

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO*

ANO LETIVO:	2022				
CAMPUS:	Curitiba II/Faculdade de Artes do Paraná				
CURSO:	MESTRADO EM CINEMA E ARTES DO VÍDEO				
GRAU:	PÓS-GRADUAÇÃO				
NOME DA DISCIPLINA:	PROCESSOS ARTÍSTICOS NO CINEMA E NAS ARTES DO VÍDEO				
TURMA:	OBRIGATÓRIA - LINHA 2	TURNO:	MANHÃ		
CARGA HOR. TOTAL:	60 hs	TEÓRICA:	60 hs	PRÁTICA:	-
CARGA HOR. SEMANAL:	4 hs				
OFERTA DA DISCIPLINA	Semestral (II semestre)				
DOCENTE	Profa. CRISTIANE WOSNIAK				
TITULAÇÃO/ÁREA:	Doutora em Comunicação e Linguagens				

2. EMENTA

Disciplina dedicada à noção de criação enquanto vetor dos processos artísticos. As práticas cinematográficas e das artes do vídeo são objetos de investigação em suas dimensões de elaboração, realização e exibição, com foco na compreensão dos atos criativos.

3. OBJETIVOS

- Discutir o termo "processo" quando usado no contexto da arte.
- Reconhecer as possibilidades de registros/arquivos e documentação de processos criativos;
- Diferenciar as noções de Crítica Genética, Crítica de Processos e a abordagem da Teoria de Cineastas;
- Investigar a noção de criação enquanto vetor dos processos artísticos;
- Reconhecer a diversidade dos processos artísticos articulados ao cinema e às artes do vídeo;
- Localizar os processos de criação em contextos locais [cinema e artes do vídeo];

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ENCONTRO 1 – Apresentação e encaminhamentos da disciplina: ementa, objetivos, conteúdo programático, metodologia de ensino, recursos didáticos, critérios de avaliação, referências e CRONOGRAMA; discussão acerca da criação processual;

ENCONTRO 2 – O termo "processo" e "criação" - quando usado nos contextos e campos das artes – ênfase no cinema e nas artes do vídeo; a forma processual e os gestos de

inacabamento no percurso de criação artística. Crítica Genética; Crítica de Processos e Teoria de Cineastas (alguns aportes);

ENCONTRO 3 – Arquivos de artistas – investigação sobre dispositivos de memória e armazenamento;

ENCONTRO 4 – Experimentação como forma sistêmica de criação: atos teóricos em práxis ou poéticas;

ENCONTRO 5 – Conversa/Diálogo sobre o como e o porquê dos processos de criação no cinema e/ou audiovisual [artista convidado/a (1)];

ENCONTRO 6 (28/09) – As incertezas e acasos nos/dos fatos tratados como elementos da narrativa processual;

ENCONTRO 7 – As tecnologias computacionais: a virtualidade dos processos hipertextuais de criação [artista convidado/a (2)];

ENCONTRO 8 – Sobre processos de criação de audiovisualidades contemporâneas;

ENCONTRO 9 – Como os processos de criação no cinema e no vídeo são afetados pela evolução e pela obsolescência das tecnologias, métodos, dispositivos? [artista convidado/a (3)];

ENCONTRO 10 – A economia, o mercado e os processos criativos nas artes do vídeo e no cinema;

ENCONTRO 11 – AULA DE CAMPO (preparo dos Seminários)

ENCONTRO 12 – Seminários

ENCONTRO 13 – Seminários

5. METODOLOGIA DE ENSINO

- Aulas presenciais (expositivas);
- Nos últimos 02 encontros acontecem os seminários de apresentação das pesquisas – focalizando especificamente os processos [autorais ou correlatos] de criação artística. A duração de cada seminário é de até 20 minutos; em cada dia, após a apresentação dos seminários, haverá o espaço para diálogo e debate – conduzido por alunos/as mediadores/as. Cada seminário deverá contemplar: a apresentação de aspectos relevantes dos processos artísticos a articulação deles com, pelo menos, um dos textos/temas listados no conteúdo programático da disciplina.
- Em datas específicas haverá a presença de artistas/docentes/pesquisadores especialmente convidados e pertencentes à área de Cinema e Artes do Vídeo (para micro-conferências presenciais ou mediadas por plataformas virtuais, caso residam em outros estados ou países);

6. RECURSOS DIDÁTICOS

1. softwares (powerpoint, prezi, internet);
2. ebooks;
3. filmes e audiovisuais variados.

