

PROJETOS AUDIOVISUAIS

DO ROTEIRO À EDIÇÃO

André Gobi

Guilherme Rodrigues

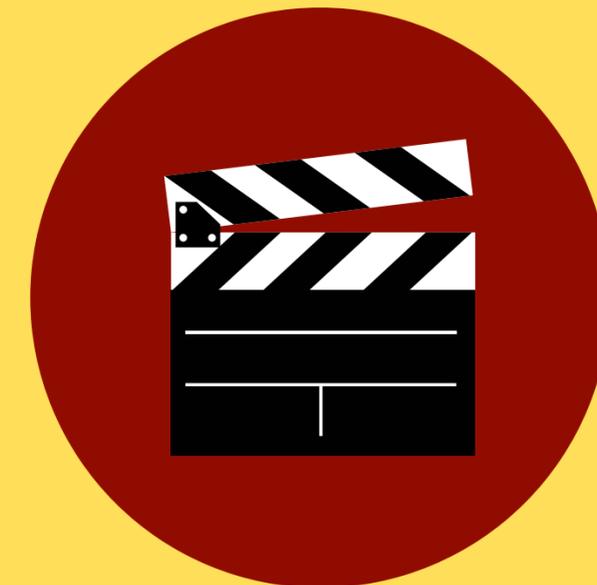
Pau a Pique Produções

Sobre nós

Fundada em 2018 no Labjor da Unicamp, a Pau a Pique é uma produtora pensada para buscar soluções em demandas comunicacionais com foco nas áreas de cultura, artes, ciência, e também educacional, desenvolvendo desde projetos audiovisuais, como documentários e vídeos institucionais, a estratégias em assessoria de imprensa e projetos em marketing de comunicação.

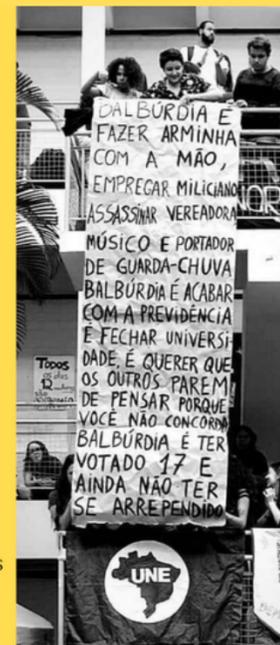
Projetos

BAL BÚR DIA

substantivo feminino

1. desordem barulhenta; vozeria, algazarra, tumulto;
2. situação confusa; trapalhada, complicação;
3. Documentário que retrata ataques morais e financeiros à educação e ciência no Brasil

Noções de Storytelling

O ato de contar histórias é milenar e da natureza humana

O que é?

O Storytelling significa, ao pé da letra, o ato de contar histórias.

A história da humanidade é traçada através da narrativa ao longo dos tempos, sendo uma atividade milenar.

No entanto, atualmente a palavra Storytelling tem estado relacionada com uma narrativa e significa a capacidade de contar histórias relevantes e poderosas que captam a atenção das pessoas.

Noções de Storytelling

O que é?

Temos o Story: a história a ser contada
E o Telling: como será contada

A técnica utiliza palavras ou recursos audiovisuais para transmitir uma história. Esta história pode ser contada de improviso ou pode ser uma história polida e trabalhada.

O ser humano estabelece ligações interpessoais através do ato de contar histórias. Atualmente, o storytelling está presente em várias áreas de expressão, como o cinema, televisão, literatura, teatro e até mesmo videogames.

Noções de Storytelling

Como?

A técnica funciona a partir de contar uma história com as seguintes tarefas:

- Emocionar
- Criar uma ligação com o espectador

Para isso, se utiliza, basicamente de alguns passos essenciais.
SEMPRE.

Noções de Storytelling

O modo Pixar

O estúdio de animação Pixar aplica o storytelling em seus filmes com uma estrutura que é extremamente simples em 3 atos básicos.

PRIMEIRO ATO: apresentação

Quase algo como o famoso "Era uma vez..."

Somos apresentados aos personagens em seu mundo, com toda a rotina acontecendo normalmente até que temos o evento que anuncia o conflito.

Noções de Storytelling

O modo Pixar

SEGUNDO ATO: a jornada

Por causa do conflito, temos uma série de outros acontecimentos que se tornam obstáculos para o protagonista. E por causa de cada obstáculo, temos um novo, até chegar ao conflito final.

Durante a jornada, acompanhamos a transformação do personagem principal, que costuma ainda chegar ao fundo do poço antes de se transformar para, enfim, resolver o conflito.

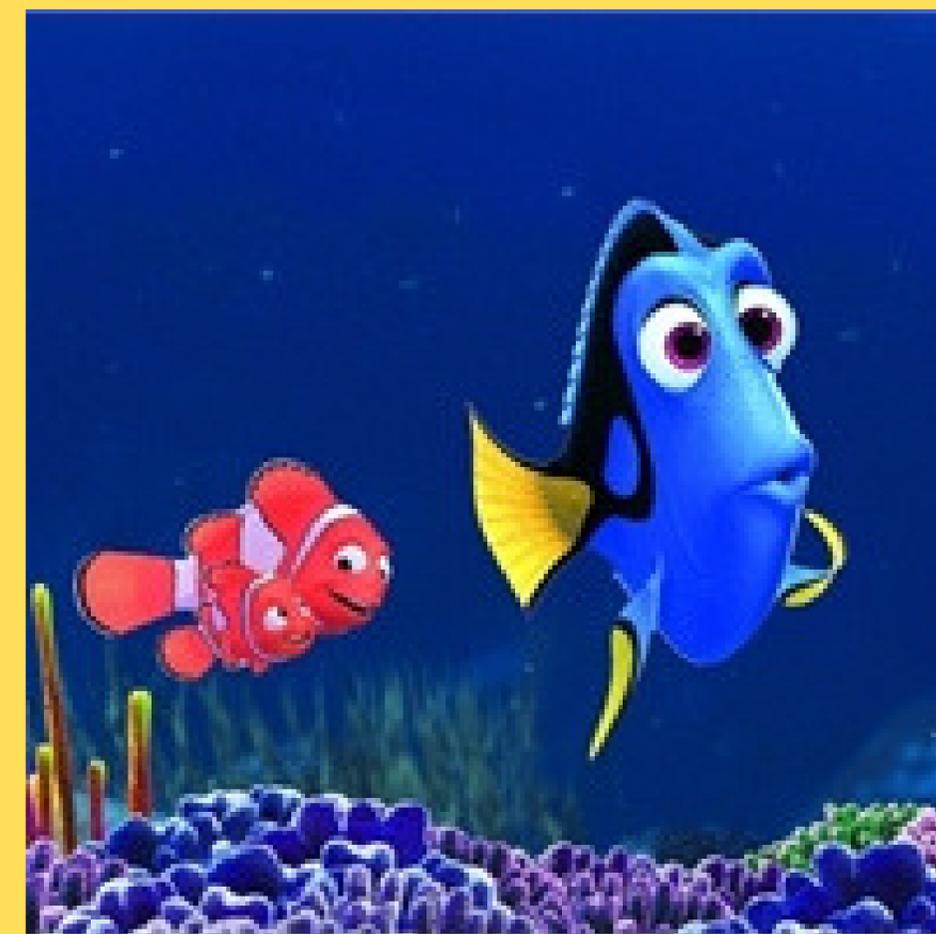
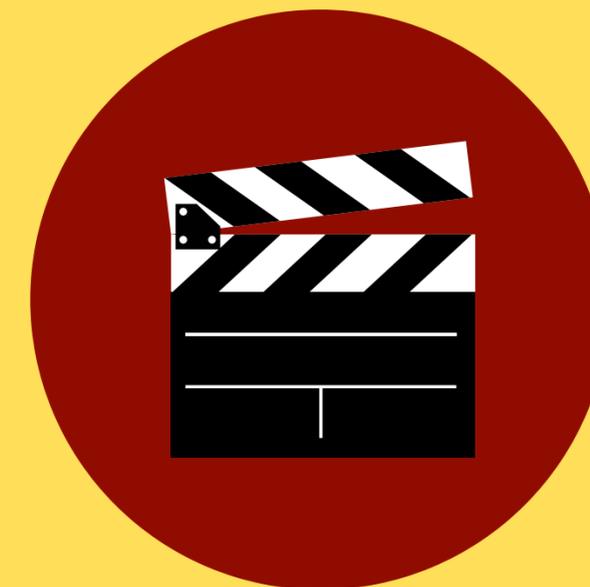
Noções de Storytelling

O modo Pixar

TERCEIRO ATO: a mudança

Somos reapresentados aos personagens em sua nova rotina, agora transformados pela resolução do conflito.

Com base nessa mudança, a mensagem é transmitida e, assim, emociona e impacta a audiência.

Noções de Storytelling

A Jornada do Herói

A Jornada do Herói é apresentada no livro “O Herói de Mil Faces”, do antropólogo Joseph Campbell. Ela basicamente é um estudo que identifica um padrão narrativo em histórias famosas.

Várias das etapas são similares ao modelo Pixar, porém de uma forma mais estendida e completa.

São 12 atos.

Noções de Storytelling

A Jornada do Herói

1. O mundo comum

Somos apresentados ao herói – o protagonista – e o seu mundo.

2. O chamado para aventura

Momento em que o conflito é apresentado ao herói.

