

PLANO DE ENSINO

Ano Letivo:	2022
Campus:	CURITIBA II/FACULDADE DE ARTES DO PARANÁ
Curso:	Programa de Pós-Graduação / Mestrado em Cinema e Artes do Vídeo (PPG-CINEAV)
Grau:	Pós-Graduação Stricto Sensu
Disciplina/Tópico:	Imagem, Cultura e Sentido no Cinema e nas Artes do Vídeo
Série / Período:	2º semestre
Turma:	2021
Carga Hor. Total:	60 horas (4 créditos)
Turno:	tarde
Teórica:	60 horas
Prática:	-----
Carga Hor. Semanal:	02 horas
Carga Hor. Extensão:	-----
Oferta da Disciplina:	semestral
Docentes:	Profa. Beatriz Avila Vasconcelos
Titulação/Área:	Doutora em Letras Clássicas

EMENTA

Reflexão sobre a imagem e seus regimes de produção de sentido no Cinema e nas Artes do Vídeo, levando-se em conta dimensões estéticas, históricas, sociais e culturais que constituem as visualidades destas artes.

OBJETIVOS

1. Refletir sobre processos de produção de sentido da imagem no cinema e nas artes do vídeo, abordando diferentes perspectivas teóricas que busquem compreender a imagem em seus contextos estéticos, culturais, históricos e sociais;
2. Contribuir para uma compreensão pós-estruturalista da linguagem cinematográfica e do vídeo, atentando para as características específicas das imagens do cinema e das artes do vídeo enquanto enunciados discursivos inscritos na história e na memória cultural;
3. Articular a reflexão sobre a imagem no cinema e nas artes do vídeo a perspectivas culturalistas e decoloniais, promovendo um debate crítico acerca dos contextos de produção das imagens nestas artes e seu impacto sobre as representações e as subjetividades;
4. Explorar questões ligadas à legibilidade e à pensatividade da imagem, a partir de abordagens warburgianas, do pensamento por montagem, de discussões sobre a ética das imagens e sobre a relação entre imagem, memória e imaginário.
5. Promover o contato transdisciplinar do cinema e das artes do vídeo com outras artes e com outras áreas do conhecimento, como semiótica/semiologia, teorias do discurso, estudos culturais, estudos do imaginário, estudos da imagem, antropologia, história, entre outros.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

EIXO 1 – Imagem: linguagem e cultura (5 encontros)

1. Linguagem e Imagem: estrutura e contexto na construção da significação / virada linguística; virada pictórica; virada icônica e a insurgência de uma Bildwissenschaft (Ferdinand de Saussure / Boehm and Mitchell, autores diversos);
2. Imagem como enunciado (Mikhail Bakhtin)
3. Imagem, discurso e poder (Michel Foucault)
4. Imagem, intericonicidade e memória discursiva (Jean-Jacques Courtine)
5. Imagem, intericonicidade e representação (Ella Shoat & Robert Stam, Jean-Jacques Courtine)

EIXO 2 – Imagem: pensatividade e legibilidade (7 encontros)

- 6 - Leituras Warburgianas e a pensatividade da imagem (Etienne Samain)
- 7 – O pensamento por montagem (Georges Didi-Huberman)
- 8 - A ética das imagens (Georges Didi-Huberman, Claude Lanzmann)
- 9 – Imagem e legibilidade – cinema e corporeidade negra (Roland Barthes; Rosa Berardo; Júlio César dos Santos)
- 10 – Imagem e legibilidade – cinema e corporeidade de mulheres (Laura Mulvey; Teresa de Lauretis)
- 11 – Imagem, Silêncio e Presença (Keith Moxey; Sylvain Maresca; Hans-Ulrich Gumbrecht)

EIXO 3 – SEMINÁRIOS DE PESQUISA (4 encontros)

- 12 – Preparação dos trabalhos finais (domiciliar)
- 13, 14, 15 – Problematizações da imagem a partir das pesquisas das/os alunas/os

METODOLOGIA DE ENSINO

1. Leitura e discussão de textos escritos, fílmicos e videográficos;
2. Síntese e apresentação, por parte dos discentes, dos textos escolhidos para a discussão;
3. Conversas com pesquisadoras/es convidadas/os*;
4. Estudos dirigidos, resenhas e resumos;
5. Redação de um resumo expandido articulando seu tema de pesquisa com uma das abordagens teóricas exploradas na disciplina;
6. Seminários de pesquisa.

*Para possibilitar a contribuição de pesquisadoras/es convidadas/os que não morem em Curitiba, alguns encontros podem ocorrer de forma remota.

RECURSOS DIDÁTICOS

1. Plataformas digitais online (para atividades on-line); Computador; Projetor; Acesso a internet; textos, filmes e vídeos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Será levada em consideração na avaliação da disciplina:

- a) Fichamentos de leitura e/ou participação como expositoras/es dos textos a partir de indicação ou de forma voluntária (até 2,0 pontos);
- b) escrita de resumo expandido e apresentação de seminário em evento interno da disciplina (até 8,0 pontos). O resumo expandido deverá respeitar o **limite mínimo de 1000 e o máximo de 4.000 caracteres**, incluindo espaços e pontuações.

Para aprovação na disciplina, o aluno precisará ter, no mínimo, 75% frequência nas aulas e obter conceito entre C e A.

