

ANEXO I

ARTE URGENTE: ATELIÊS DE CRIAÇÃO – ALUNAS/OS, FORMAÇÃO TÉCNICA

CURSOS: ABRIL/2021

AUDIOVISUAL

Fotografia e Edição de Imagens

Título do curso: Curso Básico de Fotografia Digital - Poéticas Visuais e a Arte de Fotografar

Professora: Clara Capelo

Dias e horário: 5 a 16 de abril, seg a sex, 18 às 22h

Abordagem do curso

O que é fotografia. A fotografia e a arte. História da fotografia. Pensamento e filosofia sobre fotografia. Linguagem fotográfica. Técnica fotográfica. Imersão no conceito de luz. Elemento primordial para fotografia. Apresentação de fotógrafos reconhecidos e não reconhecidos, e o pensamento crítico. Exercícios fotográficos e escritos, objetivos e subjetivos. Leitura e análise de narrativas fotográficas. Saídas fotográficas. Pensar e criar um ensaio fotográfico final.

O curso não exige pré-requisitos, seja de conhecimento prévio, seja de equipamento.

Breve currículo da professora:

Clara Capelo fez o curso de Fotografia Analógica da Casa Amarela. Cursou Pedagogia na UFC. Em 2011, mudou-se para São Paulo onde trabalhou como coordenadora do Instituto Internacional de Fotografia. Em 2016, ingressou na Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes. Em 2018, passou a ministrar aulas de fotografia na escola Porto Iracema das Artes. Em 2020, ingressou no Bacharelado em Cinema e Audiovisual na Universidade de Fortaleza (Unifor).

Operador de Câmera - Cinegrafista

Título do curso: Operador de Câmera - Cinegrafista

Professor: Helton Dantas Vilar

Dias e horário: 5 a 16 de abril, seg a sex, 14 às 17h

*Durante o curso o professor também realizará atividades no processo de montagem desenvolvido no Ateliê de Criação – Formação Artística.

Abordagem do curso

Introdução dos conceitos básicos da cinematografia e câmera. Aplicação das técnicas na utilização da íris, shutter, ganho, distância focal e som. Domínio dos equipamentos, acessórios e todos os comandos necessários para operação de câmeras broadcasts assim como prática de planos, enquadramentos e

movimentos de câmera mais utilizados. Noções de prática de estúdio e iluminação, croma key, gravação de shows, eventos e palestras.

Breve currículo do professor:

Com graduação em Música pela UECE, em 2007, e Especialização em Audiovisual e Meios Eletrônicos pela UFC. Ministrou cursos sobre a narrativa sonoro-visual, redundância e desconstrução do sentido para cinema e publicidade. No cinema produziu, dirigiu e editou diversos filmes, entre eles “Liquidificador no Jardim”, vencedor do Júri Popular no festival Nóia, Atalho e Close, participando e sendo premiado em diversos festivais e mostras de cinema. Desde 2006 dirige uma produtora audiovisual, realizando projetos publicitários, institucionais, fotografia e cobertura dos diversos festivais de cinema do Ceará. Como docente, atua em múltiplos projetos de formação em audiovisual.

Edição de Vídeo

Título do curso: Edição de Vídeo

Professor: Helton Dantas Vilar

Dias e horário: 19 a 30 de abril, seg a sex, 14 às 17h

*Durante o curso o professor também realizará atividades no processo de montagem desenvolvido no Ateliê de Criação – Formação Artística.

Abordagem do curso

Conhecer os conceitos da montagem através da formação e evolução do cinema clássico apresentando os principais elementos narrativos da montagem, através da exibição de filmes. Ensinar os comandos necessários para a manipulação básica do software Adobe Premiére e exercitar a edição com exercícios para desenvolver a criatividade.

Breve currículo do professor:

Com graduação em Música pela UECE, em 2007, e Especialização em Audiovisual e Meios Eletrônicos pela UFC. Ministrou cursos sobre a narrativa sonoro-visual, redundância e desconstrução do sentido para cinema e publicidade. No cinema produziu, dirigiu e editou diversos filmes, entre eles “Liquidificador no Jardim”, vencedor do Júri Popular no festival Nóia, Atalho e Close, participando e sendo premiado em diversos festivais e mostras de cinema. Desde 2006 dirige uma produtora audiovisual, realizando projetos publicitários, institucionais, fotografia e cobertura dos diversos festivais de cinema do Ceará. Como docente, atua em múltiplos projetos de formação em audiovisual.

