



escult

ESCOLA SOLANO TRINDADE DE
FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
ARTÍSTICA, TÉCNICA E CULTURAL



CURSO FIC > DESIGN DO ESPETÁCULO

Plano de Curso

Nome do curso	DESIGN DO ESPETÁCULO
Eixo tecnológico	Produção Cultural e Design
Escolaridade mínima	Ensino Fundamental Completo
Categoria do curso	Linguagens Artísticas
Modalidade	EaD
Carga horária total do curso	160 horas
Nível de dificuldade	Baixa
Público-alvo	Estudantes e/ou trabalhadores da área da cultura
Requisitos técnicos	Computador ou celular com acesso à internet
Local	Escult
Equipe elaboradora do curso	Celso de Araújo Oliveira Junior; Carolina de Paula Diniz; Lia da Rocha Lordelo; Cristina Melo Marcello Girotti Callas

Descrição do curso

Este curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) é voltado para trabalhadores e trabalhadoras da cultura e, principalmente, para artistas e produtores culturais das artes do palco, com destaque para o que compõe o design do espetáculo, como figurino, iluminação, maquiagem, cenografia, artes do corpo e história das cenas teatrais. Este é um curso gratuito e aberto a professores, estudantes, pesquisadores e profissionais que atuam na área da cultura e da economia criativa, artistas, gestores e demais interessados no tema. Não possui processo seletivo.

Objetivos

Geral

- a) Ampliar a esfera de profissionalização dos trabalhadores e futuros profissionais em áreas carentes de formação específica, a saber: figurino, maquiagem, luz e iluminação e cenografia.
- b) Apresentar recursos e estratégias para o desenvolvimento de uma prática artística, crítica e reflexiva, alinhada à complexidade da cena contemporânea das artes do espetáculo.

Ao final do curso espera-se que os profissionais desenvolvam competências que os habilitem a:

- I) Agenciar tanto o conhecimento tecnológico quanto o conhecimento estético no âmbito das artes do espetáculo.
- II) Ampliar o campo de conhecimento e de recursos na área de figurino cênico no contexto contemporâneo
- III) Apresentar, conhecer, apreciar e refletir sobre corpo por meio de obras artísticas em dança, teatro e performance.

Ementa

Introdução à História e Teorias das artes ao vivo: contexto ocidental. Estudo das teorias do corpo e da presença: arte contemporânea e brasileira. Introdução às áreas das artes do espetáculo: Figurino; Maquiagem; Luz e Iluminação e Cenografia.

Conteúdos

TÍTULO	UNIDADES TEMÁTICAS	RESPONSÁVEL
Trilha I: Panorama da história do Teatro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Introdução à História e Teorias das artes ao vivo: contexto ocidental desde a sua origem na Grécia até a contemporaneidade. 	Celso de Araujo Oliveira Junior
Trilha II: Estudo das teorias do corpo e da presença: arte contemporânea e brasileira	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estudo das teorias do corpo, da presença e das formas de comunicação na arte contemporânea. 2. Poéticas do corpo. 3. Linguagens, tecnologias e seus trânsitos nas artes ao vivo. 4. Ênfase do corporal na obra de artistas brasileiros. 	Lia da Rocha Lordelo
Trilha III: Figurino	<ol style="list-style-type: none"> 1. O figurino teatral e as renovações do século XX. Relações entre o figurino e os demais componentes da cena. 2. Estudo de propostas de figurino em diferentes contextos artísticos. 3. Estudo das distintas conceituações de figurino no contexto das artes ao vivo contemporâneo. 	Carolina de Paula Diniz
Trilha IV: Maquiagem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estudo teórico-prático sobre maquiagem cênica. 2. Visagismo. 3. Noções de maquiagem. 4. Iniciação às técnicas da maquiagem artística para caracterização de personagens. 5. Compreensão do uso da maquiagem nas múltiplas linguagens artísticas. 6. Estudo de propostas de maquiagem em diferentes contextos artísticos. 	Cristina Melo
Trilha V: Luz e Iluminação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estudo teórico-prático sobre luz e iluminação cênica. Relações e funções da área no universo de espetáculos. 2. Relevâncias históricas dos desenvolvimentos da luz e as manifestações cênicas. 3. O trabalho do iluminador e seus aspectos técnico-artísticos. 4. Estabelecimento de repertório básico e sensibilização para o fazer criativo da luz. Relações entre a luz e os componentes da cena. 5. Diferentes procedimentos de pesquisa e técnicas projetuais. 6. Estudo de propostas de iluminação em diferentes contextos artísticos. 	Marcello Girotti Callas
Trilha VI: Cenografia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estudo teórico-prático sobre cenografia. 2. Tratar os princípios básicos da cenografia, do espaço cênico e suas funções no espetáculo teatral. 3. As possibilidades de cenografia no espaço cênico convencional e alternativo. Investigar os desenvolvimentos tecnológicos e suas implicações para o campo da cenografia. 4. Relações entre o cenário e os demais componentes da cena. Diferentes procedimentos de pesquisa e técnicas projetuais. 5. Estudo de diferentes propostas de cenários em diferentes contextos artísticos. 	Marcello Girotti Callas

