

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Plano de Ensino				
Universidade Federal do Espírito Santo	Campus Goiabeiras			
Curso: Publicidade e Propaganda				
Departamento Responsável: Comunicação Social				
Data de Aprovação (Art. Nº91):				
Docente Responsável: Leandro Silva Lopes				
Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6842756460393991				
Disciplina: Estética e Linguagem Audiovisual	Código: COS 04826			
Pré-requisito:		Carga Horária Semestral:	60h	
Créditos	Distribuição da Carga Horária Semestral			
		Teórica	Exercício	Laboratório
		40	20	0
<p>Ementa: Introdução à estética: conhecimento "ingênuo" e conhecimento "culto". Estética e o objeto de análise; estética e o sujeito de análise. Estética e percepção. O belo, o feio, o sublime, o trágico, o cômico e o grotesco. Estética no mundo contemporâneo e apropriação midiática do universo das categorias estéticas. Formação do gosto e mercado. Estética e semiótica. A imagem como particularidade narrativa e representativa. Mundo imagético.</p>				
<p>Objetivos:</p> <p>Geral: Capacitar o/a aluno/a a identificar os principais movimentos estéticos da história do cinema mundial e brasileiro. Capacitar os discentes a identificar, nas obras contemporâneas, as influências estéticas dessas referências.</p> <p>Específicos: Capacitar o/a aluno/a a reconhecer as escolhas da tradição historiográfica. Estabelecer uma leitura crítica da tradição e formular relações entre a estética do cinema com as visualidades do audiovisual contemporâneo; Propiciar uma compreensão acerca de alguns processos de criação no campo do audiovisual; Provocar um 'descondicionamento' do olhar; Exercitar o fazer criativo em imagens e sons.</p>				

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

UNIDADE I. O CINEMA COMO SONHO E OS PRINCIPAIS MOVIMENTOS

A construção da linguagem audiovisual ao longo do tempo, seus principais movimentos: primeiro cinema, expressionismo alemão, cinema soviético, cinema sonoro, neorrealismo italiano, nouvelle vague e cinema novo.

UNIDADE II – A LINGUAGEM AUDIOVISUAL E SEUS ELEMENTOS

A decupagem clássica, suas tipologias e seus desdobramentos contemporâneos. Os modos de articulação da linguagem audiovisual e suas principais características nos gêneros narrativos: épico, lírico e dramático.

UNIDADE III – A RELAÇÃO ENTRE SOM E IMAGEM: DO FILME AO CLIPE, PASSANDO PELO DOCUMENTÁRIO

Contribuir para uma visão mais ampla do sistema audiovisual contemporâneo com suas diversas modalidades de produção e circulação das imagens relacionando-as a vida social e seus tensionamentos.

Metodologia:

A disciplina é de cunho teórico, com alguns exercícios práticos, e se desenvolve a partir de encontros em torno de aula expositiva e exercícios práticos, além de análises de obras audiovisuais e os textos propostos.

Como recursos serão necessários: computador com acesso à internet, conectados a um projetor.

Processo de avaliação da aprendizagem:

Em cada unidade teremos uma atividade avaliativa. A ver:

Unidade I: seminário: os movimentos do cinema mundial (20 pontos);

Unidade II: decupagem (20 pontos) + situação narrativa ficcional (20 pontos)

Unidade III: peça audiovisual documental ou videoclipe (20 pontos)

Ao final, faremos uma roda de conversa e teremos mais dois pontos avaliativos:

Autoavaliação (cada aluno se dará uma nota de 0 a 10 (10 pontos);

Nota por participação (o professor definirá uma nota pela participação do aluno ao longo do semestre (10 pontos).

Teremos, então, 6 notas que somarão 100 pontos. A pontuação final máxima será 100 e a mínima para aprovação será 70. Abaixo disto, o aluno deverá fazer um trabalho final de recuperação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BAZIN, André. **O cinema: ensaios**. São Paulo: Brasiliense, 1991.

DONIS, Donis A. **Sintaxe da linguagem visual**. 3ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

KEMP, Philip. **Tudo sobre cinema**. Trad. Fabiano Morais. Rio de Janeiro: Sextante, 2011.

MACHADO, Arlindo. **Pré-cinemas & Pós-cinemas**. Campinas: Papirus, 1997.

MASCARELLO, Fernando (Org.). **História do cinema mundial**. 7. ed. Campinas, SP: Papirus, 2012.