CIRCO

Cenografia

Título do curso: Cenografia de Circo: Da Criação a Composição Cenográfica

Professor: Klebson Alberto

Dias e horário: 5 a 16 de abril, seg a sex, 14 às 17h

*Durante o curso o professor também realizará atividades no processo de montagem desenvolvido no Ateliê de Criação - Formação Artística.

Abordagem do curso:

A proposta é aprofundar o olhar técnico para a percepção dos espaços, estruturas e elementos cenográficos que compõem os espaços do circo tradicional e contemporâneo, abordando a relação histórico e social de atuação do circo no Ceará e sua relevância enquanto potência criativa. Busca-se ainda entender o circo como um espaço de visita de pesquisa para criação de propostas cenográficas. Transversalizar o conhecimento de criação cenográfica é a força motriz desse curso.

Breve currículo do professor:

Formado em Gestão e Marketing, estudante de Arquitetura e Urbanismo, ator, cenógrafo, artista plástico, design e empreendedor cultural, tendo 20 anos de atuação artística multifacetária, trabalhando com os mais diversos grupos artísticos do estado e as mais diversas linguagens. É integrante do Fórum das Áreas Técnicas do Ceará. Realizou o acompanhamento técnico de cenografia e cenotécnica do projeto Zona de Criação do Porto Dragão, e seu mais recente trabalho em cenografia foi realizado para a live show “Falando da Vida”, do Porto Dragão.

Figurino

Título do curso: VesteResto no Picadeiro

Professora: Ruth Aragão

Dias e horário: 19 a 30 de abril, seg a sex, 15 às 18h

*Durante o curso a professora também realizará atividades no processo de montagem desenvolvido no Ateliê de Criação – Formação Artística.

Abordagem do curso

Figurino. Indumentária. Moda. Upcycling. Experimentação, ressignificação, construção de imagem. Corpo, corpos dissidentes. Visualidade da cena. Circo (história, modalidades). Composição coreográfica, dramaturgia e processos de construção da cena na inter-relação de seus elementos. Transversalidade de linguagens artístico-criativas. Pesquisa e projeto de figurino. Formação de repertório de referências. Troca de saberes e fazeres. Colaboração. Sustentabilidade, consumo consciente.

VesteResto no Picadeiro é um curso de criação de imagem de figurino para circo que convida a uma experiência colaborativa de aprendizagem prática referenciada num modelo de produção que ressignifica processos e produtos: o

upcycling. Esse termo inglês refere-se à renovação criativa do ciclo de vida dos objetos, coisas e materiais, evitando o desperdício daquilo que ainda é potencialmente útil: um exercício inventivo que possibilita não somente outros desdobramentos estéticos, mas reflexões éticas e que aproxima o “fazer design” do “fazer artístico”.

Breve currículo da professora:

Ruth Aragão inventa figurinos como territórios vestíveis que se configuram no fluxo das trocas de subjetividades e materialidades. No desejo de ampliar ideias, imagens e conceitos, tensiona processos, metodologias e estéticas através de investigações e experimentações provocadas pela dança, o teatro, a cidade, os sons, os corpos, o cinema, a palavra, o traço, o design, a música, o bordado, a poesia, a paisagem; o tempo.

Técnicas de Sonorização

Título do curso: **Quando Falo do Meu lugar, Falo do Mundo: As Teias Invisíveis que nos Ligam**

Professor: Di Freitas

Dias e horário: 5 a 16 de abril, seg a sex, 19 às 22h

*Durante o curso o professor também realizará atividades na montagem artística desenvolvida no Ateliê de Criação – Formação Artística.

Abordagem do curso

Por meio de ideias, exposições e questionamentos sobre qual olhar temos sobre nossa cultura e suas várias camadas que nos cercam e nos constroem, o curso tem como objetivo gerar encontros que estimulem a percepção de novas formas de olhar e ouvir o lugar, e a compreender criticamente os fenômenos culturais. Com esse intuito serão mobilizadas atividades práticas com registros (sonoros ou imagens) do lugar de cada participante e suas leituras, acionando a construção de objetos sonoros.

