

Foto: Sergio Vieira

Boti no Planeta Água
Iluminação: Luiz Nobre

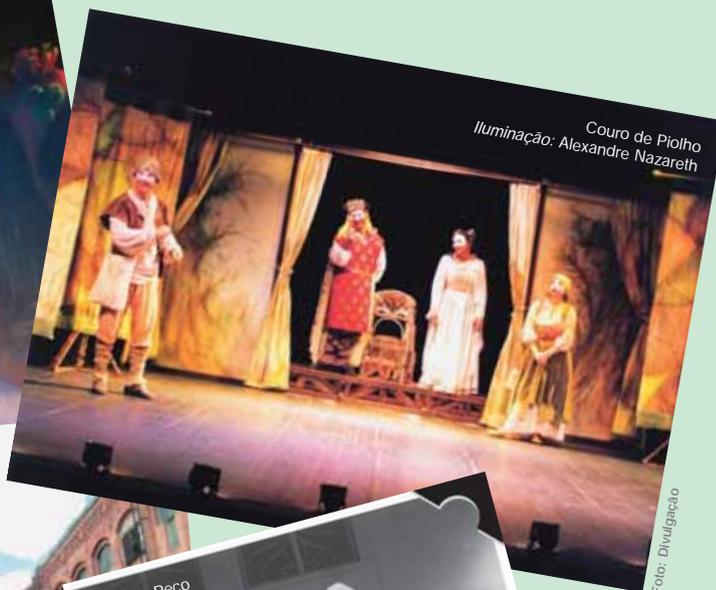

Foto: Divulgação

Couro de Piolho
Iluminação: Alexandre Nazareth

Foto: Jaq Jones

Olga
Direção de Fotografia:
Ricardo Della Rosa

Foto: Fredi Klesman / Arq. Centro Cultural SP

O Reco-Reco

Profissionais de todas as áreas da Iluminação Cênica, de diferentes estados brasileiros, estarão reunidos em torno de objetivos comuns e em benefício de todos.

Programação do Congresso

A programação do 1º Congresso Brasileiro de Iluminação Cênica foi elaborada de forma a cobrir um amplo leque de assuntos que reúne boa parte das principais dúvidas e curiosidades dos iluminadores, bem como traz informação sobre o que pode ser considerado como conhecimento básico para um profissional devidamente qualificado.

A grade de temas foi definida através da plenária e com participação aberta aos membros do GEPHIC. Quanto aos palestrantes, foi considerada prioridade a escolha de representantes de diferentes estados e regiões do Brasil, para que o âmbito nacional do evento fosse garantido e para que possamos identificar as características e necessidades comuns e incomuns a todos, independentemente da cidade de atuação.

Aproveite ao máximo o que estará sendo apresentado em cada um dos espaços e ajude a contar a história da Iluminação Cênica no nosso país.

04/09 - DOMINGO

Teatro Paulo Machado de Carvalho

- **Exposições de equipamentos antigos, imagens, textos e acervo literário.**

Os visitantes poderão ver de perto todo o material que já integra o acervo do GEPHIC, incluindo imagens do protótipo do primeiro *moving light* fabricado no mundo.

- **Displays de editoras convidadas e de movimentos afins.**

Espaço para integração dos visitantes com as revistas Espaço Cenográfico, LA_PRO, LUME Arquitetura, L+D e Lumière e Luz & Cena, e com os movimentos e associações Coordenação de Circo, ABCine, Cenografia Brasil e Cooperativa Paulista de Teatro.

18h às 20h

Homenagem ao Prof. Dr. Hamilton Saraiva.

Abertura Oficial com a presença de Ney Bonfante (GEPHIC), Antonio Carlos Neves Pinto (Fundação das Artes), José Auricchio Júnior (Prefeito de São Caetano do Sul), Luiz Avelima (representante da Secretaria de Estado da Cultura) e Sérgio Mamberti (representante do Ministério da Cultura).

Apresentação da Orquestra Filarmônica de São Caetano do Sul, com a regência do Maestro Antônio Carlos Neves Pinto. A apresentação terá projeto de luz feito pelo GEPHIC, como experimento inovador na linguagem luminotécnica.

