

b) MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE DIREÇÃO DE ARTE – BACHARELADO								
DISCIPLINAS	UNIDADE RESPONS.	PRÉ-REQUISITO e/ou CO-REQUISITO (CR)	CH Semest. Teo./ Prát.		CHT	NÚCLEO	NATUREZA	Nº Turmas*
41. Produção Audiovisual	FIC	-	16	48	64	-	Optativa	1
42. Cenografia no Brasil	EMAC	-	48	16	64	-	Optativa	1
43. Dramaturgia	EMAC	-	64	00	64	-	Optativa	1
44. Encenação Teatral	EMAC	-	16	48	64	-	Optativa	1
45. Introdução à Fotografia	FIC	-	16	48	64	-	Optativa	1
46. Imaginário Étnico Brasileiro	EMAC	-	64	00	64	-	Optativa	1
47. Introdução à Língua Brasileira de Sinais	FL	-	16	48	64	-	Optativa	1
48. Narrativas do Imaginário (Tema Variado)	EMAC	-	64	00	64	-	Optativa	1
49. Sonoplastia	EMAC	-	16	48	64	-	Optativa	1
50. Trilha Sonora	EMAC	-	48	16	64	-	Optativa	1

* Considerando o número de vagas no vestibular sendo de trinta alunos e o número ideal para realização das disciplinas teórico-práticas desta natureza sendo de 15 alunos, as turmas serão divididas em duas, quando o número de alunos ultrapassar a 20.

b) Quadro com carga horária

COMPONENTES CURRICULARES	CH	PERCENTUAL
NÚCLEO COMUM (NC)	1200 h	44,51 %
NÚCLEO ESPECÍFICO OBRIGATÓRIA (NEOB)	976 h	36,20 %
NÚCLEO ESPECÍFICO OPTATIVO (NEOP)	192 h	7,12 %
NÚCLEO LIVRE (NL)	128 h	4,74 %
ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC)	200 h	7,41 %
CARGA HORÁRIA TOTAL (CHT)	2.696 H	

c) Disciplinas, ementas e bibliografia

I. HISTÓRIA E TEORIA

1. Cultura e Sociedade (64h)

Ementa

Cultura e sociedade: origens, conceitos e interações. Arte e cultura. Modernidade, crise da Modernidade, Pós-Modernidade. Temas e dilemas da cultura e sociedade na Contemporaneidade. Matrizes étnicas da cultura e sociedade brasileira. Tópicos de cultura e sociedade no Brasil contemporâneo.

Bibliografia básica

BAUMAN, Zygmunt. *O mal-estar da pós-modernidade*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
BENJAMIN, W. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica e O narrador. In: *Walter Benjamin - Obras escolhidas vol. I*. São Paulo: Brasiliense, 1987.
EAGLETON, T. *A idéia de cultura*. São Paulo: Unesp, 2005.
HARVEY, David. *Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural*. 15ª ed. Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. Rio de Janeiro: Loyola, 2006.
HUYSSSEN, A. *Memórias do Modernismo*. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1996.
JAMESON, Fredric. *Pós-modernismo. A lógica cultural do capitalismo tardio*. São Paulo: Ática, 1996.

Bibliografia complementar

ELIAS, N. *O processo civilizador*. Rio de Janeiro: Zahar, 1990.
HALL, S. *Da diáspora: identidades e mediações culturais*. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003.
MORIN, E. *Cultura de massas no século XX. O espírito do tempo I: Neurose*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1981.
GALLOIS, Dominique T. e CARELLI, Vicent. *Vídeo nas aldeias: a experiência Waiãpi*. In: *Revista Cadernos de Campo*, n. 2, 1992.
HASENBALG, Carlos. *Discriminação e desigualdades raciais no Brasil*. Belo Horizonte: UFMG, 2005.
WILLIAMS, R. *Cultura*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
DOMINGUES, D. (org.), *A arte no século XXI: a humanização das tecnologias*. São Paulo: Ed. UNESP, 1997.

2. Fundamentos do Teatro (32h)

Ementa

Estudo de teorias elementares do teatro. Os elementos constituintes do fenômeno teatral. Introdução à teoria dos gêneros. A linguagem do teatro e a linguagem no teatro. Texto dramático e encenação. A noção de dramaturgia da cena. Teatro e produção de sentido. Enunciação e recepção teatral.

Bibliografia básica

ARISTÓTELES. *Poética. Ética a Nicômaco; Poética*. Trad. de Eudoro de Souza. São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 197-260.
GUINSBURG, J.; COELHO NETO, J-T.; CARDOSO, Reni C. (orgs.). *Semiologia do teatro*. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 2003.
MAGALDI, Sábato. *O texto no teatro*. 3 ed. São Paulo: Perspectiva: EDUSP, 2001.

Bibliografia complementar

GUINSBURG, J. *Da cena em cena: ensaios de teatro*. São Paulo: Perspectiva, 2007.
MAGALDI, Sábato. *Iniciação ao teatro*. 7 ed. São Paulo: Ed. Ática, 2002.
ORTEGA Y GASSET, José. *A idéia do teatro*. São Paulo: Perspectiva, 1991.
ROSENFELD, Anatol. *O teatro épico*. São Paulo: Perspectiva, 2006.
UBERSFELD, Anne. *Para ler o teatro*. Trad. de José Simões. São Paulo: Perspectiva, 2005.

3. Análise do Texto Dramático (32h)

Ementa

O teatro como escritura dramática. Gênero dramático – conceito, estrutura e traços estilísticos. Os elementos constitutivos do texto dramático. Os vários níveis de leitura do texto teatral. Análise e interpretação do texto dramático.

Bibliografia básica

BALL, David. *Para trás e para frente: um guia para leitura de peças teatrais*. Trad. de Leila Coury. São Paulo: Perspectiva, 1999.

PALLOTTINI, Renata. *Introdução à dramaturgia*. São Paulo: Ática, 1988.

RYNGAERT, Jean-Pierre. *Introdução à análise do teatro*. (Col. Leitura e Crítica). Trad. de Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

Bibliografia complementar

CAMARGO, Joracy. Noções de dramaturgia. *Cadernos de teatro* (Rio de Janeiro, 1956). 1995. n. 140. p. 1-2.

OSCAR, Henrique. *Noções de literatura dramática*. Col. Cadernos de teatro. n. 140. Rio de Janeiro: Publicação D'O Tablado, 1995. p. 8-16.

PALLOTTINI, Renata. *Dramaturgia: a construção do personagem*. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 2003.

PEACOCK, Ronald. *Formas da literatura dramática*. Trad. de Barbara Heliodora. Apres. de Paulo Francis. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1968.

PRADO, Décio de A. A personagem no teatro. In: CANDIDO, Antonio et al. *A personagem de ficção*. 7 ed. São Paulo: Perspectiva, 1985. p. 81-101.

4. História e Teoria do Teatro I (64h)

Ementa

Estudo das origens do teatro. Tragédia e comédia na Grécia antiga. O espetáculo teatral grego. A estética teatral segundo as noções de Aristóteles. O teatro em Roma. Gêneros teatrais romanos. O legado da teoria romana. O teatro medieval: origens e caracterização. O sagrado e o profano na cena medieval. O teatro no contexto do Renascimento: convenções e expoentes.

Bibliografia básica

BERTHOLD, Margot. *História mundial do teatro*. Trad. de Maria Paula V. Zurawski, J. Guinsburg, Sérgio Coelho e Clóvis Garcia. São Paulo: Perspectiva, 2000.

CARLSON, Marvin. *Teorias do teatro: estudo histórico-crítico dos gregos à atualidade*. Trad. de Gilson César Cardoso de Souza. São Paulo: Unesp, 1997.

GASSNER, John. *Mestres do teatro I*. Trad. de Alberto Guzik e J. Guinsburg. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 2002.

Bibliografia complementar

ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO. *A poética clássica*. Trad. de Jaime Bruna. 7 ed. São Paulo: Cultrix, 1997.

BAKHTIN, Mikhail M. *A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais*. Trad. de Yara Frateschi Vieira. 5 ed. São Paulo: Hucitec, 2002.

BRANDÃO, Junito de S. *Teatro grego – Tragédia e comédia*. 6 ed. Petrópolis: Vozes, 1996.

GIMENEZ, José Carlos. Realidade e sonho nas representações dramáticas medievais. *Textos de história*. 2001. v. 9, 1/2. p. 135-150.

LESKY, Albin. *A tragédia grega*. Trad. de J. Guinsburg, Geraldo Gerson de Souza e Alberto Guzik. 4 ed. São Paulo: Perspectiva, 2006.

5. História e Teoria do Teatro II (64h)

Ementa

A *commedia dell'arte* e suas constantes dramáticas. O teatro no período elisabetano. Origens e convenções do teatro barroco espanhol. Os princípios do neoclassicismo francês. O teatro no contexto do

Iluminismo. O nascimento do drama burguês. A estética romântica. Hugo e o prefácio de *Cromwel*. O drama romântico e o melodrama.

Bibliografia básica

HUGO, Victor. *Do grotesco e do sublime*: tradução do prefácio de Cromwel. Trad. de Célia Berretini. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 2002.

MORETTO, Fulvia M. L; BARBOSA, Sidney (orgs). *Aspectos do teatro ocidental*. São Paulo: Unesp, 2006.

SZONDI, Peter. *Teoria do drama burguês* [século XVIII]. Trad. de Luiz Sérgio Repa. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

Bibliografia complementar

BOQUET, Guy. *Teatro e sociedade*: Shakespeare. Trad. de Berta Zemel. São Paulo: Perspectiva, 1989.

DIDEROT, Denis. *Discurso sobre a poesia dramática*. Trad. de L. F. Franklin de Matos. São Paulo: Brasiliense, 1986.

HELIODORA, Bárbara. *Dramaturgia elizabetana*. São Paulo: Perspectiva, 2015.

HUPPES, Ivete. *Melodrama*: o gênero e sua permanência. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000.

SCALA, Flaminio. *A loucura de Isabela e outras comédias da commedia dell'Arte*. Trad. de Roberta Barni. São Paulo: Iluminuras, 2003.

6. História e Teoria do Teatro III (64h)

Ementa

A obra de arte total wagneriana. A voga do textocentrismo. O realismo no teatro. A estética naturalista. Antoine e Stanislávski. A ascensão do encenador. O nascimento do teatro moderno. A redescoberta da teatralidade. As correntes de vanguarda no teatro. Appia e Craig. Artaud e o teatro da crueldade. Exponentes do teatro russo. Estética e ideologia do teatro engajado. Piscator e o teatro político. Brecht e o teatro épico.

Bibliografia básica

GARCIA, Silvana. *As trombetas de Jericó* – teatro das vanguardas históricas. São Paulo: Ed. Hucitec: FAPESP: 1997.

ROUBINE, Jean-Jaques. *Introdução às grandes teorias do teatro*. Trad. de André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.

SZONDI, Peter. *Teoria do drama moderno* [1880-1950]. Trad. de Luiz Sérgio Repa. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.

