

Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Artes – Departamento de Comunicação Social
Curso de Cinema e Audiovisual

2015/02

PROGRAMA DE DISCIPLINA

COS 10073

ATELIÊ DO AUDIOVISUAL I

1º período

Carga Horária Total 60h	Créditos 03	Distribuição da Carga Horária Semanal		
		Teoria	Exercício	Laboratório
Turma: 01		2h	2h	0h

EMENTA

Elementos visuais da linguagem audiovisual: enquadramentos, ângulos e movimentos de câmera, transições de imagem. Plano e contraplano. Luz e cor como elementos da linguagem audiovisual. Elementos sonoros. Ritmo e tempo nos meios audiovisuais: tipos de montagem. Noções de decupagem e plano. Introdução ao modo de produção audiovisual: a equipe e suas funções. Exercícios práticos com câmera.

OBJETIVOS

Geral:

- Compreender, analisar e articular os elementos da linguagem audiovisual e suas especificidades, em especial na produção de sentidos para a narrativa, a partir de exercícios teóricos e práticos;

Específicos: Descrição dos objetivos específicos da disciplina

- Estimular o aluno a desenvolver um senso crítico sobre a linguagem audiovisual, através da prática da análise fílmica.
- Iniciar o aluno no fazer audiovisual, a partir da realização de exercícios práticos individuais ou em equipe.
- Perceber o lugar de destaque que ocupam os meios e linguagens audiovisuais na contemporaneidade e o modo como isso nos influencia e transforma..

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade I: Introdução aos meios audiovisuais

Cinema, televisão, vídeo, internet e mídias móveis: apresentação dos meios audiovisuais, suportes e linguagens
O olhar, o ouvir e a noção de linguagem audiovisual

Unidade II: Elementos visuais e sonoros da linguagem audiovisual.

Elementos visuais da linguagem audiovisual: enquadramentos, ângulos e movimentos de câmera, transições de imagem. Plano e contraplano.

Luz e cor na narrativa audiovisual

Elementos sonoros no audiovisual: som direto, off, efeitos sonoros, trilha sonora, silêncio.

Som diegético e não diegético.

Unidade III: Elementos temporais da linguagem audiovisual

Ritmo e tempo nos meios audiovisuais: tipos de montagem.

Introdução à noção de mise-en-scène

Noções de decupagem e plano.

Noções de continuidade nos meios audiovisuais.

Unidade IV: Introdução à linguagem videográfica

Poéticas do vídeo experimental e da videoarte.

O conceito de filme-dispositivo.

Vídeos em primeira pessoa.

Estéticas da reciclagem: Found-footage e vídeo-mashup.

Videoclipe e narrativa não-linear.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CARRIÈRE, Jean-Claude. **A Linguagem secreta do cinema**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995.
DANCYGER, Ken. **Técnicas de edição em cinema e vídeo**. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2003.
DUBOIS, Phillipe. **Cinema, Vídeo, Godard**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BASTOS, Marcus. “A cultura da reciclagem”. In: ALZAMORA, Geane et al (org). **Cultura em fluxo: Novas mediações em rede**. Belo Horizonte : PUC, 2004.
BETTON, Gerard. **Estética do cinema**. São Paulo, Martins Fontes, 1987.
BORDWELL, David. **Figuras traçadas na luz: A encenação no cinema**. Campinas: Papirus, 2008
FARGIER, Jean-Paul. “Poeira nos olhos”. In: PARENTE, André (org.). **A imagem-máquina**. São Paulo: Ed. 34, 1993.
MACHADO, Arlindo. **A televisão levada a sério**. São Paulo: Ed. Senac, 2000.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Avaliação escrita após o término da Unidade 2

Realização de três vídeos experimentais (individuais ou em grupo), ao final das unidades 2, 3 e 4, para exercitar os conteúdos teórico-práticos estudados.

Datas das avaliações:

Vídeos em grupo – 28/09, 26/10 e 30/11

Avaliação escrita: 05/10

PLANEJAMENTO

03/08 – Aula 1: **Apresentação do programa da disciplina e introdução à Unidade I**

10/08 – Aula 2: **Introdução aos meios audiovisuais e aos suportes; O olhar e o ouvir; a noção de linguagem; a noção de diegese**

Textos

1. Algumas considerações sobre uma linguagem (Jean Claude Carrière)

17/08 – Aula 3: **Elementos visuais da linguagem audiovisual I (enquadramentos, ângulos e movimentos de câmera, plano e contraplano)**

Textos

2. A divisão em planos (Rudi Santos)
3. Os signos de uma escrita, os elementos de uma linguagem (Gerard Betton – do livro Estética do cinema, p. 17-69)

24/08 – Aula 4: **Elementos Visuais da linguagem audiovisual II (usos da luz e cor; o plano-sequência)**

Textos (idem da aula anterior)

31/08 – Aula 5: **Elementos sonoros da linguagem audiovisual**

Textos (idem da aula anterior)

07/09 – Feriado

14/09 – Aula 6: **Visita Técnica ao Festival de Cinema de Vitória**

21/09 – Aula 7: Elementos temporais da linguagem audiovisual I (ritmo e tempo, tipos de montagem, transições, velocidades da imagem)

Textos

4. O estilo da escrita. A montagem visual e a montagem sonora. A organização do real. (Gerard Betton – do livro Estética do cinema, p.71-82)
5. A influência da MTV na montagem (Ken Dancyger)

28/09 – Aula 8: Noções de decupagem e plano; mise-en-scène

Texto

6. O olhar e a cena (Ismail Xavier)

Apresentação do primeiro trabalho prático

05/10 – Aula 9: Noções de continuidade espacial e temporal. Raccord e Falso Raccord. Usos do plano e contraplano.

Texto

7. Técnicas narrativas (Rudi Santos)

Entrega dos trabalhos escritos

12/10 – Feriado.

19/10 – Aula 10: A linguagem do vídeo I: videoarte e vídeo-instalação)

Textos

8. Poeira nos olhos (Jean Paul Fargier)
9. Por uma estética da imagem do vídeo (Phillipe Dubois, do livro “Cinema, Vídeo, Godard”, p. 69-95)

26/10 – Aula 11: A linguagem do vídeo II (vídeos em primeira pessoa)

Texto

1. Documentar a si mesmo (Renata Aspis)

Apresentação dos vídeos do segundo trabalho prático

02/11 – Feriado

09/11 - Aula 12: A linguagem do vídeo III (a noção de dispositivo)

Textos

1. O dispositivo como estratégia narrativa (Cezar Migliorin)
2. Deslocamentos de Paulo Bruscky por Gabriel Mascaro: Um documentário no Second Life (Patrícia Moran)

16/11– Aula 13: A linguagem do vídeo IV (mashup e found footage)

Textos:

2. Found footage – Uma terminologia não encontrada, mas construída (Luiz Garcia Vieira Junior)
3. Cultura da reciclagem (Marcus Bastos)

23/11 - Aula 14: A linguagem do vídeo V (Videoclipe)

Textos

4. Reinvenção do Videoclipe (Arlindo Machado, do livro “A televisão levada a sério”)

30/11 – Aula 15: **Apresentação dos vídeos do terceiro trabalho prático.**