3. A recusa ao chamado

O protagonista se vê em um conflito interno entre o seu desejo e a sua necessidade, de forma que, inicialmente, ele pode se render à zona de conforto do seu mundo atual.

Noções de Storytelling

A Jornada do Herói

4. O encontro com o mentor

Quando algo ou alguém chama a atenção do herói para a necessidade de agir. Pode ser um mentor, um evento ou até mesmo uma coisa.

5. A travessia para o novo mundo

O protagonista decide abandonar o mundo comum e embarca de vez na jornada.

6. Os testes, os aliados e os inimigos

Nosso herói encontra novos aliados e inimigos e, ao enfrentar novos desafios, ele aprende as regras e o funcionamento do novo mundo.

Noções de Storytelling

A Jornada do Herói

7. A aproximação

O primeiro desafio é superado!

8. A provação traumática

Momento em que o protagonista encara o conflito de maior impacto em toda a história e pode ser levado ao fundo do poço, antes de superá-lo.

9. A recompensa

Vencido o conflito, nosso herói recebe a recompensa após vencer seus medos e ter novas descobertas. A recompensa costuma ser a mensagem transmitida.

Noções de Storytelling

A Jornada do Herói

10. O caminho de volta

Começa o retorno do herói para o seu mundo.

11. A ressurreição do herói

Surge um novo conflito e o protagonista é testado outra vez; agora, ele precisa utilizar sua recompensa para superar o desafio.

12. O retorno com o elixir

Quando nosso herói – agora transformado – retorna definitivamente para o seu mundo e está apto a mudar a vida de todos com a recompensa trazida por ele: o elixir.

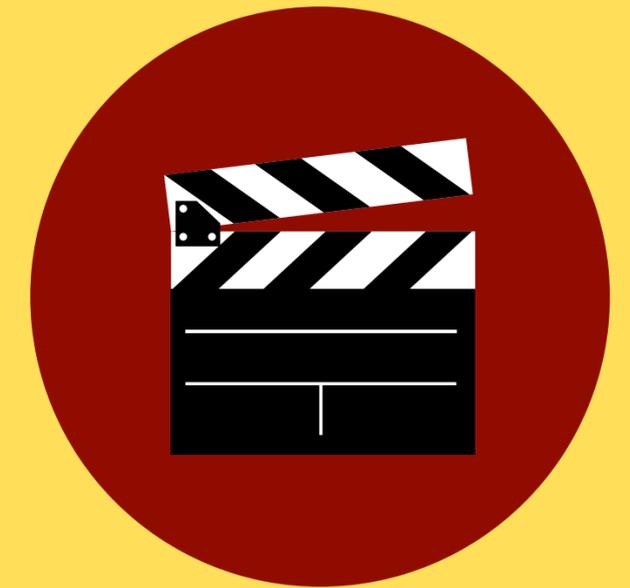
Noções de Storytelling

A Jornada do Herói

Segundo a teoria de Joseph Campbell, ao passar por cada um desses estágios, temos uma narrativa completa.

É possível observar esta técnica na grande maioria das obras mainstreams.

O cenário mais ideal é tomar essa estrutura como base e adaptá-la para o seu caso com criatividade.

Noções de Roteiro

Indispensável para organizar seu filme, o roteiro não tem uma fórmula exata, mas algumas formas

O que é um roteiro?

Basicamente, o roteirista surge na virada do século XIX para o XX para que produtores de cinema pudessem analisar as obras antes de investir financeiramente.

O roteiro é uma simulação do produto final, um discurso que permita ao diretor ter uma pré-visualização do filme.

Segundo Antonio Carlos Lucena, “a escrita do roteiro representa a transformação de uma viagem visual em texto”.

Roteiro para documentário

Particularidades

O documentário não compartilha a mesma estrutura da obra ficcional (plot point – ponto de virada, sequências dramáticas...), mas também apresenta uma história contada por imagens, depoimentos – ou narração.

Para sua realização, é preciso definir o tema, realizar a pesquisa e colher informações, muitas vezes com trabalho de campo.

Roteiro para documentário

O roteiro é primeiramente pensado a partir de algumas perguntas-chave

O que eu quero mostrar?

Como quero mostrar?

Por que quero mostrar?

Quem é o personagem (fio condutor)?

O que ele faz?

Para QUEM quero mostrar?

Roteiro para documentário

Particularidades

O documentário inclui elementos como pessoas, lugares, coisas, eventos.

Uma peculiaridade do documentário, ao contrário da ficção, é que o roteiro pode mudar no decorrer das filmagens e do desenvolvimento do tema.

Deve haver a preocupação em manter o interesse do público, com uma boa estrutura com início, meio e fim.

Roteiro para documentário

Estrutura

No começo do roteiro, é preciso expor o tema, criando expectativa no receptor.

Inserir uma imagem ou uma declaração forte – que podem ser retomadas mais tarde, no desenvolver da história.

Se atentar para não ser muito didático.

O documentário deve fluir e as informações devem aparecer no momento adequado.

Roteiro para documentário

Estrutura

No meio do filme devem se apresentar os desdobramentos, com informações para manter o interesse do receptor.

Apresentar confirmações e conflitos, contradições, exposições contrárias.

O encerramento deve apresentar resultados do que foi apresentado durante o filme, destacando o que pode ficar de significativo.

Roteiro para documentário

Estrutura

O espectador é quem deve tirar suas conclusões.

De acordo com Doc Comparato, “um bom documentário nunca conclui, nunca fecha uma questão. Ele mostra os fatos pelo maior número de ângulos possíveis e deixa a interpretação desses fatos para o espectador”.

Obs: O roteiro de documentário deve servir de GUIA, de apoio para o trabalho de coleta de imagens. A realidade provavelmente se alterará com fatos não previstos.

Roteiro para documentário

Modelos

Não existe uma forma exata para se escrever um roteiro, mas alguns modelos podem ajudar.

O mais importante é criar uma linha do tempo de forma clara e que as ideias estejam ordenadas, de forma que quando o editor pegue seu roteiro, ele consiga entender.

Os modelos mais comuns de roteiro são o americano e o europeu

DICA: Sempre que possível, trabalhe e discuta o roteiro com o editor do filme. Editar é uma arte à parte.

ROTEIRO MODELO EUROPEU

VÍDEO	ÁUDIO
Abertura:	
Câmera, em close, mostra engenheiros trabalhando na construção de um radiotelescópio. (5 segundos)	Trilha sonora com um tom que remeta ao espaço sideral.
Depoimento da <u>Graciele</u> – divulgadora científica	GRACIELE: “O BINGO será um dos maiores radiotelescópios em atividade no mundo, com duas parábolas refletoras e cinquenta <u>cornetas</u> ”...
<u>Lettering</u> (ou GC): CINQUENTA CORNETAS	
Imagem dela em preto e branco fica mais fechada.	<i>Pausa</i> GRACIELE: “É bastante corneta (risos)”
Entra arte de um radiotelescópio. LETTERING: A PESQUISA	Efeito de áudio: Som que remeta à ideia de espaço sideral.
Imagem do Élcio (pesquisador) entrando em uma sala de conferência.	GRACIELE em <u>OFF</u> : “Bom dia, professor. Já está tudo certo para a <u>conferência!</u> ”
Imagem congela em preto e branco <i>Imagem congela em preto e branco.</i> <u>Lettering</u>: Élcio – Pesquisador à frente do radiotelescópio BINGO	ÉLCIO: Obrigado!

ROTEIRO MODELO AMERICANO

Abertura:

Trilha sonora com um tom que remeta ao espaço sideral.

Câmera, em close, mostra engenheiros trabalhando na construção de um radiotelescópio.

(5 segundos)

Depoimento da Graciele – divulgadora científica

GRACIELE: “O BINGO será um dos maiores radiotelescópios em atividade no mundo, com duas parábolas refletoras e cinquenta cornetas”...

Lettering (ou GC): CINQUENTA CORNETAS

pausa

Imagem dela em preto e branco fica mais fechada.

GRACIELE: “É bastante corneta (risos)”

Entra arte de um radiotelescópio.

LETTERING: A PESQUISA

Efeito de áudio:

Som que remeta à ideia de espaço sideral.

Imagem do Élcio (pesquisador) entrando em uma sala de conferência.

GRACIELE, EM OFF: “Bom dia, professor. Já está tudo certo para a conferência!”

ÉLCIO: “Obrigado!”

Imagem congela em preto e branco.

Lettering: Élcio – Pesquisador à frente do radiotelescópio BINGO

Roteiro para documentário

Fique atento!

As coisas não vão sair conforme o planejado. Mas tudo bem.

Já vimos que todo roteiro tem que ter começo, meio e fim.
Mas não necessariamente precisa ser nessa ordem.

De acordo com sua proposta, você pode fazer sua narrativa de forma não linear.

Uma dica é fazer uma linha do tempo e inserir tudo que você deseja inserir neste filme, como se fosse seu roteiro mesmo.

