

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 Depcom 25/08/2022			
Docente Responsável: Leandro Silva Lopes			
Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6842756460393991			
Disciplina: Processos Criativos no Audiovisual	Código: COS10071		
Pré-requisito:		Carga Horária Semestral: 60h	
Créditos	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 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 sobre os movimentos do cinema (20 pontos)

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

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 Moraes. Rio de Janeiro: Sextante, 2011.

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

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

RODRIGUES, Chris. **O cinema e a produção**. Rio de Janeiro DP&A, 2002.

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 Festa e os Cães, de Leonardo Mouramateus (2015)

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)

Cinema Contemporâneo, de Felipe André Silva (2019)

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)

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, de 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 A LINGUAGEM AUDIOVISUAL

Aula 1 – 14/09/22:

Apresentação do plano de ensino; exercício dinâmico de apresentação da turma (um filme que represente cada um).

Aula 2 – 21/09/22:

Aula não presencial (os alunos e alunas serão liberados para o Festival de Cinema de Vitória).

Aula 3 – 28/09/22:

O que é um filme? Persistência retiniana e o fenômeno phi; Os experimentos pré-cinema; Histórico do nascimento do cinema. Primeiro cinema e a contribuição soviética.

Leitura:

KEMP, Philip. **Tudo sobre cinema**. Rio de Janeiro: Sextante, 2011;

MACHADO, Arlindo. **Pré-Cinemas e Pós-Cinemas**. 2a. Ed. São Paulo: Papyrus, 2002.

Filme:

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

Viagem à lua, de George Méliès (1902)

Um Homem com uma Câmera, de Dziga Vertov (1929)

Aula 4 – 05/10/22:

A construção da linguagem audiovisual ao longo do tempo, seus principais movimentos: expressionismo alemão, neorealismo italiano, nouvelle vague, cinema novo, quinta geração do cinema chinês, “pirralhos do cinema” americano e dogma 95.

Exercício: realizar um seminário destacando um filme de cada período (trabalho em grupo).

Filmes:

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

Roma, cidade aberta, de Roberto Rossellini (1945)

Os incompreendidos, de François Truffaut (1959)

Aula 5 – 12/10/22: Feriado

Aula 6 – 19/10/22:

A construção da linguagem audiovisual ao longo do tempo e seus principais movimentos: destaque para o cinema novo.

Filmes:

Maioria absoluta, de Leon Hirschman (1964)

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

Aula 7 – 26/10/22:

Seminários: os principais movimentos do cinema mundial. Conversas em torno dos filmes | Valor: 20 pontos!

UNIDADE II – A LINGUAGEM AUDIOVISUAL E SEUS ELEMENTOS

Aula 8 – 02/11/22: Feriado

Aula 9 – LabVídeo > 09/11/22:

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

Leitura:

RODRIGUES, Chris. **O cinema e a produção**. Rio de Janeiro DP&A, 2002.

Filme:

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

Noirblue, de Ana Pi (2018)

Aula 10 – 16/11/22:

Exercício prático: decupagem de um fragmento de alguns filmes visto em aula ou feitura de imagens e enquadramentos no laboratório do LabVídeo | Valor: 20 pontos!

Aula 11 – 23/11/22:

Apresentação do glossário audiovisual em sala e debate sobre o processo criativo.

Aula 12 – 30/11/22:

Os modos de articulação da linguagem audiovisual e suas principais características nos gêneros narrativos: épico, lírico e dramático. Formação de grupos para a atividade da aula seguinte!

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)

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

Tapa na pantera, de Esmir Filho (2006)

Aula 13 – LABVÍDEO > 07/12/22:

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 14 – LABVÍDEO > 14/12/22:

Apresentação e comentários da atividade avaliativa (situação narrativa ficcional); Abertura da unidade 3: as relações entre imagem e som: os videoclipes. Formação das equipes para o trabalho da unidade: Desenvolver uma peça audiovisual documental ou videoclipe de até 3 minutos. | Valor: 20 pontos!

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 15 – 21/12/22

O cinema documental e suas várias possibilidades.

Leitura:

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

Filmes:

A Festa e os Cães, de Leonardo Mouramateus (2015)
Cinema Contemporâneo, de Felipe André Silva (2019)
Nanook, o esquimó, de Robert J. Flaherty
Santiago, de João Moreira Salles (2007)

Recesso

Aula 16 – LABVÍDEO > 25/01/23:

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

Aula 17 – 01/02/23:

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

Aula 18 – 08/02/22:

Prova final e lançamento das notas.

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