Bibliografia complementar

ARTAUD, Antonin. *O teatro e seu duplo*. Trad. de Teixeira Coelho. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

BORCHMEYER, Dieter. *Richard Wagner: theory and theatre*. Translated by Stewart Spencer. Oxford: Claredon, 1991.

BRECHT, Bertolt. *Estudos sobre teatro*. Trad. de Fiana Pais Brandão. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.

PISCATOR, Erwin. *Teatro político*. Trad. de Aldo Della Nina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.

ZOLA, Émile. O naturalismo no teatro. *O romance experimental e o naturalismo no teatro*. Introd. e notas de Célia Berrettini. São Paulo: Perspectiva, 1982. p. 77-136

7. História e Teoria Teatro IV (64h)

Ementa

Estudo das principais correntes do teatro na contemporaneidade. Teorias e práticas dos encenadores contemporâneos. O teatro do absurdo e seus expoentes. Tendências da dramaturgia subsequente. Teatro e contracultura. *Happening* e performance. Grotowski e o teatro pobre. Barba e a antropologia teatral. Repercussão do Oriente nos teatros do Ocidente. Performatividade, hibridismo, multimídia e interculturalidade na encenação contemporânea. O conceito de pós-dramático em questão. Discussão do teatro atual.

Bibliografia básica

FERNANDES, Sílvia. *Teatralidades contemporâneas*. São Paulo: Perspectiva: FAPESP, 2010.
PAVIS, Patrice. *A encenação contemporânea*. Trad. de Nanci Fernandes. São Paulo: Perspectiva, 2013.
RYNGAERT, Jean-Pierre. *Ler o teatro contemporâneo*. (Col. Leitura e Crítica). Trad. de Andréa Stahel M. da Silva
São Paulo: Martins Fontes, 1998.

Bibliografia complementar

ESSLIN, Martin. *O teatro do absurdo*. Trad. de Bárbara Heliadora e apres. de Paulo Francis. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1968.
GROTOWSKI, Jerzy; FLASZEN, Ludwik; BARBA, Eugenio. *O teatro laboratório de Jerzy Grotowski: 1959-1969*. Trad. de Berenice Raulino. 2 ed. Sao Paulo; Pontedera, IT: Perspectiva: Sesc: Fondazione Pontedera Teatro, 2010.
GUINSBURG, J.; FERNANDES, Silvia (orgs.). *O teatro pós-dramático: um conceito operativo?* São Paulo: Perspectiva, 2008.
LEHMANN, Hans-Thies. *O teatro pós-dramático*. Trad. de Pedro Sússekind. 2 ed. São Paulo: Cosac Naif, 2011.
PAVIS, Patrice. *O teatro no cruzamento de culturas*. Trad. de Nanci Fernandes. São Paulo: Perspectiva, 2008.

8. Teatro Brasileiro (64h)

Ementa

Estudo das origens da cena brasileira. As matrizes africanas, europeias e indígenas na constituição do teatro brasileiro. O teatro no período colonial. O estabelecimento da cena nacional: dramaturgos, encenadores, atores, teóricos, críticos e pesquisadores. Estudo de gêneros dramáticos representativos do teatro brasileiro. O processo de modernização do teatro brasileiro. O teatro no contexto da ditadura militar. O teatro no período de abertura política. Os novos processos e paradigmas da criação cênica. A encenação contemporânea no Brasil.

Bibliografia básica

COSTA FILHO, José da. *Teatro contemporâneo no Brasil: criações partilhadas e presenças diferidas*. Rio de Janeiro: 7Letras 2009.
GUINSBURG, J.; FARIA, João Roberto; LIMA, Mariângela Alves de. *Dicionário do teatro brasileiro: temas, formas e conceitos*. 2 ed. São Paulo: Perspectiva: Edições SESC SP, 2006.
MAGALDI, Sabato. *Panorama do teatro brasileiro*. 5 ed. São Paulo: Global, 2001.
PRADO, Décio de A. *O teatro brasileiro moderno*. 2 ed. São Paulo: Perspectiva, 1996.

Bibliografia complementar

CAMOES, Tássia. Aldeias em cena. *Metaxis*. 2010. n. 6. p. 38-39.
DOUXAMI, Christine. Teatro negro: a realidade de um sonho sem sono. *Afro-Ásia*. 2001. 25/26. p. 313-368.
FARIA, João Roberto. *Idéias teatrais: o século XIX no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 2001.
HESSEL, Lothar; RAEDERS, Georges. *O teatro no Brasil sob Dom Pedro II*. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1979.
MOSTAÇO, Edelcio. *Teatro e política: Arena, Oficina e Opinião*. São Paulo: Proposta Editorial: Secretaria de Estado da Cultura, 1982.
VENEZIANO, Neyde. *O teatro de revista no Brasil: dramaturgia e convenções*. Campinas, SP: Pontes: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1991.

9. Teatro Goiano (64h)

Ementa

As origens da cena goiana. A constituição do teatro goiano a partir de histórias de vida. Panorama do teatro em Goiás: história, autores, encenadores, atores, ações contemporâneas. O movimento teatral no interior de Goiás. O teatro nas comunidades do entorno de Goiânia. Contexto histórico e cultural da cena na capital. Quadro atual do teatro em Goiânia.

Bibliografia básica

BORGES, Gilson P. (org.). *Memória da cena teatral goiana 1*. Goiânia: Nega Lilo Editora, 2015.

ZORZETTI, Hugo. *Memória do teatro goiano – Tomo I – A cena na capital: os chamados pioneiros*. Goiânia: Editora da UCG, 2005.

_____. *Memória do teatro goiano – Tomo III – A cena na ditadura*. Goiânia: Editora da UFG, 2014.

_____. *Memória do teatro goiano – Tomo II – A cena no interior*. Goiânia: Kelps, 2008.

Bibliografia complementar

CUNHA, Natalina F. *A história do teatro em Anápolis*. Goiânia, 2007. 128 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Católica de Goiás, Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia.

DALLAGO, Saulo G. S. *A palavra e o ato: memórias teatrais em Goiânia*. Goiânia, 2007. 232 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, Faculdade de História.

MOURA, Carlos Francisco. O teatro em Goiás no século XVIII. *Revista da Universidade de Coimbra*. 1992. v. 37, n. 1. p. 471-485. Disponível em:

https://books.google.com.br/books?id=rvt9xhsWljcC&printsec=frontcover&hl=ptBR&source=gbs_ge_summ ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

POSTIGO, Wilker D. *Centro Popular de Cultura de Goiás: teatro político nos primeiros anos de 1960*. Rio de Janeiro, 2012. 111 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Centro de Letras e Artes.

SOARES, Kárita G. *Figurino fora de cena: um estudo sobre a constituição de acervos de figurinos teatrais em Goiânia*. Goiânia, 2013. 135 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Artes Visuais.

10. História e Teoria da Arte I (32h)

Ementa

Introdução à história da arte. Enfoque das mais relevantes transformações da arte ocorridas da suas origens à primeira metade do século XIX, através da abordagem histórica que envolve o repertório de importantes conceitos e obras que balizam a reflexão sobre os períodos, estilos ou escolas: Pré-história; Antiguidade oriental e Antiguidade clássica; Medieval: paleocristã, bizantina, românica e gótica; Renascimento; Maneirismo; Barroco; Rococó; Neoclassicismo e Romantismo. Destaque aos aspectos técnicos e estéticos constitutivos da obra e às premissas teóricas da criação, versando sobre tendências e interpretações de fenômenos históricos e estéticos que se constituem em fatores importantes para a apreensão e a compreensão da cultura artística, com debate de importantes temas que envolvem a produção do período.

Bibliografia básica

BELL, Julian. *Uma nova história da arte*. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

GOMBRICH, Ernst Hans. *A história da arte*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993.

JANSON, Horst Woldemar. *História geral da arte* (Vol. I) – O Mundo Antigo e a Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

_____. *História geral da arte: o mundo moderno*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

Bibliografia complementar

ARGAN, Giulio Carlo. *Guia de história da arte*. Lisboa: Estampa, 1992.

BATTISTONI FILHO, Duílio. *Pequena história da arte*. Campinas: Papirus, 1989.

BAZIN, Germain. *História da história da arte*. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

HOBSBAWN, Eric. *Sobre história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

JANSON, Horst Woldemar; JANSON, Anthony F. *Iniciação à história da arte*. 2.ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

11. História e Teoria da Arte II (32h)

Ementa

Enfoque das mais relevantes transformações da arte ocorridas do final do século XIX aos dias atuais, através da abordagem histórica que envolve o repertório de importantes conceitos e obras que balizam a reflexão sobre a *arte moderna e contemporânea*, com enfoque nos grupos, escolas e movimentos mais significativos do período. Destaque aos aspectos técnicos e estéticos constitutivos da obra e às premissas teóricas da

criação, versando sobre tendências e interpretações de fenômenos históricos e estéticos que se constituem em fatores importantes para a apreensão e a compreensão da cultura artística, com debate de temas que envolvem a produção do período: crise da representação; arte, sociedade e utopia; arte e tecnologia, crise da modernidade/pós-modernidade, novos espaços e novos suportes, performatividade, hibridismo, multimídia, interculturalidade.

Bibliografia básica

- ARCHER, Michael. *Arte contemporânea: uma história concisa*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
ARGAN, Giulio Carlo. *Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos*. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
BELL, Julian. *Uma nova história da arte*. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
CAUQUELIN, Anne. *Arte contemporânea: uma introdução*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
GOMBRICH, Ernst.Hans. *A história da arte*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993.
STANGOS, Nikos (org.) *Conceitos de arte moderna*. Rio de Janeiro: Zahar, 1990.

Bibliografia complementar

- BATTISTONI FILHO, Duílio. *Pequena história da arte*. Campinas: Papirus, 1989.
CANTON, Kátia. *Novíssima arte brasileira*. São Paulo: Editora Iluminuras, 2000.
CATTANI, Iceia B. (org.). *Mestiçagens na arte contemporânea*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007.
DEMPSEY, Amy. *Estilos escolas e movimentos*. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.
DOMINGUES, Diana. *A arte no século XXI: a humanização das tecnologias*. São Paulo: Editora UNESP, 2003.
HARRISON, Charles. *Modernismo*. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.
MICHELI, Mario de. *As Vanguardas Artísticas*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
PROENÇA, Graça. *História da arte*. São Paulo: Ática, 2007.
SHAPIRO, MEYER. *A arte moderna: século XIX e XX*. São Paulo: Edusp, 1996.
ZIELINSKY, Mônica (Org.). *Fronteiras: arte, críticas e outros ensaios*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003.

12. História e Teoria da Dança (32h)

Ementa

Introdução à teoria e história da dança e suas relações com o campo das artes, com a cultura e a sociedade. Panorama histórico da dança, a partir dos períodos da pré-história, clássico, moderno e contemporâneo. O nascimento da dança moderna e a ruptura com os padrões da dança clássica. Dança e pós-modernidade.

Bibliografia básica

- BOGÉA, I. *O livro da dança*. Ilustrações de Marcelo Cipis. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2002.
BOURCIER, P. *História da dança no Ocidente*. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1987.
FERNANDES, C. *Pina Bausch e o Wuppertal Dança-teatro: repetição e transformação*. São Paulo: Hucitec, 2000.
MENDES, M. G. *A dança*. São Paulo: Ática, 1985.
LANGENDONCK, Rosana; RENGEL, Lenira. *Pequena viagem pelo mundo da dança*. São Paulo: Moderna, 2006.

