

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Plano de Ensino			
Universidade Federal do Espírito Santo	Campus Goiabeiras		
Curso: Cinema e Audiovisual			
Departamento Responsável: Comunicação Social			
Data de Aprovação (Art. nº91): Reunião de Departamento em 18/06/2018			
Docente Responsável: Erly Milton Vieira Junior			
Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5304948146950132			
Disciplina: TEORIAS DO AUDIOVISUAL CONTEMPORÂNEO			Código: COS10809
Pré-requisito:			Carga Horária Semestral: 60h
Créditos	Distribuição da Carga Horária Semestral		
	Teórica	Exercício	Laboratório
	60	0	0
Ementa: Perspectivas teóricas do cinema e do vídeo na contemporaneidade. Principais correntes: fenomenologia, pós-estruturalismo, estudos culturais, pós-colonialismo, teoria cognitivista. Estéticas e linguagens do cinema contemporâneo: cinema do real, estéticas pós-modernas, transculturalidade. Teorias do vídeo: o vídeo como forma de pensamento, o entre-imagens. Cinemas digitais. A noção de autor no cinema contemporâneo. Pós-cinemas e cinema expandido.			
Objetivo Geral: <ul style="list-style-type: none">• Compreender, analisar e articular as principais reflexões teóricas sobre os meios audiovisuais surgidas a partir da década de 70, até os dias de hoje;			
Objetivos Específicos: <ul style="list-style-type: none">• Estimular o aluno a desenvolver um senso crítico sobre a teoria audiovisual e da análise fílmica.			
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

Principais correntes teóricas dos estudos audiovisuais a partir dos anos 70:

1. Psicanálise e teoria do dispositivo cinematográfico
2. Espectatorialidade, percepção e modernidade
3. Pré-cinemas, cinema de atrações e regimes de mostra
4. Cognitivismo e filosofia analítica
5. Estudos culturais: abordagens feministas, teoria queer, cinema negro e estudos pós-coloniais
6. As contribuições de Gilles Deleuze e Serge Daney
7. Pós-modernidade e maneirismo cinematográfico
8. O olhar: entre o artifício e o realismo
9. Estética do fluxo
10. Corpo e sensorialidade
11. Corpo, excesso e espectatorialidade
12. Filme-ensaio e o vídeo como forma de pensamento

Metodologia:

A disciplina é de cunho teórico e se desenvolve em torno de discussões e seminários temáticos a partir da leitura de textos previamente escolhidos.

- . Aula expositiva/dialogada;
- . Exibição de vídeos e debates;
- . Apresentação de seminários em grupo;
- . Visitas técnicas a mostras/festivais de cinema

Como recursos serão necessários: Computador com acesso à internet, datashow e som; quadro e pincel.

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:

1. Apresentação de seminários em grupos de 3 (três) alunos, no decorrer do semestre, sobre alguns dos textos da bibliografia (ver datas no calendário de planejamento abaixo) – 0 a 10 pontos
2. Entrega de um artigo teórico, individual, entre 5 e 10 páginas, analisando algum produto audiovisual com base em alguma das correntes teóricas estudadas durante o semestre – 0 a 10 pontos

Bibliografia básica:

CHARNEY, Leo & SCHWARTZ, Vanessa (orgs). **O cinema e a invenção da vida moderna**. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.

DUBOIS, Phillipe. **Cinema, Vídeo, Godard**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

STAM, Robert. **Introdução à teoria do cinema**. Campinas: Papyrus, 2003.

Bibliografia complementar:

AUMONT, Jacques. **O olho interminável : Cinema e pintura**. São Paulo : Cosac & Naify, 2004.

COMOLLI, Jean-Louis. **Ver e poder**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008.

CRARY, Jonathan. **Técnicas do observador**. São Paulo: Contraponto, 2012.

FRANÇA, Andréa e LOPES, Denilson. **Cinema, globalização e interculturalidade**. Chapecó: Argos, 2010.

Cronograma:

03/08 – Aula 1: Apresentação do programa da disciplina.

