

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE ARTES E LIBRAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CINEMA**

PROGRAMA DE DISCIPLINA

**CÓDIGO DA DISCIPLINA: CMA5006
NOME DA DISCIPLINA: DIREÇÃO DE ARTE
HORAS/AULA SEMANAIS: 4 HORAS/AULA
TOTAL DE HORAS/AULA: 60
HORAS/AULA PRÁTICAS: 20
HORAS/AULA TEÓRICAS: 40**

PRÉ-REQUISITO: CMA 5105

CURSO A QUE SE DESTINA : CURSO DE CINEMA

EMENTA :

A ocupação do espaço pictórico: sombras, texturas, planos diferenciados. O espaço tridimensional: o corpo como medida; escalas. Produção de maquetes. Equipe e funções: cenotécnicos, pintores, costureiras etc. Produção de objetos, roupas e acessórios. Contra-regragem. Organização da produção de cenografia e figurino conforme decupagem do roteiro.

OBJETIVO :

- Fornecer aos alunos noções gerais sobre as atribuições e o papel desempenhado pela direção de arte em produções audiovisuais, especialmente o cinema;
- Capacitar os alunos para o desempenho da direção de arte;
- Desenvolver atividades através de exercícios criativos que discriminem as diferentes funções abrigadas pela direção de arte, tais como: figurino, maquiagem; cenografia, fotografia, produção de objetos, trilha sonora, efeitos computacionais entre outras especialidades responsáveis pelo conceito estético da obra;
- Capacitar os alunos a produzirem leituras específicas de obras audiovisuais sob o ponto de vista da direção de arte;
- Estimular os alunos a realizarem pesquisas e estudos acadêmicos no âmbito da direção de arte.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO :

1. Conceitos gerais e específicos de Direção de Arte
2. O perfil de Diretor de arte
3. Noções metodológicas para pesquisa estética
4. Estrutura, organização e elementos constituintes da Direção de Arte
5. Desenvolvimento de projeto
6. Conceitos e formas: da idéia à execução
7. Briefing
8. A armação da cena: a tradução imagética do roteiro
9. A utilização de referências visuais na cenografia, figurino e maquiagem: artes plásticas, design de interiores, design de moda, arquitetura, urbanismo, paisagismo, fotografia e cinema.

BIBLIOGRAFIA :

Bibliografia Básica (Obrigatório)

- ARNHEIM, Rudolf. *Arte e Percepção Visual: uma psicologia da visão criadora*. SP, Pioneira, 1980.
- Aumont, Jacques. *O olho interminável: Cinema e Pintura*. SP, Cosac & Naify, 2004.
- BERGSTRÖN, Bo. *Fundamentos da comunicação visual*. SP, Editora ROSARI, 2009.
- BROOK, Peter. *O Teatro e Seu Espaço*. Petrópolis, Editora Vozes, 1970.
- DONDIS, Donis A. *Sintaxe da Linguagem Visual*. SP, Editora Martins Fontes, 2007.
- FARINA, Modesto. *Psicodinâmica das Cores em Comunicação*. 5ª. Ed., SP, Editora Edgard Blucher, 2000.
- GOMES FILHO, João. *Gestalt do Objeto: sistema de leitura visual da forma*. Editora Escrituras.
- GUERRA, Lisette & LEITE, Adriana Sampaio. *Figurino: uma experiência na televisão*. SO, Editora Paz e Terra, 2002.
- MANTOVANI, Anna. *Cenografia*. SP, Editora Ática, 1989.
- MUNARI, Bruno. *Das Coisas Nascem Coisas*. SP, Editora Martins Fontes, 1998.
- OECH, Von Roger. *Um "Toc" na Cuca: técnicas para quem quer ter mais criatividade na vida*. SP, Editora Livraria Cultural, 1993.
- PEDROSA, Israel. *Da cor a cor inexistente*. SP, Editora Senac, 2009.
- RATTO, Gianni. *Antitratado de Cenografia: variações sobre o mesmo tema*. SP, Editora Senac, 1999.
- SALLES, Cecilia A. *Gesto Inacabado: Processo de Criação Artística*. SP, Annablume, 1998.
- SILVA, Mauri Luiz da Luz. *Lâmpadas e Iluminação*. SP, Editora Ciência Moderna.
- SISSON, Rachel. *Cenografia e Vida Em Fogo Morto*. Editora Artenova / Embrafilme, 1977.
- YOUNG, James Webb. *Técnica para Produção de Idéias*. SP, Editora Nobel, 1994.

Bibliografia Complementar (opcional)

- ARGAN, G. C. *Arte Moderna*. SP, Editora Companhia das Letras, 2006.
- AUMONT, Jacques. *A Imagem*. SP, Papirus, 2000.
- BACHELARD, Gaston. *A Poética do Espaço*. SP, Editora Martins Fontes, 1988.
- CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa R. (Orgs). *O Cinema e a Invenção da Vida Moderna*. SP, Editora Cosac & Naify, 2001.

DOMINGUES, Diana. *A Arte no Século XXI: a humanização das tecnologias*. SP, Editora Unesp, 1997.

JOLY, Martine. *Introdução à análise da imagem*. SP, Papirus, 1996.

MARTÍNEZ, Alfonso Corona. *Ensaio Sobre o Projeto*. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 2000.

PANOFSKY, Erwin. *Significado nas Artes Visuais*. SP, Editora Perspectiva, 1991.

SANTAELLA, Lúcia & Winfried Noth. *Imagem: cognição, semiótica, mídia*. SP, Editora Iluminuras, 1997.