

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 03 de fevereiro de 2021			
Docente Responsável: Erly Milton Vieira Junior			
Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5304948146950132			
Disciplina: TEORIAS DO AUDIOVISUAL CONTEMPORÂNEO			Código: COS10809
Pré-requisito: Não possui	Carga Horária Semestral: 60h		
Créditos: 04	Distribuição da Carga Horária Semestral		
	Teórica	Exercício	Laboratório
	30	30	0
Ementa: Perspectivas teóricas do cinema e do vídeo na contemporaneidade. Principais correntes: fenomenologia, pós-estruturalismo, estudos culturais, pós-colonialismo, teoria cognitivista. Estéticas e linguagens do cinema contemporâneo: cinema do real, estéticas pós-modernas, transculturalidade. Teorias do vídeo: o vídeo como forma de pensamento, o entre-imagens. Cinemas digitais. A noção de autor no cinema contemporâneo. Pós-cinemas e cinema expandido.			
Objetivo Geral: <ul style="list-style-type: none">Compreender, analisar e articular as principais reflexões teóricas sobre os meios audiovisuais surgidas a partir da década de 70, até os dias de hoje. Objetivos Específicos: <ul style="list-style-type: none">Estimular o aluno a desenvolver um senso crítico sobre a teoria audiovisual a partir de questões da contemporaneidade.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 1: Teorias espectatoriais e novos olhares sobre a modernidade fílmica

1. Psicanálise e teoria do dispositivo cinematográfico
2. Espectatorialidade, percepção e modernidade
3. Pré-cinemas, cinema de atrações e regimes de mostra

Unidade 2: Estudos culturais

4. Cinemas periféricos e perspectivas decoloniais

- 5. Teorias feministas
- 6. Teoria queer
- 7. Cinemas negros: espetatorialidades e ficções especulativas

Unidade 3: Espectatorialidades encarnadas

- 8. Corpo e teorias sensórias
- 9. Afetos e excessos fílmicos

Unidade 4: Poéticas do artifício

- 10. Pós-modernidade e maneirismo cinematográfico
- 11. O vídeo como forma de pensamento: videoarte e filme-ensaio
- 12. Found Footage

Unidade 5: Realismos contemporâneos

- 13. O retorno do real: realismo perceptual, estética do fluxo e cinemas do real.

Metodologia:

A disciplina irá se desenvolver em torno de discussões a partir da leitura prévia de textos e da visualização de programas temáticos de curtas-metragens brasileiros – os links para visualização online e gratuita dos filmes serão previamente disponibilizados aos estudantes pelo professor.

As aulas síncronas, serão realizadas às quintas-feiras, das 19:30 às 21:30, e consistirão encontros realizados em sala de aula virtual, dentro da plataforma Google Meet, em link a ser disponibilizado pelo docente. O professor fará uma exposição dos conceitos teóricos presentes nos textos indicados, dialogando com os materiais audiovisuais previamente indicados para a aula. Em seguida, os filmes serão debatidos com os alunos.

As atividades assíncronas compreenderão: leituras direcionadas; visualização de filmes previamente indicados; pesquisa de materiais audiovisuais para que os alunos elaborem os trabalhos finais.

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:

1. Entrega de um artigo teórico, individual, entre 5 e 7 páginas, analisando algum produto audiovisual com base em alguma das correntes teóricas estudadas durante o semestre – 0 a 10 pontos. Deverá ser enviado por email ao professor até o último dia de aula.

Bibliografia básica:

CHARNEY, Leo & SCHWARTZ, Vanessa (orgs). **O cinema e a invenção da vida moderna**. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.

DUBOIS, Phillipe. **Cinema, Vídeo, Godard**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

STAM, Robert. **Introdução à teoria do cinema**. Campinas: Papyrus, 2003.

Bibliografia complementar:

AUMONT, Jacques. **O olho interminável : Cinema e pintura**. São Paulo : Cosac & Naify, 2004.

COMOLLI, Jean-Louis. **Ver e poder**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008.

CRARY, Jonathan. **Técnicas do observador**. São Paulo: Contraponto, 2012.

FRANÇA, Andréa e LOPES, Denilson. **Cinema, globalização e interculturalidade**. Chapecó: Argos, 2010.

Cronograma:

03/02 – Aula 1: **Apresentação do programa da disciplina.**

Revisão histórica das principais teorias do cinema até o começo dos anos 70.

Texto 1: Robert Stam – Da linguística à psicanálise (cap. 23 do livro *Introdução à teoria do cinema*)

10/02 – Aula 2: **Espectatorialidade, percepção e modernidade**

Texto 2: Tadeu Capistrano – A tração do olhar: Cinema, percepção, espetáculo (artigo, *XXVIII Intercom*, 2005)

Filmes: *Manhatta* (Strand/Sheeler, 1921), *Entr'Acte* (René Clair, 1924) e trecho de *Rua 42* (Lloyd Bacon, 1933)

Texto Complementar 1: Ben Singer – Modernidade, Hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular (do livro *O cinema e a invenção da vida moderna*)

24/02 – Aula 3: **Cinema de atrações e regimes de mostraçã**

Texto 3: Flávia Cesarino Costa – Espetáculo e narração: Cinema de atrações, regime de mostraçã (do livro *O primeiro cinema: Espetáculo, narração, domesticação*, p. 112-124)

Filmes (curtas-metragens): *Serpentine Dance* (Thomas Edison, 1893), *A fada do repolho* (Alice Guy-Blaché, 1896), *Meshes of the afternoon* (Maya Deren, 1943), *A study in coreography for camera* (Maya Deren, 1945), *Watermotor* (Babette Mangolte, 1978), *Ever is over all* (Pipilotti Rist, 1997)

