

EMENTA "FORMAÇÃO DE ROTEIRISTAS - ONLINE"

Professores: Ricardo Tiezzi e Pedro Reinato Carga Horária: 48 horas-aula (24 encontros) Quando: quintas-feiras, das 19h às 21h Programa: 1 vez/semana e 2 horas/dia

Modalidade: online

O curso de **FORMAÇÃO DE ROTEIRISTAS** ONLINE propõe um itinerário formativo integral dos interessados na escrita profissional do roteiro para o audiovisual.

Os alunos terão a oportunidade de aprofundar o conhecimento das bases da dramaturgia ocidental e também dos tópicos do debate teórico contemporâneo e das várias práticas da produção escrita para o cinema, o streaming e a TV.

Desde o início do curso, os alunos serão estimulados a desenvolver um projeto de um produto audiovisual estruturado com a supervisão contínua dos professores.

OBJETIVOS

- propor uma formação integral para os interessados em trabalhar como roteiristas para o audiovisual;
- oferecer conteúdo aprofundado que permitirá a atualização de profissionais que já atuam no mercado;
- proporcionar aos participantes um ambiente de formação colaborativa favorecendo a troca de experiências e os desafios atuais do mercado audiovisual;
- contribuir para que os roteiristas desenvolvam uma cultura de formação continuada, à luz das contribuições teóricas atuais no campo narrativa, assim como da "epistemologia da prática".

MÉTODO

O curso será ministrado online e ao vivo, permitindo a interação em tempo real entre os cursistas e os professores.

Toda a exposição do conteúdo segue critérios pedagógicos a Roteiraria Escola aplica com exclusividade no mercado brasileiro está estruturado a partir da exposição de 3 campos narrativos, criados pelo teórico norte-americano David Bordwell, em que se configuram:

- o 1º campo "representativo" como aquele que confere significação linear a um conjunto de ideias;
- o 2º campo "estrutural" através de elementos que se combinam não-linearmente para criar um todo diferenciado;
- e o 3º campo "apresentativo" cujo processo dinâmico de apresentação de uma história a um receptor, a narrativa encontra um modelo de deslizamento na superfície que substitui os campos anteriores.

Em cada módulo, o percurso do aprendizado compreende:

- uma etapa de exposição dos conceitos teóricos, exemplificados com cenas de filmes e séries;
- uma etapa de análise fílmica integral, em um corpo a corpo com a obra que permite consolidar o conhecimento;

uma etapa de exercícios para a aplicação do aprendizado.

CONTEÚDO Módulo I - O 1º campo

O campo mimético, transparente e ilusionista; a fixidez do primeiro campo; alfabetização narrativa do primeiro campo.

A natureza do drama; a unidade dramática; a imitação da ação; o mythos; a teleologia do drama; a invenção do drama na Grécia; a poética de Aristóteles; a retórica de Aristóteles; a poética de Horácio; a moral do drama grego; a tragédia cívica formadora da doxa; a

techné: phronesis + episteme; os gêneros clássicos: drama, épico e lírico; mimesis e diegésis; a permanência da herança grega na narrativa audiovisual; o drama burguês; os cinco níveis da combinação narrativa; as origens remotas do primeiro campo: saga arquetipal, rito de passagem.

Plot driven e character driven; prot-agon e continuity system; fatia de vida, arena do drama, backstory; personagem flat e monomito; qualificação do caráter; correção do caráter do negativo para o positivo, o metron; personagens dinâmicos e oponentes; par romântico, buddy e correção mútua; agentes, ajudantes, comentadores, emblemas; três atos e cinco atos; dianoia; pathos, logos e ethos – conflito, diálogo, moral; estrutura: fábulas e syuzhets; beats e windows; o arquiplot; subplots e underplots; foreshadowing, função imediata e função a termo; a aventura do segundo ato.

