

CURSO: ARQUITETURA E URBANISMO

DISCIPLINA ELETIVA:

Direção de arte para cinema

PROFESSORES: Carla Caffé

DIA DA SEMANA: 4ª feira

HORÁRIO: 17h30 às 20h30

Público alvo	CARGA HORÁRIA	Período letivo
4º ao 6º ano	60 h/a	2º sem 2025

OBJETIVOS

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.

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

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.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1º 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 Javé.

<https://www.youtube.com/watch?v=pVQ6hiIPkvM>

<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.

2º 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.

4ª aula - Estudar linguagens: Dreams Akira Kurosawa diretor, Yoshirô Muraki e Akira Sakurgi production designer e diretor de arte Apresentação dos desenhos de Kurosawa roda de conversa sobre o filme.

5ª 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.

6ª 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.

7ª 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.

8ª 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.

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

10ª 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.

11ª aula - Estudar linguagens: aula Hotel Budapest Wes Andersan 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.

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

14ª aula - apresentação do exercício final de avaliação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

(MAX. 3 TÍTULOS)

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> _

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

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:hQcOALJXRdY>