CARGA HORÁRIA: 160 horas

Metodologia

A metodologia do curso contempla uma estratégia didática *online*, com ampla utilização das potencialidades pedagógicas oportunizadas pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). O curso FIC de Design do espetáculo está organizado em 6 Trilhas. Em cada um deles, o (a) estudante contará com: um vídeo de apresentação do conteúdo; uma videoaula que aborda algum conceito/assunto específico e, ainda, um material didático referente ao módulo. Cada Trilha também contará com um encontro síncrono e atividades assíncronas. A avaliação de cada trilha ficará sob a responsabilidade do(a) docente titular do módulo. O curso também contará com tutores que acompanharão e auxiliarão os/as estudantes em sua caminhada.

Avaliação final e certificação

A avaliação da aprendizagem no transcorrer do componente curricular se fundamenta em uma perspectiva processual com a utilização de diversos instrumentos de coleta de dados para o processo avaliativo, com atividades realizadas no AVA. O curso confere certificação após estudo do material didático, o cumprimento de todas as tarefas previstas módulo a módulo, participação nas aulas síncronas e aproveitamento mínimo de 60%.

Avaliação da qualidade do curso

Formulário próprio de avaliação do curso disponibilizado na sala de aula virtual.

Referências

Trilha: Introdução à História e Teorias das artes ao vivo: contexto ocidental

ARAUJO, Néelson de. **História do teatro**. Salvador: EGB, 1991.

BERTHOLD, Margot. **História mundial do teatro**. São Paulo: Perspectiva, 2000.

LEÃO, Raimundo Matos de. **História do teatro: oito aulas da Antiguidade grega ao Romantismo**. Salvador: EDUFBA, 2014

LESKI, Albin. **A tragédia grega**. São Paulo: Perspectiva, 1971

Site:

PORTAL GRÉCIA ANTIGA. **Graecia Antiqua**. Disponível em: <http://greciantiga.org>. Acesso: 20 jul. 2024.

Trilha: Estudo das teorias do corpo e da presença: arte contemporânea e brasileira

AGRA, Lucio. O corpo “da” performance e as Artes do Corpo. **Sala Preta**, 8, 235-246, 2011.

BATTCKOCK, Gregory. A arte corporal. In: GLUSBERG, Jorge. **A arte da performance**. São Paulo: Perspectiva, 1987.

BENJAMIN, Walter. **A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica**. Trad. Gabriel Valladão Silva. 1. ed. Porto Alegre-RS: L&PM, 2013.

COLI, Jorge. **O que é arte?** São Paulo: Editora Brasiliense, 1995.

FABIÃO, Eleonora. Performance e teatro: poéticas e políticas da cena contemporânea. **Sala Preta**, 8, 235-246, 2008.