Breve currículo do professor

Formado em Letras, em Fortaleza, onde também estudou violoncelo e violão clássico no SESI/Barra do Ceará. Participou do SYNTAGMA, grupo de música antiga de Fortaleza, e de várias orquestras no Ceará e pelo Brasil. Em 2008 gravou o CD “O Alumioso” em homenagem a Ariano Suassuna pelo Selo Sesc São Paulo (2010). Participou de intercâmbio MERCOSUL no Chile; viajou para a França, a convite do Festival Biarrits de Cinema e Arte Latina, e também à Hungria, por meio de convite da Escola de Folclore de Budapeste. Em 2012, fez shows na Universidade Técnica de Ankara e no Partido Comunista de Istambul, ambos na Turquia. Nesse mesmo ano foi selecionado no edital Espírito Mundo para realizar show “O Alumioso” em Madrid, foi contemplado em edital do MINC para viajar pela Espanha e França. Em 2013, ganhou o “Prêmio Música Brasileira da FUNARTE”, e, em 2014, o Edital Plataforma de Circulação da Petrobras. Em 2016, realizou shows, palestra e oficina na *University of Illinois*, nos Estados Unidos. A cineasta carioca Iêda Rozenfeld realizou o documentário “Di Freitas - da cabaça à rabeça” (2012) sobre seu projeto de educação musical em Juazeiro do Norte. Participou do filme “O Homem que Engarrafava Nuvens” (2010), de Lírio Ferreira, sobre o compositor e parceiro de Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira. Em 2012, integrou a trilha sonora de “Luiz Gonzaga, de Pai para Filho”, dirigido por Breno Silveira.

Cenografia

Título do curso: **Tradição em Cena**

Professor: Edelson Diniz

Dias e horário: 19 a 30 de abril, seg a sex, 18 às 21h

*Durante o curso o professor também realizará atividades na montagem artística desenvolvida no Ateliê de Criação – Formação Artística.

Abordagem do curso

Discussão sobre a importância da aplicação de elementos cenográficos regionais na cena cotidiana local. Cenografia espontânea e locações

cenográficas. O espaço público como elemento de fundo no processo cenográfico. O adereço cenográfico e sua força através do apelo visual e facilidade e conforto de uso. Confecção de adereços de cena utilizando materiais caseiros de fácil acesso.

O curso tem como objetivo partilhar com cada participante experiências no que se referem a linguagem visual dos grupos de tradição da região do Cariri cearense.

Breve currículo do professor

Desde 1982, continuamente, Edelson Diniz desenvolve atividades em artes visuais (desenhos e pinturas), ornamentações, cenografias, expografias e adereços para manifestações culturais, eventos, exposições, teatro e audiovisual, trabalhando com materialidades diversas que se acumulam a sua vivência própria junto a grupos de tradição de Juazeiro do Norte, como Grupo de Guerreiros Mestra Margarida, Reisado São Sebastião, Irmãos Aniceto, entre outros.

DANÇA

Figurino

Título do curso: Figurino para Dança – Teoria e Práticas

Professora: Marina Carleial

Dias e horário: 5 a 16 de abril, seg a sex, 9 às 12h

*Durante o curso o professor também realizará atividades na montagem artística desenvolvida no Ateliê de Criação – Formação Artística.

Abordagem do curso

Curso teórico-prático de figurino para público interessado em dança, moda e artes. Aborda discussões teóricas sobre figurino e criação em artes. Traz práticas técnicas para confecção criativa de peças e acessórios que irão compor a visualidade da cena tais como: modelagem, corte, costura e confecção de peças e adereços. Serão realizadas leituras, discussões, análise de obras e de figurinos bem como atividades práticas de conteúdo técnico e criativo para elaboração de peças usando materiais que se adequem ao propósito do grupo (podendo ser alternativos ou não). O curso pretende dar fundamentos para o desenvolvimento de pessoas que já trabalham na área e também para futuros figurinistas.

Breve currículo da professora

Marina Carleial é bailarina, figurinista, professora e produtora. Graduada em Design-Moda e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Ceará, especialista em Moda e Comunicação pela Universidade de Fortaleza. Foi professora do curso de Design-Moda da UFC. Formada pelo Colégio de Dança do Ceará. Ministrou cursos de figurino no Porto Iracema das Artes, Rede CUCA, Universidade Federal do Ceará, Bial Internacional de Dança do Ceará e Associação Arte e Costura.

Iluminação

Título do curso: O Movimento da Luz como Elemento Co-Criador na Dança

Professora: Ciel Carvalho

Dias e horário: 19 a 30 de abril, seg a sex, 18 às 21h

*Durante o curso haverá agendamento de acompanhamentos e orientações individuais.

