

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):				
Docente Responsável: Leandro Silva Lopes				
Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6842756460393991				
Disciplina: ATELIÊ DO AUDIOVISUAL II	Código: COS10161			
Pré-requisito:		Carga Horária Semestral: 60h		
Créditos:	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 aos alunos e as alunas experienciar a realização de um curta-metragem ficcional.				
Específicos: Capacitar os alunos e as alunas 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 as exercitem 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. A LINGUAGEM AUDIOVISUAL E A PRÉ-PRODUÇÃO				
As várias possibilidades de linguagem audiovisual: cinema, TV, vídeo e publicidade. As funções no cinema; A decisão pelo roteiro;				
O nascimento de uma ideia fílmica: desenvolvimento e projeto;				
Pré-produção e suas variadas demandas: pesquisa, roteiro, planilhas, orçamento;				
Elaboração de pranchas de referência (moodboards), planilhas e mapas para cada equipe.				
A importância das referências e da visagem no cinema.				

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;
Direção: os tratamentos possíveis para o roteiro;
Assistência de direção, Direção de produção e continuidade durante o processo de realização audiovisual;
Enfrentando um set de cinema: equipe de direção em ação;
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 muita visagens de materiais audiovisuais. 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 Cine Metropolis ou espaço equivalente com equipamento de projeção de imagem e som.

AVALIAÇÃO:

A disciplina terá sua avaliação realizada por meio de três notas:

Realização do curta-metragem (80 pontos);
Autoavaliação (cada aluno/a se dará uma nota de 0 a 10 (10 pontos);
Nota por participação (o professor definirá uma nota pela participação do aluno/a ao longo do semestre (10 pontos).

Teremos, então, 3 notas que somarão 100 pontos. A pontuação final máxima será 100 e a mínima para aprovação será 70. Abaixo disto, o/a aluno/a deverá fazer um trabalho final de recuperação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

MACHADO, Arlindo. **Pré-Cinemas e Pós-Cinemas**. 2a. Ed. São Paulo: Papyrus, 2002.

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: Editora Leitura, 2002.

KELLISON, Cathrine. **Produção e direção para TV e Vídeo**. Rio de Janeiro: Campus, 2007.

NOGUEIRA, Júlia; ZENHA, Guilherme Fiuza. **Guia de Elaboração de Projetos Audiovisuais – Leis de Incentivo e Fundos de Financiamento**. Belo Horizonte, Autêntica, 2019.

SADOUL, Georges. **História do cinema mundial**. Volume I - Das origens a nossos dias. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1963.

SARAIVA, Leandro; CANNITO, Newton. **Manual de roteiro – ou manuel, o primo pobre dos manuais de cinema e TV**. São Paulo: Conrad Livros, 2004.

CRONOGRAMA:

UNIDADE I. A LINGUAGEM AUDIOVISUAL E A PRÉ-PRODUÇÃO

18 a 20/04 – Semana acadêmica da UFES

25/04 – Feriado de Nossa Senhora da Penha

Aula 1 – 02/05:

Apresentação do plano de ensino; dinâmica de apresentação da turma (um filme preferido); As várias possibilidades de linguagem audiovisual: cinema, TV, vídeo e publicidade;

LEITURA

MACHADO, Arlindo. **Pré-Cinemas e Pós-Cinemas**. 2a. Ed. São Paulo: Papirus, 2002.

Aula 2 – 09/05:

As funções no cinema; O nascimento de uma ideia fílmica: desenvolvimento e projeto. A decisão pelo roteiro.

LEITURA

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

Aula 3 – 16/05:

Pré-produção e suas variadas demandas: pesquisa, roteiro, planilha, orçamento. Exercício: Montagem das equipes dos curtas-metragens e apresentação dos roteiros a serem filmados.

LEITURA

NOGUEIRA, Júlia; ZENHA, Guilherme Fiuza. **Guia de Elaboração de Projetos Audiovisuais – Leis de Incentivo e Fundos de Financiamento**. Belo Horizonte, Autêntica, 2019.

Aula 4 – 23/05:

Direção: os tratamentos possíveis para o roteiro. A importância das referências e da visagem no cinema; A montagem das equipes e a distribuição das funções. Exercício: Apresentação das pranchas de referência pela equipe de direção.

UNIDADE II. PRODUÇÃO: A REALIZAÇÃO AUDIOVISUAL!

Aula 5 – 30/05:

A leitura coletiva de um roteiro e a transformação em um roteiro técnico. Produção de locação, casting, objetos, figurino e cenários. A equipe numa visita de locação. Os mapas e pranchas de referência específicos a cada departamento.

Exercício: Leitura coletiva dos roteiros pelos grupos.

Aula 6 – 06/06:

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 7 – 13/06:

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 8 – 20/06:

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.

Aula 9 – 27/06:

Aula não-presencial (A turma estará liberada para o evento 28º. Festival de Cinema de Vitória - Reencontro).

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

Aula 10 – 04/07:

Dinâmicas do set de cinema 3: A desprodução 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 11 – 11/07:

Aula destinada a orientações referentes à filmagem dos curtas-metragens.

Aula 12 – 18/07:

A etapa de montagem. Visualizando o material filmado e pensando o primeiro corte de imagem e som.

Aula 13 – 25/07:

Aula destinada a orientações referentes à edição de imagem e som dos curtas-metragens.

Aula 14 – 01/08:

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).

Aula 15 – 08/08:

Exibição dos trabalhos com mesas de debates: refletir o exercício. Avaliação e comentários sobre o semestre como um todo (organizar o evento conjuntamente com a outra turma da mesma disciplina).

PROFESSOR: Leandro Silva Lopes – leandro.s.lopes@ufes.br