

Vera Bungarten

**A IMAGEM CINEMATOGRAFICA
convergências entre Design e Cinema**

Tese de Doutorado

Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Design pelo Programa de Pós-graduação em Design do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio.

Orientadora: Profa. Vera Lúcia Moreira dos Santos Nojima
Coorientador: Prof. Miguel Serpa Pereira

Rio de Janeiro
Abril de 2013

Vera Bungarten

**A IMAGEM CINEMATOGRAFICA:
convergências entre Cinema e Design**

Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Doutor em Design pelo Programa de Pós-graduação em Design do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio. Aprovada pela Comissão examinadora abaixo assinada.

Profa. Vera Lúcia Moreira dos Santos Nojima

Orientadora

Departamento de Artes & Design - PUC-Rio

Prof. Miguel Serpa Pereira

Co-orientador

Departamento de Comunicação Social - PUC-Rio

Profa. Denise Berruezo Portinari

Departamento de Artes & Design - PUC-Rio

Profa. Angeluccia Bernardes Habert

Departamento de Comunicação Social - PUC-Rio

Profa. Elizabeth Motta Jacob

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Prof. Antonio Pacca Fatorelli

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Profa. Denise Berruezo Portinari

Coordenadora Setorial do Centro de Teologia e Ciências Humanas - PUC-Rio

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2013

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem a autorização da universidade, da autora e do orientador.

Vera Bungarten

Graduou-se em Design pela ESDI-UERJ em 1971. Em 2006 obteve o título de Mestre em Ciência da Arte pelo Programa de Pós-graduação do Departamento de Artes e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. Trabalha em cinema desde 1975 com produção, assistência de direção e fotografia de cena em filmes longa-metragem de ficção, documentários e seriados, nacionais e estrangeiros. Lecionou na UNESA no curso de pós-graduação em direção de arte. Venceu edital da Caixa Cultural com o projeto “Afinidades Eletivas: Cinema e Pintura”, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Participou e apresentou trabalhos em vários congressos de Design e Cinema, e tem diversos artigos publicados.

Ficha Catalográfica

Bungarten, Vera

A imagem cinematográfica: convergências entre design e cinema / Vera Bungarten; orientadora: Vera Lúcia Moreira dos Santos Nojima; co-orientador: Miguel Serpa Pereira. – 2013.

231 f. : il. (color.) ; 30 cm

Tese (doutorado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Artes e Design, 2013.

Inclui bibliografia

1. Artes e Design – Teses. 2. Imagem cinematográfica. 3. Design estendido. 4. Vínculos. 5. Interconectividade. 6. Transdisciplinaridade. I. Nojima, Vera Lúcia Moreira dos Santos. II. Pereira, Miguel Serpa. III. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Artes & Design. IV. Título.

CDD: 700

ao Lucas e à Manuela

Agradecimentos

Antes de tudo desejo agradecer aos amigos e colegas de cinema que aceitaram conceder as entrevistas na minha pesquisa de campo: diretores de arte e diretores de fotografia que colaboraram de forma entusiasmada com as minhas investigações.

Agradeço à professora e orientadora Vera Nojima pelo carinho com que me acolheu e a disposição de aceitar o desafio de lidar com questões de cinema, imagem, luz e cenário, me apresentando, por sua vez também, o desafio de novos caminhos de reflexão.

Ao professor Miguel Pereira, que acompanha a minha trajetória desde o Mestrado, por todas as sugestões de leitura, orientações, conselhos e dicas ao longo desses últimos tempos.

Aos professores Denise Portinari, da PUC e Antonio Fatorelli, da ECO, pelas aulas que compartilhamos, sempre instigantes e bem humoradas.

Ao professor Luiz Antonio Coelho por ter me oferecido apoio, sugestões e palavras de incentivo desde antes da minha entrada na PUC.

Ao querido mestre Antonio Carlos Amâncio por ter estabelecido o contato com o professor Philippe Dubois, na Sorbonne Nouvelle, em Paris, sugerindo que me aceitasse como orientanda.

Ao professor. Phlippe Dubois pela generosa acolhida, pelas trocas de ideias, orientações e sugestões. E pelo bom humor na lida com essa brasileira.

À minha amiga Elizabeth Jacob pela amizade, pela troca de ideias e pelo intercambio de livros, textos e incentivos de parte a parte. Imprescindível!

À professora Angeluccia Habert por ter aceitado gentilmente o convite de fazer parte da banca.

