

SOM PARA CINEMA E AUDIOVISUAL

Pontos

1. Acústica em ambientes sonoros: acústicas em estúdios de gravação e em gravações externas. Fundamentos da acústica.
2. Mapa de Som (*sound design*): conceito, criando um mapa de som.
3. O universo sonoro: reconhecimento de signos sonoros e construção de paisagens sonoras.
4. Gravação. Conhecimento de uso gravadores e microfones: teoria, conceitos e aplicações.
5. Narrativas sonoras, conhecimentos elementares de narrativas e de edição a partir da evolução técnica de seus instrumentos.
6. Edição de áudio digital: princípios básicos, ferramentas e aplicações.
7. Gravação em áudio digital: seqüenciamento, mixagem e masterização. Reprodução.
8. Som direto. Sincronismo imagem e som: procedimentos.
9. Trilha sonora e sua relação com a dramaturgia filmica. Principais gêneros de filmes e sua aplicação musical.
10. Dublagem. Locução. Som-guia. Aplicação em cinema e vídeo.

Bibliografia Mínima:

ALTMAN, Rick (org.). Sound theory - Sound practice. New York: Routledge, 1992.

BARTLETT, Bruce; BARTLETT, Jenny. Practical Recording Techniques. 2ª ed. EUA: Focal Press. 1998. ISBN: 024080306.

DO VALLE, Sólón. **Manual de Acústica Prática.** Rio de Janeiro: Musitec. 2006. **ISBN: 858940206-1.**

DO VALLE, Sólón. Microfones. Rio de Janeiro: Musitec. 2005. ISBN: 8589402010.

FORLENZA, Jeff; STONE, Terri (org.). Sound for picture - An inside at audio production for film and television. Emeryville, MixBooks, 1993.

COSTA, Fernando Morais da. O som no cinema brasileiro. Rio de Janeiro: 7letras, 2008.

DOANE, Mary Ann. A voz no cinema: a articulação de corpo e espaço. In: XAVIER, Ismail (org.). A experiência do cinema. Rio de Janeiro: Graal, 1991.

MUCHON, Renato. Som ao vivo. 2ª Ed. Rio de Janeiro: H. Sheldon. 2004. ISBN: 0002294257.

PUDOVKIN, V. I. Film technique and film acting. New York: Grove Press, 1976.

RATTON, Miguel. **Fundamentos de Áudio.** 2ª Ed. Rio de Janeiro: Musitec. 2007. ISBN: 0002397536.

SONNENSCHNEIDER, David. Sound Design. Michigan: McNaughton & Gunn. 2001. ISBN 0941188264.

SCHAFER, R. Murray. Educação sonora. SP, Unesp, 1992.

_____. O Ouvido pensante. SP, Unesp, 1991.

SCHAFER, Murray. O ouvido pensante. São Paulo: UNESP, 1991.

STAM, Robert. A amplificação do som. In: STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. Campinas: Papyrus, 2003.

VIANY, Alex. Notas sobre o som e a música no cinema brasileiro. In: Cultura. Brasília: Embrafilme, 1977.

WEIS, Elisabeth, BELTON, John. Film sound: Theory and practice. New York: Columbia University Press, 1985.

WISNIK, José Miguel. O som e o sentido. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

FOTOGRAFIA PARA CINEMA E AUDIOVISUAL

- 01 - Dispositivos eletrônicos e analogia com a anatomia do olho humano na percepção da luz e da cor.
- 02 -Tipos de iluminação para captação em externas e em interiores mais usuais nas produções de cinema e audiovisual.
- 03 - Domínio da linguagem e noções técnicas de uso corrente na fotografia de imagem animada e sua relação com a imagem fotográfica estática.
- 04 - Uso de lentes, instrumentos e acessórios de captação da imagem. Histórico da técnica.
- 05 -Direção de imagem, recursos da captação e sua manipulação na pós-produção. Marcação de luz.
- 06 - Funções de direção e assistência de fotografia para cinema e audiovisual. Equipes , atribuições de funções em produções para cinema e televisão.
- 07 - Equipamentos de iluminação e de captação em cinema. Descrição e funcionamento de materiais de uso corrente em produções cinematográficas.
- 08 - Fundamentos da luz e da cor, aplicações em produções de cinema e audiovisual.
- 09 - A captação de imagem: composição de quadro; os tipos de enquadramento; posicionamento de câmera; movimentos; ângulos.
- 10 - Luz como conceito transdisciplinar na pintura, fotografia, cinema e vídeo.

