

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
PLANO DE ENSINO**

1. IDENTIFICAÇÃO

Professora: Vivian Herzog

Unidade: Centro de Artes

Curso: Cinema e Audiovisual

Disciplina: Arte Aplicada

Código: 05000813

Horas: 60

Teórica: 2h

Prática 2h

Créditos: 4 créditos

Ano Letivo: 2025

Semestre letivo: segundo semestre

Pré-requisitos: Sem pré-requisitos.

Período: segundo semestre 2025

Oferecido para o curso: 5010 Cinema e Audiovisual

2. EMENTA

Compreensão da etapa de concepção criativa visual na pré-produção. Concepção artístico-visual do campo fílmico, dos personagens e universos narrativos. Práticas, etapas de criação e desenvolvimento e conceitos em arte aplicada para o audiovisual. Desenvolvimento do pensamento para a Educação das Relações Étnico-Raciais com reflexões e exercícios práticos de aplicação.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Proporcionar conhecimento sobre estética e estilo no cinema e na arte para a prática cinematográfica da direção de arte;

3.1 Objetivos específicos

Propiciar aos estudantes experiências que possam transpassar a elaboração de conceitos e metáforas visuais alcançando outros saberes que perpassem pela organização e escolha de objetos, montagem de cenários e figurino.

Trabalhar repertórios nas áreas que são relacionadas nesta prática, como a arquitetura, a moda, a fotografia, o design, a música e as outras artes visuais;

Desenvolver trabalhos práticos que reforcem os conhecimentos teóricos dados em sala de aula e fora dela; promover um diálogo entre a arte no audiovisual e no design

e na comunicação visual com o objetivo de pensar a identidade e a comunicação visual no cinema.

Ocasionar a elaboração de ferramentas de organização para a Direção de Arte, como tabelas e protocolos de monitoramento, que antecedem e orientam o trabalho em set.

Elaborar exercícios práticos que contemplem o planejamento, a pré-produção, a organização e o cuidado com objetos, pessoas e ambiente cênico, incluindo a etapa de desprodução, com ênfase em uma entrega responsável dos elementos manuseados.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade 1

O que é Direção de Arte?

Contextualização do campo a partir de artigos e pesquisas, com ênfase no cinema brasileiro.

O papel da Direção de Arte e suas etapas de desenvolvimento

Preparação, pré-produção e execução do projeto de direção de arte.

Princípios da Direção de Arte

Análise e decupagem de roteiro

Metodologia de pesquisa para a concepção do filme

Estudo dos elementos que compõem o concept board e o mood board

Direção de Arte em diferentes produtos audiovisuais

Creditação, métodos e exemplos observados em séries, novelas e cinema.

Unidade 2

Representações do espaço cênico e o papel do cenógrafo

Introdução a:

Concepção e composição de figurinos

Concepção e composição de maquiagem

Pintura de arte

Produção de objetos

Exercícios voltados ao produto da verticalidade

5. PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS E AVALIAÇÃO

A metodologia será desenvolvida em formato de oficina, concebendo a aula como um ambiente de ensino-aprendizagem ativo. Os conteúdos serão apresentados a partir de textos fundamentais, bem como de referências filmicas, televisivas e textuais. Será promovido o diálogo entre saberes teóricos e práticos, de forma intercalada. Ao longo

das aulas, serão propostos exercícios práticos pontuais, com foco no processo, planejados para serem realizados durante o período da aula, utilizando os recursos técnicos e estruturais disponíveis no ambiente universitário.

Teremos vários exercícios práticos durante o semestre cada estudante deve postar 4 exercícios que serão avaliados sem desconto de pontuação considerando o envolvimento processual nas atividades propostas.

6. CRONOGRAMA

17/09	Apresentação do plano e diálogo sobre experiências anteriores com direção de arte e expectativas.
24/09	Contextualização do campo a partir de artigos e pesquisas, com ênfase no cinema brasileiro. Os objetos como elementos narrativos. Quais objetos são fotografáveis? O que não figura bem na imagem e por quê? 1) Exercício prático em grupo com objetos dispostos em sala de aula.
01/09	2)Realização do disco de cores.
08/10	Preparação, pré-produção e execução do projeto de direção de arte. Identificação da estrutura do roteiro. Elaboração do conceito visual (metáforas visuais).
21/10	3)Exercício prático de caracterização versões inventadas a partir da <i>Fátima e Odete Roitman</i>
29/10	4)Exercício prático de maquiagem natural com luz quente e fria.
05/11	Não tivemos aula nesse dia devido a participação da professora na formatura institucional da UFPEL. Recuperação da aula marcada para o dia 15/11
12/11	5)Proposição de métodos para trabalhar a distribuição das cores na imagem: áreas de cor contrapostas (Matisse) e banhos de cor (imprimatura) Velasquez. Exercício prático iniciado no dia 12/11 com continuação no dia 15/12
19/11	Figurino: cor, forma veste e indumentária. 6)Exercício prático a partir de fichas de personagens com características a serem preenchidas em aula
26/11	Mostra de cinema Rio grande
03/12	Aula prática maquiagem com participação da estudante Maria Cristina
10/12	Retomada de conteúdo sobre como direcionar e elaborar a direção de arte. Estrutura do roteiro, conceito e elaboração de uma imagem metafórica para o produto audiovisual. Exercício prático de figurino aplicado aos personagens da verticalidade
17/12	Fotografia dos personagens da verticalidade e preparação para montagem de cena com teste de objetos e cenário
04/02/26	Montagem de cena aplicação de harmonias e conteúdos sobre a concepção da cena (atmosfera imagem metafórica)
18/02	Acompanhamento de exercícios