Roteiro para documentário

Vídeo

Pesquisador
es em
reunião

Empresas c
onstruindo
cornetas

Construção
do
telescópio

Cientistas
no local do
telescópio

Cena da cidade
onde será
instalado o
telescópio

Início

Fala sobre a
importância
do telescópio

Falas técnicas
sobre o
desenvolvime
nto do
telescópio

Fala de morador
falando sobre a
expectativa

Fala de uma
autoridade sobre
o projeto

Áudio

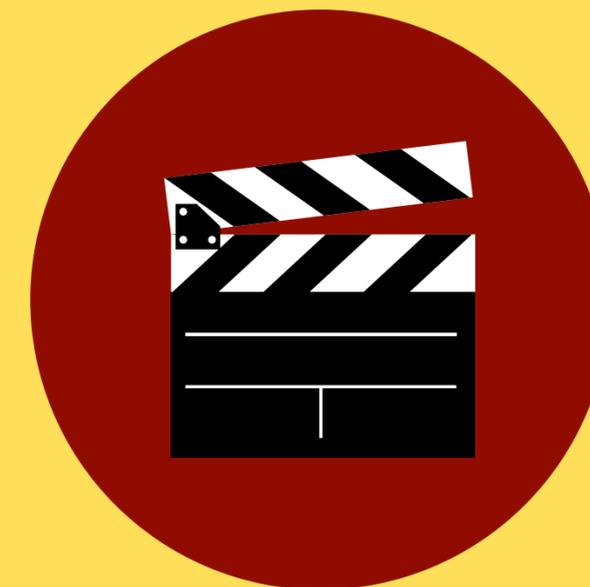
Roteiro para documentário

Fique atento!

Depois que fizer as filmagens propostas na linha do tempo, faça a decupagem.

Veja como as imagens de apoio ficaram, se estão realmente boas como você esperava. Faça o mesmo com os áudios.

Pode ser que algo não tenha ficado do jeito que você queria, tanto para pior, quanto para melhor. Talvez aquelas cena e fala que você pretendia abrir de forma icônica não ficaram legal, mas servem para o meio do filme. E aquela cena que você pouco esperava lhe rendeu um início melhor do que o planejado. É hora de remontar seu roteiro de acordo com o material!

Roteiro para documentário

Vídeo

Cena da cidade onde será instalado o telescópio

Construção do telescópio

Empresas construindo cornetas

Pesquisadores em reunião

Cientistas no local do telescópio

Início

Fala de morador falando sobre a expectativa

Fala de uma autoridade sobre o projeto

Falas técnicas sobre o desenvolvimento do telescópio

Fala sobre a importância do telescópio

Áudio

Roteiro para documentário

Para saber mais

ROTEIRO - Doc Comparato

COMO FAZER DOCUMENTÁRIOS - Luiz Carlos Lucena

MANUAL DO ROTEIRO - Syd Field

MAS AFINAL...O QUE É MESMO DOCUMENTÁRIO? - Fernão
Pessoa Ramos

DOCUMENTÁRIO NO BRASIL - Francisco Elinaldo Teixeira

Produção

Todo planejamento do projeto

- Financeiro
- . Locações
- . Profissionais
- . Agenda
- . Contato com entrevistados
- . Autorizações
- . Burocracias (Autorizações de uso de Imagens e Locação)
- . Transporte
- . Alimentação
- . Ordem do dia
- . Brigas com o Diretor

Noções básicas de fotografia

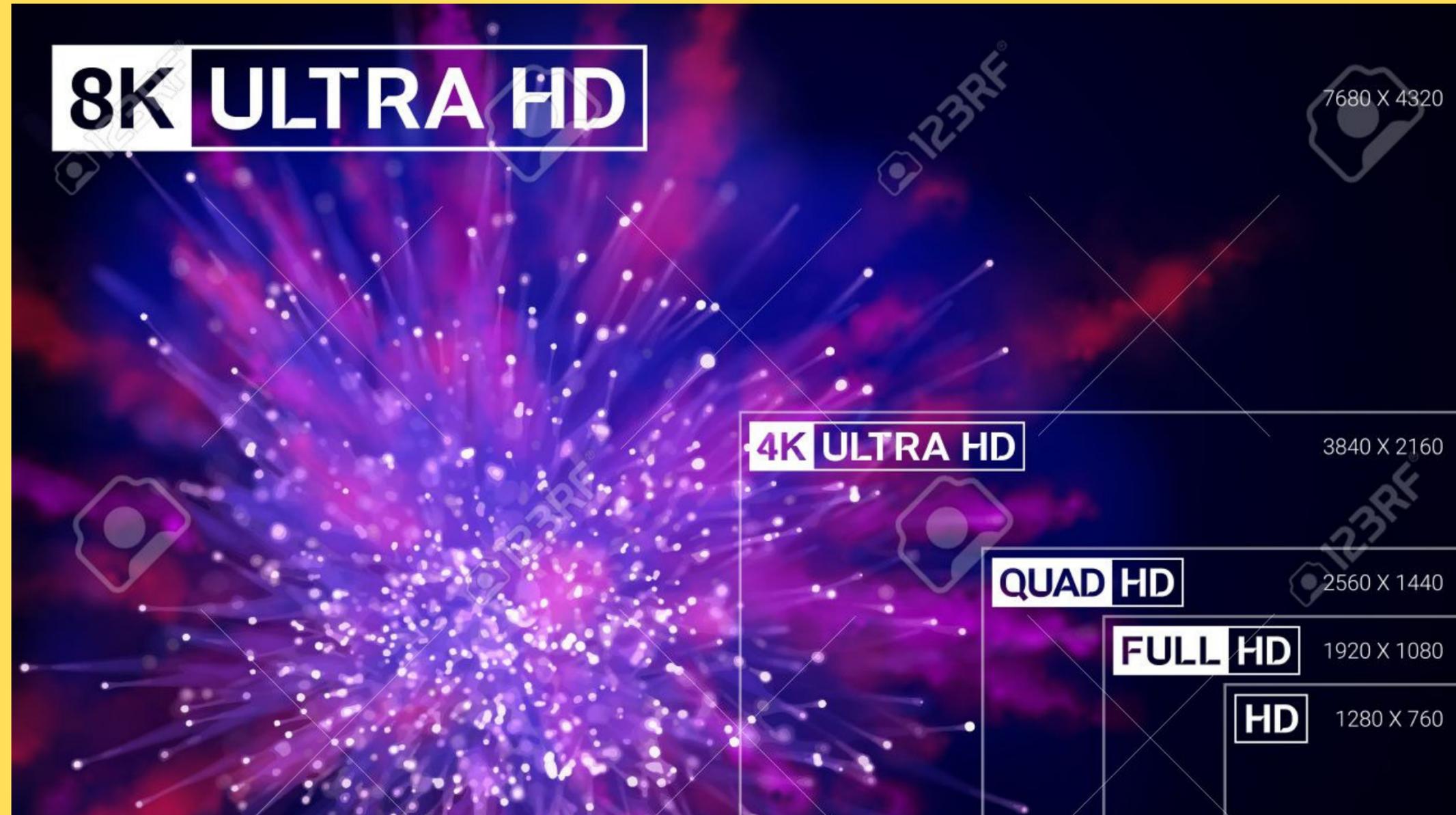
A fotografia compreende toda parte visual de um projeto, desde ângulos até movimentos de câmera

Linguagem do documentário

Resolução

- Qualidade da Imagem:
Cor, definição
- Armazenamento
- Custo
- Plataforma de exibição