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- Ter participado ativa e criticamente da disciplina, sempre que for solicitado, de forma a contribuir positivamente na sua realização (1,0 ponto);
- Ter apresentado Seminário à turma, no que concerne aos processos artísticos em pauta na sua pesquisa ou em correlação com ela (3,0 pontos);
- Ter participado como mediador/a de uma das sessões de Seminário (2,0 pontos);
- Ter entregue, **até a data estipulada com a turma**, a parte escrita da avaliação que deve ser elaborada a partir de um RESUMO EXPANDIDO [5 páginas] que apresente uma discussão / análise / descrição sobre processos de criação de um *corpus* específico do cinema ou das artes do vídeo - utilizando-se os parâmetros e/ou aspectos sobre criação nas artes (4,0 pontos). Este RESUMO EXPANDIDO é a síntese do que será apresentado no Seminário;

OBS. (1): o modelo/template para a escrita do Resumo Expandido será fornecido pela ministrante da disciplina;

OBS. (2): o modelo/template para a elaboração dos slides dos Seminários será fornecido pela ministrante da disciplina.

8. BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

BERNARDET, Jean-Claude. O Processo como obra. **Folha de São Paulo, Mais!**, 13 de julho de 2003. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs1307200307.htm>

CIRILLO, José. **Arquivos de artistas**: questões sobre o processo de criação. Vitória, ES: UFES/PROEX, 2019.

DIAS, Wagner Miranda; SALLES, Cecília Almeida. Interações do audiovisual e processos de criação: um campo de experimentação. **Significação: Revista de Cultura Audiovisual**, [S. l.], v. 47, n. 54, p. 121-140, 2020. DOI: 10.11606/issn.2316-7114.sig.2020.164288. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/164288>.

OSTROWER, Fayga. **Acasos e criação artística**. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2013.

SALLES, Cecília Almeida. **Crítica genética**: uma (nova) introdução; fundamentos dos estudos genéticos sobre o processo de criação artística. 2.ed. São Paulo: EDUC, 2000.

SALLES, Cecília Almeida. **Redes da criação**: construção da obra de arte. São Paulo: Horizonte, 2006.

SALLES, Cecília de Almeida. **Arquivos de criação**: arte e curadoria. Vinhedo: Horizonte, 2010.

SALLES, Cecília Almeida. **Processos de criação em grupo**: diálogos. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2017.

TAVARES, Mônica. Processos de criação na arte. In: ROIPHE, Alberto; MATTAR, Sumaya (org.). **Processos de criação na educação e nas artes**. São Paulo: ECA/USP, 2018 (p. 36-48). Disponível em: <http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/272>