25/02	Data de postagem dos exercícios no link do site https://vivianherzog.art/ufpel/ no link avaliação direção de arte 2025/2
-------	---

7. AVALIAÇÃO

Peso dos exercícios=10

Critérios de avaliação:

Desenvolvimento em sala de aula = 2 pontos

Partilha das tarefas, cuidado e respeito com os colegas em relação as oficinas práticas de maquiagem figurino e cenografia=2 pontos

Atenção ao enunciado=2 pontos

Organização dos processos e negociação com os colegas em relação as práticas coletivas=2 pontos.

Cuidado e organização com os materiais disponíveis em cada exercícios=2 pontos

Soma dos pontos dos exercícios individuais.

Média = soma e divide pelo número de exercícios requisitados.

8. DEFINIÇÕES ESPECÍFICAS DA DISCIPLINA

A avaliação será composta por exercícios práticos relacionados aos conteúdos abordados, planejados para serem realizados durante o período de aula. O objetivo desses exercícios é possibilitar o acesso de todos às práticas propostas, com foco no aprendizado do processo e não apenas no resultado, adotando uma postura acolhedora diante do erro e valorizando a partilha dos percursos desenvolvidos.

A disciplina considera exercícios que implicam em maquiagem, cabelo e vestuário. Solicitaremos voluntários para os exercícios, caso haja qualquer tipo de desconforto comunique a professora;

A presença dos alunos é registrada em ata de presença assinada pelos estudantes durante a aula. O índice de infrequência permitido pela Universidade é de 25% sobre o total da carga horária da disciplina que é de 30 horas, portanto 9 horas/aula (4,5 dias de aula). Cada dia são dois créditos que correspondem aos dois períodos de aula.

De acordo com o regimento da graduação da UFPEL, há a possibilidade do estudante ter direito à atividades especiais em determinados casos e também direito à solicitação para realização de avaliações em outra data em casos excepcionais.

Durante o semestre, pode haver necessidade de avisos gerais para a turma por e-mail. Neste caso, as mensagens são enviadas por meio do Sistema Cobalto. Caso o estudante tenha necessidade de comunicação com o professor a partir das mensagens, deve ser enviado um e-mail diretamente para o endereço vivianherzog@gmail.com.

O diálogo sobre as avaliações deve ser feito exclusivamente nos horários de aula (presencialmente). Solicitações de revisão de nota, quando for o caso, devem ser feitas presencialmente durante as aulas ou nos horários de atendimento e não devem ser solicitadas por e-mail ou outros meios não presenciais.

9. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. **Dicionário teórico e crítico de cinema**. 5. ed. Campinas: Papirus, 2012. Número de chamada: R 791.4303 A925d 5.ed. (BCS)

DUBOIS, Philippe. Cinema, vídeo, Godard. 2.ed. São Paulo: Cosacnaify, 2011. Número de chamada: 791.43 D816c 2011 (BCS).

AUMONT, Jacques. **A imagem**. 16. ed. Campinas: Papirus, 2011. Número de chamada: 701 A925i 12.ed. (BCS).

LUPTON, Ellen; PHILLIPS, Jennifer Cole. **Novos fundamentos do design**. São Paulo: Cosac Naify, 2008. Número de chamada: 741.6 L966n (BCS).

LUPTON, Ellen. **Pensar com tipos: guia para designers, escritores, editores e estudantes**. São Paulo: Cosac Naify, 2008. Número de chamada: 686.2252 L966p (BCS).

Complementar:

KOHLER, Carl. **História do vestuário**. São Paulo: Martins Fontes, 1993. [391.009 K79h (BCS) / 3 exemplares]

MUNARI, Bruno. **Design e comunicação visual: contribuição para uma metodologia didática: Bruno Munari**. São Paulo: Martins Fontes, 1997, 2006. [745.4 M963d (BCS) / 4 exemplares]

OSTROWER, Fayga. **Universos da arte**. 24. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. [701.18 O85u 24.ed. 2004. (BCS) / 6 exemplares]