

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 realizada em 17/07/2023			
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

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, contrarregagem.
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 04 avaliações práticas em grupos de até 5 pessoas (0 a 10 pontos cada):

1. Ensaio fotográfico sobre produção de locação e cenografia: Cada grupo irá apresentar duas locações, escolhidas entre os espaços do bairro em que residem (uma externa e uma interna), sendo até 6 fotos para apresentar cada espaço. Em seguida, uma dessas locações será cenografada à livre-escolha do grupo, e apresentada num ensaio fotográfico contendo entre 7 e 10 imagens (entrega: **28/09**).
2. Ensaio fotográfico sobre produção de objetos: Cada grupo irá elaborar um personagem com um perfil psicológico e sócio-cultural definido e definir 5 objetos de cena (podem ser pré-existentes ou construídos pelo grupo) que lhe pertençam. Esses objetos serão apresentados num ensaio fotográfico com até 15 imagens (entrega: **19/10**).
3. Os grupos apresentarão o mapa da arte, análise técnica, mood/prancha de referências e planta baixa de um ambiente cenográfico, elaborados a partir de trechos de um roteiro inédito, previamente fornecido pelo professor (entrega: **16/11**).
4. Apresentação de um fotográfico/cenográfico de tema livre, contendo um estudo de direção de arte aplicado a um gênero cinematográfico de livre escolha (entrega: **14/12**).

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:

LEITE, Adriana; GUERRA, Lisette. **Figurino: Uma experiência na televisão**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

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:

(17/08) Aula 1 – Apresentação do programa da disciplina.

(24/08) Aula 2 – 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)

(31/08) Aula 3 – 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

(07/09) – NÃO HAVERÁ AULA (FERIADO)

(14/09) Aula 4 – Cenografia, locações, paisagens e atmosferas. O papel da direção de arte na Tech Scout.

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*)

Explicação sobre o primeiro trabalho prático (produção de locação e cenografia).

(21/09) Aula 5 – Visita técnica ao Festival de Cinema de Vitória

(28/09) Aula 6 – 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)

Apresentação do primeiro trabalho prático.

(05/10) Aula 7 - A direção de arte aplicada aos gêneros cinematográficos clássicos.

Perspectivas contemporâneas: entre o realismo e as poéticas do artifício.

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

Explicação sobre o segundo trabalho prático (objetos de cena).

(12/10) – NÃO HAVERÁ AULA (FERIADO)

(19/10) Aula 8 – O ofício da direção de arte – As funções da equipe e as metodologias (Análise técnica, Mapas de arte e figurino, mood, prancha de referência e paleta de cores).

Texto complementar – planilhas de arte.

Apresentação do segundo trabalho prático.

(26/10) – Aula 9 – A relação entre a direção e a direção de arte. A análise técnica do roteiro sobre a ótica da direção de arte. Bate-papo com profissionais de arte convidadxs.

Explicação sobre o terceiro trabalho prático.

(02/11) – NÃO HAVERÁ AULA (FERIADO)

(09/11) Aula 10 – Atividade não-presencial (terceiro trabalho prático): elaboração de mapa de arte, prancha de referências e planta-baixa de locação.

(16/11) Aula 11 – A apropriação de referências da história da arte na visualidade fílmica

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

Apresentação do terceiro trabalho prático

(23/11) Aula 12 – Breve panorama histórico da direção de arte no cinema e na televisão brasileiros

Texto 8 – Trechos do catálogo *A direção de arte no cinema brasileiro*

Texto 9 – Trechos do livro *Arte em cena: A direção de arte no cinema brasileiro*, de Vera Hamburger.

Explicação sobre o trabalho prático final.

(30/11) Aula 13 – Figurinos, maquiagem e efeitos especiais. Bate-papo com profissionais de maquiagem e figurinos convidadxs.

Texto 7 – Figurino/ Maquiagem/ Efeitos especiais (do livro *Arte em cena: A direção de arte no cinema brasileiro*, de Vera Hamburger, pp. 47-53)

Texto 8 – Notas sobre o figurino no cinema brasileiro (Tereza Takeuchi – Catálogo *A direção de arte no cinema brasileiro*)

(07/12) Aula 14 – Apresentação de portfólios e bate-papo com profissionais convidadxs:

Direção de Arte e Produção de Objetos

(14/12) Aula 15 – Bate-papo: apresentação de pesquisas sobre o corpo na direção de arte, com orientadxs de iniciação científica do CIA – Comunicação, Imagem e Afeto.

Apresentação dos trabalhos práticos finais.