Revisão histórica das principais teorias do cinema até o final dos anos 60 (Das primeiras teorias até a semiótica).

Anos 70 -Da linguística à psicanálise: O dispositivo cinematográfico

Textos

1. Robert Stam – Da linguística à psicanálise (cap. 23 do livro *Introdução à teoria do cinema*)
2. Jean-Louis Baudry – Cinema: Efeitos ideológicos produzidos pelo aparelho de base (do livro *A experiência do cinema*, organizado por Ismail Xavier, p. 383-399)

10/08 – Aula 2: **Espectatorialidade, percepção e modernidade**

Textos

3. Tadeu Capistrano - A tração do olhar: Cinema, percepção, espetáculo (artigo, *XXVIII Intercom*, 2005)
4. Jonathan Crary – A modernidade e o problema do observador (livro *Técnicas do observador*, p.11-33)

Texto do Seminário 1: Jonathan Crary - A visão que se desprende: Manet e o observador atento do século XIX (do livro *O cinema e a invenção da vida moderna*)

17/08 – Aula 3: **Cinema de atrações e regimes de mostraçã**

Textos

5. Flávia Cesarino Costa – Espetáculo e narração: Cinema de atrações, regime de mostraçã (do livro *O primeiro cinema: Espetáculo, narração, domesticação*, p. 112-124)

Texto do Seminário 2: Ben Singer – Modernidade, Hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular (do livro *O cinema e a invenção da vida moderna*)

Texto do Seminário 3: Vanessa Schwartz - O espectador cinematográfico antes do aparato do cinema (do livro *O cinema e a invenção da vida moderna*)

24/08 – Aula 4: **Estudos Culturais I: Pós-colonialismo e transculturalidade**

Textos

6. Angela Prysthon – Outras margens, outros centros: Algumas notas sobre o cinema periférico contemporâneo (do livro *Cinema, Globalização e Interculturalidade*, p. 163-176)
7. Hamid Naficy – Situando o cinema com sotaque (do livro *Cinema, Globalização e Interculturalidade*, p. 137-162)

Textos do Seminário 4: WOMACK, Ytasha. “Cadete espacial”. (catálogo da mostra *Afrofuturismo*, p. 27-42)

ESHUN, Kodwo. “Mais considerações sobre o afrofuturismo” (do catálogo da mostra *Afrofuturismo*, p.43-58)

31/08 –Aula 5: **Estudos culturais II: Cinema Negro**

8. Mahomed Bamba: Que modernidade para os cinemas africanos? (Do catálogo do festival *ForumDoc.BH.2009*, p. 183-190).
9. Kênia Freitas e José Messias – O futuro será negro ou não será: Afrofuturismo versus afropessimismo - as distopias do presente (Revista *Imagofagia*, n.17. 2018)

07/09 – FERIADO

14/09 - Aula 6: **Estudos culturais III: A abordagem feminista**

Textos

10. Laura Mulvey – Prazer visual e cinema narrativo base (do livro *A experiência do cinema*, organizado por Ismail Xavier, p. 437-453)
11. Teresa de Lauretis – A tecnologia do gênero (do livro *Tendências e impasses: O feminismo como crítica cultural*, organizado por Heloísa Buarque de Holanda, p. 206-242).

Texto do Seminário 5: Trinh T. Minh Ha – Diferente de você/Como você: Mulheres pós-coloniais e as questões interligadas da identidade e da diferença (Do catálogo do festival *ForumDoc.BH.2012*, p. 199-204).

