

COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	DOCENTE
COM 328	Direção	Prof. José Umbelino Brasil

CARGA HORÁRIA				MÓDULO			SEMESTRE VIGENTE
T	P	E	TOTAL	T	P	E	
			68h	34h	34h		2021.1

EMENTA

Teoria e a prática de direção cinematográfica; Escolas, teorias e métodos de direção em cinema; Estilos de direção; A concepção coletiva de realização de filme; Funções do diretor; A direção e o processo de criação; A direção e dramaturgia; A direção e os elementos criativos da composição fílmica: roteiro, direção de fotografia, direção de arte: cenário e figurino, som, composição de trilha sonora, edição e montagem; Processo de finalização de um filme ou produto audiovisual.

OBJETIVOS

O componente tem como propósito discutir o processo conceitual e o criativo da direção cinematográfica. Estudar estilos, tendências e escolas cinematográficas com o propósito de entender qual é o papel de um diretor, mostrando e avaliando quais são os seus instrumentos de trabalho necessários à realização de um filme ou de um produto audiovisual.

METODOLOGIA

- Os participantes deverão fazer uma revisão bibliográfica sobre o tema: direção;
- Aula expositiva on-line, Análise de cenas e sequências de filmes;
- Discussão sobre os temas: invenção e criação;
- Participação do grupo com intervenções e questionamentos e avaliações dos conteúdos;
- Participação de realizadores com o propósito de discutir os seus métodos e modelos de trabalhos;

AVALIAÇÃO

A avaliação se dará de forma processual sobre o desempenho do aluno em todas as etapas previstas do curso: roteirização, filmagem e finalização dos produtos; participação nas exposições dos filmes e nos debates sobre os temas abordados. Os participantes poderão apresentar um trabalho prático ou desenvolver um artigo sobre as concepções da direção cinematográfica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO**Unidade I – Processos da formação**

1. As origens da direção cinematográfica;
2. O que é ser um diretor?
3. Estilos da direção cinematográfica;

Unidade II- Processos básicos da direção

1. Com um diretor identifica seus temas;
2. Como desenvolver suas ideias para história;
3. As práticas cinematográficas do diretor;

Unidade III – Os processos teóricos/práticos da direção

1. Métodos dramáticos no cinema;
2. Construção dos personagens e a encenação cinematográfica;

3. **Narrativa: formatos e estilos;**

Unidade IV – Processos práticos da direção

1. **Espaço, ambientes estilizados: direção de arte - cenário e figurino-;**
 2. **Imagem e a visão do filme: a fotografia como elemento da invenção e criação;**
 3. **Imagem e a estruturação do filme: roteiro e montagem como elemento da construção dramática do filme;**
 4. **Imagem e som: direção musical e trilha sonora como organização da sonoridade do filme;**
 5. **Processos de finalização do filme;**
-

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia básica

- BORDWELL, David. *Figuras Traçadas na luz – a encenação no cinema*. Campinas SP: Papyrus, 2009.
- BORDWELL, David e THOMPSON Kristin. *El arte cinematográfico*. Barcelona: Paidós Comunicação 68 Cine, 2010.
- GERBASE, Carlos. *Cinema direção de atores - Antes de rodar rodando depois de rodar*. Porto Alegre RS: Artes e Ofícios, 2003.
- RABIGER, Michael. *Direção de cinema técnicas e estética*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- _____. *Dirección de documentales*. Madrid: IORTV, 2006.

Bibliografia complementar:

- AUMONT, Jacques e DUARTE, Pedro Eloi. *O cinema e a encenação*. Lisboa: Texto & Grafia, 2008.
- AUMONT, Jacques. *As teorias dos cineastas*. Campinas SP: Papyrus, 2004 (Coleção Campo Imagético)
- BAZIN, André. *Orson Welles*. Lisboa. Livros Horizonte, 1991.
- BERNARDET, Jean-Claude. *Caminhos de Kiarostami*. São Paulo: Cia. Das Letras, 2004.
- BOGDANOVICH, Peter. *Afinal, quem faz os filmes*. São Paulo: Cia. das Letras, 1997.
- BORDWELL, David. *Sobre a história do estilo cinematográfico*. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2013.
- BRESSON, Robert. *Notas sobre o cinematográfico*. São Paulo: Iluminuras, 2005.
- KIAROSTAMI, Abbas e ISHAGPOUR, Youssef. *O real, a cara e a coroa - Duas ou três coisas que sei de mim*. São Paulo: Cosac Naify, 2003.
- LUMET, Sidney. *Fazendo filmes*. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1998.
- LYNCH, David. *Em águas profundas criatividade e meditação*. Rio de Janeiro: Gryphus, 2008.
- MACHADO, Arlindo (Org.) *Aleksandr Sokúrov*. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.
- MAMET, David. *Sobre direção de cinema*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
- _____. *Três usos da faca sobre a natureza e a finalidade do drama*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001 (Coleção Oficina Interior).
- MARNER, Terence. *A realização cinematográfica*. Lisboa: Edições 70, 2006 (Arte e Comunicação)
- NAGIB, Lúcia. *Mestre Mizoguchi – uma lição de cinema*. São Paulo: Editora Navegar, 1990.
- NOGAMI, Teruyo. *À espera do tempo – Filmando com Kurosawa*. São Paulo: Cosac Naify, 2010.
- TARKOVSKI, Andrei. *Esculpir o tempo*. São Paulo: Martins Fontes, 1990.
- TRUFFAUT, François. *Hitchcock/Truffaut*. São Paulo: Cia. das Letras, 2004.
- WAJDA, Andrzej. *Um cinema chamado desejo*. Rio de Janeiro: Campus, 1989.
- YOSHIDA. Kiju. *A antcinema de Yasujiro Ozu*. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.
-

Assinatura e Carimbo do Chefe do Departamento
Programa aprovado em reunião plenária do dia ____ / ____ / ____

Assinatura e Carimbo do Coordenador do Curso
Programa aprovado em reunião plenária do dia ____ / ____ / ____