Abordagem do curso

Essa oficina visa promover experiências práticas de criação de luz, voltada para a dança. Através de um percurso de conhecimentos básicos sobre equipamentos e outro percurso com experimentações da luz, na sua relação direta com a dança. Trabalhando a luz no jogo, através do conceito de luz presente. Entendo a luz como uma constituinte da linguagem dramática e do movimento da dança, possuindo como público alvo: Profissionais da dança, das áreas técnicas e demais interessados em criar visualidades.

Breve currículo do professor

Ciel Carvalho é iluminador e cenotécnico. É mestre em Artes, com a pesquisa “A luz Presente: um percurso de construção dramática da iluminação cênica”. Tem experiência como professor de iluminação e participou de diversos festivais

de teatro, circo e dança, nacionais e internacionais, a exemplo do Festival de Teatro de Havana (Cuba) e da Circulação Nacional do Palco Giratório do SESC.

MÚSICA

Técnicas de Sonorização

Título do curso: Sonorização em Audiovisual

Professor: Jean Fernandes da Silva

Dias e horário: 5 a 16 de abril, seg a sex, 14 às 17h

*Durante o curso o professor também realizará atividades no processo de montagem desenvolvido no Ateliê de Criação – Formação Artística.

Abordagem do curso

Sonoplastia. O som como elemento de informação e de unidade audiovisual. As funções da música. Trilha sonora. Direção musical. Conteúdos abordados: 1. A tecnologia do som (1.1 Ondas sonoras, constituição, natureza, propagação; 1.2 O ouvido humano, 1.3 A percepção sonora: a estética do som); 2. Sonorização audiovisual (2.1 Sonoplastia: a criação da atmosfera temática, 2.2 Trilha temática, ruídos, efeitos, caracterização sonora, som incidental, 2.3 Som diegético, não-diegético e meta-diegético); 3. Sonorização: aplicação (3.1 Processo de aplicação e uso de múltiplas trilhas, 3.2 Tema musical adequado ao conteúdo, 3.3 Técnica de edição das trilhas de efeitos sonoros, 3.4 Edição com sincronização de áudio e vídeo, 3.5 Como editar o efeito sonoro).

Breve currículo do professor:

Jean Fernandes, conhecido no mercado de produção musical pelo codinome Jean Nads, há mais de 10 anos realiza trabalhos para obras audiovisuais e é professor de gravação de áudio e mixagem na Casa de Vovó Dedé. Entre as obras audiovisuais podemos citar: filme “Itinerâncias de Gênero”, de Alexandre Vale – trilha sonora original e finalização do áudio; vídeo da campanha Ceará Solidário com população cantando “Enquanto houver sol” – MPCE / Casa de Vovó Dedé – arranjo e masterização; filme “AFROSAMPAS” – Direção de Rose Satiko G. Hikiji e Jasper Chalcraft – mixagem e masterização.

Equipamento de Áudio para Shows Musicais

Título do curso: Equipamento de Áudio para Shows Musicais

Professor: Paulo da Silva Matos

Dias e horário: 5 a 16 de abril, seg a sex, 14 às 17h

*Durante o curso o professor também realizará atividades no processo de montagem desenvolvido no Ateliê de Criação – Formação Artística.

Abordagem do curso

O curso tem como objetivo apresentar uma visão geral dos equipamentos de áudio e seus respectivos desenvolvimentos, ensinando conceitos básicos de instalação e operação. Dentre os conteúdos a serem abordados estão: Mesas digitais – Mesa de som; Confeção e reparos de extensões, cabos em paralelo e em série; Montagem e substituição de diferentes plugues e conectores; O uso das ferramentas; Instalações provisórias e normas de segurança; Técnicas de montagem: Microfones – Conhecendo os diversos tipos, Posicionamento de microfones, EPIs e seu uso, Normas de segurança; Distribuição e alimentação: Operação de mesa de som, Instalação de P.A., A distribuição física (agrupamento) e a virtual (softpatch); Distribuição de caixas de retorno: Objetivos

da montagem, Ética e relações durante a montagem, Normas de segurança gerais – prevenção de acidentes, exigências da lei, exigências do bom senso.

Breve currículo do professor:

Paulo da Silva Matos tem uma larga trajetória no trabalho com equipamento de áudio para show musicais, tendo realizado Curso de Áudio na Selenium / Shure / Semanaudio. Prestou serviços para empresas como Projessom RCE DS Sonorização, além de trabalhar como técnico de P.A. junto a Waldonys (10 anos), Chambinho do Acordeon (5 anos), Ivo Brown (8 anos); Técnico Monitor para Raça Negra (5 anos) e Capital do Sol (1 ano).