21/09 – Aula 7: **Estudos Culturais IV: A teoria queer**

Textos

12. B. Ruby Rich – New Queer Cinema: A versão da diretora (do livro *New Queer Cinema*, p. 18-29)
13. Chico Lacerda: New Queer Cinema e o cinema brasileiro (do livro *New Queer Cinema*, p. 120-125)
14. Rodrigo Souza: O que o Camp tem a nos dizer em 2014? (Artigo, *23º Encontro da Anpap*, 2014)

Texto do Seminário 6: Mariana Baltar – Femininos em tensão: Da pedagogia sociocultural a uma pedagogia dos desejos (do livro *New Queer Cinema*, p. 40-45)

28/09 – Aula 8: **Corpo e sensorialidade no cinema**

Texto:

15. Erly Vieira Jr – Corpo, experiência e sensorialidade na teoria contemporânea do cinema (inédito)

Texto do seminário 7: Osmar Gonçalves dos Reis Filho – Reconfigurações do olhar: O háptico na cultura visual contemporânea (artigo, revista *Visualidades*, v.10, n.2, 2012)

05/10 – Aula 9: **Corpo, excesso e espectadorialidade**

Texto:

16. Mariana Baltar – “Tessituras do excesso” (Artigo publicado na revista *Significação*, n. 38, 2012)
17. Isadora Araújo Santos – “O inquietante lugar do cinema: Um estudo sobre as sensações e afetividades do espectador” (Artigo, *XIX Intercom Nordeste* – 2017)

19/10 – Aula 10: **Outros olhares teóricos dos anos 80-90, PARTE 1: Pós-modernidade e maneirismo**

Textos

18. Renato Pucci – Cinema pós-moderno (do livro *História do cinema mundial* (p. 361-378)
19. Alain Bergala – De certa Maneira (artigo publicado na revista *Cahiers du cinema*, n. 370, 04/1985)

Texto do seminário 8: Fredric Jameson – A nostalgia pelo presente (do livro *Pós-modernismo*, p. 285-301)

26/10 – Aula 11: **Atividade não-presencial** – elaboração da proposta de artigo final (resumo + bibliografia) para entrega na aula seguinte. (O professor estará no congresso da Socine)

02/11 – FERIADO

09/11 - Aula 12: **Outros olhares teóricos dos anos 80-90, PARTE 2: Jacques Aumont, filme-ensaio, estado-vídeo.**

20. Jacques Aumont – Lumière, “o último pintor impressionista” (do livro *O olho interminável – Cinema e Pintura*, p. 25-45)

Texto do seminário 9: Philippe Dubois – O “estado-vídeo”: Uma forma que pensa (do livro *Cinema, vídeo, Godard*, p. 97-116)

Texto do seminário 10: Arlindo Machado – O filme-ensaio (artigo, revista *Intermédias*, n. 5/6, 2006)

16/11 - Aula 13: **Outros olhares teóricos dos anos 80-90, PARTE 3: Deleuze. Serge Daney. Cognitivismo.**

21. Roberto Machado – Deleuze e a crise do cinema clássico

22. Consuelo Lins, Henri Gervaiseau e Andréa França - O cinema como abertura para o mundo (artigo)

23. Robert Stam – A teoria cognitivista analítica (cap. 32 do livro *Introdução à teoria do cinema*)

23/11 – Aula 14: **Realismos contemporâneos: Realismo perceptual, Estética do fluxo, O risco do real**

Textos

24. Jean-Marc Lallane/ Olivier Joyard – Que plano é esse? /Que plano é esse? (continuação) (Artigo, revista *Cahiers du cinema*, 2002/2003)

25. Luiz Carlos Oliveira Jr – Do maneirismo ao Mito de proteu (1980-2000) (do catálogo da mostra *Primeiros olhares*, 2008)

26. Índia Mara Martins – Desejo de real e busca pelo “realismo” (artigo, revista *Eco-pós*, n. 15, vol, 3, 2013)

27. Jean-Louis Comolli – Sob o risco do real (Do catálogo do festival *ForumDoc.BH.2001*, p. 99-108).

Avaliação: Entrega dos artigos teóricos elaborados pelos alunos.

30/11 – Aula 15: **Estudos de recepção**

Texto

28. Mahomed Bamba – Teorias da recepção cinematográfica ou teorias da espetatorialidade fílmica? (do livro “A recepção cinematográfica”, p. 19-67).

Divulgação das notas finais