

Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Artes – Departamento de Comunicação Social
Curso de Comunicação Social - Jornalismo

2015/02

PROGRAMA DE DISCIPLINA

COS11581

TÓPICOS ESPECIAIS EM AUDIOVISUAL VII – CINEMA E EDUCAÇÃO

OPTATIVA

Carga Horária Total 60h	Créditos	Distribuição da Carga Horária Semanal		
		Teoria	Exercício	Laboratório
Turma: 01 (25 vagas), dia e horário		08h	52h	0h

EMENTA

A utilização de recursos audiovisuais em estratégias educacionais. O cinema como espaço/tempo de ensino e aprendizagem, como sistema de linguagem no registro da realidade social e, e instrumento crítico de educação social. A centralidade das interfaces entre cinema e educação.

Reflexão sobre a imagem no processo de formação de professores e inserção da linguagem audiovisual no cotidiano educacional: tempos de aprendizagens de cinema e educação, imagem em movimento, produção de cultura e compreensão, a força e a natureza das imagens.

Imagens pensadas, criadas, produzidas, gravadas e editadas. O debate sobre ética, debate sobre direitos humanos, sobre o respeito à diversidade. Assistir filmes através de uma perspectiva cineclubista.

Concepção, projeto, produção, edição e finalização de narrativas audiovisuais direcionados à educação e à comunicação.

OBJETIVOS

Geral: estimular as reflexões acerca da inserção do audiovisual em espaços e tempos educacionais, enxergando a narrativa cinematográfica como aliada para proporcionar uma visão crítica e como forma de aprendizagem e discussão sobre aspectos da realidade contemporânea. Apresentar as técnicas de produção de narrativas audiovisuais para utilização em atividades de comunicação e educação.

Específico: debater a função social do audiovisual na contemporaneidade a partir de uma perspectiva cineclubista. Questionar a neutralidade no processo de produção e difusão cinematográfica. O cinema como provocador de questionamentos sociais. Capacitar os alunos a compreender criticamente a narrativa cinematográfica, planejar e executar narrativas audiovisuais no contexto da comunicação e da educação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade I – Estéticas e Linguagem audiovisual. Linguagem e Narrativa cinematográficas/Cinema e Cultura - História da imagem e a relação do homem com a produção e difusão do registro imagético. A perspectiva do olhar: *A evolução da imagem e o seu poder e influência na sociedade contemporânea (explicação acompanhada da exposição de material visual).*

1. Os fundamentos da linguagem audiovisual: O olhar e o ouvir. Elementos sonoros, visuais e temporais da linguagem audiovisual. Montagem, ritmo e tempo.

Unidade II – Breve histórico da evolução das estéticas narrativas cinematográficas: *Breve história do cinema com noções de linguagem e os principais movimentos da História do Cinema Mundial.* Introdução da perspectiva cineclubista: *A globalização e as escolas independentes, diferentes técnicas e suportes, novas bases tecnológicas para o intercâmbio cultural. Os principais movimentos do Cinema Mundial.*

1. Os primórdios: Pré-cinemas. O primeiro cinema e suas linguagens. Os primeiros cineclubes.

2. O cinema clássico: Griffith e a consolidação da narrativa clássica. A continuidade narrativa. A chegada do som. Os gêneros cinematográficos. Cinema clássico no Brasil. Os cineclubes brasileiros.

3. Cinema experimental e vanguardas cinematográficas: Expressionismo alemão. Avant-garde francesa. Dadaísmo e Surrealismo. O cinema soviético. Vanguardas norte-americanas. Cineclubismo, crítica, cinematecas, construção do olhar.

4. O nascimento do cinema moderno: Cidadão Kane. O neorealismo italiano. Os novos cinemas dos anos 50 e 60: A Nouvelle Vague e os novos cinemas nacionais. O cinema independente norte-americano. O cinema novo brasileiro. O cinema contemporâneo: Cinemas do real e estética do fluxo. Os cineclubes populares e auto-organização.

Unidade III – Cinema-Cineclube e Educação - o audiovisual na Educação: as interações entre Cultura, Comunicação e Educação - a presença massiva do audiovisual na contemporaneidade - a importância e necessidade de ocupação do espaço formal da Escola e dos outros espaços de Educação não formais com a questão audiovisual, através de exposições de cinematografias diversas visando a produção de novos olhares e propiciando debates sobre as realidades locais e nacional, além da integração com a comunidade local;

Unidade IV – A produção de imagens - auto-organização na produção e difusão de imagens como perspectiva de aprendizagem.

Concepção, projeto, produção, edição e finalização de narrativas audiovisuais direcionados à educação e à comunicação.