XAVIER, Ismail. **O discurso cinematográfico - A Opacidade e a transparência**. São Paulo, Paz e Terra, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

ARAÚJO, Inácio. **Cinema: o mundo em movimento**. São Paulo: Scipione, 1995.

MACHADO, Arlindo. **A reinvenção do videoclipe**. IN: MACHADO, Arlindo. *A televisão levada a sério*. São Paulo: Editora SENAC, 2000.

MARTIN, Marcel. **A linguagem cinematográfica**. São Paulo: Brasiliense, 1990.

MIGLIORIN, Cezar. Documentário recente brasileiro e a política das imagens. IN: MIGLIORIN, Cezar (org.). **Ensaio no real** – o documentário brasileiro hoje. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2011.

OSTROWER, Fayga. **Criatividade e processos de criação**. 6ª. Ed. Petrópolis: Vozes, 1987.

PARAIRE, Philippe. **O cinema de Hollywood**. São Paulo: Martins Fontes, 1994.

SANTAELLA, Lúcia. **A percepção**. São Paulo: Experimento, 1993.

SARAIVA, Leandro & CANNITO, Newton. **Manual de roteiro** – ou Manuel, o primo pobre dos manuais de cinema e TV. São Paulo: Conrad Editora, 2004.

FILMOGRAFIA:

A Chegada de Um Trem na Estação, dos Irmãos Lumière (1895)

A cidade é uma só?, de Adirley Queirós (2013)

A Saída dos Operários da Fábrica Lumière, dos irmãos Lumière (1895)

Blue Monday, de New Order (1988)

Boa esperança, de Katia Lund e João Wainer (2015)

Cabra Marcado Para Morrer, de Eduardo Coutinho (1984)

Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Katia Lund (2003)

Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha (1964)

Ela disse adeus, de Os Paralamas do Sucesso (1998)

Festim diabólico, de Alfred Hitchcock (1948)

Help!, de The Beatles (1965)

Imagine, de John Lennon (Zbig Rybczynski) - 1987

Maioria absoluta, de Leon Hirszman (1964)

Mataram meu irmão, de Cristiano Burlan (2013)

Medicina, de Anitta (2018)

Milk, de Garbage (Stephane Sednaqui) - 1995

Moonlight (Videoclipe), de Jay Z (2017)

Nanook, o esquimó, de Robert J. Flaherty (1922)

Neghtwalker, de Thiago Pethit (2010)

Noirblue, de Ana Pi (2018)

O cantor de jazz, de Alan Crosland (1927)

O dia em que Dorival encarou o guarda, de Jorge Furtado e José Pedro Goulart (1986)

O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene (1920)

O poeta do castelo, de Joaquim Pedro de Andrade (1959)

Os incompreendidos, de François Truffaut (1959)

Os pássaros, de Alfred Hitchcock (1963)

Roma, cidade aberta, de Roberto Rossellini (1945)

Sabotage, de Beastie Boys (2009)

Santiago (João Moreira Salles, 2007)

Sign O' The Times, de Prince (1987)
Sutilmente, de Skank (2008)
Talk About The Passion, de R.E.M. (1988)
Tapa na pantera, de Esmir Filho (2006)
Thriller, de Michael Jackson (1982)
This is américa (Hiro Murai, 2019)
Um Homem com uma Câmera, de Dziga Vertov (1929)

CRONOGRAMA:

UNIDADE I. O CINEMA COMO SONHO E OS PRINCIPAIS MOVIMENTOS

Aula 1 – 28/04/22:

Apresenta o do plano de ensino; exercício dinâmico de apresenta o da turma (um filme que represente cada um);

Aula 2 – 05/05/22:

O que   um filme? Persistência retiniana e o fen meno phi; Os experimentos pr -cinema; Histórico do nascimento do cinema. Primeiro cinema e a contribui o soviética.

Leitura:

KEMP, Philip. **Tudo sobre cinema**. Trad. Fabiano Moraes. Rio de Janeiro: Sextante, 2011.
MACHADO, Arlindo. **Pr -Cinemas e Pós-Cinemas**. 2a. Ed. São Paulo: Papirus, 2002.

Filme:

A Chegada de Um Trem na Esta o, dos Irmãos Lumi re (1895)
Um Homem com uma Câmera, de Dziga Vertov (1929)

Aula 3 – 12/05/22:

A constru o da linguagem audiovisual ao longo do tempo, seus principais movimentos: expressionismo alemão, cinema sonoro, neorealismo italiano e nouvelle vague. Exercício: realizar um seminário destacando um filme de cada período (trabalho em grupo).

