

SABIÁ INDICA - CONCERTO CANTARES

DIREÇÃO ARTÍSTICA

Material didático sobre direção artística, baseado no concerto *Cantares* da Orquestra de câmara da USP - OCAM USP, disponível no canal de Youtube da orquestra

Para a realização de um projeto artístico, seja ele um clipe musical, uma peça de teatro, um filme ou até mesmo um programa de televisão **há uma série de profissionais envolvidos**. Compositores, atores, instrumentistas, figurinistas, designers... Para que haja unidade e ideias não conflitantes entre esses profissionais, **é preciso ter alguém pensando no projeto como um todo**, que seja capaz de visualizar o resultado final e tudo que é preciso para atingir esse objetivo.

Por isso, em todas as áreas artísticas - como a música, o teatro e a televisão - **existe um profissional responsável pela direção artística dos projetos**.

Essa pessoa estará envolvida em todas as etapas: desde o processo de criação conceitual, desenvolvimento da ideia, escolha de repertório e administração de orçamento. É uma função muito dinâmica e estratégica para que o projeto tenha um bom resultado. **O intuito é trazer tridimensionalidade a um texto, música, roteiro ou apenas uma ideia ainda não materializada.**

Essa pessoa é muito importante para, também, **desenhar um conceito que ainda parece vago para alguns.** Por exemplo, em um filme, atores e outras equipes (como a de som e de produção) podem estar perdidos quanto à energia do roteiro. **A direção de arte pode reunir referências de imagens, trilhas e o que mais for para que isso se torne claro.** Esse documento é chamado de **moodboard** (quadro de humor/energia/sensações).

A direção artística tem a função de **transmitir a mensagem daquele produto artístico mais facilmente.** Assim que o espectador bater o olho na composição visual, o objetivo é que ele já possa começar a compreender sobre o que é o show, a canção, o filme, a cena, etc.

Exemplos de *moodboard*:

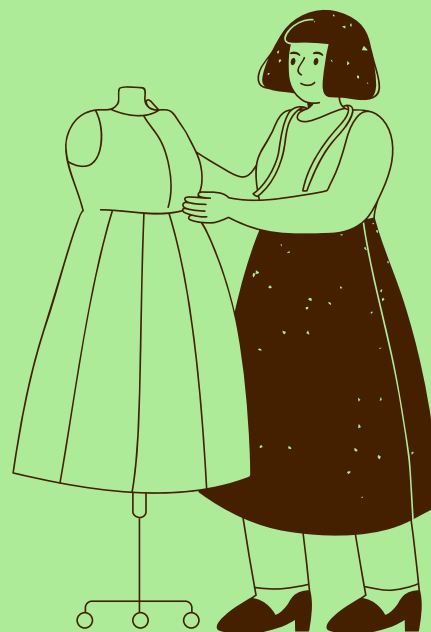
(Moodboard do filme *Moulin Rouge*, 2001. Por Anne Seibel)

(Moodboard do filme *Meia noite em Paris*, 2011. Por Anne Seibel)

Vamos pensar num programa de televisão ou um canal de vídeos do youtube, por exemplo. Se você fosse dirigi-los, **o que você faria?** Qual seria o **tema?** **Que sensações você quer criar nos telespectadores?** Suponhamos que você escolha um programa de comédia. Como seria a abertura? Que cores usaria no seu cenário? Qual trilha sonora escolheria? E os figurinos? E que quadros teriam nesse programa?

E se ao invés de comédia, fosse um programa de culinária? **Você faria as mesmas escolhas?** Podemos visualizar tal processo mais claramente quando pensamos em um personagem de ficção. **Como refletir a personalidade de alguém em suas roupas, na maneira que ela usa o cabelo ou em sua maquiagem?**

Em um concerto musical, a direção artística acontece de maneira um pouco diferente. A parte visual é importante, porém mais central é **pensar na unidade das composições e deixar o programa coerente.** Por exemplo, muitas vezes, observamos concertos que incluem obras de **compositores muito diferentes**, de diferentes nacionalidades e épocas. O diretor artístico, portanto, **trabalha como um curador de museu, pensando se a união das obras musicais no concerto faz sentido e em qual ordem elas seriam melhor interpretadas pelo espectador.**

Este profissional também pensa no título do concerto. Como **ele pode mobilizar todos os conceitos daquele espetáculo em poucas palavras?** Além disso, o profissional reflete sobre os instrumentistas e convidados que integrarão a apresentação. Quais instrumentos contribuirão, quantos músicos serão necessários, etc. O **Diretor Artístico orienta as questões musicais.**

Assista ao concerto virtual *Cantares*, da Orquestra de Câmara da ECA-USP.

Que sensações você sentiu? Consegue imaginar qual foi a intenção da pessoa que dirigiu esse concerto? Por que você acha que o Concerto foi iniciado com um poema e seguiu aquela ordem de composições? Você faria algo diferente? Porque acha que se chama *Cantares*?

Proposta de atividade:

Elabore um trabalho de direção artística a partir de um tema. Pode ser de um vídeo ou de uma performance presencial. Pesquisar poemas, músicas, imagens, objetos para compor um cenário. Pense em canções de diferentes artistas que se relacionam e crie uma ordem de apresentação para um concerto/show. Se quiser, faça o moodboard (inclua os poemas, imagens e cores que você pesquisou) Que título você daria ao projeto? Apresente e depois desenvolva uma conversa sobre as ideias de cada apresentação.