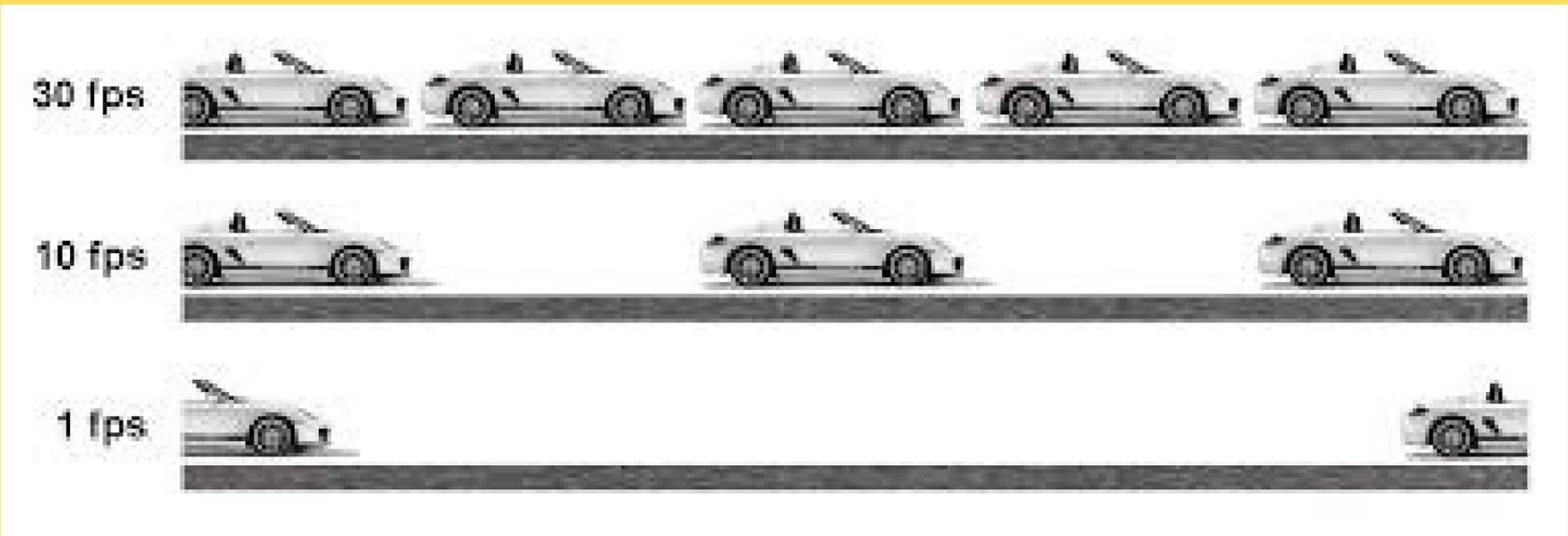
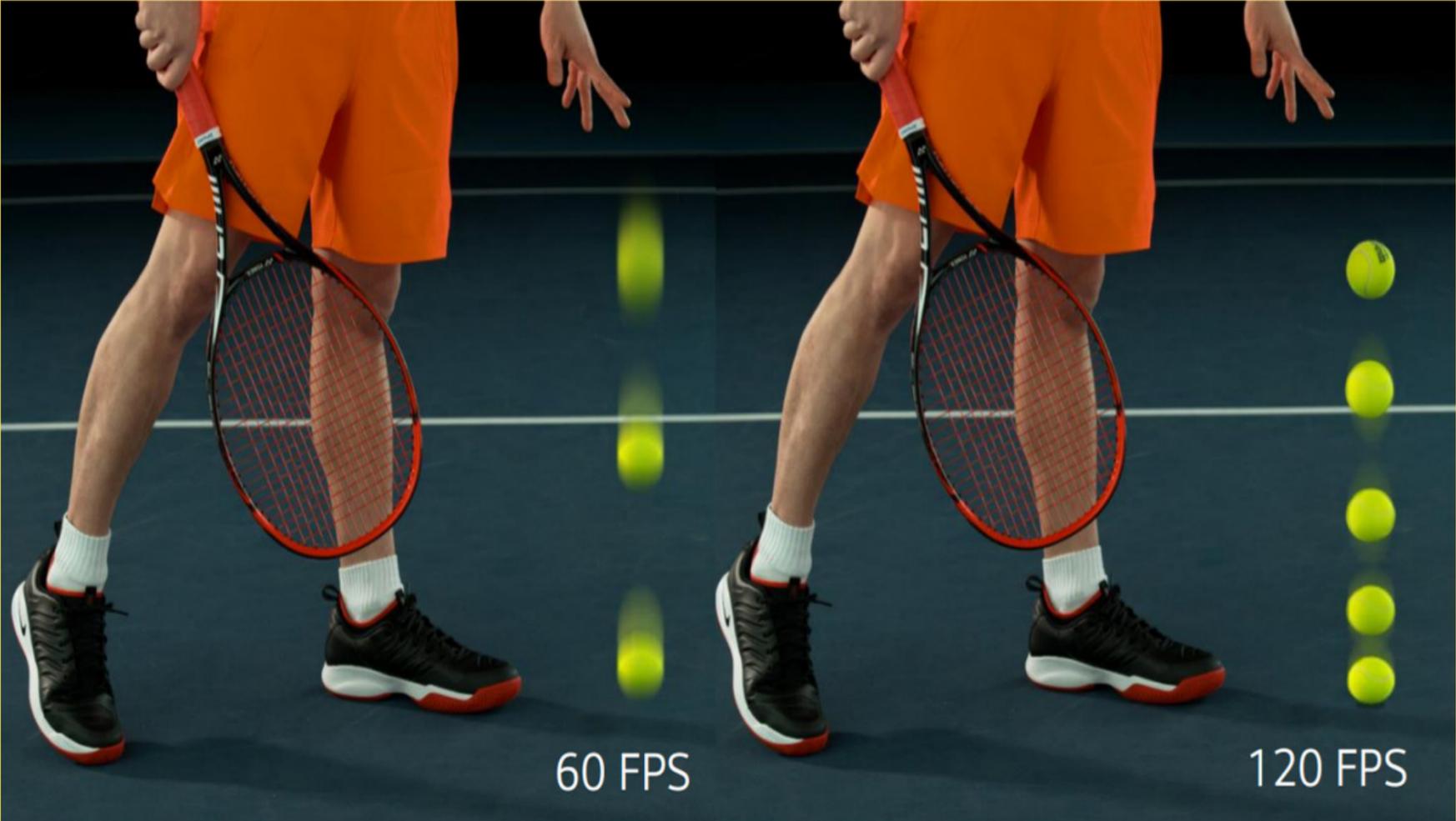
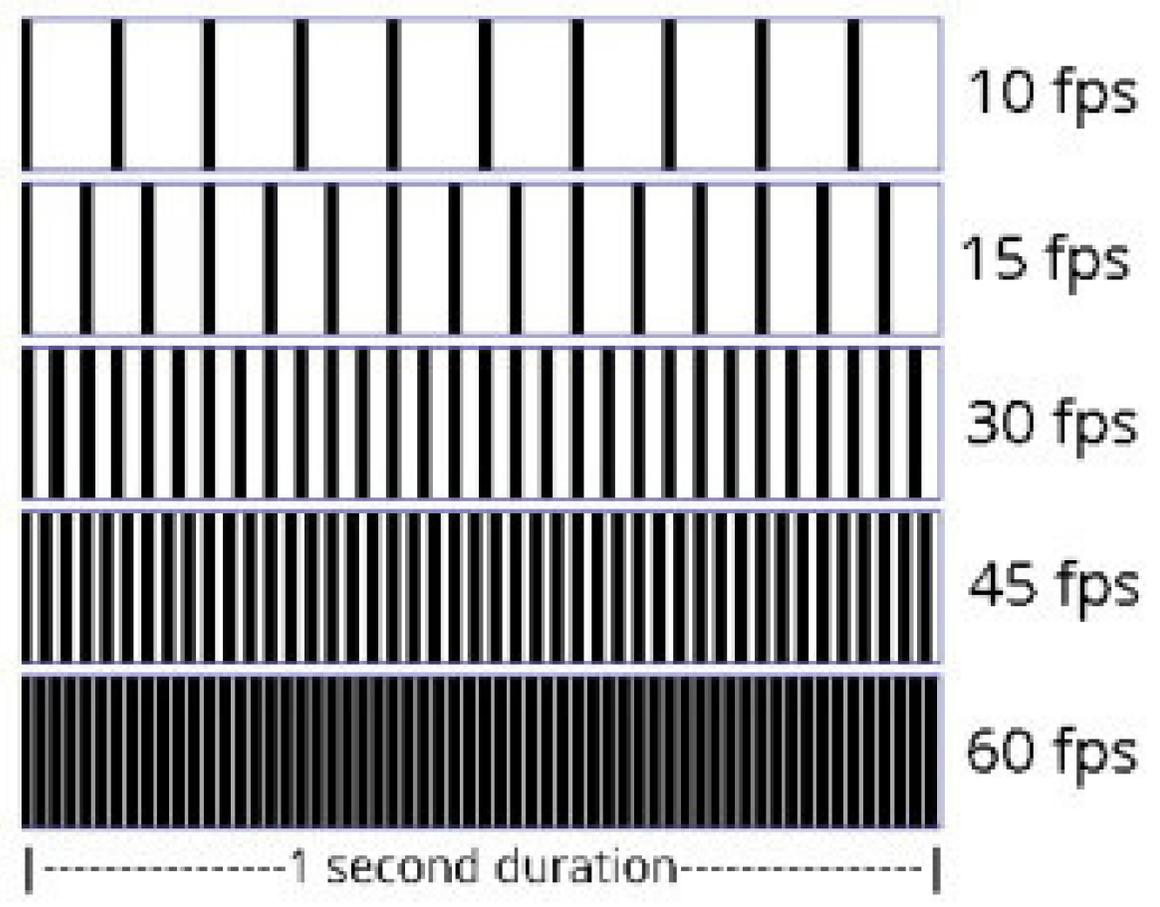
Frame Rate