Técnicas de Gravação em Estúdio

Título do curso: Gravando Sonhos

Professor: Jean Fernandes da Silva

Dias e horário: 19 a 30 de abril, seg a sex, 14 às 17h

*Durante o curso o professor também realizará atividades no processo de montagem desenvolvido no Ateliê de Criação – Formação Artística.

Abordagem do curso

O áudio: conceitos sonoros e estéticos; noções de sonorização e técnicas de gravação, mixagem e edição de áudio; a evolução técnica dos equipamentos de gravação e edição; exercícios de planejamento de produção; produção e finalização de áudio em show musical.

Breve currículo do professor:

Jean Fernandes, conhecido no mercado de produção musical pelo codinome Jean Nads, há mais de 10 anos realiza trabalhos para obras audiovisuais e é professor de gravação de áudio e mixagem na Casa de Vovó Dedé. Entre as obras audiovisuais podemos citar: filme “Itinerâncias de Gênero”, de Alexandre Vale – trilha sonora original e finalização do áudio; vídeo da campanha Ceará Solidário com população cantando “Enquanto houver sol” – MPCE / Casa de Vovó Dedé – arranjo e masterização; filme “AFROSAMPAS” – Direção de Rose Satiko G. Hikiji e Jasper Chalcraft – mixagem e masterização.

TEATRO

Iluminação

Título do curso: Iluminação Cênica e a Poética do Espaço

Professor: Wallace Rios

Dias e horário: 5 a 16 de abril, seg a sex, 9 às 12h

*Durante o curso o professor também realizará atividades no processo de montagem desenvolvido no Ateliê de Criação – Formação Artística.

Abordagem do curso

1. Luz, espaço e visão: física; história da iluminação; espaço cênico e arquitetura cênica; 2. Conceito, função e equipamentos: profissionalização; percepção e estética; refletores; 3. Prática, proposições e projetos: exercício dirigidos de composição luminotécnica; composição de projeto luminotécnico.

Breve currículo do professor

Mestrando o Programa Pós-Graduação em ARTES CÊNICAS/PPGAC - São João Del-Rei MG; Especialista em Arquitetura & Lighting pelo Instituto de Pós-graduação – IPOG.; Graduado em Designer de Interiores pelo Centro Universitário Estácio / Faculdade Integrada do Ceará –FIC; Possui formação técnica em interpretação teatral pelo Curso de Arte Dramática (CAD) pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente técnico de laboratório em Iluminação do Instituto de Cultura e Arte – ICA da Universidade Federal do Ceará. Coordenado técnico desde 2011 do CENOTEC/CE - Laboratório de Cenografia e Tecnologias da Cena. Realiza projetos de criação, desenvolvimento e execução de iluminação cênica para espetáculos.

Produção

Título do curso: Ops! Produtor/a Executivo/a, e não Operador/a de Milagres

Professora: Mikaelly Damasceno

Dias e horário: 19 a 30 de abril, seg a sex, 18 às 21h

*Durante o curso haverá agendamento de acompanhamentos e orientações individuais.

Abordagem do curso

O que é projeto? O que precisa gerenciar? As fases do projeto. A matriz: compreendendo o projeto; definindo os marcos para atingir os objetivos do projeto. Planejamento. Etapas do planejamento. A equipe. O produtor e o gestor cultural. A figura do produtor executivo. Definindo a equipe. Distribuição das forças. Mapeando as partes interessadas. Execução. Eliminando os prejuízos. Lembrando o escopo: a dificuldade de manter o escopo inicial. É possível lidar com as mudanças de forma segura? Riscos: O que é risco e como lidar com ele? Estratégias para lidar com os riscos. Mapeando e avaliando riscos. Monitoramento. Ferramentas de auxílio: passo a passo. Avaliação. Diálogos com produtoras e produtores executivos/os convidadas/os. Orientações individuais.

Breve currículo da professora

Mikaelly Damasceno é formada em Artes Cênicas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE. Desenvolveu sua carreira

como produtora executiva e comercial administrativo, acompanhando projetos de diferentes linguagens. Tem trabalhado com diversos grupos locais, nacionais e internacionais, gerenciando as demandas necessárias para atendimento dos projetos. Atuou como produtora do Grupo Bagaceira de Teatro em diversas ações e participou da carta de produtores de importantes equipamentos culturais de Fortaleza, como Centro Cultural Banco do Nordeste e CAIXA Cultural.