

Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (UFES)

Disciplina: “Estéticas e poéticas da contemporaneidade nos meios audiovisuais”
(PPGA-219 – Optativa)

Nome do curso: **Corpo e sensorialidade nos cinemas experimentais e de vanguarda**

Prof. Erly Vieira Jr
Carga Horária: 60h
Semestre: 2015/2

Objetivos:

A partir de uma revisão histórica do cinema experimental e de vanguardas, repensar os fundamentos da relação entre corpo, afeto (sob uma matriz deleuziana/spinoziana) e sensorialidade nos meios audiovisuais, a partir dos processos perceptivos que se constroem junto ao espectador, em filmes de caráter mais experimental (e, por vezes, não-narrativos). O curso abordará autores que discutam os processos perceptivos da modernidade e sua relação com o cinema (Phillipe-Alain Michaud, Jonathan Crary, Stefan Andriopoulos), teorias cinematográficas das vanguardas do século XX (Maya Deren, Jean Epstein, Stan Brakhage e William Verrone), e teóricos da sensorialidade no cinema (Jennifer Barker, Laura Marks, Thomas Elsaesser, Osmar Gonçalves dos Reis Filho e Vivian Sobchack), além de textos de Philippe Dubois, José Gil, Antonia Lant e José Val del Omar.

Metodologia:

Leitura de textos teóricos e críticos, exibição e discussão de filmes. Em sua maioria, os filmes serão disponibilizados previamente pelo professor em arquivo digital (em sua quase totalidade legendados em português), para que os alunos os assistam previamente. Nas aulas, serão exibidos trechos de alguns desses filmes, para ilustrar as discussões.

Avaliação:

Produção individual de um artigo de 7 a 10 páginas, ao final do semestre, discutindo algum dos temas abordados no decorrer da disciplina, e analisando filmes de pelo menos dois dos cineastas ou videoartistas estudados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDREOPOULOS, Stefan. **Possuídos: Crimes hipnóticos, ficção corporativa e a invenção do cinema**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014.
- BARKER, Jennifer. “Skin”. In: **The tactile eye: Touch and the cinematic experience**. Berkeley: University of California Press, 2009.
- BRAXHAGE, Stan. “Metáforas da Visão”. In: XAVIER, Ismail (org.) **A experiência do cinema**. Rio de Janeiro: Graal, 1983.
- CAPISTRANO, Tadeu. “A tração do olhar: Cinema, percepção, espetáculo”. In: **Anais do XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação**. Rio de Janeiro: Uerj, 2005.
- CRARY, Jonathan. “A visão que se desprende: Manet e o observador atento do século XIX”. In: CHARNEY, Leo & SCHWARTZ, Vanessa (orgs). **O cinema e a invenção da vida moderna**. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
- DUBOIS, Philippe. “A questão da forma-tela: Espaço, luz, narração, espectador”. In: REIS FILHO, Osmar Gonçalves dos (Org.) **Narrativas Sensoriais: Ensaios sobre cinema e arte contemporânea**. Rio de Janeiro: Circuito, 2014
- DEREN, Maya. “Cinema: o uso criativo da realidade”. In: **Devires, v.9, n.1** Belo Horizonte: UFMG, 2012.
- ELSAESSER, THOMAS e HAGENER, Malte. **Film Theory: An introduction through the senses**. New York/London: Routledge, 2010
- EPSTEIN, Jean. “Bonjour cinema: Excertos”. In: XAVIER, Ismail (org.) **A experiência do cinema**. Rio de Janeiro: Graal, 1983.
- GIL, José. **Movimento total: O corpo e a dança**. Lisboa: Relógio D’água, 2001.
- LANT, ANTONIA.” **Haptical cinema**”. In: October, vol. 74, Autumn, 1995, pp.45-73.
- LAVATT, Philippa. ““Every drop of my blood sings our song. There, can you hear it?’: Haptic sound and embodied memory in the films of Apichatpong Weerasethakul”. In: **The new soundtrack 3.1**. Edinburg: Edinburg University Press, 2013, pp.61-79

OMAR, José Val Del. "Teoría de la visión táctil". (1955).

_____. "Desbordamiento apanorámico de la imagen" (1957).

MARKS, Laura. "A memória das coisas". In: FRANÇA, Andréa e LOPES, Denilson. **Cinema, globalização, interculturalidade**. Chapecó: Argos, 2010.

MICHAUD, Philippe-Alain. **Filme: Por uma teoria expandida do cinema**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014.

