

Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (UFES)

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

Nome do curso: **Corpo, percepção e sensorialidade nos meios audiovisuais.**

Prof. Erly Vieira Jr
Carga Horária: 60h
Semestre: 2014/1

Objetivos:

A partir de uma revisão histórica do cinema, videoarte e cinema expandido, 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. O curso abordará autores que discutam os processos perceptivos da modernidade e sua relação com o cinema (Tom Gunning, Ben Singer, Jonathan Crary, Jacques Aumont), teorias cinematográficas das vanguardas do século XX (Maya Deren, Jean Epstein, Stan Brakhage), estudos de cinema e corporeidade (Ricardo Parodi, Vivien Sobchack, Steve Shaviro) e teóricos da sensorialidade no cinema (Jennifer Barker, Laura Marks) e transcineas (Kátia Maciel, Mia Makela, Castanheira).

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

- AUMONT, Jacques. **O olho interminável: Cinema e pintura**. São Paulo: Cosac & Naify, 2008.
- BARKER, Jennifer. **The tactile eye: Touch and the cinematic experience**. Berkeley: University of California Press, 2009.
- BENTO, Gibran da Rocha. “O espectador e os efeitos da experiência cinematográfica”. In: **Ciências e cognição, vol.13, n.2**. Rio de Janeiro: OCC/ICO/NuDCEN, 2008.
- BLÜMLINGER, Christa. “Lumière, the train and the avant-garde”. In: STRAUVEM, Wanda. **The cinema of attractions reloaded**. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.
- BRAKHAGE, Stan. “Metáforas da Visão”. In: XAVIER, Ismail (org.) **A experiência do cinema**. Rio de Janeiro: Graal, 1983.
- CASTANHEIRA, José Cláudio S. “Do cogito ao inconsciente: O corpo na experiência cinematográfica”. In: **Contracampo, n.21**. Niterói: PPGCOM/UFF, 2010.
- CRARY, Jonathan. **Técnicas do observador**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
- _____. **24/7 and the ends of sleep**. Londres/Nova York: Verso, 2013.

