

PLANO DE ENSINO

ART5035 Tópicos especiais IX

ART5036 Tópicos especiais X

Ensaio audiovisual: pesquisa, criação e realização A e B

(disciplinas optativas de caráter prático e sem restrição de matrícula)

Professora responsável: Andréa C. Scansani

Contato virtual: scansani.andrea@ufsc.br

Horários de atendimento: a combinar via *email*

Endereço virtual onde serão ministradas as aulas¹:

<https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ensaio-audiovisual-pesquisa-criacao-e-realizacao>

Horários:

Quintas-feiras das 14h20 às 16h30 (síncrono)

Sextas-feiras das 08h20-12h00 (assíncrono)

Períodos: de 25/10 a 19/12/2021 e de 31/01 a 26/03/2022

NOTA INTRODUTÓRIA:

As disciplinas, de caráter experimental, *ART5035* e *ART 5036* foram criadas como um modo de aprofundar as reflexões acerca das filmografias e teorias dos cinemas brasileiro, latino-americano e caribenho debatidas com algumas turmas durante a pandemia. Por se tratar de uma disciplina de realização audiovisual, oferecemos uma carga horária dupla para que os participantes possam desenvolver seus projetos (pesquisa, seleção, elaboração de roteiro, montagem e finalização de imagens, textos e sons) de forma confortável durante o semestre. O horário total será dividido em um período síncrono (quintas-feiras) e outro assíncrono (sextas-feiras). Portanto, as matrículas, obrigatoriamente, devem ser feitas nos dois códigos, sem pré-requisitos. Enfatizamos que a proposta da disciplina está intimamente ligada à observação crítica do momento histórico, social e artístico contemporâneo a partir da investigação específica da filmografia de nosso continente. Também informamos que será necessária uma autonomia técnica e estrutural no tocante à edição e finalização dos projetos audiovisuais e que se espera da/o participante um interesse genuíno pela pesquisa e criação fílmica.

-
1. É possível acessar a sala com IDUFSC ou pela opção "não tenho uma conta". Feito o *log in*, aparecerão dois ícones: microfone e fone de ouvido. Seleccionem o microfone, por favor, antes da entrada na sala virtual e, se puderem, habilitem suas câmeras, só assim ambos poderão ser utilizados (ou desconectados) durante as atividades síncronas.

EMENTA:

O ensaio audiovisual - quer seja aquele realizado como modo de expressão pessoal (filme-ensaio), quer seja aquele de cunho crítico/teórico (vídeo-ensaio) -, explora os mais diversos materiais (imagens, texto, vozes etc.) em favor da construção de um pensamento singular. As disciplinas ART5035 e ART5036 fomentarão a criação artística e acadêmica, a partir de um repertório de filmes e teorias dos cinemas brasileiro, latino-americano e caribenho, na qual suas imagens e sons comporão a matéria prima dos projetos práticos a serem desenvolvidos pelas/os participantes.

OBJETIVOS:

- Consolidar o repertório adquirido nas disciplinas voltadas para o Cinema brasileiro, cinema latino-americano e caribenho;
- Articular o pensamento e a prática dos realizadores/teóricos mais expressivos dos estudos do cinema latino-americano;
- Fomentar a reflexão sobre o momento histórico atual a partir do fomento ao debate sobre os cinemas em nosso continente;
- Pensar a forma cinematográfica como um instrumento não apenas de criação, mas de resistência ativa.
- Experimentar a criação a partir do formato do vídeo-ensaio e/ou filme-ensaio;
- Desenvolver habilidades na pesquisa a partir de um repertório específico de filmes;
- Aprofundar os conhecimentos sobre os cinemas da América Latina, Caribe e/ou Brasil;
- Compreender o universo da pesquisa em cinema que, necessariamente, trabalha com materiais diversos (filmes, artigos, entrevistas, críticas, reportagens etc.);
- Fomentar habilidades curatoriais na organização de uma mostra da disciplina;
- Pensar o cinema no contexto político-cultural latino-americano em contraponto às cinematografias mundialmente dominantes;
- Estimular a crítica à visão hollywoodiana e/ou eurocêntrica da arte cinematográfica, explorando a realidade multicultural da América Latina, do Caribe e/ou do Brasil;
- Romper com a invisibilidade latino-americana nos currículos tradicionais dos estudos do Cinema, estimulando a descolonização do pensamento do brasileiro frente à América Latina e ao Caribe;
- Reconhecer-se como parte de uma cultura cinematográfica heterogênea e em constante ameaça de apagamento de sua história;