Módulo II - O melodrama

O drama cantado; o divã dos pobres; tragédia decalcada; do epifano para o profano; o *mistério tremendus*; exacerbação moral do primeiro campo; tipificação do bem e do mal; ênfase no *pathos*; efeitismo; o romance folhetim; o metamelodrama; a pulsão da natureza; a narrativa do corpo; *physis* e o cotidiano do pobre; a força industrial do melodrama; o melodrama na consolidação do cinema clássico; a verdade do coração; o pobre de coração nobre; o herói do rendimento; *ethos* burguês e mito secular; vida privada e doméstica; peripécias e curva melodramática; a força da opsis; os temas do melodrama;

Módulo III - O 2º campo

Do sagrado para o secular, dos deuses para o homem, do logos para a *physis*; a imitação da vida; o *character* assume o primeiro plano; as microações e a fragmentação do plot, a preponderância das *syuzhets*; o drama impuro, as presenças épica e lírica; o campo da opacidade, diegético e anti-ilusionista; multiagon; o anti-herói, o herói passivo, o

conflito difuso; a curva invertida do anti-herói; *misbehavior round*; o eixo central do caráter; *pathos* psicológico; *intimate opponent, contradicted dynamic*; unidade temática; a recepção por inferência, recepção ativa; as possibilidades do segundo campo a partir dos deslizamentos do primeiro (referencial); a verticalização do personagem.

O teatro elisabetano e a fusão de gêneros; Shakespeare e a invenção do humano; o iluminismo francês e o romantismo alemão; a cláusula dos estados; a crise do drama: epiciziar e liricizar; a imoralidade do segundo campo; paradoxo; a estética e a pluralização de pontos de vista; história e discurso; Marx, inversão dos valores e cosmogonia social; poética normativa e poética filosófica.

Narrativas híbridas entre primeiro e segundo campo; a oxigenação e permeabilidade do primeiro campo; o estancamento da máquina dramática; *intensifity continuity* vs *stasis*; antiteleologia; *mise-em-scène* vs *mise-em-abyme*; ótica da inovação; *windows* parcimoniosas e abstratas; os três atos no segundo campo.

Módulo IV - A escrita audiovisual

Os princípios gerais da escrita audiovisual. O roteiro como representação em palavras de uma experiência audiovisual. Escrever com imagens. Dramatizar. A importância do formato como elemento aglutinador na produção audiovisual. Forma é comunicação. A escrita profissional.

Os primeiros exercícios. Transpor uma cena de filme para o papel. Identificar os erros mais comuns. Os elementos do roteiro. Cabeçalho, ação, diálogo. Exemplos de roteiros de filmes e séries. A distribuição da página no software de roteiro. As ações dramáticas. O estilo de narrar. Tom, ritmo, atmosfera. Personagem, diálogo, rubricas. Exercícios de transcrição de cenas de filmes e séries. Discussão dos exercícios e reescrita de cenas. Como a escrita representa mais fielmente a experiência audiovisual? Questões específicas da escrita

audiovisual, tais como ponto de vista, montagem, conversa ao telefone, *voice over* e *off screen*, *flashbacks* e sonhos. O roteiro em seus detalhes. Escrita de cenas a partir dos projetos pessoais dos alunos. A capacidade de criar uma cena na tela mental do leitor.

Módulo V - O 3º campo

O campo sensorial autodiegético; drama não ficcional; *misbehavior skid*; fragmentação absoluta do *plot*; *antiplot*; apresentativo e amoral; profundidade na superfície; chegar mais próximo do humano; a antipsicologia do personagem; à procura do banal; o terceiro programa mimético: a intimidade; pathos antipsicológico, o homem sem qualidades; o apagamento da mimesis; a força do detalhe; poética pós-dramática; unidade estética; metonímia e identidades performáticas; paralaxe; fragmentação e vazio; esvaziamento do kérigma; personagens e pessoas.

Módulo VI - As séries de TV

Contradicted goal, heróis cindidos; revelações de camadas do caráter a partir do eixo principal; os vários combates do protagonista; o multiagon serializado; procedure e arcos; a tragédia do homem contraditório; novos temas e densidade dramática; inovações; estrutura do episódio; história principal e histórias secundárias; lógica de implicação; antologia, procedural, serializado.

BIBLIOGRAFIA

ARISTÓTELES. Poética.

ARISTÓTELES. Retórica.

AUMONT, Jacques. O cinema e a Encenação.

BENTLEY, Eric. A Experiência Viva do Teatro.

BOOKER, Christopher. The Seven Basic Plots.

BORDWELL, David. Narration in the Fiction Film.

BROOKS, Peter. The Melodramatic Imagination.

CHATMAN, Seymour. Story and Discourse.