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

- ADAMS, Ansel . *O Negativo* . São Paulo: Editora SENAC, 2001.
- BROWN, Blain. *Motion Picture and Video Lighting*. London, Focal Press, 1996.
- COTTON, Charlotte. *A fotografia como arte contemporânea*. São Paulo. Ed. Martins Fontes, 2010.
- DAVIS, Phil. *Beyond the Zone System*, Focal Press, 4ª Edição, 1999
- LANGFORD, Michael, *Fotografia Básica* . Portugal: DinaLivro, 1979.
- MUSA, João Luiz & PEREIRA, Raul Garcez, *Interpretação da Luz*. São Paulo: Olhar Impresso (1ª Edição), 1994
- MONCLAR, Jorge.” O diretor de fotografia”. Solutions comunicações.
- MOURA, Edgard. “50 anos luz”. Ed. Senac.1999.
- SCHISLER, Millard W.L. *Revelação em Preto-e-Branco, A Imagem com Qualidade*, São Paulo: Martins Fontes/Senac, 1ª edição, 1995
- JOHNSON, Chris *The Practical Zone System*, Focal Press, 3ª Edição, 1999
- KÜPPERS, H. *Fundamentos de la teoria de los colores*. Mexico, Gustavo Gili, 1978.
- SOUTO, H. M. R. *The Technique of the motion picture camera*. London, Focal Press, 1978.
- TAYLOR, Martin [et al.] *Advanced Black-and-White Photography*, in Kodak Workshop Series, Eastman Kodak Company, Rochester 4ª edição, 1994
- WATTIS, Harris. “Direção de câmera”. Summus.1999.

DIREÇÃO E MONTAGEM PARA CINEMA E AUDIOVISUAL

1. O cinema dos primeiros tempos: as experimentações de linguagem e a constituição da sintaxe fílmica. Precursores e principais diretores de cinema.
2. Conceitos fundamentais da teoria da montagem de S.M.Eisenstein e Dziga Vertov.
3. Quadro evolutivo do cinema a partir das invenções técnicas do som e da cor. Implicações nas atribuições do diretor de cinema.
4. Orson Welles. .Revolução na linguagem cinematográfica.
5. O ator e a câmera. Personagens e intérpretes. O trabalho de direção com atores e personagens reais.
6. Introdução à prática da montagem e da edição. Organização do material, sincronização e seleção. A importância do corte nos suporte analógico e digital.
7. Conceitos de montagem: seleção, ordenação, duração de planos e sua relação com a estética do filme.
08. O trabalho do diretor em documentários e em obras ficcionais: ética e estética.
09. O diretor de cinema e vídeo, característica de seu trabalho na obra de ficção. Domínio de instrumentos e técnicas para realização.. Equipe fílmica.
10. Estilos, técnicas e gêneros do cinema e vídeo contemporâneos .Exemplo de diretores.

BIBLIOGRAFIA MINIMA:

- ASLAN, Odette. O ator no século XX. Evolução da técnica. Problema da ética. SP, Perspectiva, 1994.
- AUGUSTO, Maria de Fátima. A montagem cinematográfica e a lógica das imagens. SP: Annablume, 2004.
- BARR, Tony. Acting for the camera. New York, HarperCollins, 1997.
- BOLESLAVSKI, Richard. A arte do ator. As primeiras seis lições. SP, Perspectiva, 1992.
- DANCYGER, Ken. Técnicas de edição para cinema e vídeo. RJ: Elsevier, 2003.
- DELEUZE, Gilles. Imagem-movimento. RJ: Ed 34, 1992.
- DMYTRYK, Edward. On film editing. Boston: Focal Press, 1985.
- LEÃO, Lúcia. (org) O chip e o caleidoscópio. Reflexões sobre novas mídias. SP: Senac, 2005.
- LEONE, Eduardo. Reflexões sobre a montagem cinematográfica. Belo Horizonte: UFMG, 2005.
- LUCA, Luiz Gonzaga Assis de. Um novo cinema? Cinema digital. Coleção aplausos. SP: Governo do Estado de São Paulo/TV Cultura, 2004.
- MACHADO, Arlindo. A arte do vídeo. SP: Brasiliense, 1990.
- MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas e pós-cinemas. Campinas: Papyrus,
- MANNONI, Laurent. A grande arte da luz e da sombra: arqueologia do cinema.SP: Senac, 2003.

MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Massachusetts/London: MIT/Cambridge, 2001.

MARNER, Terence St. John. A direção cinematográfica. SP: Martins Fontes, 1980.

MOURÃO, Dora e LEONE, Eduardo. Cinema e montagem. SP: Brasiliense, 1987.

MURCH, Walter. Num piscar dos olhos. RJ: Zahar, 2004.

NOGUEZ, Dominique (org). Cinéma: théories et lectures. Paris: Klincksieck, 1978.

ROBERTS, Charles. Edição de filmes com Final Cut Pro 4. RJ: Elsevier, 2004.

REISZ, Karel e MILLAR, Gavin. A técnica de montagem cinematográfica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira/Embrafilme, 1978. 419pp