GUMBRECHT, Hans Ulrich. **Produção de presença: o que o sentido não consegue transmitir**. Rio de Janeiro: PUC Rio, 2004.

PAVIS, Patrice. **A encenação contemporânea: origens, tendências, perspectivas**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

Trilha: Figurino

DINIZ, Carolina de Paula. **Vestíveis em Fluxo**: A relação implicada entre corpo, movimento e o que se veste na cena contemporânea da dança. Dissertação de Mestrado, Programa de pós-graduação em Dança/ UFBA-BA, 2012. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/7890/1/dissertaC3A7C3A3o20numerada20versC3A3o20final20versC3A3o20pdf.pdf>. Acesso: 20 jul. 2024.

HALLAWELL, Philip. **Visagismo Integrado**. Estilo, identidade e beleza. São Paulo: Editora SENAC, 2010.

SILVA, Amabilis de Jesus da. **Figurino-Penetrante**: Um estudo sobre a desestabilização das hierarquias em cena. 2010. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) - Programa de Pós- Graduação em artes Cênicas, UFBA-BA, Salvador.

SILVA, Amabilis de Jesus da. **Para evitar o “costume”**: Figurino-Dramaturgia. 2005. Dissertação (Mestrado em Teatro) - Programa de Pós-graduação em Teatro, UDESC, Santa Catarina.

SILVA, Renata Cardoso da. **O Mambembe**: uma experiência de criação de maquiagem na formação de atores. 2008. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) - Programa de Pós- Graduação em artes Cênicas, UFBA-BA, Salvador. Disponível em: <http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/9662>. Acesso: 24 set. 2024.

VIANA, Fausto; PEREIRA, Dalmir Rogério. **Figurino e cenografia para iniciantes**. Universidade de São Paulo. Escola de Comunicações e Artes, 2021. DOI: <https://doi.org/10.11606/9786588640418> Disponível em: www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/653 . Acesso em 3 outubro. 2024.

Bibliografia Complementar:

CARVALHO, Márcia de Mesquita. **“Um reboco é um reboco”**: maquiagem como performance de gênero. 2020. 240 f. Tese. (Doutorado em Antropologia) - Programa de Pós-graduação em Antropologia, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020. Disponível em: <http://app.uff.br/riuff/handle/1/25354>. Acesso: 24 set. 2024.

SOUZA, Luiz Fernando Vivas de. **A maquiagem no processo de construção do personagem**. Dissertação (Mestrado) - Programa de pós-graduação em Artes Cênicas / UFBA-BA, 2004. Disponível em: <http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/27159>. Acesso: 24 set. 2024.

Bibliografia Adicional:

Sites:

BIZU FILMS. BIZU Fazendo Arte - **Thiago Romero - Maquiagem**. Youtube, 04 set. 2019. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Y5aRc721JUw>. Acesso: 24 set. 2024.

CAMPOS, Daniela. ANDRADE, Lelis. **O que é cenografia?** O estudo do espaço cênico. Youtube, 22, nov. 2016. Disponível em: [O que é Cenografia? O Estudo do Espaço Cênico \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=Oque%C3%A9Cenografia?O%20Estudo%20do%20Espa%C3%A7o%20C%C3%AA7C3%A3o). Acesso: 03 out. 2024.

CARVALHO, Luiz Fernando. **Making of**: Hoje é Dia de Maria. Parte 2. Direção Luiz Fernando Carvalho. Youtube, 29 jun. 2018. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=stlXU5oKsFg&list=PL-YfRISQXtEhpwLwY_skcvPwnT6pOUoh&index=2. Acesso: 24 set. 2024.

CARVALHO, Luiz Fernando. **Making of**: Hoje é Dia de Maria - **Leticia Sabatella**. Criação Luiz Fernando Carvalho. Youtube, 22 set. 2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Fh723JnRPdo&list=PL-YfRISQXtEhpwLwY_skcvPwnT6pOUoh&index=7. Acesso: 24 set. 2024.

