

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. N°91):				
Docente Responsável: Leandro Silva Lopes				
Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6842756460393991				
Disciplina: Processos Criativos no Audiovisual		Código: COS 10071		
Pré-requisito:		Carga Horária Semestral: 60h		
Créditos 3		Distribuição da Carga Horária Semestral		
		Teórica	Exercício	Laboratório
		30	30	0
Ementa: A imagem; os sons. Expressão audiovisual: em fotografia, cinema, vídeo, animação. Introdução à linguagem audiovisual. Descondicionamento do olhar e criatividade. Pensamento audiovisual. Percepção e educação dos sentidos. Audiovisual e experimental, narrativo clássico, ficcional / não-ficcional. Autores, movimentos, escolas.				
Objetivos: Promover a expressão por meios audiovisuais. Propiciar uma compreensão acerca de alguns processos de criação no campo do audiovisual. Provocar um 'descondicionamento' do olhar. Apresentar elementos da linguagem audiovisual. Estimular a construção de outros modos de sentir e conhecer. Exercitar o fazer criativo em imagens e sons. Introduzir algumas questões relativas as teorias do audiovisual.				

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

UNIDADE I. A LINGUAGEM AUDIOVISUAL E SEUS ELEMENTOS

A construção da linguagem audiovisual ao longo do tempo, seus principais elementos e modos de articulação. A decupagem clássica, suas tipologias e seus desdobramentos contemporâneos.

UNIDADE 02 - MODALIDADES DE FICÇÃO: ÉPICO, LÍRICO, DRAMÁTICO

Os modos de articulação da linguagem audiovisual e suas principais características nos gêneros narrativos.

UNIDADE 03 – 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 síncronos e assíncronos em torno de aula expositiva e exercícios práticos, além de análises de obras audiovisuais e os textos propostos. Os filmes, curtas e clipes formam a base das aulas assíncronas, já que todo material indicado está disponível em plataformas gratuitas de exibição na internet.

Aula expositiva/dialogada;
Exibição de vídeos e debates;
Realização de exercícios práticos.

Como recursos serão necessários: computador com acesso à internet, smartphones e/ou câmeras de filmagem, além de programas básicos de edição.

Processo de avaliação da aprendizagem:

Em cada unidade teremos uma atividade avaliativa. A ver:

Unidade I: decupagem (20 pontos)
Unidade II: situação narrativa ficcional (20 pontos) + resenha-resumo (20 pontos)
Unidade III: peça audiovisual documental (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:

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

ECO, Umberto. **Obra aberta**. Forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. São Paulo: Perspectiva, 1976.

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

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

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.

MESQUITA, Claudia e LINS, Consuelo. **Filmar o real** – sobre o documentário brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 2008.

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.

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.

WISNIK, José Miguel. **O som e o sentido**. Uma outra história das músicas. 2a. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

Filmografia:

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

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

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)

Dançando no escuro, de Lars Von Trier (2000)

Festim diabólico, de Alfred Hitchcock (1948)

Mataram meu irmão, de Cristiano Burlan (2013)

Moonlight (Videoclipe), de Jay Z (2017)

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

Noirblue, de Ana Pi (2018)

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

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

Os pássaros, de Alfred Hitchcock (1963)

Santiago (João Moreira Salles, 2007)

Tapa na pantera, de Esmir Filho (2006)

This is américa (Hiro Murai, 2019)

CRONOGRAMA:

UNIDADE I. A LINGUAGEM AUDIOVISUAL E SEUS ELEMENTOS | 15h

Aula 1 – Encontro síncrono (3h) | 28/01/22:

Apresentação do plano de ensino; exercício dinâmico de apresentação da turma (um filme que represente cada um); A construção da linguagem audiovisual ao longo do tempo, seus principais elementos e modos de articulação.

Leitura:

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

Filme:

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

Aula 2 – Encontro síncrono (3h) | 04/02/22:

A decupagem clássica e seus desdobramentos contemporâneos. Tipologia: planos, enquadramento e composição, 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);
Cidade de Deus de Fernando Meirelles e Katia Lund (2003);
Noirblue, de Ana Pi (2018).

Aula 4 – Atividade assíncrona e avaliativa (9h):

Exercício prático: análise e decupagem de um fragmento de alguns filmes visto em aula | Valor: 20 pontos!

UNIDADE 02 - MODALIDADES DE FICÇÃO: ÉPICO, LÍRICO, DRAMÁTICO | 18h

Aula 5 – Encontro síncrono (3h) | 18/02/22:

Apresentação e comentários da atividade avaliativa (primeira unidade); abertura da unidade 2: os modos de articulação da linguagem audiovisual e suas principais características nos gêneros narrativos.

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 6 – Encontro síncrono (3h) | 25/02/22:

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 7 – Atividade assíncrona e avaliativa (9h):

Desenvolver uma situação narrativa ficcional (dramática, lírica ou épica) usando as plataformas de interação online (zoom, google meet, team, whatsapp) com duração de até 3 minutos. | Valor: 20 pontos!

Aula 8 – Encontro síncrono (3h) | (definir data):

Encontro com REALIZADOR: Marçal Aquino. Vamos ver os filmes com roteiro assinado por Marçal Aquino e conversar com ele sobre seus processos de produção.

UNIDADE 03 – A RELAÇÃO ENTRE SOM E IMAGEM: DO FILME AO CLIPE, PASSANDO PELO DOCUMENTÁRIO | 27h

Aula 7 – Encontro síncrono (3h) | 11/03/22:

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

Leitura:

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

Filmes:

This is américa (Hiro Murai, 2019)

Boa esperança (Katia Lund e João Wainer, 2015)

Dançando no escuro (Lars Von Trier, 2000)

Aula 8 – Atividade assíncrona e avaliativa (9h):

Apresentar uma resenha-resumo sobre um dos cliques analisados em sala. | Valor: 20 pontos!

Aula 9 – Encontro síncrono (3h) | 18/03/22:

Apresentação e comentários da atividade avaliativa; passando agora pelo documentário.

Leitura:

MESQUITA, Claudia e LINS, Consuelo. Filmar o real – sobre o documentário brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 2008.

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.

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 10 – Atividade assíncrona e avaliativa (9h):

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

Aula 11 – Encontro síncrono (3h) | 1/04/22:

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

Entrega das notas finais | 1/04/22.