Decupagem de direção, planificação, tech scouting/plano de cobertura, planta baixa e storyboard. A organização dos elementos internos da narrativa para atingir os efeitos pretendidos.

A pré-produção, a produção, a edição e a finalização.

Preparo e pré-produção do trabalho de realização.

Desenvolvimento e produção do trabalho de realização.

Montagem e finalização do trabalho de realização.

Entrega e apresentação do trabalho de realização.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BETTON, Gerard. **Estética do cinema**. São Paulo, Martins Fontes, 1987.

CARRIÈRE, Jean-Claude. **A Linguagem secreta do cinema**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995.

COSTA, Antônio. **“Os gêneros clássicos do cinema americano”**. In: **Compreender o cinema**. São Paulo: Global, 1989.

DUBOIS, Phillipe. **“Por uma estética da imagem do vídeo.”** In: **Cinema, Vídeo, Godard**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

MASCARELLO, Fernando (Org.). **História do cinema mundial**. Campinas: Papyrus, 2006.

RODRIGUEZ, Angel. **A dimensão sonora da linguagem audiovisual**. São Paulo: Senac, 2006.

SGANZERLA, Rogério. **“Cidadão Kane” e “O legado de Kane”**. In: *E-verbo*, n.2. São Paulo: PUC-SP, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COSTA, Antônio. **Compreender o cinema**. São Paulo: Globo, 2003, pp.86-113 (Cap.6).

LUMET, Sidney. **Fazendo Filmes**. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, pp.11-32 (Cap.1).

DUARTE, Rosália. **Cinema & Educação**. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

FRESQUET, Adriana. **Cinema e Educação: reflexões e experiências com professores e estudantes de educação básica, dentro e “fora” da escola**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013 – (Coleção Alteridade e Criação, 2).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Avaliação dos exercícios práticos elaborados a partir das aulas teóricas

PLANEJAMENTO

1º semana – Unidade I - 06/08: História da imagem e a relação do homem com a produção e difusão do registro imagético. A perspectiva do olhar. A evolução da imagem e o seu poder e influência na sociedade contemporânea. Os fundamentos da linguagem audiovisual: O olhar e o ouvir. Elementos sonoros, visuais e temporais da linguagem audiovisual. Montagem, ritmo e tempo.

2ª semana – Unidade I - 13/08: Breve história do cinema com noções de linguagem e os principais movimentos da História do Cinema Mundial: Introdução da perspectiva cineclubista.

3ª Semana – Unidade I – 20/08: Os primórdios do cinema e da exibição: Pré-cinemas. O primeiro cinema e suas linguagens. Os primeiros cineclubes.

4ª Semana – Unidade II – 27/08: O cinema clássico: Griffith e a consolidação da narrativa clássica. A continuidade narrativa. A chegada do som. Os gêneros cinematográficos. Cinema clássico no Brasil. Os cineclubes brasileiros.

5ª Semana – Unidade II – 03/09: Cinema experimental e vanguardas cinematográficas: Expressionismo alemão. Avant-garde francesa. Dadaísmo e Surrealismo. O cinema soviético. Vanguardas norte-americanas. Cineclubismo, crítica, cinematecas, construção do olhar.

6ª Semana – Unidade II – 10/09: O nascimento do cinema moderno: Cidadão Kane. O neorealismo italiano. Os novos cinemas dos anos 50 e 60: A Nouvelle Vague e os novos cinemas nacionais. O cinema independente norte-americano. O cinema novo brasileiro.

7ª Semana – Unidade II – 17/09: O cinema contemporâneo: Cinemas do real e estética do fluxo. Os cineclubes populares e auto-organização.

8ª Semana – Unidade II – 24/09: Cinema-Cineclube e Educação - o audiovisual na Educação: as interações entre Cultura, Comunicação e Educação.

9ª Semana – Unidade II – 01/10: a presença massiva do audiovisual na contemporaneidade - ocupação do espaço formal da Escola e dos outros espaços de Educação não formais com a questão audiovisual.

10ª Semana – Unidade III – 08/10: Exercício 1: exibições cineclubistas de cinematografias diversas visando a produção de novos olhares e propiciando debates sobre as realidades locais e nacional, além da integração com a comunidade local.

15/10 – feriado?

11ª Semana – Unidade III – 22/10: A produção de imagens – auto-organização na produção e difusão de imagens como perspectiva de aprendizagem. Concepção e projeto audiovisual

12ª Semana – Unidade III – 29/10 – pré-produção

13ª Semana – Unidade IV – 05/11 – captação

14ª Semana – 12/11: - edição e finalização

19/11 - feriado

15ª Semana – 26/11: apresentação de trabalhos finais

Professora: Saskia Sá – saskiasa@saskiasa.com.br