

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): 07/10/2024			
Docente Responsável: Klaus'Berg Nippes Bragança			
Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1939263360341255			
Disciplina: PROCESSOS CRIATIVOS NO AUDIOVISUAL			Código: COS10071
Pré-requisito:			Carga Horária Semestral: 60h
Créditos	Distribuição da Carga Horária Semestral		
	Teórica	Exercício	Laboratório
	40	20	0
Ementa: A imagem; os sons. Expressão audiovisual: em fotografia, cinema, vídeo, animação. Introdução à linguagem audiovisual. Descondicionamento do olhar e criatividade. O "pensamento" audiovisual. Percepção e educação dos sentidos. Audiovisual e experimental, narrativo clássico, ficcional / não-ficcional. Autores, movimentos, escolas.			
Objetivos Específicos: 1- Promover a expressão por meios audiovisuais. 2- Propiciar uma compreensão acerca de alguns processos de criação no campo do audiovisual. 3- Apresentar elementos da linguagem audiovisual. 4- Exercitar o fazer criativo em imagens e sons. 5- Introduzir algumas questões relativas às teorias do audiovisual.			

Conteúdo Programático

Unidade I: Linguagem e experimentação.

- Introdução à linguagem audiovisual: princípios estético-narrativos.
- Primeiro Cinema e o nascimento de uma linguagem.
- Escolas e movimentos das vanguardas cinematográficas.

- Cinema sonoro e narrativa audiovisual clássica.
- Gêneros fílmicos ficcionais contemporâneos.
- Atividade de análise audiovisual.

Unidade II: Processos Criativos.

- Cinema moderno e a crise da representação.
- Cinema experimental e não-narrativo.
- Documentário e cinema de não-ficção.
- Contemporaneidade, convergência e linguagens híbridadas.
- Trabalho de criação audiovisual.

Metodologia:

A disciplina é introduzida conceitualmente e se desenvolve em torno de discussões, análises e aulas práticas de criação audiovisual.

- . Aula expositiva/dialogada;
- . Exibição de vídeos e debates;
- . Exercícios teóricos e artísticos;

Como recursos serão necessários: Computador com acesso à internet, data show e som; quadro e pincel.

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:

- **Atividade de análise audiovisual (5,0).**
- **Trabalho de criação audiovisual: filme ensaio/filme experimental (5,0).**

Bibliografia básica:

CARRIÈRE, Jean Claude. **A linguagem secreta do cinema**. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2006. (nº de chamada: 791.43 C316I)

JULLIER, Laurent; MARIE, Michel. **Lendo as imagens do cinema**. São Paulo: Senac, 2009. (791.43 J94I).

MARTIN, Marcel. **A linguagem cinematográfica**. 2.ed. São Paulo: Brasiliense, 2011. (791-43 M382I)

Bibliografia complementar:

BRAKHAGE, Stan. "Metáforas da visão". In: XAVIER, Ismail (Org.). **A experiência do cinema: antologia**. 3.ed. Rio de Janeiro: Edições Graal / Embrafilmes, 2003, p. 341-352. (791.43.01 E96 3ed)

BRAGANÇA, Klaus'Berg N. "Obituário do cinema: as crises midiáticas segundo o horror audiovisual". In: **Anais do XXIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste**. Vitória, ES: INTERCOM / Universidade Federal do Espírito Santo, 02 a 05 de junho de 2019.

BUÑUEL, Luis. "Cinema: instrumento de poesia". In: XAVIER, Ismail (Org.). **A experiência do cinema: antologia**. 3.ed. Rio de Janeiro: Edições Graal / Embrafilmes, 2003, p. 333-337. (791.43.01 E96 3ed)

CÁNEPA, Laura L. "Expressionismo Alemão". In: MASCARELLO, Fernando (Org.). **História do Cinema Mundial**. 7.ed. Campinas, SP: Papirus, 2006, p. 55-88. (791.43 H673 7.ed.).

COLEMAN, Robin R. M. **Horror Noire: a representação negra no cinema de terror**. Rio de Janeiro:

DarkSide Books, 2019, p. 169-202 (“1950/60: invisibilidade negra, ciência branca e uma noite com Ben”).

COSTA, Flávia Cesarino. “Primeiro Cinema”. In: MASCARELLO, Fernando (Org.). **História do Cinema Mundial**. 7.ed. Campinas, SP: Papirus, 2006, p. 17-52. (791.43 H673 7.ed.)

DE, Jeferson. **Dogma Feijoadá: o cinema negro brasileiro**. São Paulo: Imprensa Oficial / Cultura / Coleção Aplauso, 2005.

DEREN, Maya. “Cinema: o uso criativo da realidade”. **Devires**, V. 9, N. 1, Belo Horizonte, jan/jun 2012, p. 128-149.

GAUDREAU, André; MARION, Phillippe. **O fim do cinema?** Uma mídia em crise na era digital. Campinas, SP: Papirus, 2016, p. 13-24 (“Introdução: O fim do cinema?”).