Bibliografia complementar

- DUNCAN, I. *Minha vida*. Rio de Janeiro: Editora José Olympio. 1989.
GREINER, C. *Butô: pensamento em evolução*. São Paulo: Escrituras, 1998.
SANTANA, I. *Corpo aberto: Cunningham, dança e novas tecnologias*. São Paulo: Educ/Fapesp, 2002.
VIANNA, Klauss. *A dança*. São Paulo: Summus, 2005.

13. Política, legislação e projetos culturais (48h)

Ementa

Panorama histórico das relações entre Cultura e Política. O lugar da cultura na construção da hegemonia. As perspectivas das artes da cena a partir do desenvolvimento da sociedade industrial e pós-industrial. Economia da cultura e das trocas simbólicas. Políticas públicas: as concepções, os aparelhos e os mecanismos de financiamento da cultura. Sistemas de apoio e financiamento da criação e produção artística. Interesse

público e definição de mérito em projetos artísticos. Expectativas e exigências na elaboração de projetos artístico-culturais.

Bibliografia básica

- BARROS, J. M. *As mediações da cultura: arte, processos e cidadania*. Belo Horizonte: Duo Editorial, 2009.
- COELHO, T. *Dicionário crítico de política cultural*. São Paulo: Iluminuras/Fapesp, 1997.
- MALAGODI, M. E. & CESNIK, F. de S. *Projetos culturais: elaboração, administração e aspectos legais*. São Paulo: Escrituras, 2004.
- REIS, A. C. F. & MARCO, K. de. (org.). *Economia da cultura: ideias e vivências*. Rio de Janeiro: Editora e-livre, 2009.

Bibliografia complementar

- ADORNO, T. W. e HORKHEIMER, M.. *Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos*. Trad. Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.
- CESNIK, F. de S. *Guia do incentivo à cultura: revista e ampliada*. São Paulo: Editora Manole, 2007.
- FERRON, F. & FARIA, H. J. B. *Cartas da cultura*. Cadernos Polis, V. 3. São Paulo: Instituto Pólis, 2003.
- FONSECA, R. J. A. *O avesso da cena: notas sobre gestão e produção cultural*. Belo Horizonte: Duo Editorial, 2010.
- REIS, A. C. F. *Marketing cultural e financiamento da cultura*. São Paulo: Thomsom Pioneira, 2002.
- RUBIM, A. A. C. & BARBALHO, A. (org.). *Políticas culturais no Brasil*. Belo Horizonte: Duo Editorial, 2007.

II. REPRESENTAÇÃO E LINGUAGENS

14. Princípios da Linguagem Visual (48 h)

Ementa

Fundamentos da linguagem visual com desenvolvimento de conhecimentos relacionados aos elementos básicos, à estruturação da composição visual e à teoria da cor. Percepção e entendimento dos elementos morfológicos e suas relações na composição de estruturas sintáticas recorrentes na produção visual, com estímulo da compreensão crítica dos processos de significação e produção do sentido e promoção da articulação entre a sensibilidade estética e o domínio teórico e técnico das ferramentas de linguagem. Investigação, experimentação e adequação dos meios técnico-expressivos às finalidades do discurso visual. Reflexão sobre as possibilidades do discurso visual nas artes da cena.

Bibliografia Básica

- AUMONT, Jacques. *A Imagem*. 13ª ed. Campinas: Papyrus, 1993.
- ARNHEIM, R. *Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora*. Tradução: Ivone Terezinha de Faria. 10ª Ed. São Paulo: Pioneira, 1996.
- DONDIS, D. A. *Sintaxe da linguagem visual*. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- OSTROWER, F. *Universos da arte*. 31ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier - Campus, 2004.

Bibliografia Complementar

- GOMES FILHO, J. *Gestalt do Objeto: sistema de leitura visual da forma*. São Paulo: Escrituras, 2000.
- GUIMARÃES, L. *A cor como informação: a construção biofísica, lingüística e cultural da simbologia das cores*. 3ª ed. São Paulo: Annablume, 2000.
- LUPTON, E.; PHILLIPS, J. C. *Novos fundamentos do design*. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
- PIGNATÁRI, Décio. *Semiótica da arte e da arquitetura*. 3ª ed. Cotia: Ateliê Editorial, 2004.
- PEDROSA, Israel. *Da cor à cor inexistente*. 10ª ed. São Paulo: SENAC, 2009.
- SANTAELLA, L. *O que é semiótica*. São Paulo: Brasiliense, 1983.

15. Desenho I (48h)

Ementa

Apreensão e representação gráfica de objetos através da linguagem do desenho de observação à mão livre. Introdução aos elementos formais e sintáticos, aos suportes e materiais, bem como aos códigos e técnicas representacionais. Objetiva instrumentalizar o aluno para ulterior uso do desenho em processos de concepção e produção de objetos destinados à construção do espaço cênico e à caracterização do ator.

Bibliografia Básica

DERDIK, E. *Formas de pensar o desenho*. São Paulo: Scipione, 1989.
HALLAWELL, P. *A mão livre*. São Paulo: Melhoramentos, 1986.
WONG, W. *Princípios de forma e desenho*. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

Bibliografia Complementar

DERDYK, Edith. *Disegno. Desenho. Desígnio*. São Paulo: SENAC, 2007.
EDWARDS, B. *Desenhando com o lado direito do cérebro*. 12ª. ed. São Paulo: Ediouro, 1984.
HAYES, Colin. *Guia completo de pintura y dibujo, técnicas y materiales*. Barcelona: H. Blume, 1980.
MASSIRONI, M. *Ver pelo desenho: aspectos técnicos, cognitivos, comunicativos*. São Paulo: Martins Fontes, 1982.
SIMBLET, S. *Desenho*. São Paulo: Ambientes & Cores, 2011.
SMITH, Ray. *Desenhando figuras*. São Paulo: Manole. 1997.

16. Desenho II (48h)

Ementa

Apreensão e representação gráfica do espaço interno e externo através da linguagem do desenho de observação e de construção. Introdução aos elementos formais e sintáticos, aos suportes e materiais, bem como aos códigos e técnicas representacionais da *perspectiva* à mão livre e geométrica. Objetiva instrumentalizar o aluno para ulterior uso do desenho no desenvolvimento e representação de espaços teatrais, cenográficos, luminosos, dentre outros.

Bibliografia básica

GIANAZZA, G. *A perspectiva*. Rio de Janeiro: Tecnoprint, 1983.
MACHADO, Ardevan. *Perspectiva: cônica, cavaleira, axonométrica*. 5ª ed. São Paulo: Pini, 1988.
MONTENEGRO, Gildo A. *A perspectiva dos profissionais*. São Paulo: Edgard Blucher, 1983.

Bibliografia complementar

CHING, Francis D.K., JUROSZECK, Steven P. *Representação gráfica para o desenho e projeto*. Barcelona, Espanha: Gustavo Gili, 2001.
CLAUDI, Cláudio. *Manual de perspectiva*. 3ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1975.
GILL, Robert W. *Desenho de perspectiva*. São Paulo: Martins Fontes, 1974.
MACHADO, Adervan. *Perspectiva*. São Paulo: Editora PINI, 1988.
MASSIRONI, M. *Ver pelo desenho: aspectos técnicos, cognitivos e comunicativos*. São Paulo: Martins Fontes, 1982.
SCHARWACHTER, G. *Perspectiva para arquitetos*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1986.

17. Desenho III (48h)

Ementa

Apreensão e representação gráfica da figura humana através da linguagem do desenho de observação a mão livre, com uso de modelos vivos. Introdução aos elementos formais e sintáticos, aos diversos suportes e materiais, bem como aos códigos e técnicas representacionais. Objetiva instrumentalizar o aluno para ulterior uso do desenho no desenvolvimento e representação de figurinos, adereços, máscaras, bonecos, dentre outros.

Bibliografia básica

CRUZ, Dani. *Como desenhar o corpo humano*. Barcelona: Ilusbooks, 2011.

DERDIK, E. *O desenho da figura humana*. S. Paulo: Scipione, 1990.

GORDON, L. *Desenho Anatômico*. Lisboa: Presença, 1991.

Bibliografia complementar

BARRETO, G.; OLIVEIRA, M. G. *A arte secreta de Michelângelo*. São Paulo: Arx, 2006.

FRIPP, Sir Alfredo D; THOMPSON, Rodolfo. *Anatomia artística humana*. Barcelona: Gustavo Gilli S.A., 1962.

GORDON, L. *O Corpo em Movimento*. Lisboa: Presença, 1991.

HOCKNEY, D. *O conhecimento secreto: redescobrimdo as técnicas perdidas dos grandes mestres*. São Paulo: Cosac & Naif, 2001.

18. Plástica (64h)

Ementa

Construção do conhecimento estético por meio da concepção de elementos visuais referentes à dimensão espacial: atividades de criação tridimensional através da criação de objetos que exercitem o raciocínio e a sensibilidade espacial com o desenvolvimento de conceitos e métodos pertinentes à dinâmica de composição plástica dos materiais. Formação de repertório vocabular e de práticas que fundamentem e conduzam a dimensão criativa dos projetos de Direção de Arte nas disciplinas ulteriores, pela assimilação de conceitos inerentes ao comportamento da forma na arte.

Bibliografia Básica

ARNHEIM, R. *Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora*. Tradução: Ivone Terezinha de Faria. 10ª Ed. São Paulo: Pioneira, 1996.

DONDIS, D. A. *Sintaxe da linguagem visual*. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

GOMES FILHO, J. *Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma*. São Paulo: Escrituras, 2000.

PEDROSA, Israel. *O universo da cor*. Rio de Janeiro: São Paulo: SENAC Nacional, 2003.

Bibliografia Complementar

KANDISNKY, W. *Ponto e linha sobre o plano*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

_____. *Do espiritual na arte*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

MONDRIAN, Piet. *Neoplasticismo na pintura e na arquitetura*. Organização: Carlos A. Ferreira Martins. Tradução: João Carlos Pijnappel. São Paulo: Cosac & Naif, 2008.

OSTROWER, Fayga. *Criatividade e processos de criação*. Petrópolis: Editora Vozes, 1983.

PEDROSA, Israel. *Da cor à cor inexistente*. 10ª ed. São Paulo: SENAC SP, 2009.

TUCKER, William. *A linguagem da escultura*. São Paulo: Cosac & Naify, 1999.

19. Materiais e Meios Bidimensionais (64h)

Ementa

Aprendizagem de elementos e subsídios técnico-expressivos para desenvolvimento da linguagem visual bidimensional em pintura e outras técnicas, através do manuseio experimental de variados materiais e suportes e como recurso criativo e expressivo nas artes da cena. Conceituação, apreensão e domínio do uso da cor com vias à aplicação em processos de concepção e em apresentações ou soluções finais de projetos de Direção de Arte.

