

Aula eletiva de direção de arte para cinema

professora Carla Caffé

2º semestre de 2023

quartas-feiras das 17:30hs às 20:30hs

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final desta disciplina o estudante deve ser capaz de:

- 1) aprender a ler a direção de arte de um filme.
- 2)algumas noções de linguagens cinematográficas de alguns dos principais cineastas contemporâneos.
- 3) entender os diversos departamentos de uma produção cinematográfica e as dinâmicas entre elas .
- 4) entender a estrutura do departamento de arte e seu dia a dia na pré-produção, na produção e na pós produção.
- 5) compreender as dinâmicas das relações profissionais dentro de uma produção cinematográfica: uma construção hierárquica e horizontal.
- 6) Construir um percurso de transformação que incentive a troca, a sociabilidade e o compartilhamento de experiências coletivas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 º aula - aula introdução o que é uma produção cinematográfica e suas múltiplas linguagens.E qual é o papel da direção de arte dentro dessas linguagens. Apresentação dos diários de direção de arte e esboços de cenografia, dos filmes Narradores de Jávê.

<https://www.youtube.com/watch?v=pVQ6hilPkvM>

<https://www.youtube.com/watch?v=v91NcApZh6U>

<https://www.youtube.com/watch?v=HRGn0KXROow>

<https://www.youtube.com/watch?v=GF0-wGbRqEs>

Apresentação da proposta do curso e dos exercícios de avaliação da eletiva.

2 º aula - estudar linguagens : aula, Los Silencios Beatriz Seigner diretora, production designer Sidney Medina, art director Marcela Gomes Montoya

Apresentação dos desenhos de Beatriz Seigner
roda de conversa sobre o filme

3º aula - estudar linguagens : aula La Nave Vá duração: 131min
Frederico Fellini diretor, Dante Ferreti production designer.
Apresentação dos desenhos de Fellini
roda de conversa sobre o filme

4 º aula - estudar linguagens : Dreams Akira Korowsawa diretor, Yoshirô Muraki e Akira Sakuragi production designer e diretor de arte
Apresentação dos desenhos de Kurosawa
roda de conversa sobre o filme

5 º aula - estudar linguagens : aula Carlota Joaquina
Carla Camurati diretora, production designer Tadeu Burgos e Emilia Duncan
roda de conversa sobre o filme da semana
Elaboração dos exercícios a serem produzidos durante o curso

6 º aula - estudar linguagens : assistir a um filme em cartaz _eleger na programação da semana no CINESESC
roda de conversa sobre o filme
exercício de criação

7º aula - estudar linguagens : aula Fale com ela
Pedro Almodóvar diretor, Antxon Gómez production designer
roda de conversa sobre o filme da semana
exercício de criação

8 º aula - estudar linguagens : assistir a um filme em cartaz _eleger na programação da semana no CINESESC
roda de conversa sobre o filme
exercício de criação

9º aula - estudar linguagens: série INDEPENDÊNCIAS, de Fernando Carvalho
roda de conversa sobre a série
exercício de criação

10 º aula - estudar linguagens : assistir a um filme em cartaz _eleger na programação da semana no CINESESC
roda de conversa sobre o filme
exercício de criação

11º aula - estudar linguagens : aula Hotel Budapest
Wes Anderson diretor, Adam Stockhausen production designer
roda de conversa sobre o filme da semana
exercício de criação

12 º aula - estudar linguagens : assistir a um filme em cartaz _eleger na programação da semana no CINESESC

roda de conversa sobre o filme
exercício de criação

13º aula - Era o Hotel Cambridge Eliane Caffé diretora, Carla Caffé production designer
roda de conversa sobre o filme da semana
exercício de criação

14º aula _ apresentação do exercício final de avaliação

EMENTA

A disciplina de direção de arte apresentará ao estudante noções básicas de como entender e conceituar a direção de arte na linguagem do cinema, desde a sua etapa de criação até a sua etapa de execução.

Vamos entender como ler um roteiro a partir da perspectiva do departamento da arte e como este pode realçar a narrativa do roteiro, auxiliando na concretude da mensagem do projeto. Na etapa de execução, vamos entender qual é a abordagem cenográfica mais adequada à direção de arte, estudando a arquitetura efêmera mais usual no cinema brasileiro: estruturas de madeira, bonx trans e maquinária. E conscientizar da importância de considerar, no ato da laboração do projeto, o lixo gerado pela cenografia.

METODOLOGIA

diário de registros de anotações cotidianas
projeção de partes de filmes comentados em aula
assistir filmes em cartaz, criar o hábito de ir ao cinema, entender o filme como expectador
leituras sobre cinema

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E RETORNO

A avaliação do aluno será composta a partir de um conjunto de avaliações intermediárias relativas aos diversos exercícios e ao assistir os filmes. Ao final de cada encontro abrimos uma roda de conversa coletiva ao redor dos filmes da semana.

O diário de registros e anotações é avaliado constantemente durante o curso, quando se dá uma devolutiva de cada processo individual.

Ao final do curso o aluno deverá apresentar um exercício de direção de arte apresentado em pranchas e alguns esboços de cenografia.

BIBLIOGRAFIA

Caffé, Carla editora SESC Era o hotel Cambridge arquitetura, cinema e educação

Hamburger, Vera, editora Senac e SESC , Arte Em Cena : a Direção de Arte no Cinema Brasileiro

[Semana ABC 2019] 10 - MASTER CLASS JEANNINE OPPEWALL

<https://www.youtube.com/watch?v=nC57sgCEQ2I> _

www.direcaodearteaic.blogspot.com

https://www.academia.edu/5045638/447_The_Filmmakers_Guide_To_Production_Design

<https://fenecultura.com.br/Da-Cor-a-Cor-Inexistente.pdf>

file:///Users/estacao1/Downloads/Uma_historia_do_cinema_brasileiro_a_part.pdf

<https://www.google.com/search?q=psicologia+das+cores+-+eva+heller&oq=psicologia+das+cores+-+eva+heller&aqs=chrome..69i57j0i13i19i512l2j0i19i22i30l6j0i390i650.581j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:970e5952,vid:hQcOALXRdY>