24 fps-Cinema

30 fps-Novelas

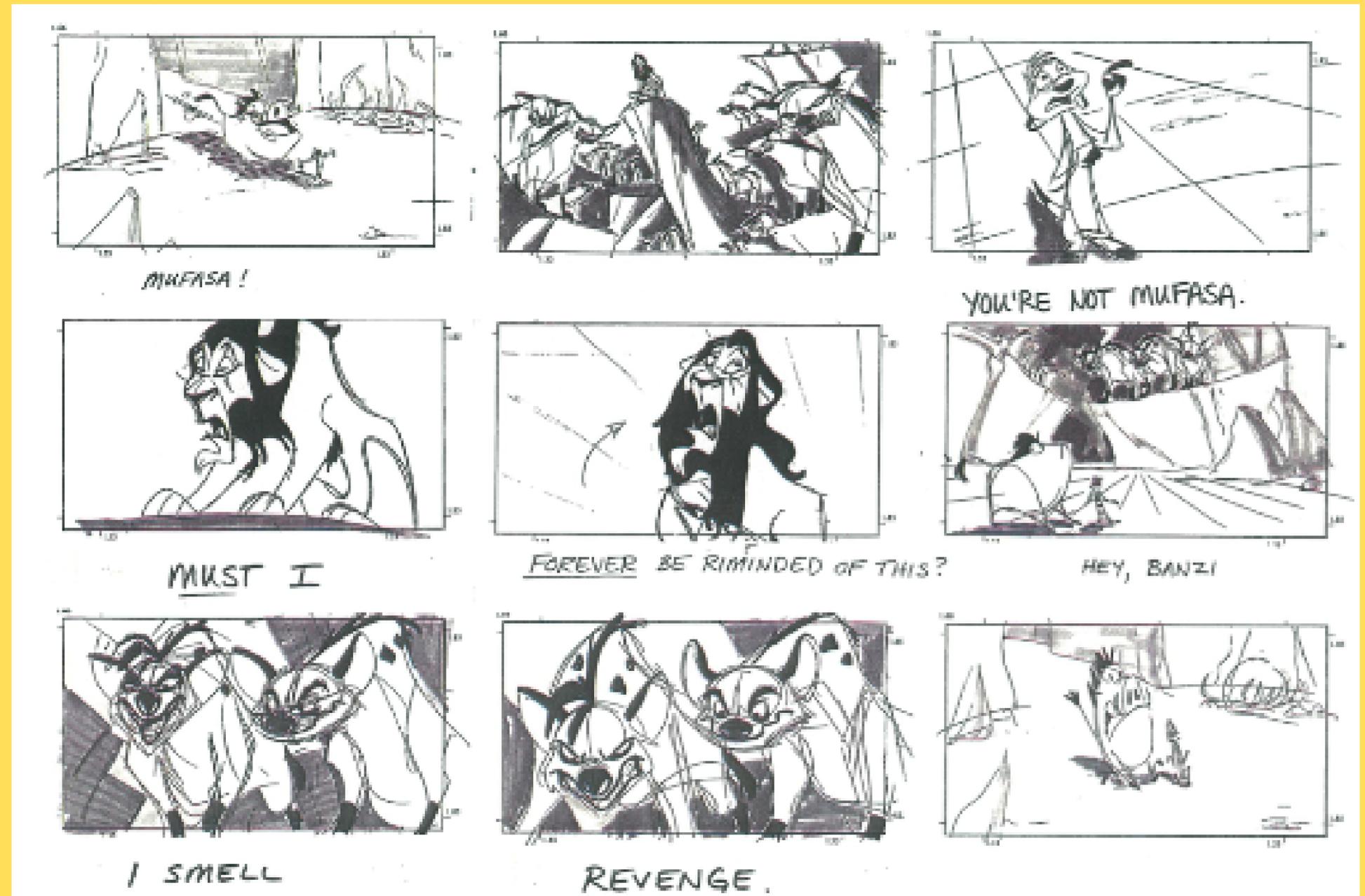
48 fps-tentativa "O Hobbit"

60 fps- Telejornal

Storyboard

Desenhar as cenas do
filme

Enquadramento

Regra dos
Terços

PLANOS (SIGLAS)

PD

PPP

PP

PMC

PM

PML

PA

PI

PG

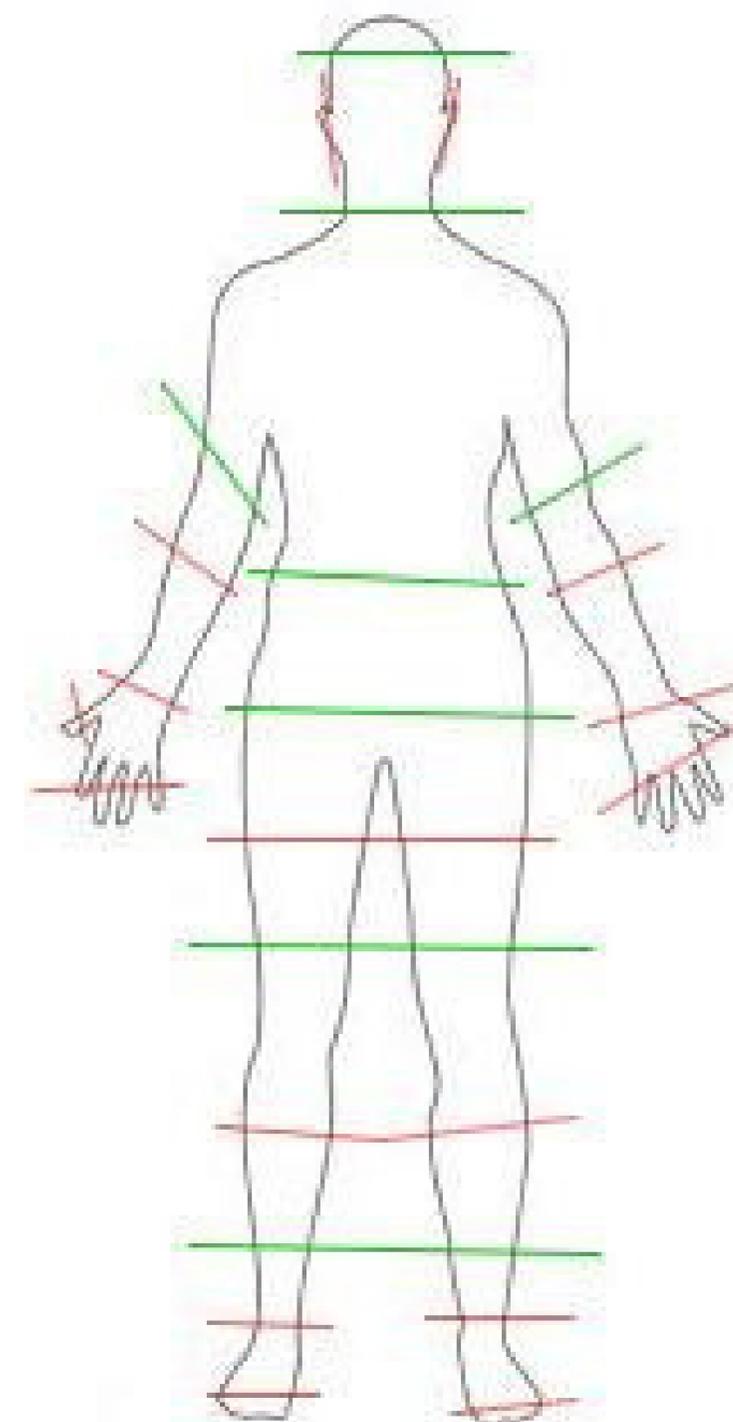

GPG

PD Plano Detalhe
PPP Primeiríssimo Primeiro Plano
PP Primeiro Plano
PMC Plano Médio Curto

PM Plano Médio
PML Plano Médio Longo
PA Plano Americano
PI Plano Inteiro

PG Plano Geral
GPG Grande Plano Geral

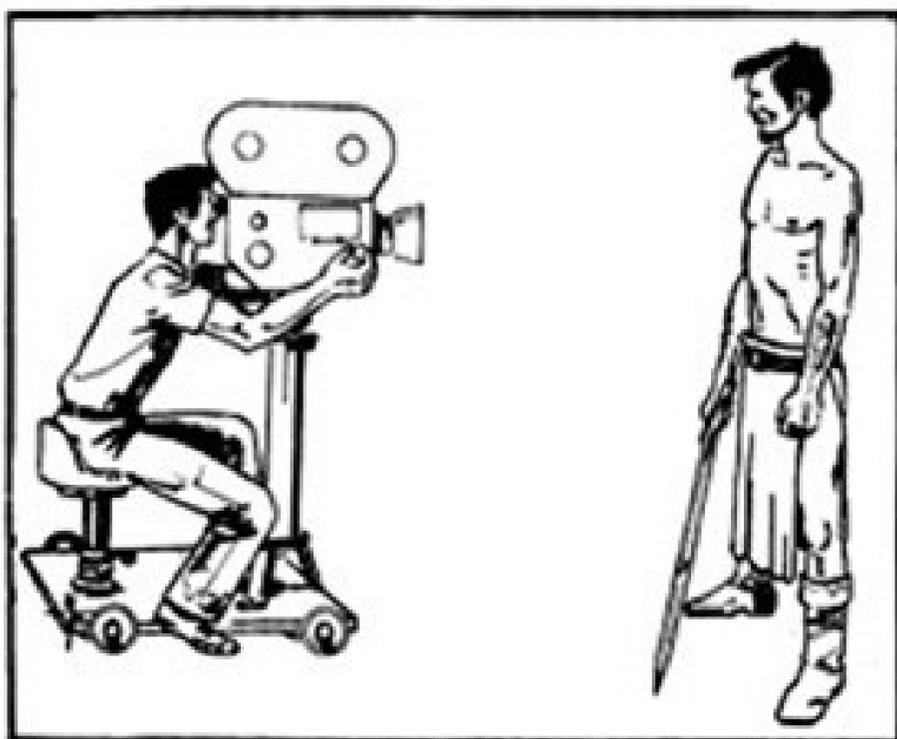

POSIÇÕES DE CÂMERA

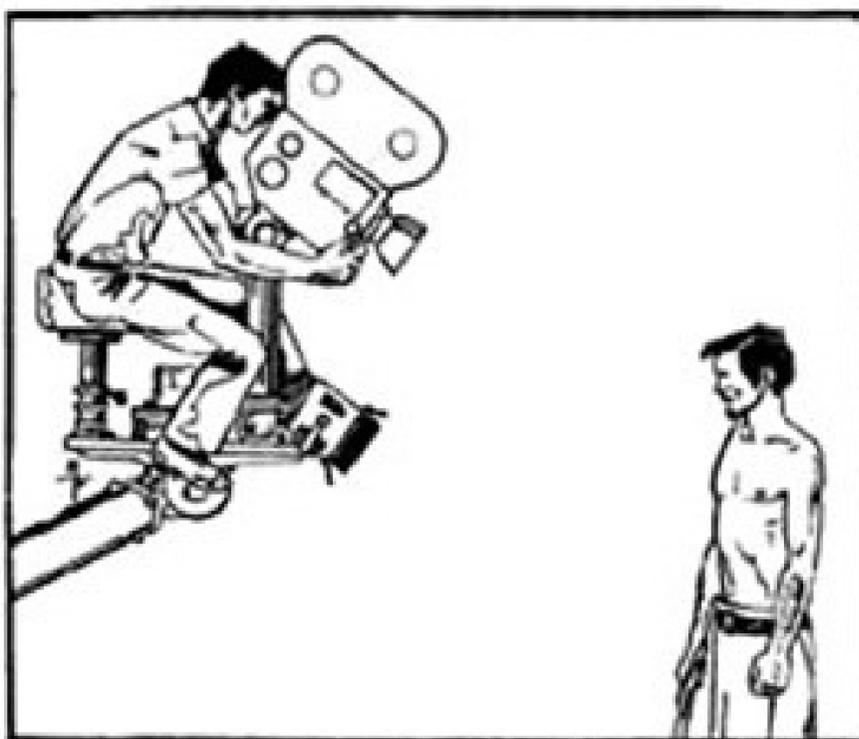
Altura Normal – A câmera é colocada à altura do ombro. Em termos gerais, representa a realidade tal como é vista, objetivamente.