Bibliografia básica

HAYES, Colin. *Guia completo de pintura y dibujo, técnicas y materiales*. Madri: Hermann Blume, 1980.

HARRISON, Hazel. *Desenho e pintura*. Porto Alegre: Edelbra, 1994.

MAYER, Ralph. *Manual do artista: de técnicas e materiais*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

MOTTA, Edson; SALGADO, Maria Luiza Guimarães. *Iniciação à pintura*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991.

PEDROSA, Israel. *O universo da cor*. Rio de Janeiro: São Paulo: SENAC Nacional, 2003.

Bibliografia complementar

- DERDIK, Edith. *Formas de pensar o desenho*. São Paulo: Scipione, 2004.
- FRANCASTEL, Pierre. *Pintura e sociedade*. São Paulo: Martins Fontes, 1990.
- LEGER, Fernand. *Funções da pintura*. São Paulo: Nobel, 1989.
- MAYER, Ralph. *Manual do artista: de técnicas e materiais*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- MOTTA, Edson; SALGADO, Maria Luiza Guimarães. *Iniciação à pintura*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991.
- OSTROWER, F. *Universos da arte*. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 2004.
- SMITH, Ray. *El manual del artista*. Madri: Hermann Blume, 1990.

20. Materiais e Meios Tridimensionais (64h)

Ementa

Aprendizagem de elementos e subsídios técnico-expressivos para desenvolvimento da linguagem visual tridimensional, através do manuseio experimental de variados materiais e suportes como recurso criativo e expressivo nas artes da cena. Conceituação, apreensão e domínio do uso das propriedades plásticas dos materiais e da cor com vias à aplicação em processos de concepção e produção de objetos destinados à construção do espaço cênico e à caracterização do ator.

Bibliografia básica

- MUNARI, Bruno. *Das coisas nascem coisas*. Trad. José Manuel de Vasconcelos. São Paulo: Martins Fontes, 1981.
- RIOS, Rafael; RIDOLFI, Eloy. *Teatro com materiais ressignificados na imagem teatral*. Rio de Janeiro: Odysseus, 2011.
- TERNEAUX, Elodie; KULA, Daniel. *Materiologia: o guia criativo de materiais e tecnologias*. São Paulo: SENAC, 2012.

Bibliografia complementar

- BORGES, Adélia. *Design-artesanato: o caminho brasileiro*. Cidade: Terceiro Nome, 2011.
- CARVALHO, Monica. *Artesanato sustentável: Natureza, design & arte*. São Paulo: SENAC Nacional, 2015.
- MAYER, Ralph. *Manual do artista: de técnicas e materiais*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- MOUTINHO, Stella; PRADO, Rubia Bueno; LONDRES, Ruth. *Dicionário de artes decorativas e decoração*. Rio de Janeiro: Lexikon, 2011.
- SMITH, Stan; TEN HOLT, H. F.. *Manual del artista: equipo, materiales y tecnicas*. Madrid: Hermann Blume, 1980.
- PEDROSA, Israel. *O universo da cor*. Rio de Janeiro: São Paulo: SENAC Nacional, 2003.

21. Representação Gráfica I (64h)

Ementa

Representação gráfica técnica do projeto construtivo – o objeto, o espaço e as normatizações de sua representação. *Desenho do objeto cênico*: sistema de representação em épura – conceituação, convenções (ABNT), leitura e desenvolvimento técnico-construtivo das vistas do objeto. *Desenho do espaço teatral e cenográfico*: sistemas de representação – conceituação, convenções (ABNT), leitura e desenvolvimento técnico-construtivo de plantas, vistas e cortes.

Bibliografia básica

- FERREIRA, Regis de C.; FALEIRO, Heloína T.; SOUZA, Renata F. de. *Desenho Técnico*. Apostila de circulação interna. Goiânia: Escola de Agronomia e de Engenharia de Alimentos da UFG, 2008. Disponível em: http://portais.ufg.br/uploads/68/original_Apostila_desenho.
- PEREIRA, ALDEMAR. *Desenho técnico básico*. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1976.
- MONTENEGRO, G. A. *Desenho arquitetônico*. 4ª ed. São Paulo: Edgard Blucher Ltda, 2001.

Bibliografia complementar

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Coletânea de normas de desenho técnico*. São Paulo: SENAI/DTE/DMD, 1990.

CHING, Francis D. K. *Representação gráfica em arquitetura*. 3ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2000.

FERREIRA, Patrícia. *Desenho de arquitetura*. 2. ed. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2008.

MAGUIRE, D. E.; SIMMONS, C. H. *Desenho Técnico. Problemas e soluções gerais de desenho*. São Paulo: Ed. Hemus, 2004.

SANTANA, Marco Aurélio; SARAPKA, Elaine Maria; et al. *Desenho Arquitetônico Básico*. São Paulo: Ed. PINI, 2010.

22. Representação Gráfica II (64h)

Ementa

Representação gráfica digital expressiva e técnica e suas aplicações nas artes da cena: tipos, papéis e possibilidades. Estudos orientados acerca dos recursos e meios digitais com possibilidades de aplicação (softwares como Photoshop, Corel Draw, InDesign, etc.) em projetos de Direção de Arte, com desenvolvimento de exercícios de aprendizagem de uso dos programas tecnológicos.

Bibliografia básica

GONÇAVES, Marly de Meneses. *O uso do computador como meio para a representação do espaço: estudo de caso na área de ensino do digital & virtual design*. Tese (doutorado em arquitetura e urbanismo). Faculdade de arquitetura e urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo: FAU-USP, 2009.

DAGOSTINO, Frank R. *Desenho arquitetônico contemporâneo*. São Paulo: Ed. Hemus, 2004.

RÊGO, Rejane de Moraes. *Educação gráfica e projeção arquitetônica: as relações entre a capacidade visiográfica-tridimensional e a utilização da modelagem geométrica 3D*. São Paulo: Blucher acadêmico, 2011.

Bibliografia complementar

CASTELLS, M. *A sociedade em rede*. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

KWIATKOWSKA, Ada. A gênese das formas arquitetônicas: projetos inventivos na era virtual. In: DUARTE, Cristiane Rose. et al. (Orgs.) *O lugar do projeto no ensino e na pesquisa em arquitetura e urbanismo*. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria. 2007, p. 357.

LÉVY, P. *A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço*. São Paulo: Loyola, 1998.

MEDEIROS, Lígia Maria Sampaio de. *Desenhística: a ciência da arte de projetar desenhando*. Santa Maria: sCHDs Editora, 2004.

RUFINO, Iana Alexandra Alves; VELOSO, Maísa Fernandes Dutra. *Entre a bicicleta e a nave espacial: os novos paradigmas da informática e o ensino do projeto arquitetônico*. In: DUARTE, Cristiane Rose. et al. (Orgs.) *O lugar do projeto no ensino e na pesquisa em arquitetura e urbanismo*. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria. 2007, p. 269-270.

III. CONCEPÇÃO E PROJETO

23. Introdução à Construção do Espaço Cênico (48 h)

Ementa

A construção do espaço cênico como elemento da linguagem teatral, seus componentes e suas relações: o lugar teatral, a cenografia e a iluminação cênica. Breve panorama das transformações dos fundamentos e práticas da construção do espaço cênico, da Antiguidade à cena contemporânea. Experiência, em nível básico, de concepção de espaço teatral, cenográfico e luminoso, investigando métodos, materiais e recursos técnico-expressivos com abordagem de exemplos de percursos criativos.

Bibliografia básica

BERTHOLD, Margot. *História mundial do teatro*. São Paulo: Perspectiva, 2001.

CAMARGO, Roberto Gill. *Conceito de iluminação cênica*. São Paulo: Música & Tecnologia, 2012.

DEL NERO, Cyro. *Cenografia*. Uma breve visita. São Paulo: Claridade, 2008.

PAVIS, Patrice. *Dicionário de teatro*. Trad. J. Guinsburg e Maria Lúcia Pereira. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1999.

Bibliografia complementar

- CAMARGO, Roberto Gill. *Função estética da luz*. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- FORJAZ, C. *À luz da linguagem: a iluminação cênica – de instrumento da visibilidade à "scriptura do visível"*. Tese de Mestrado, ECA/USP. São Paulo. 2009.
- GUINSBURG, J., COELHO NETTO, J. T., CARDOSO, R.C. *Semiologia do teatro*. São Paulo: Perspectiva, 2006.
- MANTOVANI, A. *Cenografia*. São Paulo: Ática, 1989.
- ROUBINE, Jean-Jacques. *A linguagem da encenação teatral*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1982.

24. Introdução à Caracterização do Ator (48h)

Ementa

A caracterização do ator como elemento da linguagem teatral, seus componentes e suas relações: figurinos, adereços, maquiagem, cabelos e postigos. Breve panorama das transformações dos fundamentos e práticas da caracterização do ator, da Antiguidade à cena contemporânea. Experiência, em nível básico, de concepção de caracterização do ator, investigando métodos, materiais e recursos técnico-expressivos, com abordagem de exemplos de percursos criativos.

Bibliografia básica

- ROUBINE, Jean Jacques. *A linguagem da encenação teatral*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998.
- SILVA, Amabilis de Jesus da. *Figurino-penetrante: um estudo sobre a desestabilização das hierarquias em cena*. Tese (Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – Doutorado). Universidade Federal da Bahia, 2010.
- VIANA, Fausto. *Figurino teatral e as renovações do século XX*. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2010.

Bibliografia complementar

- BERTHOLD, Margot. *História mundial do teatro*. São Paulo: Perspectiva, 2004
- MUNIZ, Rosane. *Vestindo os nus: o figurino em cena*. Rio de Janeiro: Editora Senac Rio, 2004.
- PAVIS, Patrice. *Dicionário de teatro*. São Paulo: Perspectiva, 2008.
- RAMOS, Adriana Vaz. *O design de aparência de atores e a comunicação em cena*. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC – SP, 2008.
- SOUZA, J. F. V. de. *A maquiagem no processo de construção do personagem*. Dissertação (Mestrado – Artes Cênicas, Universidade Federal da Bahia) Salvador, 2004.

25. Cenografia e Espaço Teatral I (64 h)

Ementa

A concepção cenográfica: refletir e projetar o espaço cenográfico contemporâneo *em espaço teatral não convencional*. Dramaturgia, encenação e escritura espacial: relações e análise de obras. Metodologia projetual em cenografia e espaço teatral: 1. Estudos, levantamentos e cartografias – *briefing*, lugar teatral, dramaturgia, encenação, atuação e demais elementos plásticos e visuais do espetáculo; 2. Pesquisa iconográfica – contextos espaciais, históricos, paisagísticos, emocionais e climáticos e outras montagens; 3. Fundamentação conceitual; 4. Anteprojeto – croquis e maquetes processuais; 5. Projeto final – desenhos técnicos, maquete final e 6. Apresentação e defesa oral.

Bibliografia básica

- CARREIRA, André. *Teatro de invasão: redefinindo a ordem da cidade*. In: LIMA, Evelyn Furquim Werneck. *Espaço e teatro*. Rio de Janeiro: 7 letras, 2008.
- FERNANDES, Sílvia. *Teatralidades contemporâneas*. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- REUBOUÇAS, Evill. *A dramaturgia e a encenação no espaço não convencional*. São Paulo: UNESP, 2009.

