

DETALHAMENTO DA 2ª OFICINA INTRODUTÓRIA DE AUDIOVISUAL - CINEMA DIGITAL

LAPS – LABORATÓRIO DE PESQUISA SOCIAL / Imagens

A Oficina de Cinema Digital para pesquisadores e alunos da USP tem por objetivo oferecer aos participantes conteúdo técnico e teórico introdutório/fundamental para viabilizar a produção de seus próprios filmes em formato digital. A oficina tem por objetivo apresentar conceitos e exercícios que facilitem o trabalho do aluno/pesquisador na realização de planejamento, organização, execução/captação e finalização de seus materiais audiovisuais.

A Oficina é indicada para todos aqueles que desejam conciliar seus objetivos de pesquisa e trabalhos de campo com a produção de material audiovisual utilizando-se desde equipamentos portáteis dos mais simples, como câmeras de telefones celulares e câmeras portáteis até equipamentos de foto e vídeo, hoje mais acessíveis, como câmeras (DSLR digital single-lens reflex câmeras) bastante populares hoje em dia.

A segunda edição da oficina será realizada no Centro Universitário Maria Antônia USP que finca na Rua Maria Antônia, 294 – entre os dias 16/8/16 a 22/09/16, todas as terças e quintas-feiras das 9h às 13h. A cada manhã serão ministrados diferentes temas diretamente ligados à atividade de produção de material audiovisual. São eles: Introdução à Linguagem Cinematográfica, Roteiro, Direção, Direção de Personagens, Produção, Fotografia, Som, Edição e Distribuição. A oficina não visa formar profissionais para cada uma destas funções e áreas de conhecimento do audiovisual, mas sim proporcionar experiência em cada uma das áreas para que o participante tenha a oportunidade de conhecer mais sobre elas de modo que possa sozinho ou em equipe colocar em prática este conhecimento em suas atividades de campo.

As aulas são compostas por apresentações de conteúdo teórico e prático e serão feitos exercícios em grupo e individuais com o objetivo de colocar em prática o conhecimento absorvido durante o curso. O curso livre de cinema digital inclui material de acompanhamento/exercícios que será entregue a cada dia aos participantes. O material inclui diagramas, modelos de trabalho, textos, exercícios e materiais para uso durante as aulas além de material complementar para leitura e aprofundamento opcional. Além disso serão utilizados materiais disponíveis no ambiente Web. (Recomenda-se que cada participante traga consigo uma pasta ou fichário de 2 furos para armazenar o material do curso e uma câmera ou celular que permita exercitar atividades práticas de gravação de material audiovisual).

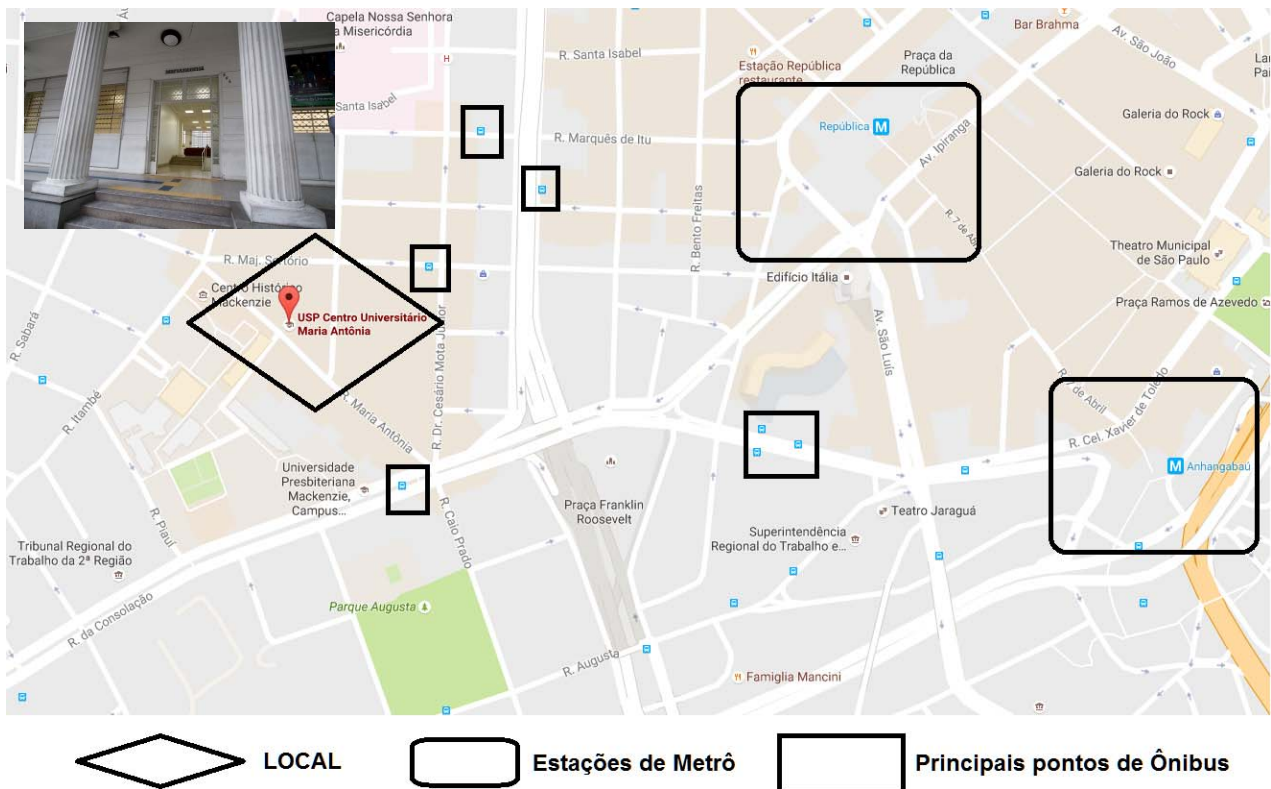
Durante todo o período da Oficina os participantes realizarão atividades em grupo com o propósito de colocar em prática o conteúdo trabalhado em cada módulo. Serão avaliadas inscrições de pessoas e grupos. As vagas são limitadas. Em caso de número de inscrições em volume superior à quantidade de vagas oferecidas será dada a preferência a pessoas e grupos que tenham interesse em vincular atividade de pesquisa em temas ligados à área de humanidades integrada à produção audiovisual.