DANCYGER, Ken et alii. Alternative Scriptwriting.

DELEUZE, Gilles. *Cinema 1 – A imagem-movimento*.

DELEUZE, Gilles. *Cinema 2 – A imagem-tempo*.

DIDEROT, Denis. Discurso sobre a Poesia Dramática.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da imagem.

DOUGLAS, Pamela. Writing the TV Drama Series.

EGRI, Lajos. The art of dramatic writing.

FLUDERNIK, Monika. Narratology.

FRYE, Northrop. Anatomia da Crítica.

GENETTE, Gérard. Figuras III.

KOVÁCS, András Bálint. Screening Modernism.

LAWSON, John Howard. Theory and Technique of Playwriting and Screenwriting.

LEHMANN, Hans-Thies. Teatro Pós-Dramático.

LESKY, Albin. O Teatro Grego.

MACHADO, Roberto. *O Nascimento do Trágico: de Schiller a Nietzsche.*

MENDES, João Maria. *Culturas Narrativas Dominantes: o caso do cinema*.

MITTEL, Jason. *The Complex Tv: the poetics of Contemporary Television Storytelling.*

MURPHY, J.J. Rewriting Indie Cinema.

MURPHY, J.J. Me and You and Memento and Fargo: How Independent Screenplays Work.

OROZ, Silvia. O Cinema de Lágrimas da América Latina.

RANCIÈRE, Jacques. A fábula cinematográfica.

RANCIÈRE, Jacques. As distâncias do cinema.

RODOWICK, D. N. The Crisis of Political Modernism.

SARRAZAC, Jean-Pierre (org.). Léxico do Drama Contemporâneo.

SONTAG, Susan. A Fotografia.

STAM, Robert. *Multiculturalismo Tropical*.
STEINER, George. *A Morte da Tragédia*.
SZONDI, Peter. *Teoria do Drama Burguês*.
SZONDI, Peter. *Teoria do Drama Moderno*.
TARKOVSKI, Andrei. *Esculpir o Tempo*.
VAN SIJLL, Jeniffer. *Narrativa Cinematográfica*.
VINCENT-BUFFAULT, Anne. *História das Lágrimas*.
WILLIAMS, Raymond. *Tragédia Moderna*.
XAVIER, Ismail. *O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência*.

PROFESSORES

Ricardo Tiezzi

É escritor e professor. Escreveu o roteiro dos filmes Superpai, Qualquer Gato Vira Lata e O Outro Lado do Paraíso, vencedor do prêmio do Júri Popular no Festival de Gramado. Em televisão, trabalhou como roteirista do programa Malhação, concorrente ao prêmio Emmy Kids, das séries Julie e os Fantasmas

(Band / Nickelodeon) – indicada ao Emmy Internacional –, Agora Sim (Mixer / Sony), indicada ao prêmio APCA, A Vida de Rafinha Bastos (Fox), Mothern (GNT), Mano a Mano (Rede TV), da animação Sítio do Picapau Amarelo e do telefilme Amor ao Quadrado, para a Globo. Roteirizou ainda os programas de filosofia Peripatético e Café Filosófico (Cultura). Foi júri e consultor das três edições do concurso NetLab. É professor da pós-graduação em Roteiro para Cinema e Televisão da FAAP. Especialista em História da Arte, com monografia sobre as poéticas de Tchekhov e Cortázar e Mestre em Cinema, Filosofia e Religião pela PUC-SP, com dissertação sobre a narrativa arquetípica no filme Anticristo, de Lars von Trier. É autor do livro de crônicas O Primo de Deus e do romance policial O Sorriso da Morte.

Pedro Reinato

É roteirista, script doctor e professor. Possui especialização em Literatura pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2004), mestrado (2008) e doutorado (2015) em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo - USP. Já criou conteúdo para diferentes plataformas dos seguimentos editorial, publicitário e audiovisual. É

professor da Pós-graduação da Fundação Armando Álvares Penteado no curso de Roteiro Audiovisual. Na Roteiraria, é o coordenador pedagógico e professor dos cursos de Formação de Roteiristas e Oficina de Séries em São Paulo e no Rio de Janeiro. Também dedica-se ao desenvolvimento de roteiros para longas e séries de ficção em diferentes núcleos criativos.