

ANEXO I

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

CURSOS: MAIO/2021

AUDIOVISUAL

Produção

Título do Curso: Produção de Audiovisual

Professores: Sabina Colares e David Aguiar

Dias e horário: 3 a 14 de maio, seg a sex, 18h às 21h

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

Abordagem do curso

Compreensão das funções de um(a) produtor(a) e sua relação com as outras funções. As três etapas básicas de produção de uma obra audiovisual. Formação da equipe e suas funções. Pesquisa de tema e de locações. Documentos de produção. Organização e métodos de planejamento. Orçamento, análise técnica, ordem do dia etc. Etapa de pós-produção.

Breve currículo da professora e do professor

Sabina Colares é especialista em Audiovisual (ICA) pela UFC e em Escrita Literária pela FBUi. É diretora, roteirista e montadora do filme CURRAIS, seu primeiro longa-metragem. Ainda realizou diversos curtas e média-metragens, seja na ficção, no documentário e em trabalhos de linguagem híbrida. Desenvolve pesquisas nas áreas de roteiro, documentário e cinema contemporâneo.

David Aguiar é mestre e doutorando em Audiovisual pela UFC (Universidade Federal do Ceará). Diretor, roteirista e montador do filme de longa-metragem CURRAIS, seu primeiro longa-metragem. É pesquisador nas áreas de teoria da imagem, biopolítica na arte contemporânea e cinema documentário de linguagens híbridas. Seus projetos autorais flertam com um experimentalismo entre o político e o poético.

Cenografia

Título do Curso: Direção de Arte e Processos Criativos

Professora: Hector Rocha Isaias

Dias e horário: 17 a 28 de maio, seg a sex, 14h às 17h

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

Abordagem do curso

O curso aborda o universo da direção de arte audiovisual, com foco no processo criativo, através de conceitos, ferramentas, metodologias e práticas que elaboram a visualidade de projetos, desde o roteiro até a obra finalizada. Serão tratadas questões sobre a relação entre as equipes de trabalho, a análise da narrativa, a prancha de referências, o projeto de arte, a pesquisa de locação, a produção de objetos e as questões de escala, cor, volumes, formas e iluminação. Serão expostos, como estudos de caso, filmes com diferentes estéticas, bem como suas possíveis fontes de referências. Propõe-se um olhar sobre a construção imagética da obra audiovisual, através de noções conceituais, práticas e técnicas, com coerência entre as escolhas estéticas e narrativas.

Breve currículo do professor

Arquiteto e Urbanista pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Comunicação - UFC e doutorando em Antropologia pela Universidade de Salamanca - USAL, Espanha. Foi aluno do Curso de Realização em Audiovisual, desenvolvido pela Escola Pública da Vila das Artes. Já trabalhou como diretor de arte e cenógrafo em filmes, espetáculos e instalações artísticas.

Iluminação Cênica

Título do Curso: Fundamentos Básicos da Iluminação Cênica para Circo

Professor: Ciel Carvalho

Dias e horário: 3 a 14 de maio, seg a sex, 18h às 21h

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

Abordagem do curso

Este curso visa estimular interessadas(os) a investigarem, praticarem e refletirem sobre o trabalho de montagem e criação em Iluminação Cênica, voltado a linguagem circense, abrindo um novo campo profissional para interessadas(os) e uma nova visão sobre práticas de criações dramatúrgicas. O objetivo é ainda ampliar o conhecimento acerca dos percursos e processos no trabalho em iluminação, através da facilitação de argumentos, pensamentos e procedimentos, provocando discussões, leituras e experiências práticas.

Breve currículo do professor

Ciel Carvalho é iluminador e cenotécnico. É mestre em Artes, com a pesquisa “A Luz Presente: Um percurso de construção dramatúrgica 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.

