

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 16 de março de 2023			
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 desenvolvimento de 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 e pós-cinemas: regimes de mostração e cinema de atrações, ontem e hoje

Unidade 2: Estudos culturais e decoloniais

4. Cinemas periféricos e historiografias da decolonialidade
5. Teorias feministas
6. Teoria queer
7. Cinemas negros: espectralidades e ficções especulativas

Unidade 3: Espectralidades encarnadas

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

Unidade 4: Pensar com e entre as imagens: Outros recortes

10. Do cinema pós-moderno ao pós-cinemático
11. O que o audiovisual tem a aprender com as cosmovisões indígenas?
12. O vídeo como forma de pensamento: videoarte e filme-ensaio
13. O retorno do real: realismo perceptual, estética do fluxo e cinemas do real.

Metodologia:

A disciplina é de cunho teórico. Ela será desenvolvida em torno de aulas expositivas em diálogo com os discentes, a partir de leitura prévia e debate de textos indicados, além da exibição e debate de materiais audiovisuais. Como recursos serão necessários: computador com acesso à internet, conectado em um projetor em sala e caixas de som. Quadro branco para anotações e pincel.

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:

A avaliação consistirá na 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. Ela será realizada em duas etapas. A primeira ocorrerá no dia 16/06/2023, quando deverá ser enviada para o e-mail do professor uma síntese, em torno de uma página, sobre a proposta do artigo, contendo um resumo detalhado, que apresenta a ideia central do texto, os conceitos teóricos e textos previstos para serem utilizados neles e informações sobre a obra audiovisual a ser analisada e como ela se encaixa na visão geral do texto. Esse material será analisado pelo professor, que o devolverá com sugestões de leitura e de análise do produto audiovisual escolhido. A segunda etapa é a entrega da versão final dos artigos, que ocorrerá por e-mail até o dia 14/07/2023. Valor: 0 a 10 pontos.

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:

24/03 – Aula 1: Apresentação do programa da disciplina. Revisão histórica das principais teorias do cinema até o começo dos anos 70.

Texto 1: Erly Vieira Jr - Breve resumo das teorias clássicas do cinema (até o começo dos anos 70) a partir do livro *Introdução à Teoria do Cinema*, de Robert Stam (MIMEO).

31/03 – Aula 2: Espectatorialidade, percepção e modernidade

Texto 2: Ben Singer – Modernidade, Hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular (do livro *O cinema e a invenção da vida moderna*)

Filmes: Trechos de *Manhatta* (Strand/Sheeler, 1921), *Entr'Acte* (René Clair, 1924), *Ghosts before breakfast* (Hans Richter, 1927) e *Rua 42* (Lloyd Bacon, 1933)

Texto complementar 1: Tadeu Capistrano – A tração do olhar: Cinema, percepção, espetáculo (artigo, *XXVIII Intercom*, 2005)

07/04 – FERIADO – NÃO HAVERÁ AULA

14/04 - Aula 3: Cinema de atrações e regimes de mostração ontem e hoje

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

Filmes (curtas-metragens, videoclipes e vídeos de tik tok): *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), *It's okay to cry* (Sophie, 2017), *Vroom vroom* (Bradley & Pablo, 2016), *Welcome to my island* (Matt Copson e Caroline Polachek, 2023). *Teile e Zaga* (Alcione Alves e Yrlan Souza, 2018) e vídeos de receitas culinárias e dancinhas do Tik Tok (a definir).

21/04 – FERIADO – NÃO HAVERÁ AULA

28/04 – 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)

05/05 – 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 chaves de análise (do livro *Mulheres de cinema*, p. 321-336)

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

12/05 – Aula 6: Estudos Culturais IV: A teoria queer

Texto 7: Mateus Nagime – Capítulo 2: Cinema Queer (da dissertação *Em busca de um cinema queer no Brasil*, p. 52-64).

Texto 8: Mariana Baltar – Femininos em tensão: Da pedagogia sociocultural a uma pedagogia dos desejos (do livro *New Queer Cinema*, p. 40-45)

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

Texto Complementar 2: Alessandra Brandão e Ramayana Lira – A in/visibilidade lésbica no cinema (do livro *Mulheres de cinema*, pp. 279-302)

19/05 – Aula 7: Estudos Culturais IV: Espectatorialidades negras

Texto 9: Manthia Diawara – O espectador negro: Questões acerca de identificação e resistência

Texto 10: Bell Hooks – O olhar opositivo: A espectadora negra

Filmes: *Alma no olho* (Zózimo Bulbul, 1973), *A morte branca do feiticeiro negro* (Rodrigo Ribeiro-Andrade, 2020), e trechos de *Kbela* (Yasmin Thayná, 2015), *Eu não sou seu negro* (Raoul Peck, 2016) e *Abolição* (Zózimo Bulbul, 1988).