Resumo:

Hamilton Saraiva foi diretor, iluminador, dramaturgo. Doutor em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo. Ministrou cursos no Brasil, Portugal, Argentina e Espanha. Professor de Iluminação e Sonoplastia da USP. Ao longo de sua trajetória profissional, publicou dois livros sobre Iluminação Teatral, cerca de 35 artigos em periódicos nacionais e estrangeiros, teve 11 peças de teatro editadas, realizou 22 cursos de especialização, 31 trabalhos técnicos, 145 produções artísticas e recebeu 26 prêmios. Faleceu no dia 27 de Fevereiro de 2005.

05/09 - SEGUNDA Fundação das Artes – Unidade 1

ESPAÇO 1 – PESQUISADOR

09h às 13h e das 14h às 20h

Box 1 – Softwares

Terminal de computador com: *Soft Plot, Auto Cad, Lightwright, Wysiwyg*, etc.

Box 2 – Metodologia

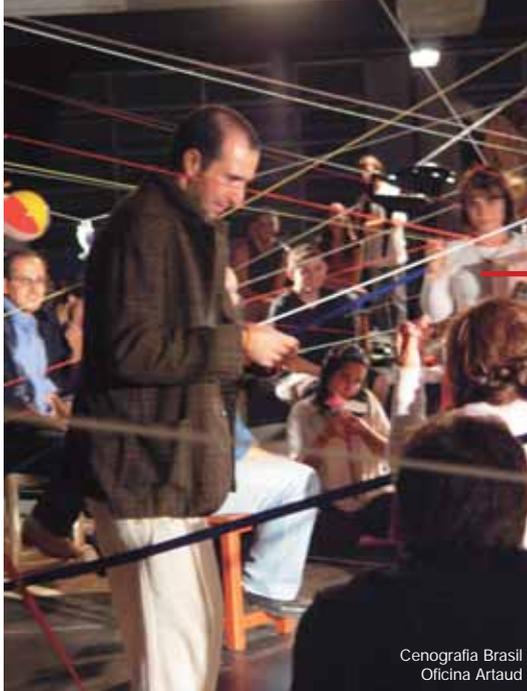
As biblias dos espetáculos: “Les Miserables”, “A Bela e a Fera” e “Chicago”.

ESPAÇO 2 – PESQUISADOR DO GEPHIC

09h às 13h e das 14h às 20h

Box 1 – Acervo Técnico do GEPHIC

Equipamentos antigos.

Cenografia Brasil
Oficina Artaud

Foto: Divulgação

Saguão do Teatro Paulo
Machado de Carvalho:
“Integração dos
visitantes com
Movimentos afins
e editoras”.

Box 2 – Metodologia.
As “biblias” dos espetáculos “Les Miserables”, “A Bela e a Fera” e “Chicago”.

A Bela e a Fera

Foto: Divulgação

Les Miserables

Foto: Milla Maluhi

Box 2 – Acervo Literário do GEPHIC

Livros, coleção de revistas, programas de teatro, teses acadêmicas, etc.

Box 3 – A Produção Cultural do GEPHIC

Apostilas dos Encontros Regionais, coleção de CD's – 6 cd's contendo diversos assuntos, exposição de fotografias, nossos artigos em revistas (Luz & Cena, Lumière, Espaço Cenográfico, LUME Arquitetura), anais do congresso, etc.

ESPAÇO 3 - TRABALHOS

9h às 13h30

Mesa Redonda: “Painel Geográfico Regional”

Participantes:

Bahia: Eduardo Tudella (Iluminador/Professor UFBA)

Rio Grande do Norte: Sávio Araújo (Professor UFRN)

Brasília: Jamile Tormann (Iluminadora/Professora UNC)

Rio Grande do Sul: Alexandre Lopes (Iluminador/Empresário)

Santa Catarina: Irani Brunner (Teatro CIC)

Rio de Janeiro: Eduardo Salino (Iluminador/Empresário)

São Paulo: Ney Bonfante (Iluminador/Empresário)

Minas Gerais: Morrison Deolli (Fund. Acesita)

Paraná: Luiz Nobre (Iluminador)

Mediador: Valmir Perez (Unicamp)

Resumo:

- *Quais as condições técnicas e de recursos*

Espaço 4 – Segunda-feira
“O Mercado de
Iluminação Cênica”

humanos oferecidas pelas casas de espetáculo nas diferentes regiões do Brasil?