CULTURA POPULAR

Iluminação Cênica

Título do curso: Iluminação Cênica: Processo Básicos de Criação Voltados para a Cultura Popular de Tradição

Professora: Sinésia Ventura

Dias e horário: 3 a 14 de maio, seg a sex, 14h às 17h

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

Abordagem do curso

O objetivo deste curso é compartilhar conhecimento na área de Iluminação Cênica e discutir formas de adaptação e soluções criativas a partir de materiais reciclados ou de baixo custo, assim como o trabalho de concepção básica focando principalmente nos trabalhos de cultura popular de tradição.

Será realizada uma abordagem de como materiais criativos podem ser usados em cena: os principais passos para a construção de uma iluminação desde sua concepção até seu objetivo final, proporcionando um melhor entendimento teórico-prático sobre o assunto.

Currículo da professora

Formada em Gestão Cultural pela Universidade Federal do Cariri-UFC, iluminadora e fotógrafa. Possui formação em Dramaturgia da Luz Cênica e em Eletricidade, e atua como eletricista de espetáculos e operadora de luz com registro pelo SATED-CE. Atualmente, é técnica de iluminação do Centro Cultural Banco do Nordeste Cariri. Foi iluminadora do videoclipe da música “1,99” da banda Nuverse. Adaptou e operou a luz de artistas como Dani Black, Francisco, el hombre, Khrystal, Selvagens à Procura de Lei, Leo Fressato, Pietá e Leandro Léo. Trabalhou também como técnica e iluminadora dos eventos Mostra Sesc Cariri de Cultura, Bienal Internacional de Dança, Semana D da Dança, Festival de Música Rock Cordel, Mostra Banco do Nordeste das Artes Cênicas, Festival Internacional de Mascaras Cariri e Festival Maloca Dragão. É autora da iluminação cênica do Espetáculo (IM) posições, resultado do projeto de pesquisa “Técnicas de Parkour aplicadas à Dança” aprovado no Laboratório de Criação/Dança da Escola Porto Iracema das Artes, e do Projeto musical Corpo em Crise.

DANÇA

Técnicas de Sonorização

Título do Curso: Entendendo o Áudio em Plataformas Específicas

Professor: Bebeco Baltaduonis

Dias e horário: 3 a 14 de maio, seg a sex, 14h às 18h

Abordagem do curso

Propagação do som (características físicas, comportamentos acústicos e elétricos em sistemas). Sonorização para o artista e para público (diferenças e características). Análise do ouvido humano (entendimento e interpretação do som). Caixas acústicas (sistemas ativos e passivos). Regiões de frequência. Tipos de amplificação. Filtros de cortes de frequência. Noções de física (frequência, tempo, período e comprimento de onda). Unidades de grandezas e medidas (dB SPL, dB FS, etc.). Níveis de sinais de linha. Efeitos e processadores (gates, compressores e limiters). Microfones (características, ângulo polar de captação, tipos de bobinas, sensibilidade e aplicação).

Breve currículo do professor

Diretor técnico da Balta Som & Luz, técnico de som (P.A e Monitor) da banda Selvagens à Procura de Lei, produção e confecção de projetos de sonorização ambiente. Trabalhou com produção técnica em vários eventos pelo Brasil como: Virada Cultural Paulista 2011, Ceará Music 2004 a 2010, Piauí POP 2006 a 2008, Festival Ponto.CE 2006 a 2018, produção e coordenação elétrica de shows internacionais como Paul McCartney, Beyonce, Elton John, Maroon Five e Iron Maiden. Produção e direção de palco de shows internacionais como: Motorhead, Nightwish, Groundation, Alpha Blondy, The Cult, Bad Religion, The Wailers, Exodus, Desarie, Hellowen, Gammaray, Kreator, etc.

MÚSICA

Roadie

Título do Curso: Roadie - Noções Básicas

Professora: Ravena Monte

Dias e horário: 3 a 14 de maio, seg a sex, 18h às 21h

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

Abordagem do curso

A oficina “Roadie - Noções Básicas” busca divulgar a profissão de roadie e repassar noções básicas, desde termos técnicos a comportamentos no palco, para aprimorar e fortalecer a categoria. Por termos pouca oferta de cursos para a área técnica de palco, essa oficina tem intuito de implementar uma conscientização e reconhecimento da presença do roadie e, quem sabe, iniciar um novo mercado de profissionais aptas(os) a desenvolverem essas práticas em festivais, mostras ou shows de bandas da comunidade local, com intuito de fortalecer a área técnica da cultura do Estado do Ceará. O curso pode ser interessante também para músicos que queiram exercer ou já tenham alguma noção mínima da profissão, bem como pessoas amigas que acompanham artistas com pouco recurso e que acabam cumprindo esse papel. Público-alvo: mulheres e demais pessoas que tenham interesse na área técnica.

