

**Maria Luiza Zenobio de Assumpção Villar Laufhütte
(Lully Villar)**

**DESIGN DE PRODUÇÃO NO CINEMA:
O processo de comunicação visual da cenografia**

Dissertação de Mestrado

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes e Design da PUC-Rio como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Design.

Orientador: Prof. Alberto Cipiniuk

Rio de Janeiro
Fevereiro de 2016

**Maria Luiza Zenobio de Assumpção Villar Laufhütte
(Lully Villar)**

**DESIGN DE PRODUÇÃO NO CINEMA:
O processo de comunicação visual da cenografia**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes e Design da PUC-Rio como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Design. Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo assinada.

Prof. Alberto Cipiniuk

Orientador

Departamento de Artes e Design – PUC-Rio

Profa. Irina Aragão dos Santos

Departamento de Artes e Design – PUC-Rio

Profa. Lidia Kosovski

Departamento de Artes Cênicas – UNI-RIO

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Profa. Denise Berruezo Portinari

Coordenadora Setorial do Centro de Tecnologia e Ciências
Humanas – PUC-Rio

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2016

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

Maria Luiza Zenobio de Assumpção Villar Laufhütte

Graduou-se em Cinema pela Universidade Estácio de Sá (UNESA), em 2005. Graduou-se em Design de Interiores pela Universidade Estácio de Sá (UNESA), em 2010. Completou a Especialização Lato Sensu em Design de Interiores PUC-RJ, em 2012. Ganhou os Prêmios Casa Cor SP – Melhor Projeto de Uso Público em 2009 e DECA – Estudos de um banheiro em 2009.

Ficha Catalográfica

Laufhütte, Maria Luiza Zenobio de Assumpção Villar

Design de produção no cinema: o processo de comunicação visual da cenografia / Maria Luiza Zenobio de Assumpção Villar Laufhütte ; orientador: Alberto Cipiniuk. – 2016.

79 f. : il.color. ; 30 cm

Dissertação (mestrado)–Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Artes e Design, 2016.

Inclui bibliografia

1. Artes e design – Teses. 2. Design de Produção. 3. Cenografia. 4. Cinema. I Cipiniuk, Alberto. II. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Artes e Design. III. Título.

Para meus pais, Orlando (*In Memoriam*) e Maria Angela,
com os quais assisti a inúmeros filmes.

Agradecimentos

Ao meu orientador Prof. Dr. Alberto Cipiniuk pela generosidade de dividir comigo toda a sua sabedoria e pelas inúmeras horas dedicadas a esta pesquisa.

À querida amiga Irina Aragão quem me indicou o caminho dos tijolos amarelos. Que sigamos juntas por ele.

À Lidia Kosovski pelos ricos ensinamentos sobre Cenografia.

À CAPES e à PUC-Rio pela credibilidade na pesquisa e auxílios concedidos ao longo de todo o processo e à UNIRIO por me receber como aluna.

Ao meu pai (*In Memoriam*) do qual herdei a paixão pelo teatro e pelo cinema.

À minha mãe quem sempre acreditou em mim sob qualquer circunstância e me “apresentou” a Fellini.

Ao meu marido, Johnny, pelo grande incentivo e máxima ajuda para a realização deste estudo.

Ao meu filho, João Cesar, pela paciência e carinho nos momentos difíceis.

Aos meus incríveis amigos do *Conexão do Bem*, os quais foram grandes parceiros nos grupos de foco. Majão, Ninão, Lori, Hai, Nêgo, André Dale, Tati, Anouk, Belarminão e Hanão, vocês foram maravilhosos.

Aos meus queridos irmãos Polly, Java, Linoca, Melvin, Dudinha, Álamo, Dan e Pedrinho com os quais dividi inúmeras questões. Sempre juntos.

Ao meu amado irmão Dudu pelo suporte e eterno incentivo e ao meu cunhado Nick sempre disposto a ajudar. A distância entre Washington e Rio de Janeiro não existe de forma alguma.