A todos os funcionários do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio pela colaboração oferecida durante todo o curso, em especial ao Romário Cesar de Souza e Silva, secretário da Pós-Graduação em Design, pelo cuidado e pela paciência com que sempre atendeu às minhas solicitações.

À CAPES o benefício da bolsa de doutorado e de doutorado-sanduíche. A primeira viabilizou a realização do doutorado, a segunda proporcionou um grande enriquecimento da pesquisa.

Um agradecimento especial aos meus filhos Andrea e Leonardo, acima de tudo amigos, companheiros na viagem da vida e interlocutores valiosos que sempre me incentivaram e apoiaram nesse caminho acadêmico.

E a todos os amigos que contribuíram afetivamente em todos os momentos desse percurso.

Resumo

Bungarten, Vera; Nojima, Vera Lúcia dos Santos. **A imagem cinematográfica: convergência entre Design e Cinema.** Rio de Janeiro, 2013. 231p. Tese de Doutorado – Departamento de Artes e Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Esta tese aponta as convergências que se estabelecem entre Cinema e Design na concepção e construção do projeto visual cinematográfico. Postula que o *Design*, na sua essência, é uma forma de abordagem conceitual, que perpassa, como uma visão de mundo, várias instâncias da vida do indivíduo e da sociedade. Na contemporaneidade, a noção de Design vem se expandindo, abarcando outras áreas e interconectando-se com outros campos teóricos e práticos em relações de trocas, superposições e fusões. Neste cenário são apontadas as confluências entre este campo de atividade e saber, considerado na sua forma mais ampla, e as especificidades do processo que leva à elaboração do conjunto das imagens cinematográficas. O estabelecimento desse vínculo entre o Cinema e o Design está alicerçado por uma fundamentação teórica e consolidado por uma pesquisa com os agentes-autores que traduzem a ideia inicial de um filme em imagens. A pesquisa aqui relatada investigou a abordagem, os procedimentos, as fontes e as reflexões implicados na concepção do conjunto de signos visuais no cinema, a partir dos depoimentos dos criadores desse projeto imagético, visando esclarecer os complexos mecanismos envolvidos nesse processo. Na conclusão, as convergências apontadas não só ficam evidentes, como vêm contribuir com o desenvolvimento das noções de inclusão e abrangência, vocação primeva do Design.

Palavras-Chave

Imagem cinematográfica; Design estendido; Vínculos; Interconectividade; Transdisciplinaridade.

Abstract

Bungarten, Vera; Nojima, Vera Lúcia dos Santos (Advisor). **The cinematic image: convergences between design and cinema.** Rio de Janeiro, 2013. 231p. Thesis - Departamento de Artes e Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

This thesis points out the convergences between cinema and design among the conception of a visual project in the movies. It claims, at first, that design proposes basically a conceptual approach, which permeates, as a world view, multiple instances in the life of individuals and society. Furthermore, remarks that the notion of design is expanding in contemporary times, in order to embrace other areas and interconnect with a great number of theoretical and practical fields. These connections occur within a wide range of relations established by exchange, overlay and merge. The confluences between design, a field considered here in its broader form, and the particular process that engenders the development of the images in cinema are highlighted by this approach. The linkage between film and design is founded on theoretical statements and consolidated by a research, carried out with those authors who translate the initial idea of a movie into pictures. This search meant to investigate the approach, the considerations and the procedures of these authors, as well as the image sources implied in the process of designing the combination of visual signs in cinema. This investigation is based on the visual designers testimony, aiming to clarify the complex mechanisms involved in this process. Concluding the thesis, the former pointed convergences are not only shown evidently, as they also contribute to enlarge the notions of inclusion and breadth, representing the original nature of design.

Keywords

Cinematic image; Extended Design; Links; Interconnectivity; Transdisciplinarity.