TV UFBA. TV UFBA especial (2013). **Especial Mês do Teatro**: Roberto Laplagne e a Maquiagem Teatral. Youtube, 22 mar. 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=e2r5mToUKQA>. Acesso: 24 set. 2024.

Trilha: Maquiagem

- ANJOS, Anna. **Kathakali**: o teatro sagrado. 2015. Disponível em: <https://www.acervosvirtuais.com.br/layout/kathakali/midia.php>. Acesso: jul. 2024.
- BERTHOLD, Margot. **História mundial do teatro**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2001.
- CEZIMBRA, Márcia. **Maquiagem**: Técnicas Básicas, Serviços Profissionais e Mercado de Trabalho. São Paulo: SENAC, 2005.
- HALLAWELL, Philip. **Visagismo Integrado**: estilo, identidade e beleza. São Paulo: SENAC, 2010.
- HALLAWELL, Philip. **Visagismo**: harmonia e estética. São Paulo: SENAC, 2008.
- LEITE, Marcelo Denny de Toledo. **A cenografia da face**: funções expressivas da maquiagem na arte teatral. Dissertação (Mestrado) - Universidade de São Paulo. São Paulo, 2005.
- LURIE, Alison. **A linguagem das roupas**. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
- MOLINOS, Duda. **Maquiagem Duda Molinos**. São Paulo: Ed. Senac, 2001.
- MUNIZ, Rosane. **Vestindo os Nus**. Rio de Janeiro: SENAC, 2004.
- NERO, Cyro del. **Máquina para os deuses**: anotações de um cenógrafo e o discurso da cenografia. São Paulo: Senac/SESC, 2009.
- PAVIS, Patrice. **A análise dos espetáculos**. São Paulo: Perspectiva, 1998.
- PAVIS, Patrice. **Dicionário de Teatro**. São Paulo: Perspectiva, 1999.
- RATTO, Gianni. **Antitratado de cenografia**: variações sobre o mesmo tema. São Paulo: SENAC, 1999.
- ROUBINE, Jean-Jacques. **A linguagem da encenação teatral**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
- VIANA, Fausto. **Figurino teatral e as renovações do século XX**. São Paulo: Estação das Letras, 2010.

Trilha: Luz e Iluminação

Canal Da ideia à Luz:

<https://www.youtube.com/c/daideiaC3A0luz>

Práticas Recomendadas para Planta de Iluminação Teatral

<https://guilhermebonfanti.com.br/22/praticas-recomendadas-para-planta-de-iluminacao-teatral/>

Cadernos de Luz

<https://guilhermebonfanti.com.br/cadernosdeluz/>

Necessidade técnicas Espetáculo Só tinha de ser com você. Quasar Cia. de dança

<https://www.quasarciaedanca.com.br/site/wp-content/uploads/2015/07/necessidades-tecnicas-so-tinha-de-ser-com-voce.pdf>

Dicas de Iluminação Cênica – Valmir Perez

<https://pt.slideshare.net/slideshow/dicas-de-iluminacao-cenicas/24060787>

Processo de criação de um projeto de luz com Paulo César Medeiros.

<https://www.youtube.com/watch?v=lvMbNMpLUzo>

Espaço da Luz.

<https://espacodaluzbr.com.br/materiais-de-apoio/>

Tipos de Refletores nos Teatros, por Armando Neto

<https://www.cineplastcenotecnia.com/blog-da-cine/tipologia-de-refletores-no-universo-da-iluminacao-cenica>

Trilha: Cenografia

O que é cenografia? O estudo do espaço cênico. <https://www.youtube.com/watch?v=aGL4H7RbhdQ>

Grécia Antiga e a cenografia. https://www.youtube.com/watch?v=Mc3OPK_7mN0&list=PL8d1RDYDpCxCrkWCK53olpffVkJThfq7kR

A trajetória profissional de Marcelo Denny (FC Itaim Paulista). <https://www.youtube.com/watch?v=h0KZlhSkyHU>



Escult

Escola Solano Trindade de Formação e Qualificação Artística, Técnica e Cultural

escult.cultura.gov.br