Bibliografia complementar

- DEL NERO, Cyro. *Máquina para os deuses*. Anotações de um cenógrafo e o discurso da cenografia. São Paulo: SESC/SENAC, 2009.

EICHBAUER, Hélio. *Cartas de marear: impressões de viagem caminhos de criação*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2013.

PAVIS, Patrice. *Análise dos espetáculos*. Trad. Sérgio Sálvia Coelho. São Paulo: Perspectiva, 2005.

RATTO, Gianni. *Antitratado de cenografia. Variações sobre o mesmo tema*. São Paulo: SENAC, 1999.

SERRONI, J. C. *Cenografia brasileira: notas de um cenógrafo*. São Paulo: SESC, 2013.

26. Cenografia e Espaço Teatral II (48 h)

Ementa

A concepção cenográfica: refletir e projetar o espaço cenográfico contemporâneo *em caixa cênica equipada*. Dramaturgia, encenação e escritura espacial: relações e análise de obras. Metodologia projetual em cenografia e espaço teatral: 1. Estudos, levantamentos e cartografias – *briefing*, lugar teatral, dramaturgia, encenação, atuação e demais elementos plásticos e visuais do espetáculo; 2. Pesquisa iconográfica – contextos espaciais, históricos, paisagísticos, emocionais e climáticos e outras montagens; 3. Fundamentação conceitual; 4. Anteprojeto – croquis e maquetes processuais; 5. Projeto final – desenhos técnicos, maquete final e 6. Apresentação e defesa oral.

Bibliografia básica

MACHADO, Raul. J. de B. (coord.) *Oficina cenotécnica*. Rio de Janeiro: Funarte, 1997.

SERRONI, José C. (coord.) *Oficina de arquitetura cênica*. Rio de Janeiro: Funarte, 1997.

SILVA, Robson. J. G. (coord.). *100 termos básicos da cenotécnica: caixa cênica italiana*. Rio de Janeiro: IBAC, 1992.

Bibliografia complementar

DEL NERO, Cyro. *Máquina para os deuses*. Anotações de um cenógrafo e o discurso da cenografia. São Paulo: SESC/SENAC, 2009.

EICHBAUER, Hélio. *Cartas de marear: impressões de viagem caminhos de criação*. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2013.

MONTENEGRO, Gildo A. *Desenho arquitetônico*. São Paulo: Edgard Blücher, 1997.

MUNARI, Bruno. *Das coisas nascem coisas*. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

RATTO, Gianni. *Antitratado de cenografia. Variações sobre o mesmo tema*. São Paulo: SENAC, 1999.

SERRONI, J. C. *Cenografia brasileira: notas de um cenógrafo*. São Paulo: SESC, 2013.

27. Iluminação, Projeções e Efeitos I (64 h)

Ementa

Ótica e fotometria: cor, temperatura de cor, brilho, luminância, fluxo luminoso e intensidade luminosa. Projeções de imagens estáticas e em movimento. Noções de equipamentos, montagens e efeitos. Metodologia projetual em iluminação, projeções e efeitos: 1. Estudos, levantamentos e cartografias – *briefing*, lugar teatral, dramaturgia, encenação, atuação e demais elementos plásticos e visuais do espetáculo; 2. Pesquisa iconográfica – contextos espaciais, históricos, paisagísticos, emocionais e climáticos e outras montagens; 3. Fundamentação conceitual; 4. Anteprojeto – rascunho de mapa de luz e roteiro de cenas; 5. Projeto final – mapa de luz, rider técnico de equipamentos, roteiro de cenas e 6. Apresentação e defesa oral.

Bibliografia básica

CAMARGO, Roberto Gill. *Função estética da luz*. Sorocaba: TCM comunicações, 2000.

LEITE, Marcelo Denny de T. *Caleidoscópio Digital: contribuições e renovações das tecnologias da imagem na cena contemporânea*. São Paulo: Tese de doutorado do CAC-ECA-USP, 2011.

FORJAZ, Cibele. *No palco, a luz*. Revista Humanidades, no. 52. Brasília: Editora da UnB, 2006.

SARAIVA, H. F. *Iluminação teatral: história, estética e técnica*. Dissertação de Mestrado, ECA/USP, 1989.

Bibliografia complementar

CAMARGO, Roberto Gill. *Conceito de iluminação cênica*. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2012.

HELLER, Eva. *A psicologia das cores*. Barcelona: Garamond Ltda, 2000.

PEREZ, Valmir. *Luz e arte: um paralelo entre as ideias de grandes mestres da pintura e o design de iluminação*. São Paulo: De Maio Comunicação e Editora, 2012.

SILVA, Mauri Luiz da Silva. *Luz, lâmpadas e iluminação*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004.

SHELLEY, Steven Louis. *A practical guide to stage lighting*. Boston: Local Press, 1999.

TORMANN, Jamile. *Caderno de iluminação cênica*. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2008.

28. Iluminação, Projeções e Efeitos II (48 h)

Ementa

Eletricidade básica e normas de segurança (NR 10 e NR 35). Princípios de robótica aplicada à iluminação cênica. Mesas, *dimmers* e programação. *Softwares* de apoio. Representação gráfica técnica manual e digital aplicada à iluminação. Metodologia projetual em iluminação, projeções e efeitos: 1. Estudos, levantamentos e cartografias – *briefing*, lugar teatral, dramaturgia, encenação, atuação e demais elementos plásticos e visuais do espetáculo; 2. Pesquisa iconográfica – contextos espaciais, históricos, paisagísticos, emocionais e climáticos e outras montagens; 3. Fundamentação conceitual; 4. Anteprojeto – mapa de luz, *patch* e roteiro de cenas; 5. Projeto final – mapa e planilha de equipamentos, roteiro de cenas, *patch*, planejamento; 6. Montagem e operação e 7. Apresentação e defesa oral.

Bibliografia básica

CABRAL, Pedro e CORREIA, José Álvaro. *Manual técnico de iluminação para espetáculos*. Cidade do Porto: Setepés, 2008.

DULTRA, Pedro. *Em cena, o iluminador*. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2013.

KELLER, Max. *Light Fantastic: The Art and Design of Stage Lighting*. 3ª ed. Nova York: Prestel, 2010.

Bibliografia complementar

CARVALHO, J. (coord.). *Oficina de iluminação cênica*. Rio de Janeiro: Funarte, 2009.

MACHADO, Renato. *A luz montagem*. Móin-Móin: Revista de estudos sobre Teatro de Formas Animadas. Jaraguá do Sul: SCAR/UEDESC, ano 4, v.5,2008

RATTO, Gianni. *Antitratado de cenografia*. Variações sobre o mesmo tema 2. ed. São Paulo: SENAC, 2001.

TUDELLA, Eduardo A. S.. *Design, cena e luz: anotações*. Revista A(L)BERTO, v. #3, p. 11-24, 2012.

_____. *Um mergulho no reino das sombras*. Revista da Universidade Federal da Bahia, Salvador, v. 01, n.01, p. 67-75, 1998.

TORMANN, Jamile. *Caderno de iluminação cênica*. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2008.

29. Figurinos e Adereços I (64h)

Ementa

Investigação do figurino e dos adereços cênicos enquanto componentes da caracterização do ator na linguagem teatral instigando percepções corporais, visuais, espaciais e materiais. Estudos em história da indumentária e concepção de figurinos e adereços. Pesquisa de materiais expressivos e técnicas construtivas de figurino e adereços. Metodologia projetual em figurinos e adereços: 1. Conceituação – estudos da dramaturgia e da encenação; 2. Pesquisas de referência; 3. Elaboração de projeto – representações gráficas, materiais, mão-de-obra, cronograma e orçamentos e 4. Apresentação e defesa oral.

Bibliografia básica

KOHLER, C. *História do vestuário*. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

MUNIZ, Rosane. *Vestindo os nus: o figurino em cena*. Rio de Janeiro: Editora Senac Rio, 2004.

VIANA, Fausto; MUNIZ, Rosane. *Diário de pesquisadores: Traje de cena*. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2012.

Bibliografia complementar

ALMEIDA, Desirée Bastos de. *Cena para um figurino*. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.

LEITE, Adriana; GUERRA, Lisette. *Figurino: uma experiência na televisão*. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

NERY, M. L. *A Evolução da indumentária – subsídios para criação de figurino*. Rio de Janeiro: Senac, 2009.

RAMOS, Adriana Vaz. *O design de aparência de atores e a comunicação em cena*. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC – SP, 2008.

SILVA, Amabilis de Jesus da. *Figurino-penetrante: um estudo sobre a desestabilização das hierarquias em cena*. Tese (Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas – Doutorado). Universidade Federal da Bahia, 2010.

30. Figurinos e Adereços II (48h)

Ementa

Pesquisa de materiais expressivos e técnicas construtivas de figurino e adereços. Metodologia projetual em figurinos e adereços: 1. Conceituação – estudos da dramaturgia e da encenação; 2. Pesquisas de referência; 3. Elaboração de projeto – representações gráficas, materiais, mão-de-obra, cronograma e orçamentos e 4. Execução de projeto – confecção/aquisição. A manutenção e conservação de figurinos e adereços.

Bibliografia básica

KOHLER, C. *História do vestuário*. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

NERY, M. L. *A evolução da indumentária – subsídios para criação de figurino*. Rio de Janeiro: Senac, 2009.

UDALE, J. *Tecidos e moda*. Porto Alegre: Bookman, 2009.

VIANA, Fausto; MUNIZ, Rosane. *Diário de pesquisadores: traje de cena*. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2012.

Bibliografia complementar

AZEVEDO, Elizabeth R.; VIANA, Fausto. *Breve manual de conservação de trajes teatrais*. São Paulo: Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Teatro Municipal de São Paulo, 2006.

BOUCHER, F. *História do vestuário no ocidente*. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

CHATAIGNIER, Gilda. *Fio a fio: tecidos, moda e linguagem*. São Paulo: Estação das Letras Editora, 2006.

LEITE, Adriana; GUERRA, Lisette. *Figurino: uma experiência na televisão*. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

MUNIZ, Rosane. *Vestindo os nus: o figurino em cena*. Rio de Janeiro: Editora Senac Rio, 2004.

RAMOS, Adriana Vaz. *O design de aparência de atores e a comunicação em cena*. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC – SP, 2008.

31. Maquiagem, Cabelos e Postiços I (64h)

Ementa

A maquiagem, o cabelo e os postiços enquanto componentes da caracterização do ator na linguagem teatral, instigando percepções corporais, visuais, espaciais e materiais. História da maquiagem, da cosmética e do penteado. Pesquisa de materiais expressivos e técnicas aplicadas em maquiagem, cabelos e postiços. Precauções e cuidados com a pele e o cabelo. Recursos básicos da maquiagem cênica – luz e sombra; linhas, formas, cores, materiais e efeitos. Higienização e manutenção de materiais. Introdução à metodologia projetual em maquiagem, cabelos e postiços: 1. Conceituação – estudos da dramaturgia e da encenação; 2. Pesquisas de referência; 3. Elaboração de projeto – representações gráficas, materiais, cronograma e orçamentos; 4. Execução de projeto e 5. Apresentação e defesa oral.