COMPLEMENTAR

- AUMONT, Jacques. **As teorias dos cineastas**. Campinas-SP: Papyrus, 2004. (Coleção Campo Imagético).
- AUMONT, Jacques. Pode um filme ser um ato de teoria? **Revista Educação e Realidade**. Porto Alegre, v. 33, n. 1, p. 21-34, 2008. Disponível em: <<http://seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/6684/3997>>.
- BAGGIO, Eduardo Tulio; GRAÇA, André Rui; PENAFRIA, Manuela. Teoria dos cineastas: uma abordagem para a teoria do cinema. In: BAGGIO, Eduardo; TASSI, Rafael; MARTINS, Zelo (Orgs.). **Revista Científica/FAP** - Dossiê Cinema: criação e reflexão. Nº. 12, jan-jun, 2015. Disponível em:<<http://periodicos.unespar.edu.br/index.php/revistacientifica/issue/view/109>>.
- BOTELLA, M; GLAVEANU, V.; ZENASNI, F.; STORME, M; MYSZKOWSKI, N; WOLFF, M; LUBART; T. How artists create: Creative process and multivariate factors. **ScienceDirects Journals & Books**. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104160813000356>. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2013.02.008>
- DABUL, Ligia. Experiências criativas sob o olhar sociológico. **Ponto e vírgula**: 2, 56-67, 2007. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula/article/view/14299/10448>
- DELEUZE, Gilles. **O ato de criação** (1987). Disponível em: https://lapea.furg.br/images/stories/Oficina_de_video/o%20ato%20de%20criao%20-%20gilles%20deleuze.pdf
- DEREN, Maya. Cinema: o uso criativo da realidade. Tradução José Gatti e Maria Cristina Mendes. **Devires**, Belo Horizonte, Fafich-UFMG, v. 9, n. 1, p. 128- 149, jan./jun. 2012. Disponível em: <<http://www.fafich.ufmg.br/devires/index.php/Devires/article/view/215>>. (Originalmente publicado como: DEREN, Maya. Cinematography: the creative use of reality. *Daedalus: the visual arts today*. Cambridge, 1960).
- DUCHAMP, Marcel. O ato criador. In: Battcock, Gregory. **A nova arte**. São Paulo: Perspectiva, 1975. p. 71-74.
- MACHADO, Arlindo. **Pré-cinemas & pós-cinemas**. Campinas: Papyrus, 1997.
- MELLO, Christine. **Extremidades do Vídeo**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2008.
- PAREYSON, Luigi. **Problemas de estética**. São Paulo: Martins Fontes, 1984.
- PASSERON, R. A poética em questão. **Porto Arte: Revista de Artes Visuais, [S. l.]**, v. 13, n. 21, 2012. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/PortoArte/article/view/27885>
- PLAZA, Julio. **Tradução intersemiótica**. São Paulo: Perspectiva, 1987.
- PENAFRIA, Manuela et al (org.). **Ver, ouvir e ler os cineastas – Teoria dos Cineastas volume 1**. Covilhã: LabCom, 2016a. Disponível em: <https://www.labcom.ubi.pt/ficheiros/201704191235-201624_teoriacineastas_mpenafria.pdf>.
- PENAFRIA, Manuela et al (org.). **Propostas para a teoria do cinema – Teoria dos Cineastas volume 2**. Covilhã: LabCom, 2016b. Disponível em: <https://labcom.ubi.pt/ficheiros/201704191500-201701_teoriacineastasii_mpenafria.pdf>.
- PENAFRIA, Manuela et al (org.). **Revisitar a teoria do cinema – Teoria dos Cineastas volume 3**. Covilhã: LabCom, 2017. Disponível em: <https://labcom.ubi.pt/ficheiros/201802061112-201802_tcinestas_iii.pdf>.
- RAMOS, Fernão P. (Org.). **Teoria contemporânea do cinema**. São Paulo: Editora Senac São

Paulo, 2005.

SALLES, Cecília de Almeida. **Gesto inacabado**: processo de criação artística. 6.ed. São Paulo: Intermeios, 2013.

SILVA, Monica Toledo. Sobre gestos de imagens: deslocando pensamentos. **Revista Pós**, v.3, nº 6, p. 105-114, 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/revistapos/article/view/15641/12516>.

STAM, Robert. O culto ao autor. In: _____. **Introdução à teoria dos cineastas**. Campinas-SP: Papyrus, 2003. (p. 102-107).

XAVIER, Ismail. (Org). **A experiência do cinema**. Rio de Janeiro: Graal, 1983.

WENDERS, Wim. Trad. LOPES, Maria Alexandra A. **A lógica das imagens**. Rio de Janeiro: Edições 70, 1990.

WOSNIAK, Cristiane. Corpo, dança e alma do gesto: a criação de um ícone cinético pelo viés da crítica genética. In: SANTAELLA, Lucia; MOTTA, Everson. **Dança sob o signo do múltiplo**. Barueri, SP: Estação das Letras e Cores, 2020 (p. 67-84).

9. APROVAÇÃO DO COLEGIADO

Aprovado em reunião do Colegiado de Curso em:

Dia: 06
 Mês: junho
 Ano: 2022
 Ata N°: _____

Docente

Coordenação do curso