

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 08/11/2021			
Docente Responsável: Erly Milton Vieira Junior			
Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5304948146950132			
Disciplina: ATELIÊ DO AUDIOVISUAL I			Código: COS10073
Pré-requisito:			Carga Horária Semestral: 60h
Créditos 04	Distribuição da Carga Horária Semestral		
	Teórica	Exercício	Laboratório
	30	30	0
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.			
Objetivo 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			
Objetivos Específicos: Estimular o desenvolvimento de um senso crítico sobre a linguagem audiovisual, através da prática da análise fílmica. Iniciar estudantes de graduação 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: O olhar e o ouvir

Introdução aos meios audiovisuais – formatos, suportes, linguagens
O olhar, o ouvir e a noção de linguagem audiovisual

Unidade II: Elementos da linguagem audiovisual.

O que é decupagem? O conceito de plano.

Elementos visuais da linguagem audiovisual: enquadramentos, ângulos e movimentos de câmera. Zoom. Profundidade de campo. Plano-sequência.

Luz e cor na narrativa audiovisual

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

Som diegético e não diegético.

Corpo, sensação e mobilidade: elementos multissensórios da linguagem audiovisual.

Ritmo, tempo e montagem nos meios audiovisuais

Noções de continuidade nos meios audiovisuais. Tipos de corte e transição entre planos. Raccord. Plano e Contraplano.

Unidade III: Introdução à linguagem videográfica

Poéticas do vídeo experimental. Videoarte, videoperformance, videodança e videoinstalação.

O conceito de filme-dispositivo.

O filme-ensaio.

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

Videoclipe e narrativa não-linear.

Metodologia:

A disciplina é de cunho teórico-prático, e irá se desenvolver em torno de discussões a partir da leitura prévia de textos e da visualização prévia de vídeos curtos ou cenas de filmes – os links para visualização online e gratuita dos filmes serão previamente disponibilizados aos estudantes pelo professor.

As aulas síncronas serão realizadas às segundas-feiras, das 19:30 às 21:30, e consistirão em encontros realizados em sala de aula virtual, dentro da plataforma Google Meet, no link <https://meet.google.com/eeb-boqv-qew> (também enviado, via e-mail, pelo Portal do Aluno). O professor fará uma exposição dos conceitos teóricos presentes nos textos indicados, dialogando com os materiais audiovisuais previamente indicados e com trechos online exibido durante a aula.

As atividades assíncronas compreenderão: leituras direcionadas; visualização de vídeos previamente indicados; visualização de videoaulas/estudos dirigidos disponíveis online e realização de trabalhos práticos.

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:

Serão 3 avaliações:

- Atividade prática individual: realização de um vídeo de até um minuto, em plano-sequência, filmado com telefone celular, que faça uso criativo de pelo menos dois elementos da linguagem audiovisual estudados na disciplina. Valor 10,0. (Data de apresentação: **07/02**). O trabalho deverá ser colocado no Youtube um dia antes da aula e o link deverá ser compartilhado previamente com a turma.
- Atividade escrita, individual: entrega de uma breve análise estética de uma cena de produto audiovisual (de livre escolha, desde que esteja disponível online), acerca do uso criativo de elementos da linguagem audiovisual (Texto de até duas laudas). Valor: 10,0. (Data de entrega: **21/02**)
- Atividade prática final: realização de um vídeo experimental (videoarte, videoperformance ou found footage). Filmado com equipamentos caseiros (como câmeras de telefone celular), com temática livre e duração até dois minutos. Esse trabalho poderá ser feito individualmente ou em grupos de até três pessoas, desde que respeitando os protocolos de distanciamento social

adotados durante a pandemia de Covid-19 (ou seja, filmados e editados à distância, sem encontros presenciais). Valor 10,0. (Data de apresentação: **28/03**). O trabalho deverá ser colocado no Youtube no dia anterior à aula e o link deverá ser compartilhado previamente com a turma.

A nota final será a média aritmética das três avaliações.

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.

Cronograma:

UNIDADE 1 – O OLHAR E O OUVIR

08/11 – Aula 1: **Apresentação do programa da disciplina. O olhar e o ouvir, parte 1: O que podem as imagens?**

15/11 – **FERIADO**

22/11– Aula 2: **O olhar e o ouvir – parte 2: A noção de linguagem audiovisual e de plano.**
Texto 1 – "Algumas considerações sobre uma linguagem" (Jean Claude Carrière, do livro *A linguagem secreta do cinema*).