Bibliografia básica

ECO, Umberto. *História da beleza*. Rio de Janeiro: Record, 2013.

SOUZA, J. F. V. de. *A maquiagem no processo de construção do personagem*. Dissertação de Mestrado em Artes Cênicas, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2004.

VITA, A. C. R. *História da maquiagem, da cosmética e do penteado*. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2008.

Bibliografia complementar

HALLAWELL, Philip. *Visagismo: harmonia e estética*. São Paulo: Senac, 2008.

_____. *Visagismo integrado: identidade, estilo e beleza*. São Paulo: Senac, 2009.

MALU, N. *De cara nova: manual de maquiagem*. São Paulo: FTD, 1997.

MOLINOS, D. *Maquiagem*. São Paulo: Senac, 2010.

RAMOS, Adriana Vaz. *O design de aparência de atores e a comunicação em cena*. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC – SP, 2008.

32. Maquiagem, Cabelos e Postiços II (48h)

Ementa

Utilização de postiços: careca, barba, bigode, perucas, apliques e cílios. Pesquisa de materiais expressivos e técnicas aplicadas em maquiagem e cabelos nas artes cênicas. Metodologia projetual em maquiagem, cabelos e postiços: 1. Conceituação – estudos da dramaturgia e da encenação; 2. Pesquisas de referência; 3. Elaboração de projeto – representações gráficas, materiais, mão-de-obra, cronograma e orçamentos; 4. Execução de projeto e 5. Apresentação e defesa oral.

Bibliografia básica

HALLAWELL, Philip. *Visagismo: harmonia e estética*. São Paulo: Senac, 2008.

MOLINOS, D. *Maquiagem*. São Paulo: Senac, 2010.

SOUZA, J. F. V. de. *A maquiagem no processo de construção do personagem*. Dissertação (Mestrado – Artes Cênicas, Universidade Federal da Bahia) Salvador, 2004.

Bibliografia complementar

ECO, Umberto. *História da beleza*. Rio de Janeiro: Record, 2013.

HALLAWELL, Philip. *Visagismo integrado: identidade, estilo e beleza*. São Paulo: Senac, 2009.

MALU, N. *De cara nova: manual de maquiagem*. São Paulo: FTD, 1997.

RAMOS, Adriana Vaz. *O design de aparência de atores e a comunicação em cena*. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC – SP, 2008.

VITA, A. C. R. *História da maquiagem, da cosmética e do penteado*. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2008.

33. Oficina de Teatro de Máscaras (48 h)

Ementa

A máscara como elemento de caracterização da personagem. Tipos de máscara. Concepção e execução de projeto. Técnicas de confecção e uso de máscaras.

Bibliografia básica

AMARAL, A. M. *Teatro de formas animadas*. São Paulo: Edusp, 1991.

_____. *O ator e seus duplos*. São Paulo: Edusp, 2002.

BELTRANE, Valmor Nini; ANDRADE, Milton de. *Teatro de máscaras*. Florianópolis: UDESC, 2010.

Bibliografia complementar

ALBERTTI, Carmelo; PIZZI, Paola. *Museu internacional da máscara: a arte mágica de Amleto e Donato Sartori*. São Paulo: É Realizações, 2013.

BARBA, E. SAVARESE N. *A arte secreta do ator: Dicionário de antropologia teatral*. São Paulo: Hucitec/Campinas: Editora da Unicamp, 1995.

FO, Dário. *Manual mínimo do ator*. São Paulo: Senac, 1998.

KLINTOWITZ, J. *Máscaras brasileiras*. São Paulo: Rhodia, 1986.

PAIVA, Sônia. *Encenação: percurso pela criação, planejamento e produção teatral*. Brasília: UnB, 2011.

34. Oficina de Teatro de Formas Animadas (64 h)

Ementa

Estudo do teatro de formas animadas: bonecos, sombras e objetos. O trabalho do ator no teatro de animação. Concepção e execução de projeto. Técnicas de confecção e manipulação de bonecos.

Bibliografia básica

AMARAL, A. M. *Teatro de formas animadas*. São Paulo: Edusp, 1991.

_____. *O ator e seus duplos*. São Paulo: Edusp, 2002.

BELTRAME, Valmor Nini. (org) *Teatro de bonecos: princípios técnicos do trabalho do ator-animador*. Artigo impresso In BELTRAME, Valmor Nini (org). *Distintos olhares sobre teoria e prática*. Florianópolis: UDESC, 2008. Disponível em: <http://teatrodeanimacao.wordpress.com/revista-eletronica/principios-tecnicos-do-trabalho-do-ator-animador-por-valmor-nini-beltrame/>. Último acesso em março de 2015.

Bibliografia complementar

AMARAL, A. M. *Teatro de animação*. Cotia: Ateliê Editorial, 2007.

APOCALYPSE, A. *Dramaturgia para a nova marionete*. Belo Horizonte: Giramundo Teatro de Bonecos, 2003.

BALARDIM, Paulo. *Relações de vida e morte no teatro de animação*. Porto Alegre: Edição do autor, 2004.

BORBA FILHO, Hermilo. *Fisionomia e espírito do mamulengo*. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1966.

OLIVEIRA JUNIOR, Francisco Guilherme de. *As materialidades no teatro de sombras*. In: Móin-Móin: Revista de Estudos sobre Teatro de Formas Animadas. Ano 8 – Número 9, 2012. Disponível em: <http://teatrodeanimacao.wordpress.com/revista-moin-moin/moin-moin-no-9-teatro-de-sombras/>. Último acesso em novembro de 2014.

SANTOS, Fernando Augusto Gonçalves. *Mamulengo: O Teatro de Bonecos Popular no Brasil*. In: Revista Móin-Móin, ano 03, número 03, páginas de 16 à 35, 2007. Disponível em: <http://teatrodeanimacao.wordpress.com/revista-moin-moin/moin-moin-n%C2%BA-3-teatro-de-bonecos-popular-brasileiro/> Último acesso em novembro de 2014.

IV. PESQUISA E TCC

35. Fundamentos e Métodos da Pesquisa Acadêmica em Artes (32h)

Ementa

Fundamentos do pensamento científico e natureza do conhecimento na arte. A pesquisa científica, a pesquisa artística e a pesquisa científica em arte. Iniciação científica e a formação do pesquisador. Introdução à metodologia da pesquisa acadêmica em arte. Fontes primárias e secundárias. Estrutura do texto científico. Trabalhos acadêmicos – seminário, resenha, resumo, artigo e projeto de pesquisa: papéis, procedimentos e normatizações.

Bibliografia básica

CARREIRA, A.; CABRAL, B.; RAMOS, L. F.; FARIAS, S. C. *Metodologia de pesquisa em artes cênicas*. Rio de Janeiro: Letras, 2001.

CARVALHO, M. C. (org.). *Construindo o saber*. Metodologia científica: fundamentos e técnicas. Campinas: Papirus, 1989.

SEVERINO, A. J. *Metodologia do trabalho científico*. 23ª ed. São Paulo: Cortez, 2007.

ZAMBONI, S. *A pesquisa em arte: um paralelo entre arte e ciência*. 3ª ed. Campinas: Autores associados, 2006.

Bibliografia complementar

GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4ª ed. São Paulo: Atlas 2002.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. *Fundamentos da metodologia científica*. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MEDEIROS, J. B. M. *Redação científica: a prática de fichamentos, resumos e resenhas*. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MICHALISZNY, M. S. *Pesquisa: orientações e normas para elaboração de projetos, monografias e artigos científicos*. Petrópolis: Vozes, 2008.

36. Fundamentos e Métodos da Pesquisa e Projeto em Direção de Arte (64 h)

Ementa

Fundamentos e métodos da pesquisa e projeto em direção de arte. Análise de texto dramático aplicada à elaboração de projeto de direção de arte. Da concepção de encenação à concepção de direção de arte. Estudos preliminares, formulação de proposta conceitual e desenvolvimento de projeto profissional em

direção de arte, com elaboração de croquis e/ou modelos tridimensionais para dois eixos: 1. *construção do espaço cênico*: com desenvolvimento de concepção de espaço teatral, cenários, objetos, iluminação, projeções e efeitos cênicos; e 2. *caracterização do ator*: com desenvolvimento de concepção de figurinos, adereços, maquiagens, cabelos e postições cênicos. Apresentação e defesa oral de memorial de pesquisa, fundamentação e criação, acompanhados dos modelos gráficos e tridimensionais produzidos.

Bibliografia básica

- ALVES, Rubem. *Livro sem fim*. São Paulo: Loyola, 2002.
- BAUER, Martin W. & GASKELL, George (org.). *Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático*. Petrópolis: Vozes, 2002.
- PAIVA, Sônia. *Encenação: percurso pela criação, planejamento e produção teatral*. Brasília: UnB, 2011.
- ROUBINE, Jean-Jacques. *A linguagem da encenação teatral*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
- SEVERINO, Joaquim Antônio. *Metodologia do trabalho científico*. São Paulo: Cortez, 2007.
- WEKWERTH, M. *Diálogos sobre a encenação: um manual de direção teatral*. São Paulo: Hucitec, 1997.

Bibliografia complementar

- ALVES, Rubem. *Sobre arte e universidade: variações para oboé e fagote*. Trilhas – Revista do Instituto de Artes da Unicamp, n. 6. Campinas: Unicamp, 1997.
- CARLSON, Marvin. *Teorias do teatro*. São Paulo: UNESP, 1997.
- PLAZA, Julio. *Arte, ciência, pesquisa: relações*. Trilhas – Revista do Instituto de Artes da Unicamp, n. 6. Campinas: Unicamp, 1997.
- ROUBINE, Jean-Jacques. *Introdução às grandes teorias do teatro*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.
- UBERSFELD, Anne. *Para ler o teatro*. Trad. de José Simões. São Paulo: Perspectiva, 2005.
- WERNECK, Maria Helena e BRILHANTE, Maria João (org.). *Texto e imagem: estudos de teatro*. Rio de Janeiro: 7Letras, 2009.

37. Trabalho de Conclusão de Curso I – (64 h)

Ementa

Concepção de projeto de direção de direção de arte para uma montagem de espetáculo real, desenvolvida pelo curso de Teatro da UFG na disciplina *Processo de Montagem I*. Pesquisa e projeto de direção de arte realizados em equipe: da concepção de encenação à concepção de direção de arte. Elaboração, em equipe, do conceito geral da direção de Arte e das concepções de todas as áreas de um dos eixos da direção de arte, a partir de divisão da turma de alunos orientada pelo docente, a saber: eixo 1: *Construção do espaço cênico*: espaço teatral, cenários, objetos, iluminação, projeções e efeitos cênicos; eixo 2: *Caracterização de ator*: figurinos, adereços, maquiagens, cabelos e postições. A carga horária da disciplina será dividida em: 32h para elaboração do projeto de Direção de Arte e 32 para trabalho supervisionado do desenvolvimento dos projetos na disciplina *Laboratório de Direção de Arte I*, disciplina co-requisito desta. Escrita individual de relatórios sobre o processo criativo.