Resumé

Bungarten, Vera;;Nojima, Vera Lúcia dos Santos (Directeur de thèse).
L'image cinématographique: convergences entre *Design* et Cinéma.
Rio de Janeiro, 2013. 231p. Thèse - Departamento de Artes e Design,
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Cette thèse fait remarquer les convergences qui s'établissent entre le cinéma et le *design* dans la conception et la construction du projet visuel d'un film. En outre on postule que le *design* est, en substance, une forme d'approche conceptuelle qui imprègne, comme une vision du monde, plusieurs instances de la vie de l'individu et de la société. On remarque aussi que à l'époque contemporaine, la notion de *design* est en expansion, couvrant d'autres domaines, établissant des interconnexions avec d'autres domaines théoriques et pratiques, à travers de relations d'échange, de superposition et de fusion. Dans cette approche sont soulignées les confluences entre ce domaine d'activité et de savoir, considéré dans sa forme la plus large, ainsi que les spécificités du processus que mène à l'élaboration des images cinématographiques. L'établissement du lien entre cinéma et *design* est fondé sur une base théorique et consolidé par une enquête avec les auteurs-agents qui traduisent l'idée d'un film en images. La recherche rapportée ici concerne l'approche, les procédures, les sources et les réflexions impliquées dans la conception des signes visuels au cinéma, à partir des témoignages des créateurs du projet d'imagerie, visant à clarifier les mécanismes complexes impliqués dans ce processus. En conclusion, ces ressemblances restent non seulement évidentes, mais contribuent aussi à l'élaboration des notions d'inclusion et d'ampleur qui participent de la nature essentielle du *design*,

Mots-clés

Image cinématographique; *Design* étendu; Liens; Interconnectivité; Transdisciplinarité.

Resumen

Bungarten, Vera; Nojima, Vera Lúcia dos Santos (Tutor). **La imagen cinematográfica: convergencias entre el diseño y el cine**. Rio de Janeiro, 2013. 231p. Tesis - Departamento de Artes e Design, Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Esta tesis puntea las convergencias que existen entre el cine y el diseño en el desarrollo y la construcción del proyecto visual del film. Postula que el diseño es, en esencia, una forma de acercamiento conceptual que impregna, como una visión del mundo, varias instancias de la vida del individuo y de la sociedad. En la época contemporánea, el concepto de diseño se amplía, abarca otras áreas e establece interconexión con otros campos teóricos y prácticos, en relaciones de intercambios, superposiciones y fusiones. En este escenario se señalan las confluencias entre este campo de actividad y de saber, considerado en su forma más amplia, y los detalles del proceso que conduce al desarrollo de las imágenes cinematográficas. El establecimiento de este vínculo entre la película y el diseño está basado en una investigación teórica, consolidada por una encuesta conducida con autores-agentes que traducen la idea inicial de una película en imágenes. La investigación que aquí se describe busca el enfoque, los procedimientos, las fuentes y las reflexiones implicados en el diseño de los signos visuales en el cine, a partir de los testimonios de los creadores de un proyecto de imágenes, con el objetivo de aclarar los complejos mecanismos del proceso. En conclusión, las similitudes señaladas no sólo se muestran evidentes, cómo contribuyen al desarrollo de las nociones de inclusión y amplitud, vocación original del diseño

Palabras-clave

Imagen cinematográfica; Diseño extendido; Enlaces; Interconexión; Transdisciplinariedad.

Sumário

1	Desenhar um filme é uma atividade do Design?	12
2	Sobre a Imagem	20
3	A Imagem no Cinema	31
3.1	Linguagem, percepção, estética	35
3.2	Implicações socioculturais e tecnológicas	57
3.3	As novas linguagens dos novos meios	66
3.4	O poder das imagens cinematográficas	85
4	Os Designers da Imagem Cinematográfica	98
5	Materializando as Imagens nos filmes	144
6	Cinema no Design, Design no Cinema - Convergências	165
7	<i>Extended</i> Design: uma noção ampliada do conceito de Design	183
8	Enfim...	198
9	Referências	203
10	Anexos	210
	Perfil dos entrevistados	211
	Tópicos propostos aos entrevistados	217
	Modelo do questionário	219
	Autorizações	222

Ilustrações

1	Mapas e estudos da luz em pinturas e projetos de iluminação para filmes, realizados pelo diretor de fotografia Henri Alekan	158
2	Referências pictóricas de Victor Meirelles e Almeida Júnior para cenas do filme <i>O Xangô de Baker Street</i> . Esboços e plantas de Marcos Flaksman para outros filmes	159
3	Movimento de câmera, ponto de vista e elementos cênicos de <i>Abril despedaçado</i> .	160
4	Imagens da linguagem simbólica de <i>Lavoura arcaica</i> .	161
5	Símbolos imagéticos em <i>Corra Lola, corra</i> : o movimento, o relógio, a espiral, a cor vermelha.	162
6	Dicionário de imagens: referências universais em imagens de filmes de gênero, rodas de trem, relógio, cortinas voando, espelho e simbologia das cores.	163
7	Efeitos especiais em <i>Matrix</i> , <i>A Fonte da vida</i> e <i>A vida de Pi</i> .	164