

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 07/10/2024			
Docente Responsável: Eryl 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 (grupos de até 3 pessoas): 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: **22/01**).
- Produção de vídeos para stories com conteúdos críticos, com temática ainda a definir. Valor: 10,0. (Data de entrega: **19/02**)
- Atividade prática final (grupos de até 3 pessoas): 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: **19/03**).

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.
SANTAELLA, Lúcia. **Corpo e comunicação**. São Paulo: Paulus, 2004.
SOARES, Thiago. **Videoclipe: O elogio da desarmonia**. Recife: Ed. do Autor, 2004.

Cronograma:

UNIDADE 1 – O OLHAR E O OUVIR

23/10 – A turma está liberada para comparecer às atividades da Semana de Recepção de Ingressantes do Curso de Cinema e Audiovisual

30/10 – Aula 1: **Apresentação do programa da disciplina. O olhar e o ouvir, parte 1: O que podem as imagens?**

06/11 – 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

13/11 – 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*)

20/11 – FERIADO

27/11 – 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*)

04/12 – Aula 5: **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*)

11/12 – Aula 6: **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.

18/12 – Aula 7: **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)

RECESSO ATÉ 21/01/2025

22/01 – Aula 8: **Avaliação – Apresentação dos trabalhos práticos (vídeo em plano-sequência)**

29/01 – Aula 9: **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*)

05/02 – **Aula 10: Estéticas, linguagens e estratégias de consumo em stories de redes sociais.**

Professora Convidada: Mariana Preti (PósCom – Ufes)

Textos a definir

Explicação do segundo trabalho prático.

UNIDADE 3 – VÍDEO E OUTRAS LINGUAGENS EXPERIMENTAIS

12/02 – Aula 11: **Linguagens experimentais do vídeo I: Videoarte, videoperformance e videoinstalação.**

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

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

19/02 – Aula 12: **Linguagens experimentais do vídeo II: Sampleamento, found footage, diários em primeira pessoa e filme-ensaio.**

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

Apresentação do segundo trabalho prático.

26/02 – Aula 13: **Estéticas do videoclipe: um breve percurso histórico**

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

Explicação sobre o trabalho final.

05/03 – CARNAVAL

12/03 – 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)

19/03 – Aula 15: **Avaliação - Apresentação dos trabalhos finais.**