Filmes:

O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene (1920)
O cantor de jazz, de Alan Crosland (1927)
Roma, cidade aberta, de Roberto Rossellini (1945)
Os incompreendidos, de François Truffaut (1959)

Aula 4 – 19/05/22:

A constru o da linguagem audiovisual ao longo do tempo, seus principais movimentos: cinema novo.

Filmes:

Maioria absoluta, de Leon Hirszman (1964)
Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha (1964)

Aula 5 – 26/05/22:

Seminários: os principais movimentos do cinema mundial. Conversas em torno dos filmes.

UNIDADE II – A LINGUAGEM AUDIOVISUAL E SEUS ELEMENTOS

Aula 6 – 02/06/22:

A decupagem clássica e seus desdobramentos contemporâneos. Tipologia: cena, sequência, planos, take, enquadramento e composi o, ângulos e movimentos de câmera.

Leitura:

XAVIER, Ismail. **O discurso cinematográfico - A Opacidade e a transparência**. São Paulo, Paz e Terra, 2005.

Filme:

O poeta do castelo, de Joaquim Pedro de Andrade (1959)
Noirblue, de Ana Pi (2018)

Aula 7 – 09/06/22:

Exercício prático: análise e decupagem de um fragmento de alguns filmes visto em aula | Valor: 25 pontos!

16/06/22 – Feriado de Corpus Christi

Aula 8 – 23/06/22:

Os modos de articulação da linguagem audiovisual e suas principais características nos gêneros narrativos: épico, lírico e dramático

Leitura:

SARAIVA, Leandro & CANNITO, Newton. **Manual de roteiro** – ou Manuel, o primo pobre dos manuais de cinema e TV. São Paulo: Conrad Editora, 2004.

Filme:

Os pássaros, de Alfred Hitchcock (1963)

Aula 9 – 30/06/22:

Apresentação de vários modos de narrar: lírico, épico e dramático a partir dos filmes, identificando as diversas estratégias usadas para caracterizar os gêneros.

Filmes:

O dia em que Dorival encarou o guarda, de Jorge Furtado e José Pedro Goulart (1986)

Festim diabólico, de Alfred Hitchcock (1948)

Tapa na pantera, de Esmir Filho (2006)

Clipe “Moonlight”, de Jay Z (2017)

Aula 10 – 07/07/22:

Desenvolver uma situação narrativa ficcional (dramática, lírica ou épica) com duração de até 3 minutos. | Valor: 20 pontos!

UNIDADE III – A RELAÇÃO ENTRE SOM E IMAGEM: DO FILME AO CLIPE, PASSANDO PELO DOCUMENTÁRIO

Aula 11 – 14/07/22:

Apresentação e comentários da atividade avaliativa (situação narrativa ficcional); abertura da unidade 3: as relações entre imagem e som: os videoclipes.

Leitura:

MACHADO, Arlindo. **A reinvenção do videoclipe**. IN: MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. São Paulo: Editora SENAC, 2000.

Filmes:

Help!, de The Beatles (1965)

Thriller, de Michael Jackson (1982)

Imagine, de John Lennon (Zbig Rybczynski) - 1987

Sign O' The Times, de Prince (1987)

Blue Monday, de New Order (1988)

Talk About The Passion, de R.E.M. (1988)

Milk, de Garbage (Stephane Sednaqui) - 1995

Ela disse adeus, de Os Paralamas do Sucesso (1998)

Sutilmente, de Skank (2008)

Sabotage, de Beastie Boys (2009)

Neghtwalker, de Thiago Pethit (2010)

Medicina, de Anitta (2018)

Aula 11 – 21/07/22:

O cinema documental e suas várias possibilidades

Leitura:

MIGLIORIN, Cezar (org.). Ensaíos no real – o documentário brasileiro hoje. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2011.

Filmes:

Nanook, o esquimó, de Robert J. Flaherty

Mataram meu irmão, de Cristiano Burlan

A cidade é uma só? (Adirley Queirós, 2013)

Cabra Marcado Para Morrer (Eduardo Coutinho, 1984)

Santiago (João Moreira Salles, 2007)

Aula 12 – 28/07/22:

Desenvolver uma peça audiovisual documental de até 3 minutos. | Valor: 20 pontos!

Aula 13 – 04/08/22

Apresentação e comentários da atividade avaliativa (terceira unidade); Avaliação e comentários sobre o semestre como um todo.

Aula 14 – 11/08/22

Prova final.

PROFESSOR: Leandro Silva Lopes – leandro.s.lopes@ufes.br