

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

2015/02

PROGRAMA DE DISCIPLINA

COS 10809	TEORIAS CONTEMPORÂNEAS DO AUDIOVISUAL	5º período		
Carga Horária Total 60h	Créditos 03	Distribuição da Carga Horária Semanal		
		Teoria	Exercício	Laboratório
Turma: 01		2h	2h	0h

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.

OBJETIVOS

Geral:

- Compreender, analisar e articular as principais reflexões teóricas sobre os meios audiovisuais surgidas a partir da década de 70, até os dias de hoje;

Específicos:

- 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 mostraçã
4. Cognitivism e filosofia analítica
5. Estudos culturais: abordagens feministas, multiculturalismo e estudos pós-coloniais
6. As contribuições de Gilles Deleuze, 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. Teorias do vídeo
12. Transcinemas e filmes-dispositivo

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. A inocência perdida: Cinema, televisão, ficção, documentário**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008.
- CRARY, Jonathan. **Suspensões da percepção**. São Paulo: Cosac & Naify, 2013.
- SHOHAT, Ella e STAM, Robert. **Crítica à razão eurocêntrica**. São Paulo: Cosac & Naify, 2006.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

1. Apresentação de seminários em dupla ou trio, durante o semestre, sobre alguns dos textos da bibliografia (ver datas no calendário de planejamento abaixo)
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. (DATA: 10/11)

PLANEJAMENTO

05/08 – Aula 1: **Apresentação do programa da disciplina e revisão histórica das principais teorias do cinema até o final dos anos 60 (Das primeiras teorias até a semiótica).**

12/08 – Aula 2: **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)

19/08 - Aula 3: **Espectatorialidade, percepção e modernidade**

Textos

3. Tadeu Capistrano - A tração do olhar: Cinema, percepção, espetáculo
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”)

26/08 – Aula 4: **Cinema de atrações e regimes de mostraçõ**

Textos

5. Ben Singer – Modernidade, Hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular (do livro “O cinema e a invenção da vida moderna”)
6. Flávia Cesarino Costa – Espetáculo e narração: Cinema de atrações, regime de mostraçõ (do livro “O primeiro cinema: Espetáculo, narração, domesticação”, p. 112-124)

Texto do Seminário 2: Vanessa Schwartz - O espectador cinematográfico antes do aparato do cinema (do livro “O cinema e a invenção da vida moderna”)

02/09 – Aula 5: **Cognitivism e filosofia analítica**

7. Robert Stam – A teoria cognitivista analítica (cap. 32 do livro “Introdução à teoria do cinema”)
8. David Bordwell – A aparência dos filmes: a importância da história estilística (do livro “Sobre a história do estilo cinematográfico, p.13-27)

09/09 – Aula 6: **Estudos culturais I: A abordagem feminista e a Teoria Queer**

Textos

9. Robert Stam – A intervenção feminista (cap. 24 do livro “Introdução à teoria do cinema”)
10. B. Ruby Rich – New Queer Cinema: A versão da diretora (do livro New Queer Cinema, p. 18-29)

Texto do Seminário 3 - Laura Mulvey – Prazer visual e cinema narrativo base (do livro “A experiência do cinema”, organizado por Ismail Xavier, p. 437-453)

16/09 – **Visita Técnica ao Festival de Cinema de Vitória.**

23/09 – Aula 7: **Estudos culturais II: Multiculturalismo e pós-colonialismo**

Textos

11. Angela Prysthon – Do terceiro cinema ao cinema periférico
12. Denilson Lopes – Paisagens transculturais (do livro “Cinema, globalização e interculturalidade”)

Texto do Seminário 4: Ella Shohat e Robert Stam – Do eurocentrismo ao policentrismo (do livro “Crítica da razão eurocêntrica”, p. 37-64)

30/09 – Aula 8: **Deleuze e o pós-estruturalismo**

13. Robert Stam – Em tempo: o impacto de Deleuze (cap. 34 do livro “Introdução à teoria do cinema”)
14. Roberto Machado – Deleuze e a crise do cinema clássico

07/10 – Aula 9: **O cinema segundo Serge Daney**

Textos

15. Consuelo Lins, Henri Gervaiseau e Andréa França - O cinema como abertura para o mundo
16. Serge Daney – O travelling de Kapò

14/10 – Aula 10: **Pós-modernidade e maneirismo**

Textos

17. Renato Pucci – Cinema pós-moderno (do livro “História do cinema mundial” (p. 361-378)
18. Alain Bergala – De certa Maneira

Texto do seminário 5: Fredric Jameson – A nostalgia pelo presente (do livro “Pós-modernismo”, p. 285-301)

21/10 - Aula 11: **Repensando a noção de plano e a estética do fluxo**

Textos

19. Pascal Bonitzer - O que é um plano?
20. Jean-Marc Lallane/ Olivier Joyard – Que plano é esse? /Que plano é esse? (continuação)
21. Luiz Carlos Oliveira Jr – Do maneirismo ao Mito de proteu (1980-2000)

Texto do seminário 6: Luiz Carlos Oliveira Jr – “Do maneirismo ao fim da mise-en-scène” (do livro “A mise-en-scène no cinema”)

03/11 – Aula 12: **O olhar: Entre o artifício e a irrupção do real**

Textos

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

Texto do seminário 7: Jean-Louis Comolli - Sob o risco do real (do livro “Ver e poder”)

10/11– Aula 13: **Corpo e sensorialidade no cinema**

Textos:

23. Erly Vieira Jr – Corpo, experiência e sensorialidade na teoria contemporânea do cinema.

Texto do seminário 8: Osmar Gonçalves dos Reis Filho – Reconfigurações do olhar: O háptico na cultura visual contemporânea.

Entrega dos trabalhos finais

17/11 - Aula 14: **O vídeo como forma de pensamento**

Textos

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

Texto do seminário 09: Arlindo Machado – Pioneiros do cinema e vídeo experimental na América Latina.

24/11 – Aula 15: **Transcineas e cinema expandido**

25. André Parente – A forma-cinema: Variações e rupturas (do livro “Transcineas”)

Textos do seminário 10: Gabriela Machado – O ensaio fílmico como obra aberta.

PROFESSOR(A): Erly Vieira Jr – erlyvieirajr@hotmail.com