26/05 – Aula 8: Estudos culturais V: Cinema Negro e ficções especulativas

Texto 11: 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: *Afronautas* (Nuotama Frances Bodomo, 2014), *A pele de Onagro – O azul da noite* (Balogi, 2018), *Experimentando o vermelho em dilúvio* (Musa Michelle Matiuzzi, 2016) e *Negrum3* (Diego Paulino, 2019)

Texto complementar 3: Ytasha Womack – Cadete espacial (catálogo da mostra *Afrofuturismo*, p. 27-42)

02/06 – Aula 9: Corpo e sensorialidade no cinema

Texto 12: Erly Vieira Jr – Estéticas da corporeidade e espectatorialidades à flor da pele no cinema contemporâneo (Artigo Publicado na revista *Visuais*, n.13, v.7, 2021).

Filmes: *Phantom of Nabua* (Apichatpong Weerasethakul, 2008) e trechos de *Desejo e obsessão* (Claire Denis, 2001), *A mulher sem cabeça* (Lucrecia Martel, 2007) e *Madame Satã* (Karim Aïnouz, 2002)

09/06 – FERIADO – NÃO HAVERÁ AULA

16/06 – Aula 10: VISITA TÉCNICA AO FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA – RETROSPECTIVA 30 ANOS

Avaliação: Data-limite para envio da proposta de artigo final (por e-mail)

23/06 – Aula 11: Excesso, performance e espectatorialidades encarnadas

Texto 13: Mariana Baltar – “Tessituras do excesso” (Artigo publicado na revista *Significação*, n. 38, 2012)

Filmes: *BR-3* (Bruno Ribeiro, 2018), *Kyrie ou o início do caos* (Deborah Waldman, 1998), *Skin* (Elin Magnusson, 2009) e *A cambonagem ou o incêndio inevitável* (Castiel Vitorino Brasileiro e Roger Ghil, 2021)

30/06 – Aula 12: Do Pós-moderno ao pós-cinemático

Texto 14: Marcelo Ribeiro – Sobre o cinema pós-moderno (artigo publicado online em 04/07/2011, disponível em < <https://incinerrante.com/textos/sobre-o-cinema-pos-moderno/> >)

Texto 15 – Steven Shaviro – Splitting the atom: Articulações pós-cinemáticas do som e da visão (artigo publicado na revista *Esferas*, ano 4, n.7, 2015)

Filmes: *Saliva* (Esmir Filho, 2007), videocliques *Splitting the atom* (Edouard Salier, 2010, artista: Massive Attack) e *Corporate Cannibal* (Nick Hooker, 2008, artista: Grace Jones) e trechos do filme *2046*, de Wong Kar-Wai (2004).

07/07 – Aula 13: O que o audiovisual tem a aprender com as cosmovisões indígenas? Cinemas Guarani, Maxakali e Kuikuro e arte Makuxi

Texto 16: Charles Bicalho – O “cinema” cantado dos Maxakali (Artigo publicado na revista *Pós*, v. 9, n.19, 2019)

Filmes: *Mâtãnãg, a encantada* (Shawara Maxakali e Charles Bicalho, 2019), *Konãgxeka, o dilúvio Maxakali* (Isael Maxakali e Charles Bicalho, 2016), *Reikwaapa* (Ricardo Sá e Werá Djekupé, 2013), *Entrevista com Jaider Esbell* (34ª. Bienal de São Paulo, 2021) e *O dia em que a lua menstruou* (Takumã Kuikuro / Coletivo Kuikuro de Cinema, 2004).

Texto complementar 4: Aline Moschen de Andrade – Trechos do livro *Ta'angaba – Conversas sobre imagens e fotografias indígenas no Espírito Santo* (2021)

Texto Complementar 5 – Bernard Belisário – Os *Itseke* e o fora-de-campo no cinema Kuikuro (artigo publicado na revista *Devires*, v.11, n. 2014)

14/07– Aula 14: O vídeo como forma de pensamento

Avaliação: Entrega dos artigos teóricos elaborados pelos alunos (por e-mail).

Texto 17: Philippe Dubois – O estado-vídeo: uma forma que pensa (do livro “Cinema, Vídeo, Godard”, p. 97-116)

Filmes: *Three Transitions* (Peter Campus, 1973), *Turbulent* (Shirin Neshat, 1998), *30 anos de videocriaturas* (Otávio Donasci, 2011), *468* (Bijari, 2006), *Wash us in the blood* (Arthur Jafa, 2020) e trechos de *Global groove* (Nam June Paik, 1973) e *Exodus* (Almagul Menlibayeva, 2009).

21/07 – Aula 15: Realismos contemporâneos: Realismo perceptual, Estética do fluxo, cinemas do real

Texto 18: India Mara Martins – Desejo de real e busca pelo “realismo” (revista *Eco-pós*, n. 15, vol, 3, 2013)

Filmes: *Blue* (Apichatpong Weerasethakul, 2018), *Quintal* (André Novais de Oliveira, 2015) e trechos de *Parque dos dinossauros* (Steven Spielberg, 1993), *Rosetta* (Jean-Luc e Pierre Dardenne, 1999) 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)