AULAS SÍNCRONAS:

As aulas síncronas acontecerão às quintas-feiras, das 14h20 às 16h30, horário em que apresentaremos o variado universo da forma ensaística do cinema e desenvolveremos a concepção dos projetos individuais das/dos participantes. As sessões serão semanais com intervalo.

AULAS ASSÍNCRONAS:

As aulas assíncronas serão às sextas-feiras pela manhã, horário em que as/os participantes desenvolverão sua pesquisa individual ou em duplas para a realização prática de seus filmes.

METODOLOGIA

- Aulas expositivas síncronas permeadas por debate sobre as possibilidades estilísticas e artísticas do ensaio audiovisual;
- Orientação na seleção e desenvolvimento de projetos audiovisuais individuais ou em duplas;
- Apreciação e análise coletiva do processo de desenvolvimento dos projetos ao longo do semestre;
- Elaboração e execução de uma mostra com os resultados das disciplinas.

AVALIAÇÃO

- Participação nas atividades propostas com avaliação diferenciada para aqueles participantes que tiverem questões incontornáveis com o acesso às sessões síncronas. A participação é avaliada através das discussões ativas em aula (voz/vídeo ou "bate-papo escrito") e/ou comentários escritos que podem ser enviados por qualquer meio virtual acordado anteriormente;
- Contribuição à realização dos projetos da turma com participação ativa nas argumentações dos proponentes;
- Realização de um filme ou vídeo ensaio sobre tema a ser definido, individualmente ou em duplas, durante o semestre;
- Participação e organização de uma mostra (pública) da disciplina;

CRONOGRAMA

Período de 25/10 a 19/12/2021:

- Criação de repertório referencial em torno do ensaio audiovisual ;
- Triagem de temas e materiais para início de elaboração dos projetos
- Desenvolvimento do projeto (pesquisa, roteiro e seleção de materiais para montagem)

RECESSO (de 19/12/2021 a 30/01/2022)

Período de 31/01 a 26/03/2022

- Continuação da seleção dos diversos materiais a serem utilizados na montagem (trechos de filmes, textos, eventuais filmagens, sons, narrações etc.);
- Apresentações periódicas do processo de realização;
- Debates coletivos e fomento à análise dos processos de criação em audiovisual;
- Organização da mostra da disciplina como exercício curatorial coletivo;