As aulas terão início às 9h do dia 16 de Agosto de 2016.

Sejam todos muito bem vindos!

Equipe Imagens

LOCAL: Centro Universitário Maria Antônia USP que fica na Rua Maria Antônia, 294

Programa Detalhado da Segunda Oficina de Audiovisual do LAPS-ImaRgens

01 - Introdução - Sobre o Curso e Aspectos Gerais do Curso

Apresentar os principais aspectos do curso, indicar de que modo serão reunidas as atividades práticas com o conteúdo teórico visando um melhor aprendizado sobre o fazer cinema.

Explicações práticas sobre como funcionará o curso. Aplicação de questionário inicial.

Definição e terminologia básica. Exercício em grupo para compreender o que cada um pensa sobre cinema.

Entender quais são os papéis e atividades dos membros de uma equipe de cinema.

Cada um com sua função e responsabilidade, mas todos trabalhando por um objetivo comum: o filme.

Primeira apuração de interesse por funções. Um detalhamento das principais atividades de cada uma das funções de uma equipe de cinema.

O filme como o produto de um trabalho a ser entregue a diferentes públicos.

02 – Pesquisa – Uso de Material Audiovisual em Pesquisa (Provisório)

O uso do material audiovisual em pesquisa acadêmica:

03 - Produção

Um filme é um projeto e precisa ser administrado. Cuidados e técnicas para preparação de um projeto envolvendo material audiovisual. (Técnicas 5w2h, Etapas de projeto, Dialética).

Principais responsabilidades, funções e documentos de responsabilidade do Produtor e da Equipe de produção.

Como organizar e mobilizar os diferentes recursos durante a produção de um filme? Quem são os pontos de contato do Produtor?

Definição de responsabilidades como Assistente de Direção, Produtor de Objetos, Equipes de Apoio e outras funções técnicas. Como formar uma equipe colaborativa.

Exercício prático de definição de agendas, funções, quebra de objetos e demais recursos para filmagem.

O produtor como facilitador, por vezes, um algoz.

A busca do equilíbrio entre manter o filme dentro dos limites previamente definidos, de melhorá-lo - quando possível, e de concluí-lo, minimizando seus riscos.

04 - Direção Geral

Principais responsabilidades, funções e documentos que o diretor deve acompanhar e colocar em prática. O Diretor Geral, ou simplesmente "Diretor" é aquele que irá dar forma visual e conduzir a equipe em campo/set para que uma história seja contada.

O papel do diretor como o de um tradutor de imagens que estão em sua cabeça, roteiro e material de pesquisa, para uma imagem compartilhada por toda a equipe. Timing de ações. O Papel do Assistente de Direção.

Exemplos e cuidados comuns à direção de arte com o objetivo de maximizar estética e simbolicamente um filme.

Cuidados com equipe e personagens.

Influenciar e não influenciar. A sensibilidade como forma de se estabelecer, ou não, vínculos.

Conhecendo os próprios limites e os limites dos "atores"/personagens.

Exercício de Direção Geral.

05 - Edição

Técnicas e conceitos de edição. Estudo, planejamento, organização e execução da edição.

Projeto, sequência, trilha, cena, plano, frame e transição.

Técnicas adicionais de montagem. Tratamento de cor, transições e caracteres.

O manejo do tempo e do espaço através da edição. Tipos de montagem e uso do tempo.

Diferentes abordagens de edição. A edição como um trabalho previsível e regrado. A edição como um trabalho improvisado e arriscado.

Técnicas de controle de sensibilidade, luz, velocidade, movimentação e foco.