- _____. "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.
- DEREN, Maya. "Cinema: o uso criativo da realidade". In: **Devires**, v.9, n.1 Belo Horizonte: UFMG, 2012.
- DOMENÉCH, Josep M. Català. **A forma do real: Introdução aos estudos visuais**. São Paulo: Summus, 2011.
- EPSTEIN, Jean. "Bonjour cinema: Excertos". In: XAVIER, Ismail (org.) **A experiência do cinema**. Rio de Janeiro: Graal, 1983.
- GONÇALVES, Helder. "**Significação musical e definição de 'espaços' cinematográficos: Em torno da Trilogia da Morte de Gus Van Sant**". Lisboa, 2008. Disponível em <<http://bocc.ubi.pt/pag/goncalves-helder-significacao-musical-e-definicao-de-espacos-cinematograficos.pdf>>, acesso em 10/01/2012
- GUNNING, Tom. "An aesthetic os astonishment: Early film and the (in)credulous spectator".in: **Art and Text**, 34. Fall, 1989.
- JONES, Kent. "Beau Travail". In: **Evidencia Física: Escritos selectos sobre cine**. Santiago: Uqbar, 2009.
- KATHALIAN, Marcos. "Concepções de espaço em Sokurov: A síntese com duas vertentes do cinema russo". In: **Contracampo**, n. 23. Niterói: PPGCOM/UFF, 2011.
- LANDIM, Marisa. "O primeiro cinema e o cinema contemporâneo: algumas aproximações". In: **Contemporânea**, v.06, n.03. Rio de Janeiro: PPGCOM/UERJ, 2008
- LIMA, Rodrigo Souza. "Intercessores do conceito de afeto na teoria deleuziana do cinema". In: **Anais do XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste**. Ouro Preto: 2012.
- MACIEL, Katia. "Por um cinema sensorial: O cinema e o fim da moldura". In: **Conexão: Comunicação e Cultura**, v.3, n.6. Caxias do Sul: UCS, 2004.
- MAKELA, Mia. **Live Cinema: Language and Elements**. Helsinki: Media Lab/Helsinki University of Arts and Design, 2006.
- MARKS, Laura. "**Video haptics and erotics**". In: **Screen**, vol. 39, n.4 Londres: Oxford University Press, 1998.
- MARTIN, Adrian. **Qué es el cine moderno?** Santiago: Uqbar, 2008.
- MARTINS, Fernanda. "Impressionismo francês". In: MASCARELLO, Fernando (Org.). **História do cinema mundial**. Campinas: Papirus, 2006.
- MONDZAIN, Marie-José. "A perseguição no cinema: Um ensaio sobre *Tropical Malady*, de Apichatpong Weerasethakul". In: **Devires**, v. 7, n.2. Belo Horizonte: UFMG, 2010.
- OLIVEIRA JR, Luiz Carlos. "Do maneirismo ao fim da mise-en-scène". In: **A mise-en-scène no cinema: D clássico ao cinema de fluxo**. Campinas: Papirus, 2013.
- PARODI, Ricardo. "**Cuerpo y cine: Reporte fragmentario sobre extrañas intensidades y mutaciones de orden corporal**". In YOEL, Gerardo (org). **Pensar El Cine 2**. Buenos Aires: Manantial, 2004.
- REIS FILHO, Osmar Gonçalves dos. "Reconfigurações do olhar: O háptico na cultura visual contemporânea". In: **Visualidades**, v.10, n.2. Goiânia: UFG, 2012.
- RODRIGUEZ, Angel. **A dimensão sonora da linguagem audiovisual**. São Paulo: Senac, 2006. (trechos a definir)
- SEGUNDO, João de Deus Barreto. "*As Estações (1975)*, de Artavazd Peleshian: uma abordagem poética para um regimedocumental da sensibilidade". In: **Rumores**, n.8. São Paulo: USP, 2010.
- SHAVIRO, Steven. **The cinematic body**. Minneapolis: University of Minnesota, 1993.
- SILVA, Camila Vieira da. "O corpo e a abertura ao sensível". In: **O sensível da imagem: Sensorialidade, corpo e narrativa no cinema contemporâneo da Ásia**. Dissertação de mestrado apresentada ao PPGCOM/UFC. Fortaleza: UFC, 2010.
- SINGER, Ben. "Modernidade, Hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular". In: CHARNEY, Leo & SCHWARTZ, Vanessa (orgs). **O cinema e a invenção da vida moderna**. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
- SOBCHACK, Vivian. **Thoughts: Embodiment and moving image culture**.

VIEIRA Jr, Ery **“Marcas de um realismo sensório no cinema mundial contemporâneo”**. In: **Sala 206**, v. 2. Vitória: GRAV/UFES, 2011.

_____. **“Uma outra escuta: Os usos da acusmática nos filmes de Lucrecia Martel”**. In: **Cinémas D’Amérique Latine, n.22**. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 2014 (no prelo).

CALENDÁRIO DE AULAS, TEXTOS A SEREM DISCUTIDOS

04/04 – Da natureza das imagens cinematográficas

Texto:

DOMENÉCH, Josep M. Català. “Breve história das imagens”. In: **A forma do real: Introdução aos estudos visuais**. São Paulo: Summus, 2011.

Texto complementar:

AUMONT, Jacques. “Lumière, o último pintor expressionista”. In: **O olho interminável: Cinema e pintura**. São Paulo: Cosac & Naify, 2008.

11/04 – Corpo, percepção e modernidade

Textos:

CRARY, Jonathan. “A modernidade e o problema do observador”. In: **Técnicas do observador**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

_____. “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.

Texto complementar:

CRARY, Jonathan. **24/7 and the ends of sleep**. Londres/Nova York: Verso, 2013.