Aos meus colegas do *Grudar* com os quais partilhei momentos e ideias fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa.

Aos meus colegas de turma com os quais iniciei esta caminhada nas aulas de metodologia e ao querido Carlos Guilherme Altmayer pelos préstimos nos momentos de desespero. Dedico as colunas retas do sumário a você, Gui.

Aos professores do Departamento de Artes e Design (DAD) Denise Portinari, Luiz Antonio Coelho e Maria Manuela Quaresma pelos ensinamentos obtidos durante as aulas.

Aos professores que participam da Comissão examinadora.

Resumo

Laufhütte, Maria Luiza Zenobio de Assumpção Villar; Cipiniuk, Alberto. **Design de Produção no Cinema: o processo de comunicação visual da cenografia.** Rio de Janeiro, 2016. 79p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Artes e Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Esta dissertação propõe-se a pesquisar o Design de Produção através dos cenários e dos objetos cenográficos que os compõem com a intenção de estabelecer a comunicação visual do filme com o espectador.

Palavras-chave

Design de Produção; Cenografia; Cinema.

Abstract

Laufhütte, Maria Luiza Zenobio de Assumpção Villar; Cipiniuk, Alberto (Advisor). **Cinema's Production Design: scenography's visual communication process.** Rio de Janeiro, 2016. 79p. MSc. Dissertation – Departamento de Artes e Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

This dissertation proposes to research Production Design through the movie set and the props that compose it with intention to establish the visual communication with the viewer.

Keywords

Production Design; Scenography; Cinema.

Sumário

1. Introdução	10
2. Estudo de caso: <i>E la nave va</i>	17
3. Abordagens sobre o Design	28
3.1 Uma nova prática	31
3.2 O Design como subconjunto da Cultura	35
4. Direção de Arte e Design de Produção	43
4.1 Cenografia: do Campo do Teatro para o Campo do Cinema	44
4.2 O termo Design de Produção	49
4.3 O processo do design no projeto cenográfico	57
4.4 A cenografia como representação simbólica	62
4.5 Os efeitos da imagem sobre o espectador	64
5. Grupos de foco	69
6. Conclusão	72
7. Referências bibliográficas	75
8. Anexos	77
8.1 Ficha Técnica <i>E la nave va</i>	77
8.2 Sessões dos Grupos de Foco	78

Lista de figuras

Figura 1 – Quadro <i>Ship of fools</i>	17
Figura 2 – Cena do filme <i>E la nave va</i> ¹ : plano geral do cais	19
Figura 3 – Cena do filme <i>E la nave va</i> : apresentação Orlando	19
Figura 4 – <i>Sketch</i> do salão por Dante Ferretti	20
Figura 5 – Cena do filme <i>E la nave va</i> : cena no salão	20
Figura 6 – Cena do filme <i>E la nave va</i> : plano detalhe da urna	21
Figura 7 – Cena do filme <i>E la nave va</i> : o sol	22
Figura 8 – Cena do filme <i>E la nave va</i> : o rinoceronte	22
Figura 9 – Cena do filme <i>E la nave va</i> : o encouraçado	22
Figura 10 – Cena do filme <i>E la nave va</i> : o estúdio	23
Figura 11 – Cena do filme <i>E la nave va</i> : o estúdio	23
Figura 12 – <i>Making off</i> do filme <i>E la nave va</i>	24
Figura 13 – Cena final do filme <i>E la nave va</i>	25
Figura 14 – <i>Skene</i>	45
Figura 15 – <i>Viagem à lua</i>	47
Figura 16 – <i>Sketch</i> de <i>E o vento levou</i> por Menzies	55
Figura 17 – Cena do filme <i>E o vento levou</i>	55
Figura 18 – Crédito do filme <i>E o vento levou</i>	56

¹ A fonte de todas as imagens do filme *E la nave va* foi a sua própria reprodução.