Exercício de Edição.

06 – Captação: Fotografia e Som

Definição de elementos necessários para definição de decupagem - plano e ângulo. As tarefas do Fotógrafo, do Diretor de Fotografia, e da equipe de apoio (iluminação e som direto).

Uso dos recursos das câmeras digitais. Luz, plano, estabilidade e som.

A direção de fotografia funcionando como uma entidade conciliadora de diferentes pontos de vista.

Valorizando as demais funções.

Componentes de controle da captação (ISO (ganho), abertura, shutter, foco, WB, zoom e áudio).

Cuidados para evitar que o áudio se torne um problema insuperável. Opções de edição de som.

Ruídos, trilhas sonoras, voz, paisagens sonoras e silêncio.

Mineração de som e paisagens sonoras.

Técnicas adicionais de composição de áudio.

Exemplos de montagem de som e de engenharia de som.

Exercício de Fotografia e Som.

07 – Roteiro

Roteiro original e adaptações à pesquisa

Exemplos de roteiros e de formas de se apresentar documentos de roteiro para produções cinematográficas.

Roteiro e argumento: escrevendo uma história para que uma equipe de cinema possa realizá-la em um filme?

Arco Dramático e quebras. Diferentes formas de se indicar um caminho para filmagem.

Pensar como um Fotógrafo, como um Diretor, como um Editor? Ou como um Roteirista?

Exercício prático de adaptação de roteiro de acordo com demandas definidas pela equipe.

Projeto

Participação em Projeto de Curta-metragem.

Conclusão do Projeto.

Calendário de Oficinas de Audiovisual do ImaRgens/LAPS - segundo semestre de 2016 (Agosto e Setembro)

TODAS AS ATIVIDADES DESTA EDIÇÃO SERÃO REALIZADAS NO CENTRO UNIVERSITÁRIO MARIA ANTÔNIA USP (Rua Maria Antônia, 294 - Consolação)

Curso	Módulo	Período	Horário	Até	Dias da Semana
2a Oficina de Audiovisual do ImaRgens/LAPS de 16/08 a 22/09 de 2016	Módulos Teóricos Análise de Filme Módulos Práticos* Lab. Edição/Finaliz.	16/08 a 25/08	das 09h às 13h	4 manhãs	Terças e Quintas
		25/Ago		1 manhã	Terça-feira
		30/08 a 08/09		4 manhãs	Terças e Quintas
		13/09 a 20/09		3 manhãs	Terças e Quintas
	1o Lab. de Ger. Mídia 1o Lab. Prod. Exec 1	22/09/2016	das 09h às 11h	1 manhã	Quinta-feira
		22/09/2016	das 11h às 13h	1 manhã	Quinta-feira
1a Oficina de Edição*	Especial. Edição (a confirmar)	27/09 e 29/09	das 09h às 13h	2 manhãs ou noites	Terça e Quinta

* Curso específico de edição. Vagas limitadas - será dada a preferência aos que participaram das edições 1 e 2 de oficinas introdutórias de Audiovisual.

Módulo	Conteúdo proposto (sujeito a alterações)
Introdução	Visão geral da produção audiovisual. Funções e cuidados em audiovisual
Pesquisa A	(A ser definido) em linhas gerais: o uso do material audiovisual em pesquisa
Produção A	Cuidados iniciais: estudo, planejamento e organização dos recursos disponíveis
Dir. Geral A	Incorporação dos recursos disponíveis e execução das atividades indiv./coletivas
Edição A	Requisitos p/ edição, construção de timeline, montagem, edição e refinamento.
Captação A	Uso dos recursos das câmeras digitais. Luz, plano, estabilidade e som.
Roteiro A	Tipos de roteiros e adaptação para pesquisas.
Análise de Filme	Análise de filme relevante para a proposta da oficina (a ser definido).
Pesquisa B	O uso do material audiovisual em pesquisa: exercício prático.
Roteiro B	Elaboração de roteiro adaptado com base em material de pesquisa ou simulação.
Dir. Geral B	Interação com equipes. Definição de linguagem, documentos de direção, exercícios.
Produção B	Elaboração e execução de plano de trabalho, def. de função e recursos de trab.
Captação B	Equipamentos (áudio e vídeo), cabeamento e iluminação.
Captação C	Captação de áudio e vídeo colocando em execução os planos de prod. e dir.
Captação D	Práticas de captação
Produção C	Log de material, processos de classificação e organização de mat. de captação.
Edição/Final. A e B	Etapa de laboratório introdutório de Edição.
1o Lab. de Ger. Mídia	Laboratório de Gestão de mídias: gestão de arquivos, publicação (internet e mídias), créditos e direitos autorais/imagem.
1o Lab. Prod. Exec 1	Identificação de públicos, estratégias de captação e viabilização de projetos, participação em editais e festivais.
1a Oficina Edição	Oficina de Edição, aspectos intermediários. Técnicas adicionais, efeitos e tratamentos específicos.** - a ser confirmada.