BIBLIOGRAFIA

- BELLAMY ORTIZ, Adriana. Cine-ensayo latinoamericano - Ignacio Agüero, voz y memoria. In *Cuadernos Americanos* 164, México, 2018 - 2, p. 61-82.
- BLÜMLINGER, Christa ; WEINRICHTER, Antonio (eds.). *La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo*. Pamplona: Fondo de publicaciones del Gobierno de Navarra. 2007.
- CASTRO, Pablo Calvo; RAMOS, María Marcos. "Nuevas voces en el documental latinoamericano a través del cine ensayo como herramienta para el cambio social". In *Área Abierta*. Revista de comunicación audiovisual y publicitaria 20 (3), 301-315, 2020.
- CATALÀ, Josep. "Film-ensayo, la didáctica como una actividad subversiva". In *Archivos de la Filmoteca*, revista de estudios históricos sobre la imagen, València, n.34, feb. 2000, p. 79-97.
- CORRIGAN, TIMOTHY. *O Filme-ensaio – desde Montaigne e depois de Marker*. São Paulo: Papirus, 2015.
- JARAUTA, Francisco, "Para una filosofía del ensayo", *Revista de Occidente*, nº 116, enero 1991, pp. 43-49.
- KEATHLEY, Christian; MITTELL, Jason, GRANT, Catharine. *The Videographic Essay: Practice and Pedagogy* – in: *The Videographic Essay: Criticism in Sound & Image*, 2016 e 2019.
- MACHADO, Arlindo. "O Filme-ensaio". Trabalho apresentado no Núcleo de Comunicação Audiovisual da *Intercom*, XXVI Congresso Anual em Ciência da Comunicação, Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003.
- ORTEGA, María Luisa. "De la certeza a la incertidumbre: collage, documental y discurso político en América Latina." In: GARCÍA LÓPEZ; VAQUERO, Sonia, GÓMEZ, Laura (orgs.). *Piedra, papel y tijera: el collage en el cine documental*. Madrid: Ocho y Medio, 2009, p. 101-137.
- PROVITINA, Gustavo. *El cine-ensayo, la mirada que piensa*. Buenos Aires: La marca, 2014.
- RENOV, Michael, "History and/as Autobiography: The Essayistic in Film and Video", *Framework*, vol II, nº 3, 1989, p. 6-13.
- RICHTER, Hans, "El ensayo fílmico: una nueva forma de película documental". In BLÜMLINGER, Christa ; WEINRICHTER, Antonio (eds.). *La forma que piensa. Tentativas en torno al cine-ensayo*. Pamplona: Fondo de publicaciones del Gobierno de Navarra. 2007, p. 186-190.
- ROCHA de SIQUEIRA, Marília. *O ensaio e as travessias do cinema documentário*. Dissertação mestrado, Belo Horizonte, UFMG, 2006.
- TEIXEIRA, Francisco Elinaldo (org.). *O ensaio no Cinema: formação de um quarto domínio das imagens na cultura audiovisual contemporânea*. São Paulo: Hucitec, 2015.
- TORELLO, Georgina; WSCHBOR, Isabel (orgs.). *La pantalla letrada - Estudios interdisciplinarios sobre cine y audiovisual latinoamericano*. Montevideo - Universidad de la República, Uruguay, 2015
-

* Bibliografia e filmografia completas serão disponibilizadas em pasta virtual exclusiva para os alunos matriculados

IMPORTANTE:

- ✎ Informamos que a frequência a todas as atividades síncronas não será imprescindível para a avaliação final do estudante. No entanto, é de responsabilidade da/o aluna/o utilizar de outros meios (horário de atendimento da professora, estudos com os colegas, análises escritas dos temas/filmes propostos etc.) para que seu desempenho geral possa ter um acompanhamento continuado (semanal) e seu desenvolvimento e aprendizado possam ser avaliados objetivamente.
- ✎ Os trabalhos audiovisuais podem se valer dos pensamentos dos autores sugeridos na bibliografia e dos textos analisados em aula para que um diálogo criativo entre as ideias discutidas e as do próprio aluno possa ser apreciado. É importante lembrar que todas as citações dos autores mencionados ou qualquer outra fonte consultada (sítios virtuais, filmes, imagens, músicas etc.) devem ser creditadas. Qualquer suspeita de plágio implicará na não aceitação do trabalho como parte da avaliação do aluno.
- ✎ O audiovisual entregue deve conter a vinheta do curso de Cinema (que pode ser baixada no site do curso) e devem ser inseridos os créditos relativos à disciplina. Exemplo: "projeto desenvolvido para a disciplina *Ensaio audiovisual: pesquisa, criação e realização* ministrada por Andréa C. Scansani". Todo audiovisual deve conter os créditos dos participantes e as referências das imagens (fotos, trechos de filmes) e/ou sons e músicas utilizados.

ACORDO DE ÉTICA PARA AS ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS:

As aulas não poderão ser gravadas sem a anuência, por escrito, de todos os participantes da disciplina (alunos, professores, monitores e convidados). Isso é válido não apenas para gravações em vídeo, como para imagens fotográficas (*prints* da tela ou similares) e/ou gravações de áudio. Sendo assim, qualquer ação individual ou coletiva no sentido de produzir ou circular essas mídias sem anuência dos demais está sujeita à regulamentação disciplinar e às sanções previstas na Resolução 17/CUn/97 (Regulamento dos Cursos de Graduação da UFSC).