- *Existem políticas, estruturas ou mecanismos que possibilitem o treinamento do profissional de iluminação nessas regiões?*

- *Quais as características principais do mercado de trabalho em cada uma delas?*

- *Como as empresas locais encaram o trabalho dos profissionais de iluminação nas questões artísticas e técnicas?*

- *Quais as principais políticas de atuação dos sindicatos quanto ao profissional de iluminação? Elas são bem vindas por esses profissionais? E pelas empresas?*

- *Os profissionais têm seu trabalho reconhecido no momento da remuneração? Como é feita a avaliação do trabalho?*

- *De que maneira os produtores culturais compreendem a condição do profissional de iluminação? Como arte ou apoio técnico?*

- *Quais os principais problemas enfrentados pelos profissionais de iluminação nessas regiões? E quanto aos empresários, que problemas encontram?*

15h às 16h30

Painel: “A Legislação e a Organização da Classe”

Participantes: Nezito Reis/SP e Ruy Souza Filho/SC
Mediadora: Natalie Lima (Revista Luz & Cena)

16h30 às 19h30

Mesa Redonda: “Os Movimentos Afins e o GEPHIC”

Participantes:

Cooperativa Paulista de Teatro

Coordenação de Circo

Cenografia Brasil

ABCine

GEPHIC

Mediador: Sérgio Azevedo (FASCS)

Resumo:

- *Como as instituições representadas na mesa redonda vêm, hoje, o mercado de iluminação cênica quanto às condições de trabalho e profissionalização?*

- *No contato dessas instituições com os profissionais de iluminação cênica, quais são os maiores anseios percebidos?*

- *Como têm percebido a mobilização do GEPHIC?*

Rock in Rio III
Iluminação:
Peter Gasper
Palco: LPL

Foto: Marcos Costa

- Como estabelecer parcerias entre instituições para melhorar as condições de atuação no mercado de iluminação?

ESPAÇO 4

9h às 10h30

Palestra: "Transmissão do Conhecimento Através de Oficinas de Curta Duração"

Palestrante: Nádya Luciani/PR

Resumo:

Orientação a profissionais do ramo da Iluminação Cênica que são convidados a ministrar oficinas ou cursos de curta duração sem ter preparo específico para isso. Serão comentadas abordagens relativas à didática, dinâmicas de grupo, material de apoio (gráfico, audiovisual, prático, etc) visitas técnicas, entrevistas e palestras, planejamento e organização, e o contraponto entre os recursos práticos e os recursos teóricos.

10h30 às 12h

Painel: "O Mercado da Iluminação Cênica – Do Surgimento aos Dias de Hoje"

Participantes: Jerônimo Cruz (Empresário de Artes Cênicas) e Claudia Cavallo (Editora das revistas LUME Arquitetura e LA_PRO)

Mediador: José Henrique Moreira/RJ

Resumo:

- Peças do grande quebra-cabeças que é a história da Iluminação Cênica no Brasil.
- As principais mudanças ocorridas ao longo dos últimos 10 anos.
- Como o mercado se caracteriza atualmente?

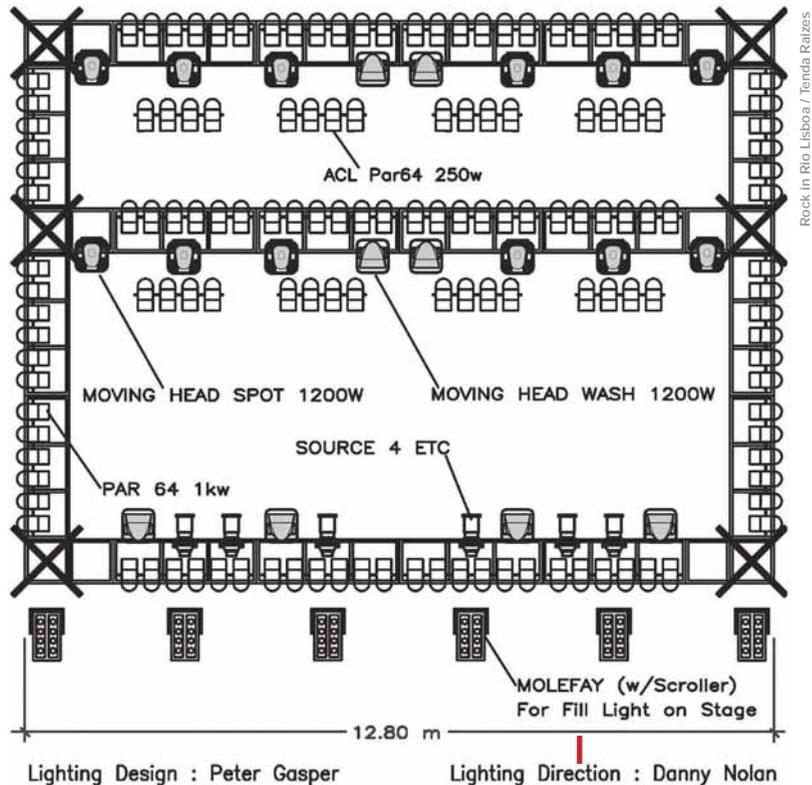
12h às 13h30

Palestra: "A Luz Precursora de Renato Vianna (1894 – 1953)"

