: *Storyboard*.

Bibliografia: JACQUINOT, Rémi; SAINT-VINCENT, Olivier; SAINT-VINCENT, Raphaël. **Guia prático do storyboard**. Avanca, Pt: Edições Cine-Clube de Avanca, 2006, p. 103-141. (terceira parte: “O Storyboard”).

Roteiro: RODRIGUEZ, Robert. “Os pestinhas”. In: 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, p. 99-138.

(03/12) **Aula 6** – Aula expositiva: Ensaio finais, planos de cobertura e planta-baixa.

Bibliografias: MENDONÇA FILHO, Kleber. “Introdução: Como está o filme?”. In: **Três Roteiros: O som ao redor** : Aquarius : Bacurau. São Paulo: Companhia das Letras, 2020, p. 9-19.

RABIGER, Michael. **Direção de cinema**: Técnicas e estéticas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006, p. 217-219 (Cap.25: “Ensaio finais e planos de cobertura”).

Roteiros: MUYLAERT, Anna. **Durval Discos – Roteiro do filme**. 20 tratamento. Março de 2001.

MENDONÇA FILHO, Kleber. **Bacurau**.

(10/12) **Aula 7** – Produção do **Projeto de realização 1**.

(17/12) **Aula 8** – Entrega e apresentação do **Projeto de realização 1**.

(28/01) **Aula 9** – Aula expositiva: *Casting*, escolha e teste de elenco.

Bibliografia: RABIGER, Michael. **Direção de cinema**: Técnicas e estéticas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006, p. 168-174 (Cap.18: “Escolha dos atores”).

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

(04/02) **Aula 10** – Aula expositiva: Preparação e direção de elenco.

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

RABIGER, Michael. **Direção de cinema**: Técnicas e estéticas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006, p. 294-300 (Cap.35: “Direção de atores”).

(11/02) **Aula 11** – Estudo de casos: gêneros cinematográficos e direção - horror, melodrama, comédia, *noir*, ficção científica e *western*.

Bibliografia: JULLIER, Laurent; MARIE, Michel. **Lendo as imagens do cinema**. São Paulo: Senac, 2009, p. 60-72.

(18/02) **Aula 12** – Aula expositiva: Decupagem de edição, música e lista de ocorrências sonoras.

Bibliografia: RABIGER, Michael. **Direção de cinema**: Técnicas e estéticas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006, p. 343-346 (Cap.42: “Como trabalhar com um compositor”).

(25/02) **Aula 13** – Pré-produção do **Projeto de realização 2**.

(11/03) **Aula 14** – Produção do **Projeto de realização 2**.

(18/03) **Aula 15** – Entrega e apresentação do **Projeto de realização 2**.

(25/03) **Aula 16** – Prova final.