REIS FILHO, Osmar Gonçalves dos. "Introdução". In: REIS FILHO, Osmar Gonçalves dos (Org.) **Narrativas Sensoriais: Ensaios sobre cinema e arte contemporânea**. Rio de Janeiro: Circuito, 2014.

SOBCHACK, Vivian. "What my fingers knew". In: **Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture**. Berkeley: University of California Press, 2004

VERRONE, William E. B. **The Avant-garde feature film**. Jefferson (North Carolina) and London: McFarland, 2012.

WEES, William C. "Representing the unrepresentable: Bruce Conner's Crossroads and the nuclear sublime". In: **Incite – Journal of Experimental Media**, n.2, Spring-Fall 2010

CALENDÁRIO DE AULAS, TEXTOS A SEREM DISCUTIDOS

06/08 – Aula 1 - Apresentação do programa e considerações iniciais sobre cinema e sensorialidade

Exibição do filme *Valerie e sua semana de deslumbramentos* (1970), de Jaromil Jires

Texto:

CAPISTRANO, Tadeu. "A tração do olhar: Cinema, percepção, espetáculo". In: **Anais do XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação**. Rio de Janeiro: Uerj, 2005.

13/08 – Aula 2 - Narrativas sensoriais e a forma-tela

Exibição dos curtas-metragens *Phantom of Nabua* (2009), de Apichatpong Weerasethakul, *Living* (1971), de Franz Zwartjes e *Visa de censura X (1967-1975)*, de Pierre Clementi.

Textos:

REIS FILHO, Osmar Gonçalves dos. "Introdução". In: REIS FILHO, Osmar Gonçalves dos (Org.) **Narrativas Sensoriais: Ensaios sobre cinema e arte contemporânea**. Rio de Janeiro: Circuito, 2014.

DUBOIS, Philippe. "A questão da forma-tela: Espaço, luz, narração, espectador". In: REIS FILHO, Osmar Gonçalves dos (Org.) **Narrativas Sensoriais: Ensaios sobre cinema e arte contemporânea**. Rio de Janeiro: Circuito, 2014

20/08 – Aula 3 – O movimento das imagens e a memória dos sentidos.

Exibição dos filmes *Inhabitants* (1970) e *The Seasons* (1975), de Artazvad Peleshian.

Textos:

MICHAUD, Philippe-Alain. "O movimento das imagens". In: **Filme: Por uma teoria expandida do cinema**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014.

SOBCHACK, Vivian. "What my fingers knew". In: **Carnal Thoughts: Embodiment and Moving Image Culture**. Berkeley: University of California Press, 2004

Rio de Janeiro: Contraponto, 2014.

27/08 – Aula 4 – O cinema de vanguarda e a construção do visível.

Exibição de curtas-metragens de Viktor Eggeling, Len Lye, Oskar Fischinger, Hans Richter e Gregory Markopoulos.

Textos:

MICHAUD, Philippe-Alain. "A construção do visível". In: **Filme: Por uma teoria expandida do cinema**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014.

03/09 – Aula 5 – Expandindo o dispositivo.

Exibição de curtas-metragens de Peter Kubelka, Ernie Gehr (*Serene Velocity*), Stan Brakhage e Jean-Daniel Pollet (*Mediterraneé*) e de trabalhos de Anthony McCall

Textos:

MICHAUD, Philippe-Alain. "A construção do visível". In: **Filme: Por uma teoria expandida do cinema**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014.

03/09 – Aula 6 – Found-footage e sensorialidade.

Exibição de curtas-metragens de Joseph Cornell, Bruce Conner, Ken Jacobs, Peter Tscherkassky e Martin Arnold.

Textos:

MICHAUD, Philippe-Alain. “O cinema dos trapeiros”. In: **Filme: Por uma teoria expandida do cinema**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014.

WEES, William C. “Representing the unrepresentable: Bruce Conner’s Crossroads and the nuclear sublime”. In: **Incite – Journal of Experimental Media**, n.2, Spring-Fall 2010

10/09 – Aula 7 – A fotogenia e os transbordamentos do rosto.

Exibição de trechos dos filmes *O martírio de Joana D’Arc* (1928), de Carl Th. Dreyer, *Regen*, de Joris Ivens e *La Jeteé*, de Chris Marker.

Textos:

ELSAESSER, THOMAS e HAGENER, Malte. “Cinema as mirror and face”. In: **Film Theory: An introduction through the senses**. New York/London: Routledge, 2010

EPSTEIN, Jean. “Bonjour cinema: Excertos”. In: XAVIER, Ismail (org.) **A experiência do cinema**. Rio de Janeiro: Graal, 1983.