LINS, Consuelo; MESQUITA, Cláudia. **Filmar o Real: sobre o documentário brasileiro contemporâneo**. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 7-31. (791.43-92 L759f)

RAMOS, Lázaro. **Medida Provisória: Diário do Diretor**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2022, p. 7-22.

Cronograma:

21 a 25/10 – RECEPÇÃO DISCENTE.

(31/10) **Aula 1** – Apresentação do programa de disciplina, bibliografia e avaliação.

(07/11) **Aula 2** – Aula expositiva: Introdução à linguagem audiovisual.

Bibliografia: CARRIÈRE, Jean Claude. **A linguagem secreta do cinema**. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2006, p. 15-45 (“Algumas palavras sobre uma linguagem”).

(14/11) **Aula 3** – Aula expositiva: O primeiro cinema e a gênese da linguagem audiovisual.

Bibliografia: COSTA, Flávia Cesarino. “Primeiro Cinema”. In: MASCARELLO, Fernando (Org.). **História do Cinema Mundial**. 7.ed. Campinas, SP: Papirus, 2006, p. 17-52.

(21/11) **Aula 4** – Aula expositiva: Inovações de linguagem das vanguardas Pós-Primeira Guerra.

Bibliografia: CÂNEPA, Laura L. “Expressionismo Alemão”. In: MASCARELLO, Fernando (Org.). **História do Cinema Mundial**. 7.ed. Campinas, SP: Papirus, 2006, p. 55-88.

(28/11) **Aula 5** – Aula expositiva: A expressão audiovisual: cinema e poesia.

Bibliografia: BUÑUEL, Luis. “Cinema: instrumento de poesia”. In: XAVIER, Ismail (Org.). **A experiência do cinema: antologia**. 3.ed. Rio de Janeiro: Edições Graal / Embrafilmes, 2003, p. 333-337.

(05/12) **Aula 6** – Aula expositiva: O som em cinema e audiovisual.

Bibliografia: MARTIN, Marcel. **A linguagem cinematográfica**. 2.ed. São Paulo: Brasiliense, 2011, p. 137-165 (“Os fenômenos sonoros”).

(12/12) **Aula 7** – Aula expositiva: Os gêneros fílmicos ficcionais.

Bibliografia: JULLIER, Laurent; MARIE, Michel. **Lendo as imagens do cinema**. São Paulo: Senac, 2011, p. 19-72.

(19/12) **Aula 8** – Apresentação da atividade de análise audiovisual.

(23/01) **Aula 9** – Aula expositiva: Cinema moderno e a crise da representação.

Bibliografias: COLEMAN, Robin R. M. **Horror Noire**: a representação negra no cinema de terror. Rio de Janeiro: DarkSide Books, 2019, p. 169-202 (“1950/60: invisibilidade negra, ciência branca e uma noite com Ben”).

DE, Jeferson. **Dogma Feijoadá**: o cinema negro brasileiro. São Paulo: Imprensa Oficial / Cultura / Coleção Aplauso, 2005.

RAMOS, Lázaro. **Medida Provisória**: Diário do Diretor. Rio de Janeiro: Cobogó, 2022, p. 7-22.

(30/01) **Aula 10** – Aula expositiva: Audiovisual experimental e não-narrativo.

Bibliografias: BRAKHAGE, Stan. “Metáforas da visão”. In: XAVIER, Ismail (Org.). **A experiência do cinema**: antologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Edições Graal / Embrafilmes, 2003, p. 341-352.

DEREN, Maya. “Cinema: o uso criativo da realidade”. **Devires**, V. 9, N. 1, Belo Horizonte, jan/jun 2012, p. 128-149.

(06/02) **Aula 11** – Aula expositiva: Vídeo digital, convergência midiática e transmídia.

Bibliografia: GAUDREAU, André; MARION, Phillippe. **O fim do cinema?** Uma mídia em crise na era digital. Campinas, SP: Papirus, 2016, p. 13-24 (“Introdução: O fim do cinema?”).

BRAGANÇA, Klaus’Berg N. “Obituário do cinema: as crises midiáticas segundo o horror audiovisual”. In: **Anais do XXIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste**. Vitória, ES: INTERCOM / Universidade Federal do Espírito Santo, 02 a 05 de junho de 2019.

(13/02) **Aula 12** – **Pré-produção do trabalho de criação audiovisual: filme ensaio/filme experimental.**

(20/02) **Aula 13** – **Produção do trabalho de criação audiovisual: filme ensaio/filme experimental.**

(27/02) **Aula 14** – **Pós-produção do trabalho de criação audiovisual: filme ensaio/filme experimental.**

(06/03) **Aula 15** – **Entrega e apresentação do trabalho de criação audiovisual: filme ensaio/filme experimental.**

(13/03) **Aula 16** – Prova Final.