Palestrante: Sebastião Milaré (Crítico e Pesquisador de Teatro)

Resumo:

Em 1922, um artista, até então conhecido e apreciado apenas como dramaturgo, encarregou-se da montagem de um texto, por ele mesmo escrito – "A Última Encarnação do Fausto" –, na Companhia A Batalha da Quimera, por ele criada, contestando inúmeras convenções do teatro vigente e esboçando um plano de luz integrado à linguagem do espetáculo.

Rock in Rio Lisboa / Tenda Raizes

culo. Esse artista chamava-se Renato Vianna. A ele o teatro brasileiro deve seus primeiros passos rumo à modernização.

15h às 16h30

Palestra: "O Direito Autoral e a Ética nas Relações Interpessoais e Comerciais"

Participante: Cizo Souza/ SP

e José Henrique Moreira/RJ

Mediador: Emílio Fontana (CEMTP)

Resumo:

- O vasto campo da Ética.
- O que a Ética não é.
- O que a Ética é.
- A relação entre a Ética e o Direito Autoral.

16h30 às 18h

Palestra: "A Formação Acadêmica na Iluminação Cênica"

Palestrante: Eduardo Tudella/BA

Resumo:

O palestrante cursou Pós-Graduação em Design para Artes Cênicas (MFA-Theatre Design), tendo concluído o programa de estudos em 1993. Ele fala sobre o tempo mínimo para a obtenção do título, estrutura curricular, metodologia, entre outros, abrindo uma perspectiva de considerações acerca da provável

Espaço 5
Segunda-feira
"A Evolução das Ferramentas do Iluminador: do Papel e Caneta até os Softwares".

Coca-Cola
Vibezone
Iluminação:
Walmor Neves
Programação:
Rogério Wiltgen
e Danny Nolan

Foto: Divulgação

Espaço 5
Segunda-feira
"Workshop sobre
Moving Lights"

relação entre esse tipo de programa de estudos e a realidade brasileira.

18h às 19h30

Palestra: "A utilização de projeção em espetáculos"

Palestrante: Samuel Betts / RJ

ESPAÇO 5 - EXPERIMENTAL

9h às 12h

Workshop: "Movings Lights"

Orientador: Rogério Wiltgen / RJ

Resumo:

- *Desmistificando os moving lights.*
- *Comando analógico x surgimento do DMX.*
- *DMX512 – Morfologia.*
- *Sistemas DMX 512.*
- *Canais de moving.*
- *Programação.*
- *Uso racional de possibilidades.*
- *Novas Tecnologias.*

12h às 13h30

Palestra: "A Evolução das Ferramentas do Iluminador: Papel e Caneta até os Softwares"

Palestrante: Luiz Paulo Nenen/RJ

Box 1 – Softwares
"Terminal de computador com Soft Plot, Auto Cad, Lightwright e Wysiwyg".

Imagens: Divulgação Wysiwyg

16h30 às 19h30

Oficina: "Processo de Criação de Luz da Cerimônia de Abertura do Congresso"

Orientadores: Alexandre Lopes/RS,
Jorginho de Carvalho/RJ, Ney Bonfante/SP
e Wagner Freire/SP

ESPAÇO 6 – CINEMA

9h às 10h30

Apresentação de vídeo institucional

10h30 às 13h30

"A Luz Criada para o Olho Humano e Registrada pela Câmera"

Comentarista: Lúcio Kodato (ABCine)

15h às 16h30

Apresentação de vídeo institucional

16h30 às 19h30

Vídeo do espetáculo "Anti-Nelson Rodrigues"

(Direção de Edson Bueno, da Cia Banalíssima Arte de Curitiba / PR)

Comentarista: Nádia Luciani (PR)

ESPAÇO 7 - TIMOCHENCO WEHBI

15h às 16h30

Palestra: "Tema Livre – Entrevista"