Bibliografia básica

- CAMARGO, Roberto Gill. *Conceito de iluminação cênica*. São Paulo: Música & Tecnologia, 2012.
- RATTO, Gianni. *Antitratado de cenografia*. São Paulo: SENAC, 2011.
- VIANA, Fausto. *Figurino teatral e as renovações do século XX*. São Paulo: FAPESP, 2010.

Bibliografia complementar

- BAUER, Martin W. & GASKELL, George (org.). *Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático*. Petrópolis: Vozes, 2002.
- BALARDIM, Paulo. *Relações de vida e morte no teatro de animação*. Porto Alegre: Edição do autor, 2004.
- SERRONI, J. C. *Cenografia brasileira: notas de um cenógrafo*. São Paulo: SESC, 2013.
- WERNECK, Maria Helena e BRILHANTE, Maria João (org.). *Texto e imagem: estudos de teatro*. Rio de Janeiro: 7Letras, 2009.
- ZAMBONI, Silvio. *A pesquisa em arte: um paralelo entre a arte e a ciência*. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2001. (NT)

38. Laboratório de Direção de Arte I (64 h)

Ementa

Disciplina de matrícula compulsória que desenvolve e detalha os projetos dos elementos das visualidades cênicas formulados na concepção de direção de arte desenvolvida na disciplina *Trabalho de Conclusão de Curso I*, cursada necessariamente no mesmo semestre que esta e com a mesma turma. Os docentes dividirão a turma de alunos em duas para desenvolverem os projetos nos dois eixos de atuação da direção de arte da cena, a saber: 1. *Construção do espaço cênico*, na qual os alunos, com orientação de dois docentes específicos, serão responsáveis pelo projeto detalhado do espaço teatral, cenários, objetos, iluminação, projeções e efeitos cênicos e 2. *Caracterização do ator*, na qual os alunos, com orientação de dois docentes específicos, serão responsáveis pelo projeto detalhado dos figurinos, adereços, maquiagem, cabelos e postigos cênicos. A disciplina *Trabalho de Conclusão de Curso I*, também fica responsável pela supervisão dos trabalhos, garantindo os elementos de relação estética, de ordem conceitual e plástico-visual.

Bibliografia básica

CARDOSO, Rafael. *Design para um mundo complexo*. São Paulo: Cosac Naify, 2012.
HALLAWELL, Philip. *Visagismo integrado: identidade, estilo e beleza*. São Paulo: Senac, 2009.
MACHADO, Raul. J. de B. (coord.) *Oficina cenotécnica*. Rio de Janeiro: Funarte, 1997.
SHELLEY, Steven Louis. *A practical guide to stage lighting*. Boston: Local Press, 1999.

Bibliografia complementar

CHATAIGNIER, Gilda. *Fio a fio: tecidos, moda e linguagem*. São Paulo: Estação das Letras Editora, 2006.
MOLINOS, D. *Maquiagem*. São Paulo: Senac, 2010.
MONTENEGRO, Gildo A. *Desenho arquitetônico*. São Paulo: Edgard Blücher, 1997.
MUNARI, Bruno. *Das coisas nascem coisas*. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
TORMANN, Jamile. *Caderno de iluminação cênica*. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2008.

39. Trabalho de Conclusão de Curso II – TCC II (32 h)

Ementa

Disciplina de matrícula compulsória que dá continuidade aos trabalhos iniciados na disciplina *Trabalho de Conclusão de Curso I*, cursada necessariamente no semestre imediatamente anterior a esta, com a mesma turma. Acompanhamento e supervisão da execução, montagem e manutenção dos elementos do projeto de direção de arte desenvolvidas no âmbito da disciplina de *Laboratório de Direção de Arte II*, para montagem de espetáculo do curso de Teatro da UFG, na disciplina de Processo de Montagem II. Elaboração de relatório final de Trabalho de Conclusão de Curso e avaliação por banca junto à apresentação pública da referida montagem.

Bibliografia básica

CAMARGO, Roberto Gill. *Conceito de iluminação cênica*. São Paulo: Música & Tecnologia, 2012.
RATTO, Gianni. *Antitratado de cenografia*. São Paulo: SENAC, 2011.
VIANA, Fausto. *Figurino teatral e as renovações do século XX*. São Paulo: FAPESP, 2010.

Bibliografia complementar

AMARAL, Ana Maria. *O ator e seus duplos*. São Paulo: SENAC, 2002.
CARLSON, Marvin. *Teorias do teatro*. São Paulo: UNESP, 1997.
SERRONI, J. C. *Cenografia brasileira: notas de um cenógrafo*. São Paulo: SESC, 2013.
WERNECK, Maria Helena e BRILHANTE, Maria João (org.). *Texto e imagem: estudos de teatro*. Rio de Janeiro: 7Letras, 2009.
ZAMBONI, Silvio. *A pesquisa em arte: um paralelo entre a arte e a ciência*. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2001. (NT).

40. Laboratório de Direção de Arte II (96 h)

Ementa

Disciplina de matrícula compulsória que dá continuidade aos trabalhos iniciados nas disciplinas de *Trabalho de Conclusão de Curso I* e *Laboratório de Direção de Arte I*, cursadas, necessariamente, no semestre imediatamente anterior a esta e com a mesma turma. Investigação e aprendizagem de meios, materiais e recursos poéticos, técnicos e tecnológicos aplicados na execução dos elementos de visualidade cênica projetados nas disciplinas citadas, com uso dos resultados em apresentação final pública de espetáculo do programa da disciplina *Processo de Montagem II*, do Curso de Teatro da UFG. A turma será dividida em duas e o aluno permanecerá responsável pelos trabalhos do mesmo eixo de atuação da direção de arte que desenvolveu no semestre anterior, a saber: 1. Construção do espaço cênico: na qual os alunos, com orientação de dois docentes, serão responsáveis pela construção do espaço teatral, cenários, objetos, iluminação, projeções e efeitos cênicos e 2. Caracterização do Ator: na qual os alunos, com orientação de dois docentes, serão responsáveis pela construção dos figurinos, adereços, maquiagem, cabelos e postíços cênicos. Os trabalhos da disciplina são supervisionados pela disciplina *Trabalho de Conclusão de Curso II*.

Bibliografia básica

CARDOSO, Rafael. *Design para um mundo complexo*. São Paulo: Cosac Naify, 2012.
HALLAWELL, Philip. *Visagismo integrado: identidade, estilo e beleza*. São Paulo: Senac, 2009.
MACHADO, Raul. J. de B. (coord.) *Oficina cenotécnica*. Rio de Janeiro: Funarte, 1997.
SHELLEY, Steven Louis. *A practical guide to stage lighting*. Boston: Local Press, 1999.

Bibliografia complementar

CHATAIGNIER, Gilda. *Fio a fio: tecidos, moda e linguagem*. São Paulo: Estação das Letras Editora, 2006.
MOLINOS, D. *Maquiagem*. São Paulo: Senac, 2010.
MONTENEGRO, Gildo A. *Desenho arquitetônico*. São Paulo: Edgard Blücher, 1997.
MUNARI, Bruno. *Das coisas nascem coisas*. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
TORMANN, Jamile. *Caderno de iluminação cênica*. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2008.

V. OPTATIVAS

41. Produção Audiovisual - 64h (disciplina optativa)

Ementa

Fundamentos, aproximações e interações entre imagem e som. Poéticas e narrativas audiovisuais – análise crítica e reflexões estéticas. Expressão e criatividade. Produção contemporânea e as novas interfaces – vídeo dança, teatro de imagens, vídeo instalação, vídeo performance. Laboratório de experimentação prática de produção audiovisual: etapas e procedimentos.

Bibliografia básica

CAMPOS, F. de. *Roteiro de cinema e televisão: a arte e a técnica de imaginar, perceber e narrar uma estória*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.
DANCYGER, K. *Técnicas de edição para cinema e vídeo: história, teoria e prática*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
MARTIN, M. *A linguagem cinematográfica*. São Paulo: Brasiliense, 2007.

Bibliografia complementar

ANG, T. *Vídeo digital: uma introdução*. São Paulo: Ed. SENAC, 2007.
RODRIGUES, C. *O cinema e a produção*. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
WATTS, H. *Direção de câmera: um manual de técnicas de vídeo e cinema*. São Paulo: Summus, 1999.

42. Cenografia no Brasil - 64h (disciplina optativa)

Ementa

Apresentação e análise histórica dos fundamentos teóricos e da produção estética nos campos da cenografia e da arquitetura cênica no Brasil, - notadamente a partir do marco inicial moderno, o trabalho de Thomás Santa Rosa para *Vestido de Noiva*, até as experimentações recentes - de maneira atrelada às transformações das artes cênicas e às novas formulações do espaço cênico, como forma de gerar subsídios para a compreensão crítica das transformações operadas e para o enfrentamento da concepção projetual do cenógrafo no contexto contemporâneo.

Bibliografia básica

FERNANDES, S. *Teatralidades Contemporâneas*. São Paulo: Perspectiva/FAPESP, 2010.

LIMA, E. F. W. (Org.). *Espaço e Teatro: do Edifício Teatral à Cidade como Palco*. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2008.

SERRONI, J. C. *Cenografia brasileira: notas de um cenógrafo*. São Paulo: SESC, 2013.

Bibliografia complementar

KATIZ, R. e HAMBURGER, A. (orgs.). *Flávio Império*. São Paulo: Edusp, 1999.

MANTOVANI, A. *Cenografia*. São Paulo: Ática, 1989.

SERRONI, J.C. *Teatros: uma memória do espaço cênico no Brasil*. São Paulo: SENAC, 2002.

SILVA, Mateus Bertone da. *Lina Bo Bardi: arquitetura cênica*. Dissertação de mestrado. São Carlos: Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, 2004.

SOUZA, N. de. *A roda, a engrenagem e a moeda: vanguarda e espaço cênico no teatro de Victor Garcia, no Brasil*. São Paulo: UNESP, 2003.

43. Dramaturgia - 64h (disciplina optativa)

Ementa

Dramaturgia, conceitos e definições. Pressupostos do drama. A estrutura clássica do texto dramático. Discussão sobre o desenvolvimento do enredo e de seus componentes qualitativos. O drama como um divisor de águas. Propostas modernas e contemporâneas de composição da dramaturgia. A noção de opções dramáticas. Estudo de diferentes formas da escrita teatral.

Bibliografia básica

ESSLIN, Martin. *Uma anatomia do drama*. Trad. de Bárbara Heliadora. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1986. E-book disponível em: http://webensino.unicamp.br/disciplinas/MU871220116/apoio/4/Anatomia_do_Drama_ESSLIN.pdf

PALLOTTINI, Renata. *Dramaturgia: a construção do personagem*. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2003.

_____. *Introdução à dramaturgia*. São Paulo: Ática, 1988.

Bibliografia complementar

ABREU, Adélia Maria N. *Da cena ao texto: dramaturgia em processo colaborativo*. São Paulo, 2005. 219 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo. Escola de Comunicações e Artes. Disponível em:

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27139/tde-28092009-092332/pt-br.php>

LEHMANN, Hans-Thies. *O teatro pós-dramático*. Trad. de Pedro Sússekind. 2ª ed. São Paulo: Cosac Naif, 2011.