17/09 – Aula 8 – O problema da atenção e o fascínio da hipnose na modernidade.

Exibição de trechos dos filmes *Dr. Mabuse*, de Fritz Lang, *Cuadecuc*, *Vampyr*, de Pere Portabella e *Anémic Cinema*, de Marcel Duchamp.

Textos:

ANDREOPOULOS, Stefan. **Possuídos: Crimes hipnóticos, ficção corporativa e a invenção do cinema**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014.

CRARY, Jonathan. “A visão que se desprende: Manet e o observador atento do século XIX”. In: CHARNEY, Leo & SCHWARTZ, Vanessa (orgs). **O cinema e a invenção da vida moderna**. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.

24/09 – Aula 9 – O convite ao corpo.

Exibição de filmes de Kenneth Anger, Maya Deren, Antoni Padrós e Norman McLaren.

Textos:

DEREN, Maya. “Cinema: o uso criativo da realidade”. In: **Devires, v.9, n.1** Belo Horizonte: UFMG, 2012.

GIL, José. “O gesto e o sentido”. In: **Movimento total: O corpo e a dança**. Lisboa: Relógio D’água, 2001.

01/10 – Aula 10 – A redescoberta do corpo pelo Cinema Underground dos anos 60.

Exibição de *Funeral das rosas* (1969), de Toshio Matsumoto e curtas de Stan Brakhage e Andy Warhol.

Textos:

BRAKHAGE, Stan. “Metáforas da Visão”. In: XAVIER, Ismail (org.) **A experiência do cinema**. Rio de Janeiro: Graal, 1983.

GIL, José. “A consciência do corpo. A zona”. In: **Movimento total: O corpo e a dança**. Lisboa: Relógio D’água, 2001.

08/10 – Aula 11 – A desconstrução do corpo por Verá Chytilová.

Exibição de trechos dos filmes *As pequenas margaridas* (1966) e *Fruto do paraíso* (1970), de Verá Chytilová

Textos:

Nová Vlna: Catálogo da mostra New Wave Tcheca. Páginas 21 a 34 e 55 a 57.

15/10 – Aula 12 – A visualidade háptica.

Exibição de *Fuses*, de Carolee Schneerman; *Ai*, de Takahiko Imura; *Caracol*, de Naomi Kawase e *The House is Black*, de Feroz Farrokhzad.

Textos:

BARKER, Jennifer. "Skin". In: **The tactile eye: Touch and the cinematic experience**. Berkeley: University of California Press, 2009.

ELSAESSER, THOMAS e HAGENER, Malte. "Cinema as skin and touch". In: **Film Theory: An introduction through the senses**. New York/London: Routledge, 2010.

22/10 – NÃO HAVERÁ AULA (O PROFESSOR ESTARÁ NO CONGRESSO DA SOCINE)

29/10 – Aula 13 – A visão tátil segundo José Val del Omar.

Exibição dos curtas-metragens do cineasta espanhol José Val del Omar.

Textos:

LANT, ANTONIA. "Haptical cinema". In: *October*, vol. 74, Autumn, 1995, pp.45-73.

OMAR, José Val Del. "Teoría de la visión táctil". (1955).

_____. "Desbordamiento apanorámico de la imagen" (1957).

05/11 – Aula 14 – A escuta háptica.

Exibição de *Mal dos trópicos* (2004), de Apichatpong Weerasethakul.

Textos:

ELSAESSER, THOMAS e HAGENER, Malte. "Cinema as ear – acoustics and space". In: **Film Theory: An introduction through the senses**. New York/London: Routledge, 2010.

LAVATT, Philippa. "Every drop of my blood sings our song. There, can you hear it?: Haptic sound and embodied memory in the films of Apichatpong Weerasethakul". In: **The new soundtrack 3.1**. Edinburg: Edinburg University Press, 2013, pp.61-79

12/11 – Aula 15 – A memória dos sentidos e dos objetos.

Exibição de *A cor da romã* (1967), de Sergei Parajanov.

Textos:

MARKS, Laura. "A memória das coisas". In: FRANÇA, Andréa e LOPES, Denilson. **Cinema, globalização, interculturalidade**. Chapecó: Argos, 2010.

VERRONE, William E. B. **The Avant-garde feature film**. Jefferson (North Carolina) and London: McFarland, 2012. – páginas 132 a 137.