Palestrante: Ney Matogrosso
(Cantor, Diretor e Iluminador)
Entrevistadora: Juliana Pedreira
(Espaço Cenográfico)

19h30 às 21h

Painel: "Uma Vida no Teatro"

Participantes: Jorginho de Carvalho/RJ e Aurélio de Simoni/RJ
Mediador: Luiz Nobre/PR

06/09 - TERÇA
Fundação das Artes – Unidade 1

ESPAÇO 1 – PESQUISADOR

09h às 13h e das 14h às 20h

Box 1 – Softwares

Terminal de computador com: *Soft Plot, Auto Cad, Lightwright, Wysiwyg*, etc.

Box 2 – Metodologia

As bíblias dos espetáculos: “Les Miserables”, “A Bela e a Fera” e “Chicago”.

ESPAÇO 2 – PESQUISADOR DO GEPHIC

09h às 13h e das 14h às 20h

Box 1 – Acervo Técnico do GEPHIC

Equipamentos antigos.

Box 2 – Acervo Literário do GEPHIC

Livros, coleção de revistas, programas de teatro, teses acadêmicas, etc.

Box 3 – A Produção Cultural do GEPHIC

Apostilas dos Encontros Regionais, coleção de CD's – 6 cd's contendo diversos assuntos, exposição de fotografias, nossos artigos em revistas (*Luz & Cena, Lumière, Espaço Cenográfico, LUME Arquitetura*), anais do congresso, etc.

ESPAÇO 3 - TRABALHOS

9h às 12h

Mesa Redonda Institucional: “Quais Ações Estão Sendo Tomadas no Sentido de Estudar, Pesquisar, Resgatar e Preservar a História da Iluminação Cênica no Brasil”

Instituições representadas:

Fundação das Artes de São Caetano do Sul

Serviço Social da Indústria – SESI

Cooperativa Paulista de Teatro

Associação de Produtores de Espetáculos Teatrais do Estado de São Paulo – APETESP

Fundação Nacional das Artes – FUNARTE

Serviço Social do Comércio – SESC

Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos de Diversão do Estado de São Paulo – SATED/SP

Mediador: Emílio Fontana (CEMTP)

12h às 13h30

Palestra: “A Teoria e a Prática de um Projeto de Luz – Modificações, Causas e Conseqüências”

Palestrante: Paulo César Medeiros/RJ

Resumo:

- *Processos de criação.*
- *Sistemas de registro e códigos de escrita dos projetos.*
- *Relações do iluminador com as outras áreas de criação.*
- *A relação da teoria e da prática na execução de um projeto.*

Espaço 7
Segunda-feira
“Uma Vida no Teatro”, com Jorginho de Carvalho e Aurélio de Simoni.

