

Fundamentos do Design Audiovisual

Disciplina: CTR 0692

(Antiga Grafismo Eletrônico)

Curso Superior do Audiovisual - 2º Sem. 2019

Prof. João Paulo Amaral Schlittler

Objetivos

Fornecer aos discentes uma visão dos princípios básicos do design visual, projeto gráfico e direção de arte e sua aplicação na produção de obras audiovisuais. Introduzir as ferramentas e técnicas utilizadas na construção cenográfica, na produção de efeitos especiais e em animações tipográficas. Apresentar os conceitos básicos necessários para a elaboração do projeto gráfico e da direção de arte de um filme ou série de televisão.

Programa detalhado

Módulo 1. Design visual: princípios básicos

1. Apresentação da disciplina e Introdução ao design audiovisual	01/08
2. Forma / linha / ponto / plano / composição	08/08
3. Símbolos / ícones / tipografia / logotipos	15/08
4. Cor / luz / textura / sombra / contraste / tonalidade	22/08
5. Direção de arte / identidade visual / projeto gráfico / pesquisa visual	29/08

Exercícios: Mood Board e Projeto de Cartaz (composição geométrica e tipográfica)

Software Adobe Photoshop e Illustrator

----- Feriado - Semana da pátria ----- 07/10

Módulo 2. Direção de arte no audiovisual: conceitos, processos e técnicas

6. Tempo e movimento - princípios da animação	12/09
7. Storyboard / narrativa visual / color script / análise técnica	19/09
8. Design de produção, direção de arte no set pesquisa Referências	26/09
9. Introdução ao Motion Graphics	03/10

Exercícios: Concepts Direção de Arte e Storyboard Abertura (Design temporal)

Software Adobe Photoshop e/ou After Effects

Módulo 3. Captação, montagem e finalização dos exercícios

10. Atendimento	Captação	10/10
11. Atendimento	Captação	17/10
12. Atendimento	Captação	24/10
13. Não haverá aula	Montagem/Produção	Montagem dos Exs. 31/10
14. Não haverá aula	Som/Atores/Direção	Montagem dos Exs. 07/11
15. Não haverá aula	Som/Atores/Direção	Montagem dos Exs. 14/11
16. Animação 3D 101	Imagem/ Design /Montagem	Montagem dos Exs. 21/11
17. Efeitos Especiais 101	Imagem/ Design /Produção	Montagem dos Exs. 28/11
18. Apresentação dos Exercícios de Rodízio		05/12

Trabalho final: Direção de arte, grafismo animado e cartaz do exercício de rodízio.

Avaliação: Exercícios em sala de aula; Trabalho final; Participação nas aulas nos atendimentos.

Bibliografia

- ARGAN, Giulio Carlo. *História da arte moderna*, São Paulo, Cia. das Letras, 1992.
- ARNHEIM, Rudolf. *Arte e percepção visual*, São Paulo, Pioneira, 1997.
- BELANTONI, Jeff; WOOLMAN, Matt. *Type in motion: innovations in digital graphics*. New York: Rizzoli, 1999.
- BETANCOURT, Michael. *The history of motion graphics*. United States, Wild Press, 2013.
- BRAHA, Yael; BYRNE, Bill. *Creative motion graphic titling*, Oxford UK, Focal Press, 2011.
- BUCHMAN, Herman. *Stage make-up*. New York, Watson-Guption, 1989.
- DABNER, David; STEWART, Sandra; ZEMPOL, Eric. *Curso de design gráfico: princípios e práticas*, São Paulo, Gustavo Gili, 2014.
- DRATE, Spencer, ROBBINS, David, SALRETZ, Judith. *Motion by design*. United Kingdom, Laurence King, 2006.
- HAMBURGER, Vera. *Arte em cena: A direção de arte no cinema brasileiro*. São Paulo, SENAC, 2014.
- HOWARD, Pamela. *O que é cenografia*, São Paulo, SESC, 2015
- KEHOE, J-R Vincent. *The technique of the professional makeup artist*. Burlington, Focal Press, 2015.
- LA MOTTE, Richard. *Costume design 101: The business and art of creating costumes for film and television*. Studio City CA, Michael Wiese, 2010
- LAYBOURNE, Kit. *The animation book*. New York: Three Rivers, 1998.
- MEGGS, Philip B, *História do design gráfico*, São Paulo, Cosac Naify, 2009.
- PRESTON, Ward. *What an art director does : an introduction to motion picture production design*, Los Angeles : Silman-James, 1994.
- RÁFOLS, Rafael; COLOMER, Antoni, *Diseño audiovisual*, GG Diseño, 2010.
- RIZZO, Michael. *The art direction handbook for film*. Burlington, Focal Press, 2015
- SERRONI, J.C. *Cenografia brasileira*, São Paulo, SESC, 2013.
- VAZ, Rosana, *Design televisual, linguagens e processo*, Dissertação de Mestrado, Universidade Anhembi Morumbi. São Paulo, 2008.
- VELHO, João. *Motion graphics: linguagem e tecnologia – Anotações para uma metodologia de análise*, Dissertação de Mestrado, UERJ, Rio de Janeiro, 2008.