Plongée – Palavra francesa. Literalmente significa “mergulho”. A câmera “vê” os acontecimentos de cima para baixo. Classicamente, tem o efeito de “esmagar” o que é visto. Designa, portanto, um olhar de superioridade.

Contra-plongée – O inverso da plongée. A cena é mostrada de baixo para cima. Aquele que observa é colocado em posição inferior àquilo que está vendo.

Altura Normal

Plongée

Contra-plongée

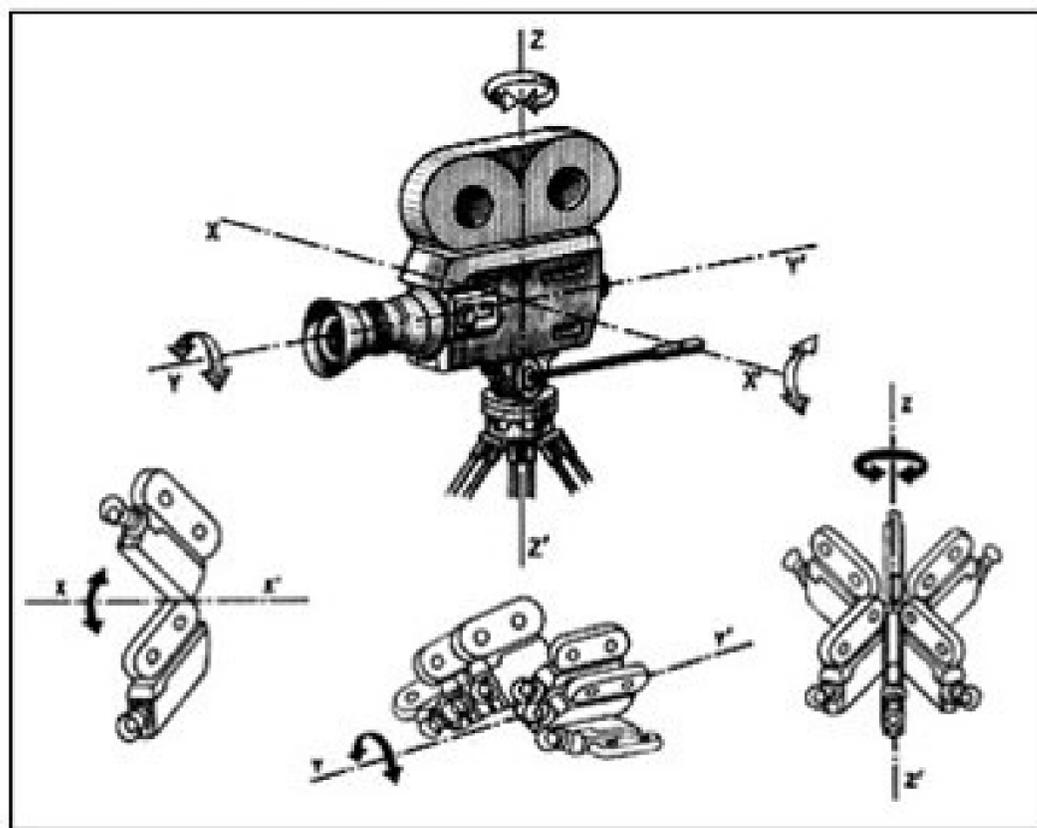

MOVIMENTOS DE CÂMERA

Panorâmica – A câmera move-se em seu próprio eixo. É semelhante a uma pessoa que mexe sua cabeça de um lado para o outro ou de cima para baixo, alterando o ângulo de visão.

Travelling – Palavra inglesa. A câmera desloca-se sobre um carrinho de rodas ou na mão do cinegrafista. O movimento pode ser lateral, de avanço ou de recuo (em relação ao personagem ou centro da ação).

Grua – A câmera é colocada sobre um guindaste e desloca-se na vertical. Opcionalmente, pode também se deslocar em travelling.

Panorâmica Tilt

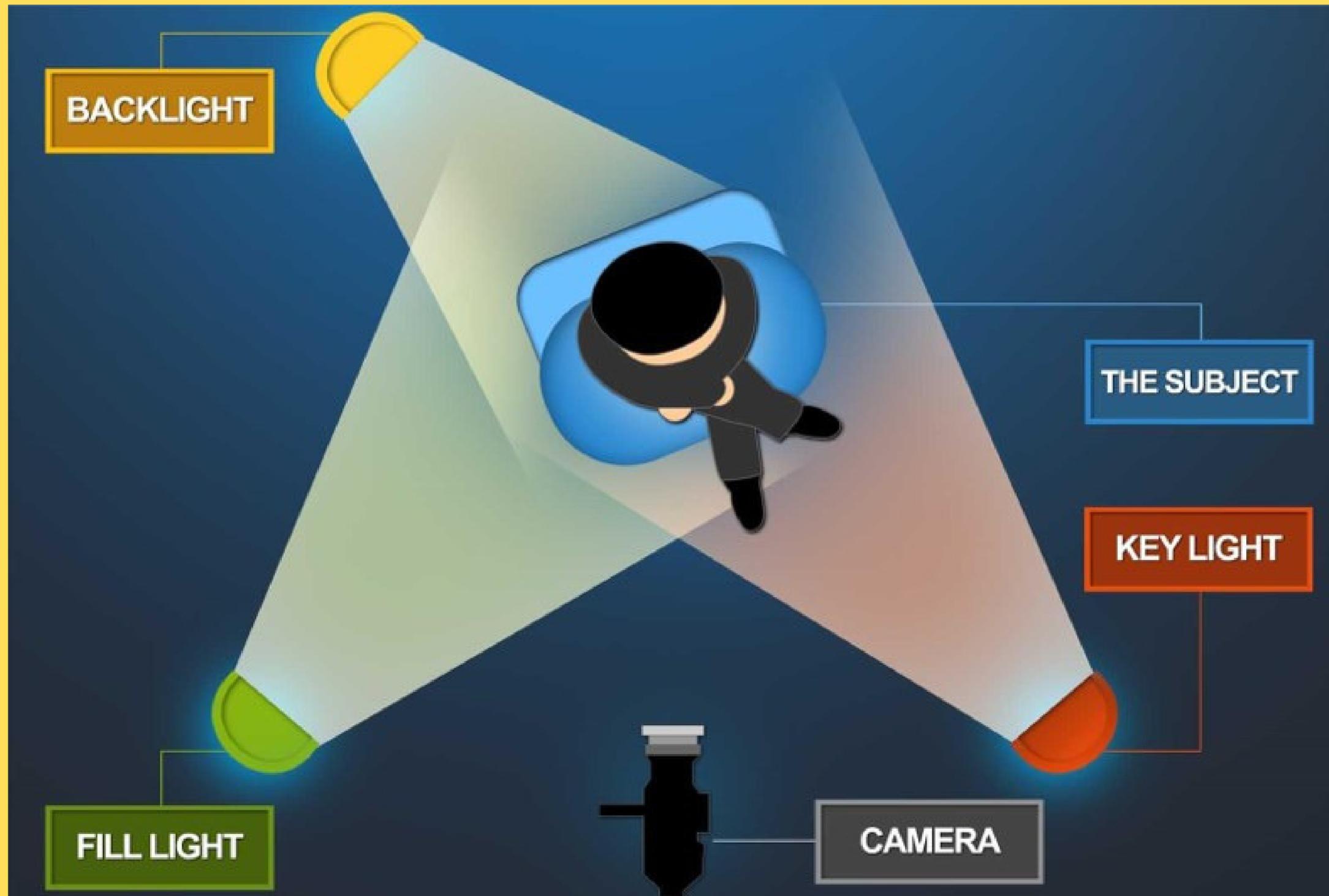

Travelling

Grua

Iluminação Básica

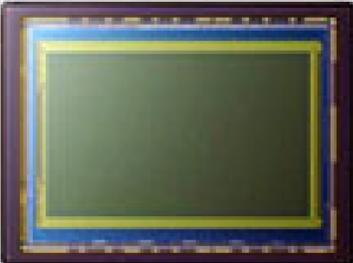
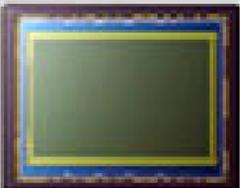
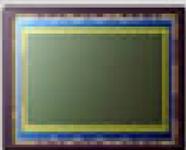
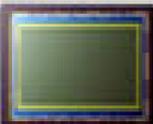