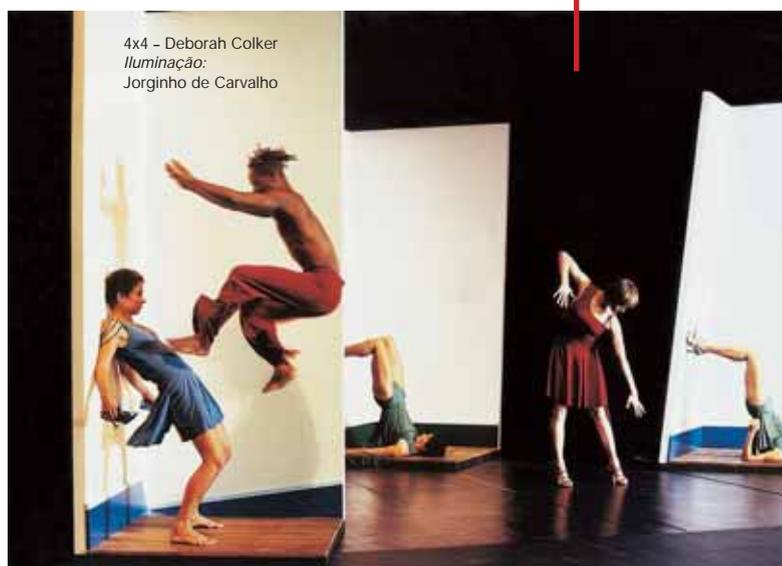

Foto: Flavio Colker

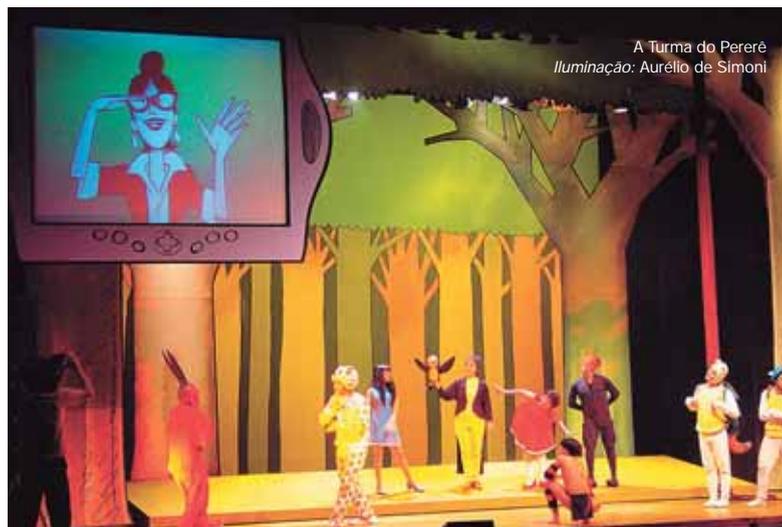

Foto: Bruno Veiga

Ópera do Malandro
Iluminação:
Paulo César
Medeiros

Foto: Bruno Veiga

Espaço 3
Terça-feira
"A Teoria e a Prática
de um Projeto
de Luz".

- Métodos de trabalho em equipe na execução de um projeto.

15h às 16h30

Palestra: "A Eletricidade - Aterramento"

Palestrante: Marcos Billé/RJ

Resumo:

- Necessidade de aterramento e segurança.
- Formas de aterramento.
- Circuitos Monofásico, Bifásico e Trifásico.
- Como calcular a corrente de um circuito.

16h30 às 18h

Painel: "Iluminador ou Técnico – Nossa Vida Profissional"

Participantes: Jamile Tormann/DF
e Milton B. Piedade/SP

Mediador: José Henrique Moreira/RJ

18h às 19h30

Painel: "Procedimentos em uma Casa de Espetáculo – Organização e Método de Trabalho"

Participantes: Joyce Drummond/SP
e Cléverson Cavalheiro/PR

Mediador: Jamile Tormann/DF

ESPAÇO 4 – TRABALHOS

9h às 10h30

Palestra: "Conceitos Básicos de Iluminação"

Palestrante: José Henrique Moreira/RJ

10h30 às 13h30

Mesa Redonda: "A Iluminação Cênica e as Outras Áreas"

Participantes:

Paulo Pélico (Produtor/SP)

Jorge Takla (Diretor/SP)

José Dias (Cenógrafo/RJ)

Fábio Namatame (Figurino/SP)

Raul Teixeira (Sonoplastia/SP)

Mediador: Jamil Dias/SP

Resumo:

- O que representa a Iluminação Cênica num espetáculo ?
- De que forma o trabalho do iluminador afeta as áreas afins, no contexto de um processo de montagem.
- Como se dá o relacionamento profissional dos integrantes da mesa redonda com o responsável pela iluminação e como este relacionamento pode ser mais produtivo.
- Experiências proveitosas de relacionamento profissional com o iluminador.
- Quais são os riscos decorrentes de uma relação falha entre cada uma das áreas afins e a Iluminação?
- Há diferenças significativas de como se dá o trabalho entre tais áreas e a Iluminação Cênica no Brasil e nos países mais desenvolvidos?

15h às 16h30

Palestra: "A História dos Equipamentos – Das Velas, Passando pelo 'Sapão' até o Catalyst"

Palestrante: Gianzinho Bortolotti/SP

Resumo:

- Iluminação Convencional.
- Iluminação Automatizada.
- Iluminação Digital.
- Estruturas, dimmers e mesas.
- Softwares.

16h30 às 19h30

Mesa Redonda: "As Áreas de Atuação da Iluminação Cênica e as Funções de Trabalho"

Participantes:

Henrique Leiner (Televisão/RJ)

Lauro Escorel (Cinema/SP)

Miguel Rezende (Show/RJ)

André Boll (Dança/SP)

Jorginho de Carvalho (Teatro/RJ)

Mediador: Valmir Perez/SP

Espaço 4
Terça-feira
"A História dos
Equipamentos".

Resumo:

- Quais as diferenças mais marcantes dos projetos de iluminação nos diferentes segmentos: Teatro, Dança, TV, Cinema e Show?