UNIDADE 2 – ELEMENTOS DA LINGUAGEM AUDIOVISUAL

29/11– Aula 3: **Elementos visuais da linguagem audiovisual I (decupagem, enquadramentos, ângulos de câmera e regra dos terços, vídeos verticais)**
Texto 2 – A divisão em planos (Rudi Santos, do livro *Manual do vídeo*)

06/11 – Aula 4: **Elementos Visuais da linguagem audiovisual II (teleobjetivas e grandes angulares; profundidade de campo; movimentos de câmera; plano-sequência)**
Texto 3 - Os signos de uma escrita, os elementos de uma linguagem (Gerard Betton – do livro *Estética do cinema*, p. 17-69)

13/12 – Aula 5: **Elementos Visuais da linguagem audiovisual III (luz e cor)**
Mesmo texto da aula anterior

20/12 a 23/01 – **RECESSO**

ATIVIDADE PARA O RECESSO: Ler o livro *A linguagem do cinema, uma introdução*, de Rodrigo Carreiro, disponível para download gratuito em <https://editora.ufpe.br/books/catalog/book/519>.

24/01 – Aula 6: **Elementos sonoros da linguagem audiovisual**

Texto 4 - “Notas sobre a estética sonora do filme”, de Rodrigo Carreiro (do livro *O som do filme*)

Explicação sobre o primeiro trabalho prático.

31/01 – Aula 7: **Corpo, sensação e mobilidade: multissensorialidades na linguagem audiovisual**

Texto 5 - “Para além das imagens: O papel dos efeitos sonoros no filme *O Pântano*” (Roberta Coutinho e Rodrigo Carreiro)

Texto 6 – trechos do Cap. 3 do livro *Corpo e comunicação*, de Lucia Santaella – “Os sentidos como sistemas perceptivos complexos”/ “Os sistemas exteroceptivos”/ “O sistema háptico (Pág. 37-47)

07/02 – Aula 8: **Avaliação – Apresentação dos trabalhos práticos (vídeo em plano-sequência, individual)**

14/02– Aula 9: **Elementos temporais da linguagem audiovisual I (ritmo e tempo, tipos de montagem)**

Texto 7 – “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)

Explicação do trabalho escrito.

21/02 – Aula 10: **Continuidade espaço-temporal. Tipos de corte e transição. Raccord e falso raccord. Uso de plano e contraplano**

Texto 8: A influência da MTV na montagem (Ken Dancyger, do livro *Técnicas de edição em cinema e vídeo*)

Texto 9: “Técnicas narrativas” (Rudi Santos, do livro *Manual do vídeo*)

Entrega da avaliação escrita individual (análise de cena de obra audiovisual – escolha livre)

28/02 – **CARNAVAL**

UNIDADE 3 – VÍDEO E OUTRAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS

07/03 – Aula 11: **Estéticas e linguagens videográficas I: Videoarte, videoperformance e videoinstalação**

Texto 10: Poeira nos olhos (Jean Paul Fargier)

Texto 11: “Por uma estética da imagem do vídeo” (Phillipe Dubois, do livro *Cinema, Vídeo, Godard*, p. 69-95)

Leituras complementares:

Texto 12: “Videoperformance: Corpo em trânsito” (Luciano Vinhosa)

Texto 13: “Videoinstalação e poéticas contemporâneas” (Christine Mello)

14/03 – Aulas 12 e 13: **Outras linguagens experimentais: Filme-dispositivo, filme-ensaio e found footage**

Explicação sobre o trabalho final

Texto 16: “Found Footage: Uma introdução” (Sabrina Tenório Lima)

Leituras complementares:

Texto 14: “O dispositivo como estratégia narrativa” (Cezar Migliorin)

Texto 15: “O ensaio fílmico como encontro entre o sujeito e o mundo por meio do cinema” (Gabriela Almeida)

21/03 – Aula 14: **Estéticas do videoclipe**

Texto 17: Reinvenção do videoclipe (Arlindo Machado, do livro *A televisão levada a sério*)

28/03 – Aula 15: **Apresentação dos trabalhos finais (avaliação)**

Professor: Erly Vieira Jr – erlyvieirajr@hotmail.com