Breve currículo da professora

Ravena Monte é produtora e gestora cultural oriunda da região do Cariri cearense. Sua principal atuação é na área da música. Como roadie, já trabalhou nos Festivais Maloca Dragão, Mostra Sesc de Culturas, Réveillon de Fortaleza 2020, Tem Disso Sim, Festival Barulhinho. Trabalhou em palcos de Milton Nascimento, Gal Costa, Tiê, Getúlio Abelha, Luiza Nobel, Ilya, Ouse, Nando Reis, entre outros. Acompanhou 3 projetos musicais do artista Raphael Evangelista como produção e tour manager, em turnês nacionais pelo Nordeste, Centro Oeste e Sudeste, com o Duo Finlândia (BR/ARG), Orange Noir (BR/FRA) e Felacroix (BR/FRA). Está gerente do Centro Cultural Belchior - A Casa de Praia da Música, em Fortaleza.

Consoles Digitais - Iluminação

Título do Curso: Consoles Digitais - Iluminação

Professor: João Ivo Furtado Rocha

Dias e horário: 17 a 28 de maio, seg a sex, 9h às 12h

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

Abordagem do curso

Apresentar uma visão geral da iluminação cênica, os consoles digitais e apresentar as diferenças entre mesas analógicas e digitais, operação e montagem. O foco é na iluminação de espetáculos e eventos, sua concepção, escolha de equipamentos e operação. Além das aulas teóricas, alunas e alunos participaram de aulas práticas de planejamento e execução de projeto de iluminação de um show musical.

Breve currículo do professor

Onze anos de experiência em operação de consoles digitais e execução de projetos de iluminação de shows musicais. Dentre suas experiências estão: montagem e execução de iluminação do Festival Choro e Jaz de Jericoacoara; Festival de Teatro de Fortaleza; Feira da Música; Festival Ponto.ce; Forcaos; Mostra Petrócio Maia; Astronauta Marinho – Criação e operação da iluminação do show de lançamento Menino Sereia; Banda Coldness. Formações: Iluminação cênica I e II – IATEC; percurso de iluminação cênica da Escola de Artes Porto Iracema. Experiências profissionais: 2012 – 2017 – Balta Som e Luz – Iluminador; trabalha na Planeta Estrutura – Iluminador.

TEATRO

Figurino

Título do Curso: Do Figurino à Cena: Criação e Produção de Figurinos Customizados

Professora: Penha Ribeiro

Dias e horários: 3 a 14 de maio, seg a sex, 18h às 21h

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

Abordagem do curso

O curso tem como proposta trabalhar com materiais de baixo custo na criação de figurinos. Ser figurinista sem grana continua sendo um intenso desafio. As inspirações podem vir de sonhos e devaneios de olhos abertos, que proporcionam novas possibilidades para a visualidade teatral com poucos recursos. O figurino é uma expressão visual, uma forma de falar e comunicar. O teatro proporciona um espaço visual para falar de coisas que a palavra não daria conta. O figurino tem muito a dizer, por isso figurinistas criam incessantemente. Vamos aprender a pensar e criar possibilidades a partir do que temos no guarda-roupa.

Breve currículo da professora

Penha Ribeiro é artista-professora-pesquisadora e figurinista, formada no Curso de Licenciatura em Teatro da Universidade Regional do Cariri (URCA). Intérprete-Criadora e figurinista no Coletivo Dama Vermelha desde 2014. Atualmente, em tempos pandêmicos, dedica-se a dramaturgia para Podteatro e o estudo de criação e produção de figurinos customizados para o Teatro digital/virtual.