Templates para o resumo e a apresentação de seminário serão fornecidos pela ministrante da disciplina

REFERÊNCIAS BÁSICAS

Obs: A literatura explorada nas aulas é bastante vasta e aqui se encontram apenas algumas das obras referenciadas. Mudanças nas indicações bibliográficas podem ocorrer ao longo da disciplina. Anteriormente a cada aula, será compartilhada a bibliografia específica referente à mesma. Algumas obras são em língua estrangeira (inglês e espanhol).

Bibliografia básica:

1. ALLOA, Emmanuel. Entre a transparência e a opacidade – o que a imagem dá a pensar. In: Emmanuel Alloa (org.). **Pensar a imagem**. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.
2. AUMONT, Jacques. **A imagem**. Campinas: Papyrus, 1993.
3. BAKHTIN, Mikhail. **Estética da criação verbal**. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
4. BELTING, Hans. Por uma antropologia da imagem. **Concinnitas**, 2005, 1(8), 65-78
5. BOEHM, Gottfried and MITCHELL, W. J. T. "Pictorial Versus Iconic Turn: Two Letters." **Culture, Theory and Critique** 50.2 (2009): 103–21.
6. COURTINE, Jean-Jacques. Discurso e imagens: Para uma arqueologia do imaginário. In: PIOVEZANI, C, CURCINO, L, SARGENTINI, V. **Discurso, semiologia e história**. São Carlos: Claraluz, 2011.
7. DIDI-HUBERMAN, Georges. **A imagem sobrevivente**. História da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2013.
8. FOUCAULT, M. **A ordem do discurso**. São Paulo: Edições Loyola, 2004.
9. SAMAIN, Etienne. (org.) **Como pensam as imagens**. Campinas, Editora Unicamp, 2012.
10. SHOHAT, Ella; STAM, Robert. **Crítica da Imagem Eurocêntrica**. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

Bibliografia Complementar

1. BARTHES, Roland. **Mitologias** (R. Buongiorno & P. Souza, Trads., 2a ed.). São Paulo: Difel, 1975.
2. CHARI, Larsson. **Thinking Things: Images of Thought and Thoughtful Images**.

Transformations, nº 27, 2016, s/p.

3. DIDI-HUBERMAN, Georges. **Remontagens do tempo sofrido: o olho da história II**. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2018.
4. FELDMAN, Ilana. Imagens apesar de tudo: problemas e polêmicas em torno da representação, de “Shoah” a “O filho de Saul”. **ARS (São Paulo)**, 14(28), 2016, p. 135-153.
5. FLORES, Luís; GUIMARÃES, César Geraldo. Remontar as mídias: O pensamento imagético de Harun Farocki. **Intexto**, Porto Alegre, RS, p. 22-43, jan. 2020. ISSN 1807-8583.
6. HEILMAIR, A. F.; BAITELLO JUNIOR, N. A imagem como outro do corpo: considerações acerca da antropologia da imagem em Hans Belting e Dietmar Kamper. **MATRIZES**, [S. l.], v. 13, n. 3, p. 139-159, 2019. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/view/151708>.
7. KAMPER, Dietmar. **Mudança de horizonte: O sol novo a cada dia, nada de novo sob o sol, mas...** São Paulo, SP: Paulus, 2016.
8. LAURETIS, Teresa de. “Aesthetic and Feminist Theory: Rethinking Women’s Cinema.” **New German Critique**, no. 34 (1985): 154–75. <https://doi.org/10.2307/488343>.
9. METZ, Christian. **A significação no cinema**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1977.
10. MICHAUD, Phillipe-Alain. **Aby Warburg e a imagem em movimento**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.
11. MITCHELL, W.J.T. **Iconology: Image, Text, Ideology**. Chicago: University of Chicago Press, 1986.
12. MOXEY, Keith. “Visual Studies and the Iconic Turn.” **Journal of Visual Culture** 7.2 (2008): 131–46.
13. MULVEY, Laura. Prazer Visual e Cinema Narrativo. In: Xavier, Ismail. **A experiência do cinema**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, p. 355-370 (original: Visual pleasure and narrative film. **Screen** 16, no. 3 (1975): 6–18).
14. SANTOS, Júlio César dos. A quem interessa um “cinema negro”? **Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN)**, [S.l.], v. 5, n. 9, p. 98-106, fev. 2013. ISSN 2177-2770. Disponível em: <https://abpnrevista.org.br/index.php/site/article/view/238>.
15. SONTAG, Susan. **Sobre fotografia**. São Paulo, Companhia das Letras, 2004.
16. VEIGA, Ana Maria. Teoria e Crítica Feminista: do contracinema ao filme acontecimento. In: HOLANDA, Karla (org.). **Mulheres de cinema**. Rio de Janeiro: Numa Editora, 2019, p. 261-278.
17. WIESING, Lambert. **Artifizielle Präsenz. Studien zur Philosophie des Bildes**. Frankfurt: Suhrkamp, 2014.
18. XAVIER, Ismail. **O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência**. Petrópolis: Paz e Terra, 1977.

APROVAÇÃO DO COLEGIADO

Aprovado em reunião do Colegiado de Curso em: _03_/_06_/2022 Ata nº _____

Assinaturas

Beatriz A. Vasconcelos

Docente

Beatriz A. Vasconcelos

Coordenação do Curso