18/04 – Feriado

25/04 - Diálogo com o primeiro cinema e o “cinema de atrações”, ontem e hoje.

Textos:

GUNNING, Tom. “An aesthetic of astonishment: Early film and the (in)credulous spectator”. In: **Art and Text**, 34. Fall, 1989.

LANDIM, Marisa. “O primeiro cinema e o cinema contemporâneo: algumas aproximações”. In: **Contemporânea**, v.06, n.03. Rio de Janeiro: PPGCOM/UERJ, 2008

Texto complementar:

SINGER, Ben. “Modernidade, Hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular”. In: CHARNEY, Leo & SCHWARTZ, Vanessa (orgs). **O cinema e a invenção da vida moderna**. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.

Exibição de vídeos de Thomas Edison, Irmãos Lumière, Méliès, Carlosmagnó Rodrigues, Bill Viola, Cao Guimarães, Rodrigo Castro de Jesus.

02/05 – Vanguarda cinematográfica e sensorialidade.

Textos:

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

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

MARTINS, Fernanda. “Impressionismo francês”. In: MASCARELLO, Fernando (Org.). **História do cinema mundial**. Campinas: Papyrus, 2006.

Textos complementares:

BLÜMLINGER, Christa. "Lumière, the train and the avant-garde". In: STRAUVEM, Wanda. **The cinema of attractions reloaded**. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

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

Exibição de trechos de filmes de Jean Epstein, Luis Buñuel, Maya Deren, Stan Brakhage, Len Lye.

09/05 – **Os** **corpos** **filmados.**

Texto:

PARODI, Ricardo. "**Cuerpo y cine: Reporte fragmentario sobre extrañas intensidades y mutaciones de orden corporal**". In YOEL, Gerardo (org). **Pensar El Cine 2**. Buenos Aires: Manantial, 2004.

16/05 – **O** **corpo** **do** **espectador.**

Textos:

SOBCHACK, Vivian. "What my fingers knew: The cinesthetic subject, or vision in the flesh". In: **Carnal Thoughts: Embodiment and moving image culture**.

CASTANHEIRA, José Cláudio S. "Do cogito ao inconsciente: O corpo na experiência cinematográfica". In: **Contracampo, n.21**. Niterói: PPGCOM/UFF, 2010.

BENTO, Gibran da Rocha. "O espectador e os efeitos da experiência cinematográfica". In: **Ciências e cognição, vol.13, n.2**. Rio de Janeiro: OCC/ICO/NuDCEN, 2008.

23/05 – **O** **corpo** **cinemático.**

Textos:

LIMA, Rodrigo Souza. "Intercessores do conceito de afeto na teoria deleuziana do cinema". In: **Anais do XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste**. Ouro Preto: 2012.

SHAVIRO, Steven. "Film Theory and visual fascination". In: **The cinematic body**. Minneapolis: University of Minnesota, 1993.

Texto complementar:

MASSUMI, Brian. "Of microperception and micropolitics: An interview with Brian Massumi", 15 August 2008.

30/05 – Estudos da sensorialidade no cinema.

Textos:

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

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

REIS FILHO, Osmar Gonçalves dos. "Reconfigurações do olhar: O háptico na cultura visual contemporânea". In: **Visualidades, v.10, n.2**. Goiânia: UFG, 2012.

Texto complementar:

MARKS, Laura. "**Video haptics and erotics**". In: **Screen, vol. 39, n.4** Londres: Oxford University Press, 1998.

Exibição de trechos de filmes de Vera Chytilová e Seijun Suzuki.

06/06 – O corpo no cinema de horror e de ação.

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

SHAVIRO, Steven. "Contagious allegories: George Romero". In: **The cinematic body**. Minneapolis: University of Minnesota, 1993.

Exibição de trechos de filmes de George Romero.

13/06 – Sensorialidade no cinema russo moderno.

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

Catálogo Tarkovski e Paradjanov. Catálogo de mostra. Rio de Janeiro: IMS, 2010.