- Quais as características profissionais, suas diferenças de atuação e hierarquias para a construção e execução de um projeto de iluminação nesses diferentes segmentos?

- Em que segmento os custos de iluminação são mais altos? Por que?

- Com que intensidade a iluminação interfere no processo criativo? Ela é fundamental?

- Nesses segmentos, os iluminadores trabalham conjuntamente com cenógrafos, figurinistas, indumentaristas, maquiadores, entre outros profissionais, no processo de criação? O trabalho conjunto é relevante?

- De que maneira seria possível melhorar a qualidade dos projetos de iluminação?

- Que políticas públicas de incentivo poderiam ser colocadas em prática, visando a melhoria da formação do profissional de iluminação? De que maneira isso poderia fortalecer a produção artística nacional?

- E quanto aos equipamentos e estruturas de iluminação disponíveis no Brasil? São de qualidade? O que está faltando?

- Os fabricantes brasileiros estão pesquisando as necessidades do mercado nacional? E os fabricantes internacionais?

ESPAÇO 5 – EXPERIMENTAL

9h às 10h30

Palestra: “As Estruturas de Suporte e o Box Truss”

Palestrante: Pablo Enriquez/RJ

10h30 às 13h30

Workshop: “O Controle de Luz – Analógico x Controle DMX – Diferenças de Uso, Roteiro, Programação e Operação”

Orientadores: Marga Ferreira/RS

e Bathista Freire/RS

Resumo:

Vantagens e desvantagens de cada um dos sistemas, considerando-se situações práticas e a diversidade de infra-estrutura técnica nas cidades brasileiras.

A Carta Aberta do GEPHIC vai trazer o resultado das discussões sobre os rumos do Movimento, suas atividades e objetivos futuros.

ESPAÇO 6 – CINEMA

09h às 10h30

Apresentação de vídeo institucional

10h30 às 13h30

Trechos de filmes

Comentarista: Lauro Escorel

15h às 16h30

Apresentação de vídeo institucional

16h30 às 19h30

Vídeo do Espetáculo Teatral “Madeimoselle Chanel”

(Com Marília Pêra, Direção de Jorge Takla).

Comentarista: Jorge Takla/SP

Espaço 4
Terça-feira
“As Áreas de Atuação
da Iluminação Cênica
e as Funções de
Trabalho”.

Ana Maria Braga
Direção de Fotografia:
Herique Leiner

Foto: Divulgação TV Globo

Espaço 7 – Terça-feira
“Teoria da Cor
e sua Aplicação na
Iluminação Cênica”.

15h às 18h

Oficina: “Teoria da Cor e Sua Aplicação na Iluminação Cênica”

Orientador: Iacov Hillel (USP)

Resumo:

- *As funções da Iluminação Cênica: revelar, selecionar, esculpir, climatizar.*
- *O cenário, os atores, o diretor.*
- *Figura e fundo.*
- *Claro, escuro e sombras.*
- *Cores e sua aplicação.*
- *Sistema de cores: aditivo e subtrativo.*

Neste dia, o Espaço também será usado para reuniões dos membros do GEPHIC, desde o seu Conselho Editorial até uma Reunião Plenária, onde se discutirá os rumos do movimento, suas atividades e objetivos futuros.

07/09 - QUARTA

Teatro Paulo Machado de Carvalho

● **Exposições de equipamentos antigos, imagens, textos e acervo literário.**

Os visitantes poderão ver de perto todo o material que já integra o acervo do GEPHIC, incluindo imagens do protótipo do primeiro *moving light* fabricado no mundo.

● **Displays de editoras convidadas e de movimentos afins.**

Espaço para integração dos visitantes com as revistas Espaço Cenográfico, LA_PRO, Lume Arquitetura, L+D e Lumière e Luz & Cena, e com os movimentos e associações Coordenação de Circo, ABCine, Cenografia Brasil e Cooperativa Paulista de Teatro.

9h30 às 12h

Leitura da Carta Aberta do GEPHIC.

Palestra do Iluminador Peter Gasper.

Encerramento do Congresso ■

Rock in Rio III
Iluminação:
Peter Gasper

Foto: Peter Gasper

Rock in Rio Lisboa
Iluminação:
Peter Gasper

Foto: Peter Gasper

Quarta-feira Palestra de Peter Gasper,
Diretor de Iluminação dos festivais Rock in Rio.