

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 17/07/2023			
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.

Noções de continuidade nos meios audiovisuais. Raccord. 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.

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

Ritmo, tempo e montagem nos meios audiovisuais

Tipos de corte e transição entre planos.

Unidade III: Vídeo e outras linguagens experimentais

Poéticas do vídeo experimental. Videoarte, videoperformance, videoinstalação, filmes-ensaio e found-footage.

Estéticas do videoclipe: um breve percurso histórico

Videoclipe contemporâneo: Performances, transmídia e *visual albums*

Metodologia:

A disciplina é de cunho teórico e prático e se desenvolve em torno de discussões a partir da leitura de textos previamente escolhidos e vídeos exibidos em aula, além da realização de exercícios práticos.

- . Aula expositiva/dialogada;
- . Exibição de vídeos e debates;
- . Realização de exercícios práticos 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:

Serão 3 avaliações:

- Atividade prática (individual ou em dupla): realização de um vídeo de até dois minutos, em plano-sequência, filmado com telefone celular, que faça uso criativo de pelo menos dois elementos da linguagem audiovisual estudados na disciplina. O vídeo deverá ser postado no youtube até um dia antes da data de apresentação. Valor 10,0. (Data de apresentação: **18/10**).
- 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: **08/11**)
- Atividade prática final (individual ou em dupla): 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. O vídeo deverá ser postado no youtube até um dia antes da data de apresentação. Valor 10,0. (Data de apresentação: **06/12**).

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.
CARREIRO, Rodrigo. **A linguagem do cinema: Uma introdução**. Recife: Ed. UFPE, 2021.
Disponível para download gratuito em < <https://editora.ufpe.br/books/catalog/book/519> >, acesso em 15/08/2022.
SOARES, Thiago. **Videoclipe: O elogio da desarmonia**. Recife: Ed. do Autor, 2004.

Cronograma:

UNIDADE 1 – O OLHAR E O OUVIR

23/08 – Aula 1: **Apresentação do programa da disciplina. O olhar e o ouvir, parte 1: O que podem as imagens?**

30/08 – 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

06/09 – Aula 3: **Elementos visuais da linguagem audiovisual I (decupagem, enquadramentos, ângulos de câmera e regra dos terços, vídeos verticais)**

Texto 2 – "Capítulo 6: A câmera" (Rodrigo Carreiro, do livro *A linguagem do cinema, uma introdução*)

13/09 – Aula 4: **Elementos Visuais da linguagem audiovisual II (teleobjetivas e grandes angulares; profundidade de campo; movimentos de câmera; plano-sequência). Continuidade espaço-temporal, raccord, uso de plano e contraplano.**

Texto 3 – "Capítulo 7: A fotografia" (Rodrigo Carreiro, do livro *A linguagem do cinema, uma introdução*)

20/09 – Aula 5: **Visita técnica ao Festival de Cinema de Vitória**

27/09 – Aula 6: **Elementos Visuais da linguagem audiovisual III (luz e cor)**

Texto 4 – "Capítulo 4: O design de produção" (Rodrigo Carreiro, do livro *A linguagem do cinema, uma introdução*)

04/10 – Aula 7: **Elementos sonoros da linguagem audiovisual**

Texto 5 – "Capítulo 7: O som" (Rodrigo Carreiro, do livro *A linguagem do cinema, uma introdução*)

Texto 6 – "Notas sobre a estética sonora do filme", de Rodrigo Carreiro (do livro *O som do filme*)

Explicação sobre o primeiro trabalho prático.

11/10 – Aula 8: **Corpo, sensação e mobilidade: multissensorialidades na linguagem audiovisual**

Texto 7 – 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)

18/10 – Aula 9: **Avaliação – Apresentação dos trabalhos práticos (vídeo em plano-sequência)**

25/10 – Aula 10: **Elementos temporais da linguagem audiovisual (ritmo e tempo, tipos de montagem). Tipos de corte e transição.**

Texto 8 – “Capítulo 8: A montagem” (Rodrigo Carreiro, do livro *A linguagem do cinema, uma introdução*)

Texto 9: A influência da MTV na montagem (Ken Dancyger, do livro *Técnicas de edição em cinema e vídeo*)

Explicação do trabalho escrito.

UNIDADE 3 – VÍDEO E OUTRAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS

01/11 – Aula 11: **Linguagens experimentais do vídeo I: Videoarte e videoinstalação.**

Texto 10: “Por uma estética da imagem do vídeo” (Phillipe Dubois, do livro *Cinema, Vídeo, Godard*, p. 69-95)

08/11 – Aula 12: **Linguagens experimentais do vídeo II: Videoperformance, diários em primeira pessoa, found footage e filme-ensaio.**

Texto 11: “Found Footage: Uma introdução” (Sabrina Tenório Lima)

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

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

15/11- **NÃO HAVERÁ AULA – FERIADO**

22/11 – Aula 13: **Estéticas do videoclipe: um breve percurso histórico**

Explicação sobre o trabalho final

Texto 13: “Videoclipe, o elogio da desarmonia: Hibridismo, transtemporalidade e neobarroco em espaços de negociação” (Thiago Soares)

29/11– Aula 14: **Videoclipe contemporâneo: Performances, transmídia e *visual albums***

Texto 14: “O ato performático como gênese do videoclipe contemporâneo” (Thiago Soares)

Texto 15: “Expandindo as Fronteiras do Álbum Visual: O Caso *Lemonade* de Beyoncé Knowles” (Leonam Dalla Vecchia)

06/12 – Aula 15: **Avaliação - Apresentação dos vídeos experimentais.**