Kit Básico de Iluminação

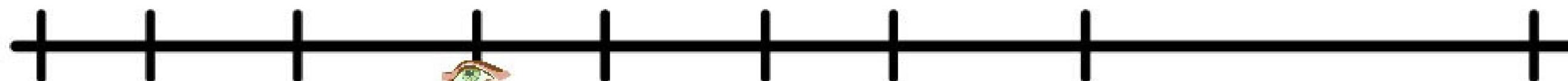
Câmeras e Lentes

Sensor Name	Medium Format	Full Frame	APS-H	APS-C	4/3	1"	1/1.63"	1/2.3"	1/3.2"
Sensor Size	53.7 x 40.2mm	36 x 23.9mm	27.9x18.6mm	23.6x15.8mm	17.3x13mm	13.2x8.8mm	8.38x5.59mm	6.16x4.62mm	4.54x3.42mm
Sensor Area	21.59 cm ²	8.6 cm ²	5.19 cm ²	3.73 cm ²	2.25 cm ²	1.16 cm ²	0.47 cm ²	0.28 cm ²	0.15 cm ²
Crop Factor	0.64	1.0	1.29	1.52	2.0	2.7	4.3	5.62	7.61
Image									
Example									

ENTENDA A DISTÂNCIA FOCAL

10mm 18mm 35mm 50mm 70mm 100mm 135mm 200mm 300mm

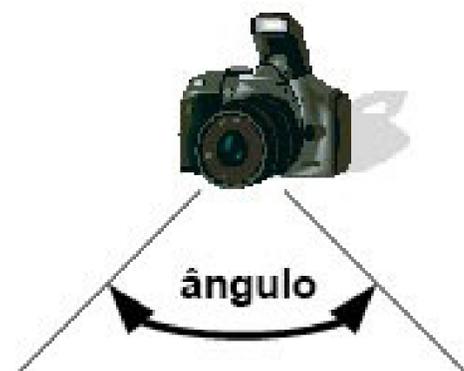

Grande-Angular

Normal

Tele-Objectiva

Tele-Objectiva

18mm

50mm

100mm

200mm

300mm

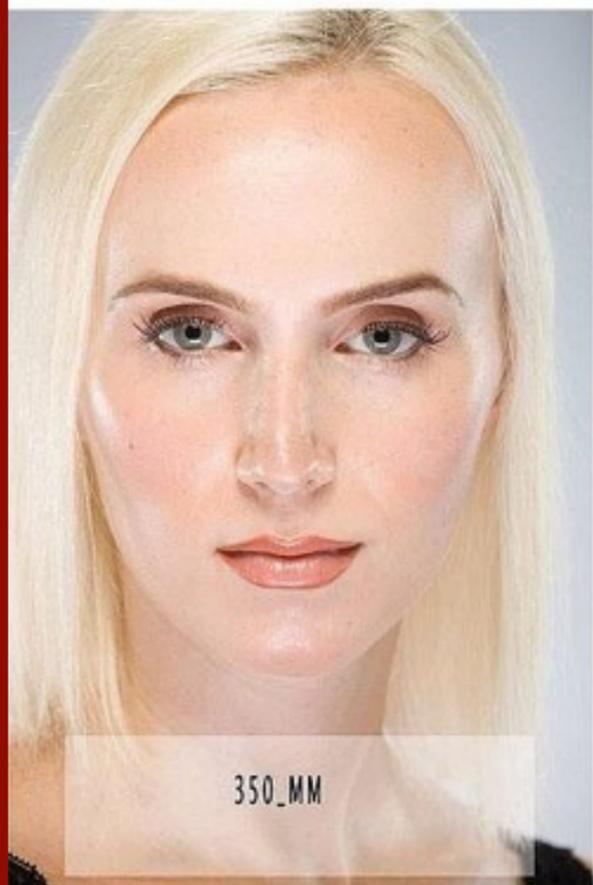
Lente muito utilizada em:

Arquitectura, Paisagem e Fotojornalismo

Em todas as áreas

Retrato e Moda

Fotojornalismo, Desporto, Vida Selvagem

Áudio

Sempre que possível, gravar o áudio separadamente da imagem

ENCONTRE O MICROFONE CERTO

Há um microfone Shure feito para cada aplicação. Mostramos aqui uma breve explicação das características que o ajudarão a encontrar o microfone que melhor atende às suas necessidades.

Princípio Operacional

Como o microfone transforma o som em um sinal elétrico. Isso é determinado pelo tipo de transdutor dentro do microfone. Os dois tipos mais comuns são:

Dinâmico

Diafragma/ bobina simples e reforçados. Aceita níveis extremos de volume sem distorção.

Condensador

Diafragma leve e sensível. Captura nuances do som com precisão e suavidade. Energizado por pilha ou por fonte de Phantom Power.

Padrão Polar

O padrão polar de um microfone é a representação de sua direcionalidade.

A direcionalidade descreve como um microfone responde ao som vindo de diferentes direções.

Omnidirecional

Sensível igualmente a sons vindos de todas as direções, mas não pode ser "apontado" para isolar uma área.

Bidirecional

Capta igualmente sons vindos por trás ou pela frente da cápsula.

Cardióide

Capta principalmente o som vindo pela frente da cápsula, e um pouco do som vindo pelas laterais. Menos suscetível a microfônias em ambientes de altos volumes.

Supercardióide

Elimina fontes sonoras indesejadas. Ideal para instrumentos individuais em aplicações com múltiplos microfones, ou para fontes individuais em ambientes ruidosos.

Hipercardióide

Fornece o máximo de isolamento contra ruídos ambientes e sons próximos, como instrumentos musicais, caixas acústicas e outros músicos.

Meio Cardióide

Capta principalmente o som vindo por cima da cápsula montada em nível, e um pouco do som vindo pelas laterais.

Curva de Resposta de Frequência

A resposta de frequência determina o "som" básico do microfone. Ela é determinada pela faixa de som (das frequências mais baixas até as mais altas) que um microfone pode reproduzir, e como aquele som varia em diferentes frequências.

Plana

Resposta ampla, uniforme. Sensibilidade consistente ao longo do espectro de frequências.

Modelada

Resposta suave e estendida. Ajustada para acentuar tipos específicos de instrumentos ou vozes.

Ajustável

Através de capas intercambiáveis de resposta de frequência, para reforço de suave a intenso.

Foley

Onde conseguir material

<https://br.creativecommons.org/>

<https://knightlab.northwestern.edu/projects/>

<https://pixabay.com/pt/>

<http://bbcsfx.acropolis.org.uk/>

<https://images.nasa.gov/>

<https://freesound.org/>

<https://www.bensound.com/>

<https://www.youtube.com/audiolibrary/music>

The Most Unknow

A 13^a Emenda

Kubrick: One-Point Perspective

Perspectiva Renascentista

Simetria

Ponto de fuga

Wes Anderson: Centered

OBJETIVO DA FOTO:
***O QUE ESTIVER
MAIS PERTO DEVE
FICAR MAIS NÍTIDO***

UTILIZE ABERTURA
GRANDE (F2)

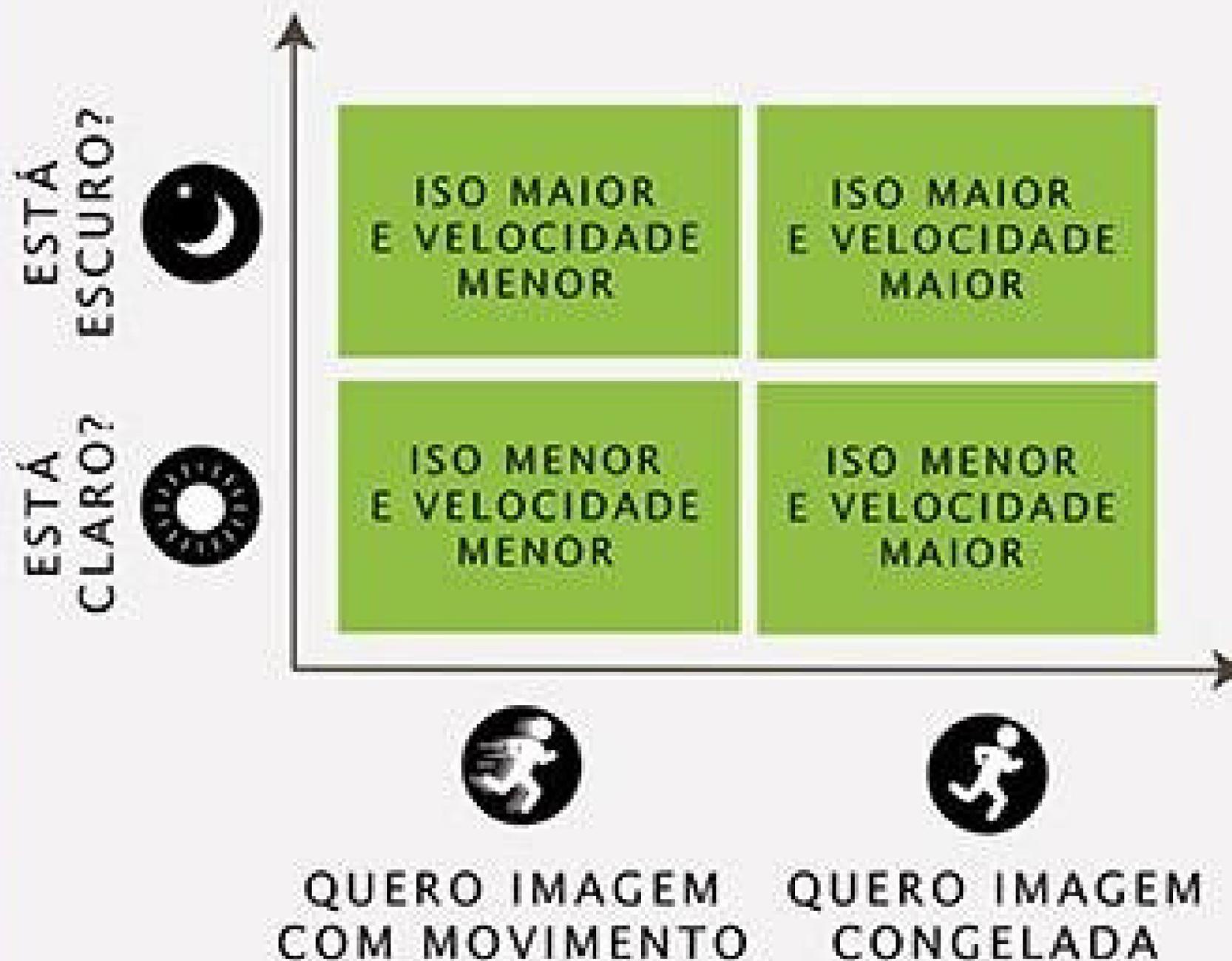
A MEDIDA DA ABERTURA É
INDICADA PELO "F". ATENÇÃO:
QUANTO MAIOR O NÚMERO,
MENOR É O DIAFRAGMA:

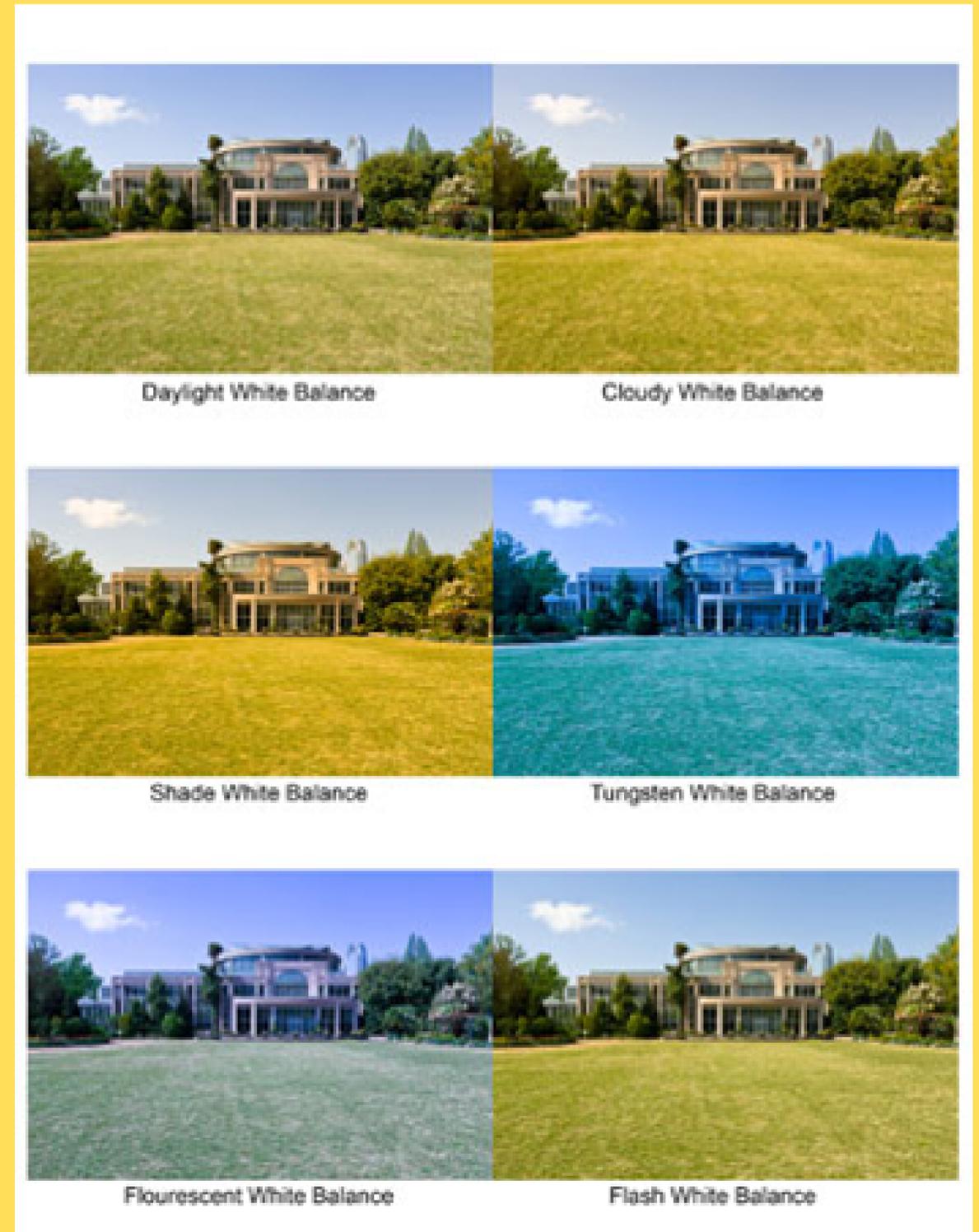
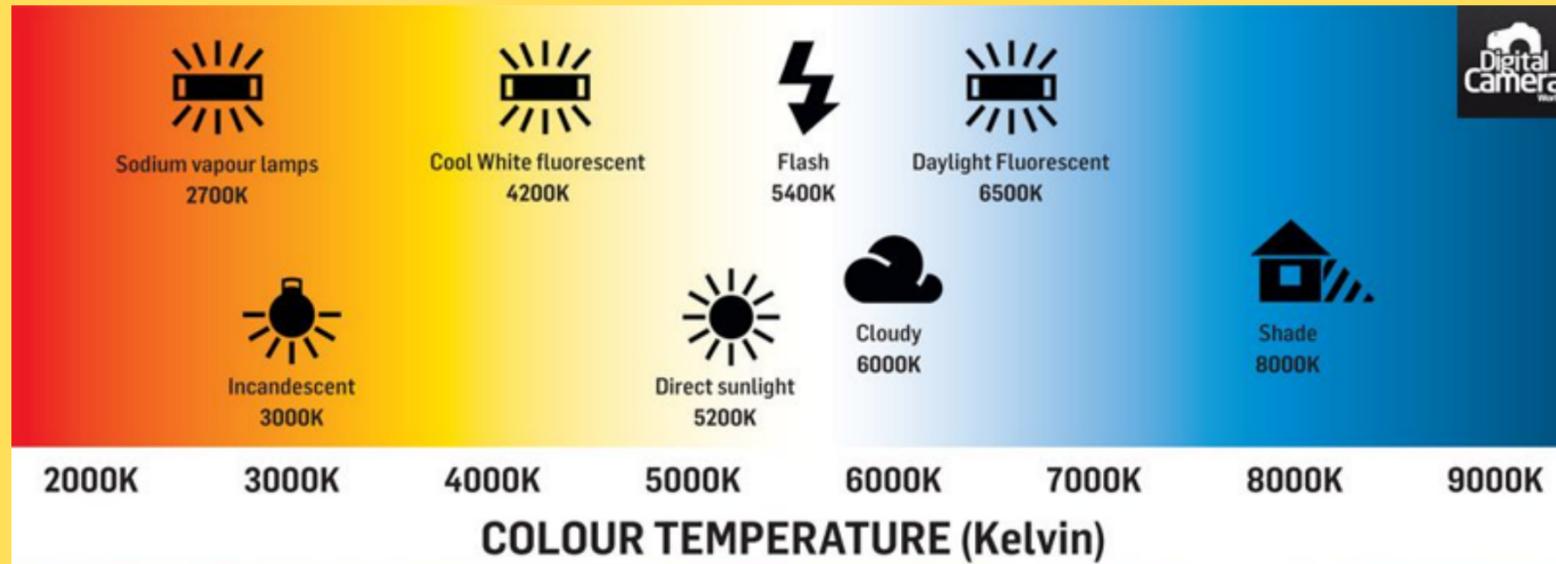
F22

F2

Balanço de Brancos

Dicas

-Gravar com menos contraste e saturação.

-Usar luz natural.

-Tripé sempre.

-App Cinema FV-5.

-Gravar no modo manual.

-Bater palma antes de iniciar a gravação.

-Cartão de Memória Classe 10

Oficina

Criar um pequeno roteiro contendo informações sobre fotografia, locação, pauta e projeto para um vídeo de um minuto que será gravado amanhã, baseado no que foi apresentado até agora.

Muito obrigado!

@pauapiqueproducoes

Pau a Pique Produções

www.pauapiqueproducoes.com

contato@pauapiqueproducoes.com

andre@pauapiqueproducoes.com

guilherme@pauapiqueproducoes.com