SEGUNDO, João de Deus Barreto. "As Estações (1975), de Artavazd Peleshian: uma abordagem poética para um regimedocumental da sensibilidade". In: **Rumores, n.8**. São Paulo: USP, 2010.

Textos complementares:

KATHALIAN, Marcos. "Concepções de espaço em Sokurov: A síntese com duas vertentes do cinema russo". In: **Contracampo, n. 23**. Niterói: PPGCOM/UFF, 2011.

Exibição de trechos de filmes de Tarkovski, Peleshian e Paradjanov.

20/06 – Feriado.

27/06 – Estética do fluxo no cinema contemporâneo: o Realismo sensório.

Texto: VIEIRA Jr, Eryl "**Marcas de um realismo sensório no cinema mundial contemporâneo**". In: **Sala 206**, v. 2. Vitória: GRAV/UFES, 2011.

OLIVEIRA JR, Luiz Carlos. "Do maneirismo ao fim da mise-en-scène". In: **A mise-en-scène no cinema: D clássico ao cinema de fluxo**. Campinas: Papirus, 2013.

Exibição de trechos de filmes de Karim Aïnouz, Hou Hsiao Hsien e Tsai Ming-Liang.

04/07 – Estética do fluxo no cinema contemporâneo II: A câmera-corpo.

Texto:

SILVA, Camila Vieira da. "O corpo e a abertura ao sensível". In: **O sensível da imagem: Sensorialidade, corpo e narrativa no cinema contemporâneo da Ásia**. Dissertação de mestrado apresentada ao PPGCOM/UFC. Fortaleza: UFC, 2010.

JONES, Kent. "Beau Travail". In: **Evidencia Física: Escritos selectos sobre cine**. Santiago: Uqbar, 2009.

MARTIN, Adrian. "Claire Denis y el cine del cuerpo". In: **Qué es el cine moderno?** Santiago: Uqbar, 2008.

Exibição de trechos de filmes de Claire Denis.

11/07 – Estética do fluxo no cinema contemporâneo III: Os usos do som.

Textos:

VIEIRA Jr, Eryl. "Uma outra escuta: Os usos da acusmática nos filmes de Lucrecia Martel". In: **Cinemas D'Amérique Latine, n.22**. Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 2014 (no prelo).

RODRIGUEZ, Angel. **A dimensão sonora da linguagem audiovisual**. São Paulo: Senac, 2006. (trechos a definir)

Exibição de trechos de filmes de Lucrecia Martel.

18/07 – Estética do fluxo no cinema contemporâneo IV: Paisagens sonoras.

Textos:

GONÇALVES, Helder. “**Significação musical e definição de ‘espaços’ cinematográficos: Em torno da Trilogia da Morte de Gus Van Sant**”. Lisboa, 2008. Disponível em <<http://bocc.ubi.pt/pag/goncalves-helder-significacao-musical-e-definicao-de-espacos-cinematograficos.pdf>>, acesso em 10/01/2012

MARTIN, Adrian. “Apichatpong Weerasethakul, el inmaterial”. In: **Qué es el cine moderno?** Santiago: Uqbar, 2008.

Texto complementar:

MONDZAIN, Marie-José. “A perseguição no cinema: Um ensaio sobre *Tropical Malady*, de Apichatpong Weerasethakul”. In: **Devires, v. 7, n.2. Belo Horizonte: UFMG, 2010.**

Exibição de trechos de filmes de Gus Van Sant e Apichatpong Weerasethakul.

25/07 – Videoinstalação, transcinemas e cinema 3D

Textos:

MACIEL, Katia. “Por um cinema sensorial: O cinema e o fim da moldura”. In: **Conexão: Comunicação e Cultura, v.3, n.6.** Caxias do Sul: UCS, 2004.

MAKELA, Mia. “Elements of live cinema”. In: **Live Cinema: Language and Elements.** Helsinki: Media Lab/Helsinki University of Arts and Design, 2006.

Exibição de vídeos a definir.