Texto Complementar 2: Vanessa Schwartz – O espectador cinematográfico antes do aparato do cinema (do livro *O cinema e a invenção da vida moderna*)

03/03 – Aula 4: **Estudos Culturais I: Estudos decoloniais e transculturalidade**

Texto 4: Angela Prysthon – Outras margens, outros centros: Algumas notas sobre o cinema periférico contemporâneo (do livro *Cinema, Globalização e Interculturalidade*, p. 163-176)

Filmes: Episódios 10, 11 e 13 da série *A história do cinema – Uma odisséia*, de Mark Cousins (2011)

10/03 – Aula 5: **Estudos culturais II: Teoria feminista**

Texto 5: Ana Maria Veiga – Teoria e crítica feminista: Do contracinema ao filme acontecimento (do livro *Mulheres de cinema*, p.261-278)

Texto 6: Letícia Moreira e Regina Gomes – Notas sobre o estudo de espectatorialidade feminina: Percorrendo caminhos e chafes de análise (do livro *Mulheres de cinema*, p. 321-336)

Filme: *Resposta das Mulheres* (Agnes Varda, 1975), *E a mulher criou Hollywood* (Clara e Julia Kuperberg, 2016), *Boca de loba* (Bárbara Cabeça, 2018)

17/03 – Aula 6: **Estudos Culturais IV: A teoria queer**

Texto 6: Mateus Nagime – Capítulo 2: Cinema Queer (da dissertação *Em busca de um cinema queer no Brasil*, p. 28-34 e 41-64)

Texto 7: Mariana Baltar – Femininos em tensão: Da pedagogia sociocultural a uma pedagogia dos desejos (do livro *New Queer Cinema*, p. 40-45)

Filmes: *Quebramar* (Cris Lyra, 2019), *Na sua companhia* (Marcelo Caetano, 2011), *O clube* (Allan Ribeiro, 2015), *BR-3* (Bruno Ribeiro, 2018), *Perifericu* (Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda, Vita Pereira, 2020) e *Peixe* (Yasmin Guimarães, 2019).

Texto Complementar 3: Alessandra Brandão e Ramayana Lira – A in/visibilidade lésbica no cinema (do livro *Mulheres de cinema*, pp. 279-302)

24/03 – Aula 7: **Estudos Culturais IV: Espectatorialidades negras**

Texto 8: Manthia Diawara – O espectador negro: Questões acerca de identificação e resistência

Texto 9: Bell Hooks – O olhar opositivo: A espectadora negra

Filmes: *Alma no olho* (Zózimo Bulbul, 1973), *Kbela* (Yasmin Thayná, 2015) e *Eu não sou seu negro* (Raoul Peck, 2016)

31/03 – Aula 8: **Estudos culturais V: Cinema Negro e ficções especulativas**

Texto 10: Kênia Freitas e José Messias – O futuro será negro ou não será: Afrofuturismo versus afropessimismo - as distopias do presente (Revista Imagofagia, n.17, 2018)

Filmes: *Travessia* (Safira Moreira, 2017) *O último anjo da história* (John Akomfrah, 1995), *Experimentando o vermelho em dilúvio* (Musa Michelle Matiuuzzi, 2016) e *Negrum3* (Diego Paulino, 2019)

Texto complementar 4: Ytasha Womack – Cadete espacial (catálogo da mostra *Afrofuturismo*, p. 27-42)

07/04 – Aula 9: **Corpo e sensorialidade no cinema**

Texto 11: Thomas Elsaesser e Malte Hagener – O cinema como pele, o corpo como toque (do livro *Teoria do cinema: Uma introdução através dos sentidos*)

Filme: *Phantom of Nabua* (Apichatpong Weerasethakul, 2008) e *A mulher sem cabeça* (Lucrecia Martel, 2007).

14/04 – Aula 10: **Corpo, excesso e espectatorialidade**

Texto 12: Mariana Baltar – “Tessituras do excesso” (Artigo publicado na revista *Significação*, n. 38, 2012)

Filme: *A pele que habito* (Pedro Almodóvar, 2011)

28/04 – Aula 11: **Pós-modernidade e maneirismo**

Texto 13: Renato Pucci – Cinema pós-moderno (do livro *História do cinema mundial* (p. 361-378)

Filme: *Amor à flor da pele* (Wong Kar-Wai, 2000)

5/05 – Aula 12: **Estéticas do vídeo e da videoarte e Found Footage**

Avaliação: Entrega dos artigos teóricos elaborados pelos alunos.

Texto 14: Por uma estética da imagem do vídeo (Phillipe Dubois, do livro “Cinema, Vídeo, Godard”, p. 69-95)

Filmes: *The reflecting pool* (Bill Viola, 1977), *Three Transitions* (Peter Campus, 1973), *Turbulent* (Shirin Neshat, 1998), *468* (Bijari, 2006) e trechos de *Global groove* (Nam June Paik, 1973) e *Decasia* (Bill Morrison, 2002)

Texto complementar 5: Réquiem para as found footages (Arlindo Machado, da revista RELICI, vol. 7, p. 5-20)

12/05 – Aula 13: **Realismos contemporâneos: Realismo perceptual, Estética do fluxo, cinemas do real**

Texto 15: India Mara Martins – Desejo de real e busca pelo “realismo” (revista *Eco-pós*, n. 15, vol. 3, 2013)

Filmes: *Blue* (Apichatpong Weerasethakul, 2018) e *Close up* (Abbas Kiarostami, 1990)

Texto complementar 6: Luiz Carlos Oliveira Jr – Do maneirismo ao Mito de proteu (1980-2000) (catálogo da mostra *Primeiros olhares*, 2008)

Texto complementar 7: Jean-Louis Comolli – Sob o risco do real (catálogo do *ForumDoc.BH.2001*, p. 99-108).