ROSENFELD, Anatol. *O teatro épico*. São Paulo: Perspectiva, 2006.

SZONDI, Peter. *Teoria do drama moderno 1880-1950*. Trad. de Luiz Sérgio Repa. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.

WILLIAMS, Raymond. *Drama em cena*. Trad. de Rogério Bettoni. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

44. Encenação Teatral - 64h (disciplina optativa)

Ementa

A disciplina permite ao estudante compreender o papel do encenador e como se opera a interface com a equipe de Direção de Arte, exercitando e avaliando os meios através dos quais se constrói a unidade estética

do espetáculo. Para tanto, é fundamental que haja coerência entre a proposta de encenação, o trabalho de preparação dos atores e a concepção e execução dos componentes materiais da cena.

Bibliografia básica

BRECHT, B. *Estudos sobre o teatro*. (trad. Fiama Hasse Pais Brandão). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005.
BROOK, P. *A porta aberta: reflexões sobre a interpretação e o teatro*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.
ROUBINE, J. J. *A linguagem da encenação teatral*. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

Bibliografia complementar

GROTOWSKI, J. *Em busca de um teatro pobre*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987.
PAVIS, P. *A encenação contemporânea*. São Paulo: Perspectiva, 2011.
ROUBINE, J. J. *Introdução às grandes teorias do teatro*. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
STANISLAVSKI, C. *A criação de um papel*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.
WEKWERTH, M. *Diálogo sobre a encenação: um manual de direção teatral*. São Paulo: Hucitec, 1997.

45. Introdução à Fotografia - 64h (disciplina optativa)

Ementa

A natureza da imagem e a imagem fotográfica. Definições e tipos de imagens técnicas. Composição e estética fotográfica. Tipos e elementos componentes de câmeras fotográficas. Profundidade de campo, foco seletivo, velocidade e objetivas para o manuseio de uma câmera fotográfica profissional. Captação. Exercícios práticos de produção imagética fotográfica.

Bibliografia Básica

LIMA, I. *A fotografia é a sua linguagem*. Ed. Espaço e Tempo. Rio de Janeiro: RJ, 1988.
MAGALHÃES, A., PEREGRINO, N. *Fotografia no Brasil: um olhar das origens ao contemporâneo*. Rio de Janeiro: Funarte, 2004.
RAMALHO, J. A.; PALACIN, V. *Escola de fotografia*. São Paulo: Futura, 2004.
SENAC. DN. *Fotógrafo: o olhar, a técnica e o trabalho*. Rose Zuanetti; Elizabeth Real, Nelson Martins et AL. Rio de Janeiro: Ed. SENAC Nacional, 2002.

Bibliografia complementar

BENJAMIN, W. A pequena história da fotografia. In: *Obras Escolhidas (vol.1)*. São Paulo: Brasiliense, 1981.
BRITO, J. B. *Imagens amadas*. São Paulo: Ateliê Editorial, 1995.
BUSSELLE, M. *Tudo sobre fotografia*. São Paulo: Ed. Pioneira, 1979.
DUBOIS, P. *O ato fotográfico*. Campinas: Papirus, 1994.
FLUSSER, V. *Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia*. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.

46. Imaginário Étnico Brasileiro - 64h (disciplina optativa)

Ementa

Leitura e análise de narrativas míticas e simbólicas presentes na cultura brasileira, a partir do entrecruzamento de sua tríplice raiz: indígena, africana e europeia. Seguindo abordagem fenomenológica, no campo da imaginação simbólica, faz uso de materiais de caráter artístico, religioso, mítico e místico da cultura greco-romana, afro-brasileira e indígena. Campo de desenvolvimento das faculdades mito-poéticas e imaginativas de reflexão, fundamentais para a formação artística do profissional.

Bibliografia básica

ESPÍRITO SANTO, Maria Inez. *Vasos sagrados: mitos indígenas brasileiros*. Rio de Janeiro: Rocco, 2010.
VERGER, Pierre. *Orixás*. Salvador: Corrupio, 2009.
VERNANT, Jean-Pierre. *Mito e religião na Grécia antiga*. São Paulo: Martins, 2006.

Bibliografia complementar

DURAND, Gilbert. *Campos do imaginário*. Lisboa: Instituto Piaget, 1996.
HILLMAN, James. *O sonho e o mundo das trevas*. Petrópolis: Vozes, 2012.
JECUPÉ, Kaka Werá. *A terra dos mil povos: história indígena contada por um índio*. São Paulo: Peirópolis, 1998.
LIGÉRO, Zeca. *Corpo a corpo: estudo das performances brasileiras*. Rio de Janeiro: Garamond, 2011.
RISÉRIO, Antônio. *Oriki orixá*. São Paulo: Perspectiva, 2013.

47. Introdução à Língua Brasileira de Sinais - 64h (disciplina optativa)

Ementa

Introdução às práticas de compreensão e produção em LIBRAS através do uso de estruturas e funções comunicativas elementares. Concepções sobre a Língua de Sinais. O surdo e a sociedade.

Bibliografia básica

FELIPE, T.; MONTEIRO, M.S. *LIBRAS em contexto*. Curso Básico. Brasília: Ministério da Educação e do Desporto/Secretaria de Educação Especial, 2001.
PEREIRA, M. C. C., D. (et alli). *LIBRAS – conhecimento além dos sinais*. São Paulo: Pearson, 2011.
PIMENTA, N.; QUADROS, R. M. *Curso de LIBRAS 1 – Iniciante*. 3ª ed. Porto Alegre: Pallotti, 2008.

Bibliografia complementar

ALMEIDA, E. C., DUARTE, P. M. *Atividades ilustradas em sinais da LIBRAS*. São Paulo: Revinter, 2004.
BRITO, L. F. *Por uma gramática de língua de sinais*. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995.
CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D., MAURÍCIO, A. C. L. *Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da língua de sinais brasileira*, v. 1 e 2. São Paulo: EDUSP, 2010.
CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. (ed). *Enciclopédia da língua de sinais brasileira*. v. 1 e 2. São Paulo: EDUSP, 2004.
GESSER, A. *LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda*. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.
QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. *Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos*. Porto Alegre: ARTMED, 2004.

48. Narrativas do Imaginário (Disciplina de Tema Variado) - 64h (disciplina optativa)

Ementa

Disciplina de tema variado voltada para a leitura e análise de narrativas míticas e simbólicas da história artística, religiosa e cultural de diversas civilizações, segundo a abordagem fenomenológica dos estudos do imaginário, da psicologia arquetípica e da filosofia da religião. Através da leitura e estudo das bases simbólicas destas narrativas, busca-se estimular o desenvolvimento de uma reflexão imaginativa, rica para o desenvolvimento artístico do indivíduo.

Bibliografia básica

ELIADE, M. *O sagrado e o profano*. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
HILLMAN, James. *O sonho e o mundo das trevas*. Petrópolis: Vozes, 2012.
LÓPEZ-PEDRAZA, Rafael. *Dioniso no exílio*. São Paulo: Paulus, 2002.

Bibliografia complementar

BACHELARD, G. *A poética do devaneio*. São Paulo: Martins Fontes, 1988.
CAMPBELL, Joseph, com Bill Moyers (org.). *O poder do mito*. São Paulo: Palas Athena, 1990.
DURAND, G. *O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem*. Rio de Janeiro: DIFEL, 1998.
FREUD, S. *A interpretação dos sonhos*. Rio de Janeiro: Imago, 2001.
JUNG, C. G. *Os arquétipos e o inconsciente coletivo*. Petrópolis: Vozes, 2000.

49. Sonoplastia - 64h (disciplina optativa)

Ementa

Fundamentos da acústica. Som, ruído e música. Elementos fundamentais da linguagem musical. Ambientes sonoros. Dissonâncias e música incidental. Acompanhamento musical da cena e do espetáculo: linearidade e estranhamento. Captação e registro em estúdio e ambiente externo. Técnicas de mixagem e edição. Mesa de som e operação.

Bibliografia básica

HAOULI, J. el. *Demetrio Stratos: em busca da voz-música*. Londrina: Janete el Haouli, 2002.

SCARASSATTI, M. *Walter Smetak: o alquimista dos sons*. São Paulo: Perspectiva, 2008.

TRAGTENBERG, L. *Música de cena*. São Paulo: Perspectiva: FAPESP, 1999.

Bibliografia complementar

BERCHMANS, Tony. *A música do filme: tudo o que você gostaria de saber sobre a música de cinema*. São Paulo: Escrituras, 2006.

CARRASCO, Ney. *Syngkronos: a formação da poética musical do cinema*. São Paulo: Via Lettera: Fapesp, 2003.

RESINO, C. *Teatro con musica*. Barcelona: Fundamentos, 1999.

WISNIK, José M. *O som e o sentido: uma outra história das músicas*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

50. Trilha Sonora - 64h (disciplina optativa)

Ementa

Panorama histórico da música europeia ocidental: Idade Média, Renascença, Barroco, Classicismo, Romantismo e Século XX. Música absoluta, música programática e música incidental. Música em drama: gêneros teatrais - ópera, opereta, teatro musical (Teatro de Revista, Comédie Musicale) e mágicas. Música no Cinema: função narrativa/elemento estético. Estudo dos parâmetros musicais. Elementos da linguagem musical. Apreciação musical, oficinas de criação/improvisação musical aplicadas à cena.

Bibliografia básica

ANDRADE, Mário de. *Aspectos da música brasileira*. 2ª ed. São Paulo: Livraria Martins Editora/INL, 1975.

BERCHMANS, Tony. *A música do filme: tudo o que você gostaria de saber sobre a música de cinema*. São Paulo: Escrituras, 2006.

CARRASCO, Ney. *Syngkronos: a formação da poética musical do cinema*. São Paulo: Via Lettera: Fapesp, 2003.

MATTOS, Prof. Fernando Lewis de. *Análise Musical I* – Apostila. Disponível em: http://hugoribeiro.com.br/biblioteca-digital/Matos-Apostila_Analise_1.pdf. Porto Alegre: Instituto de Artes, Departamento de Música - UFRGS, agosto de 2006. Acesso em: 17/10/2015.

Bibliografia complementar

GROUT, Donald e PALISCA, Claude. *História da música ocidental*. Lisboa: Gradiva, 1994.

FREIRE, Vanda Bellard. *O mundo maravilhoso das mágicas*. Rio de Janeiro: Contra Capa/Faperj, 2011.

KIEFER, B. *Elementos de linguagem musical*. 3ª ed. São Paulo: Movimento, 1979.

MEDAGLIA, Júlio. *Música impopular*. 2ª ed. São Paulo: Global, 2003.

SCHAFER, R. Murray. *A afinação do mundo* – uma exploração pioneira pela história passada e pelo atual estado do mais negligenciado aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora. São Paulo: Editora Unesp, 2001.

TRAGTENBERG, L. *Música de cena*. São Paulo: Perspectiva/FAPESP, 1999.