

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. N°91): Reunião de Departamento em 31/03/2022					
Docente Responsável: Erly Milton Vieira Junior					
Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5304948146950132					
Disciplina: DIREÇÃO EM AUDIOVISUAIS			Código: COS10806		
Pré-requisito: Não há			Carga Horária Semestral: 60h		
	Distribuição da Carga Horária Semestral				
Créditos: 04	Teórica	Exercício	Laboratório	Laboratório	
	30	0	30		

Ementa: As funções do/da diretor/a cinematográfico: concepção artística e mise-en-scène. Decupagem audiovisual. A direção e os gêneros audiovisuais. Direção de atores: a relação entre elenco 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/da assistente de direção e do/da continuista. A relação entre o/a diretor/a e os diversos departamentos de uma equipe audiovisual. Criação de cenas: do papel à imagem.

Objetivos Específicos:

- 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/da diretor/a: concepção artística e *mise-en-scène*.
- 3. O papel do/da assistente de direção e do/da continuista.
- 4. A relação entre o/a diretor/a 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 elenco 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: 23/06/22 - 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; 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: 11/08/22 - 5,0)

Procedimentos: tema livre; grupos de 3 a 5 pessoas; apresentar a 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; qualquer estilo ou gênero é permitido desde que atenda as exigências anteriores. Deve conter título e créditos em sua duração total.

Bibliografia básica:

BORDWELL, David. **Figuras traçadas na luz.** Campinas: Ed. Unicamp, 2008. (Cap. 1: Encenação e estilo)

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:

BORDWELL, David. **Figuras traçadas na luz:** A encenação no cinema. Campinas: Papirus, 2008 . **Sobre a história do estilo cinematográfico.** Campinas: Ed. Unicamp, 2013.

COSTA, Antônio. Compreender o cinema. São Paulo: Globo, 2003,

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).

JACQUINOT, Rémi et al. **Guia Prático do Storyboard**. Avanca (Portugal): Cine Clube de Avanca, 2006.

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

LUMET, Sidney. Fazendo Filmes. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

Cronograma:

18 a 20/04 – Recepção de Estudantes.

(28/04) Aula 1 – Apresentação do plano de ensino, bibliografias e avaliação. Aula expositiva: As funções do/a diretor/a audiovisual.

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

Texto 1: JULLIER, Laurent; MARIE, Michel. **Lendo as imagens do cinema**. São Paulo: Senac, 2009, p. 19-59.

Apresentação do conceito de "fotofilme" e exibição dos curtas-metragens "Juvenília" (Paulo Sacramento, 1994) e "Vinil Verde" (Kleber Mendonça Filho, 2004).

Divisão da turma em grupos para a realização do fotofilme.

(12/05) Aula 3 – Estudo de casos: gêneros cinematográficos e direção – horror, melodrama, comédia, *noir*, ficção científica e *western*.

Texto 2: JULLIER, Laurent; MARIE, Michel. **Lendo as imagens do cinema**. São Paulo: Senac, 2009, p. 60-72.

Texto 3: COSTA, Antônio. **Compreender o cinema**. São Paulo: Globo, 2003, pp.86-113 (Cap.6: "O cinema sonoro dos anos 30 aos 50").

(19/05) Aula 4 – Aula expositiva: *Mise-en-scène* e Decupagem do roteiro.

Texto 4: RABIGER, Michael. **Direção de cinema:** Técnicas e estéticas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006, p. 253-263; p. 264-272 (Caps.29 e 30).

Exercício: Apresentação, pelos grupos, das ideias iniciais de fotofilmes a serem realizados.

(26/05) Aula 5 – Aula expositiva: Gravação e Continuidade. A Assistência de Direção. Tech Scout.

Texto 5: RABIGER, Michael. **Direção de cinema**: Técnicas e estéticas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006, p. 276-285; p. 291-293 (Caps.32 e 34).

(02/06) Aula 6 – Aula expositiva: Storyboard.

Texto 6: JACQUINOT, Rémi; SAINT-VINCENT, Olivier; SAINT-VINCENT, Raphaël. **Guia prático do storyboard**. Avanca, Pt: Edições Cine-Clube de Avanca, 2006, pp. 80-89; 94-97; 114-115; 122-129 e 140.

Exercício: Apresentação, pelos grupos das pranchas de referências visuais (moodboard) de direção, fotografia e arte de seus fotofilmes. Envio dos roteiros dos fotofilmes.

(09/06) Aula 7 – Aula expositiva: Ensaios finais, planos de coberturas e planta-baixa.

Texto 7: RABIGER, Michael. **Direção de cinema:** Técnicas e estéticas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006, p. 217-219 (Cap.25: "Ensaios finais e planos de cobertura").

Exercício: Entrega e discussão, com os grupos, das decupagens (imagens e som) e fotos de locação dos fotofilmes.

(16/06) – Não haverá aula (Feriado Corpus Christi)

(23/06) Aula 8 – Produção do Projeto de realização 1.

(30/06) Aula 9 – Entrega e apresentação do **Projeto de realização 1.**

(07/07) Aula 10 – Aula expositiva: Casting, escolha e teste de elenco.

Texto 8: RABIGER, Michael. **Direção de cinema:** Técnicas e estéticas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006, p. 168-174 (Cap.18: "Escolha dos atores").

Divisão da turma em grupos para realização do segundo trabalho prático.

(14/07) Aula 11 – Aula expositiva: Preparação e direção de elenco.

Texto 9: 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").

Texto 10: RABIGER, Michael. **Direção de cinema:** Técnicas e estéticas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006, p. 294-300 (Cap.35: "Direção de atores").

Exercício: apresentação dos roteiros e moodboards dos planos-sequência a serem filmados pelos grupos.

(21/07) Aula 12 – Aula expositiva: Decupagem de edição, música e lista de ocorrências sonoras. Texto 11: RABIGER, Michael. **Direção de cinema:** Técnicas e estéticas. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2006, p. 343-346 (Cap.42: "Como trabalhar com um compositor").

Texto 12: "Depois de rodar". *In:* GERBASE, Carlos. **Direção de Atores:** Como dirigir atores no cinema e TV. 3.ed. Porto Alegre, RS: Artes e Ofícios, 2010, pp.105-120 (Cap.3).

Exercício: Apresentação de fotos de locação, storyboard, decupagem (imagem e som) e plantabaixa dos planos-sequência a ser filmado pelos grupos.

(28/07) Aula 13 – Pré-produção do **Projeto de realização 2**.

(04/08) Aula 14 – Produção do **Projeto de realização 2**.

(11/08) Aula 15 – Entrega e apresentação do Projeto de realização 2.

PROFESSOR: ERLY VIEIRA JR – erlyvieirajr@hotmail.com