

SEMINÁRIO DE PESQUISA - DOUTORADO

Disciplina: Portal P003811/TIDD5235A - Seminário sobre Design Digital e Inteligência Coletiva

Nível: Doutorado

Área de Concentração: Processos Cognitivos e Ambientes Digitais

Linha de Pesquisa: Design Digital e Inteligência Coletiva

Professor: Dr. Marcus Vinicius Fainer Bastos (cód. 7487)

Semestre: 1º semestre de 2016

Horário: 3ª feira, das 15h00 às 18h00

Créditos: 3

Carga Horária: 255 horas

Tipo: eletiva [Doutorado]

1. Descrição e ementa da disciplina

A disciplina vai discutir perspectivas críticas e criativas das linguagens audiovisuais, a partir de um diálogo com autores que estabelecem os fundamentos para pensar de que forma os problemas da montagem entre som e imagem em movimento mudam com o surgimento de tecnologias como o gramofone, a máquina fotográfica, as câmeras e salas de cinema, os computadores e projetores digitais, os celulares e as redes sem fio, etc. Serão apresentados vetores que permitem entender os nexos entre experimentos artísticos que operam na fronteira entre as linguagens estabelecidas, num recorte que abrange o período entre o final do século XIX e o início do século XXI (com ênfase em questões que permitem discutir de forma crítica as manifestações e desafios mais recentes). Neste contexto, temas como os limites e expansões do cinema, as porosidades e sobreposições do vídeo, os cruzamentos e misturas do videoclipe, os estilhaçamentos e multiplicações da videoinstalação, e as performatividades e eventualidades da imagem digital pretendem dar conta de uma reflexão ampla sobre os principais teóricos e criadores que debatem os fundamentos das linguagens audiovisuais cuja centralidade na cultura aumenta de forma constante no período abordado.

2. Detalhamento da ementa da disciplina em unidades de conteúdo para 17 semanas de aula.

Aula 1 Apresentação do curso, introdução à bibliografia e aos temas do semestre, explicação do processo de avaliação.

Aula 2 O realismo como um desejo de duplicar o mundo através de imagens e/ou sons: o que Velázquez, Vermeer e as anamorfoses permitem pensar sobre as imagens contemporâneas.

Aula 3 Limites e Expansões do Cinema: o audiovisual em embate com as restrições do dispositivo de exibição.

Aula 4 A montagem como um procedimento de pensar através de imagens e/ou sons: como Kertész e Meliés sugerem um campo de produção de imagens "interiores"

Aula 5 Porosidades e Sobreposições do Vídeo: o audiovisual em trânsito entre tempo e espaço.

Aula 6 A pulsação como uma maneira de criar imagens que tocam o corpo: o que Kubelka e Henke ensinam sobre a sensorialidade nas relações entre sons e imagens em movimento.

Aula 7 Ambientes audiovisuais: a videoinstalação como interface entre arquitetura, corpo e tela.

Aula 8 Circuitos cruzados: o videoclipe como campo de experimentação.

Aula 9 Multiplicações: as mídias digitais e portáteis como plataformas para a circulação de imagens e sons

Aula 10 Flavio de Carvalho e o acontecimento: o efêmero como um vetor para pensar o audiovisual contemporâneo

Aula 11 Eventualidades e performatividades: tendências recentes da imagem ao vivo

Aula 12 Debate com convidados, sobre tendências da linguagem audiovisual contemporânea

Aula 13 a 16 Seminários

Aula 17 Encerramento do Semestre e entrega dos trabalhos finais

3. Bibliografia

3.1. Bibliografia Básica

Bastos, Marcus. *Audiovisual ao vivo: feedbacks entre os cinemas experimentais, as artes do vídeo e o audiovisual contemporâneo*, in: Baio, Cesar (Ed.). **revista EcoPós**, v. 18, n. 1. Rio de Janeiro: UFRJ, 2015.

Bastos, Marcus. **Limiars das Redes: escritos sobre arte e cultura contemporânea**. São Paulo: Intermeios, 2014.

Deleuze, Gilles. **Cinema II – A imagem-tempo**. São Paulo: Brasiliense, 2007.

Dubois, Philippe. **Cinema, vídeo, Godard**. São Paulo: Cosacnaify, 2004.

Eisenstein, Sergei. **A forma do filme**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990.

Fechine, Yavana. **Televisão e Presença. Uma abordagem semiótica da transmissão direta**. São Paulo: Estação das Cores e Letras, 2008.

Machado, Arlindo. **A arte do vídeo**. São Paulo: Brasiliense, 1990.

Mello, Christine. **Extremidades do Vídeo**. São Paulo: Senac, 2008.

Parente, André. **Narrativa e modernidade: os cinemas não-narrativos do pós-guerra**. Campinas: Papyrus, 2000.

_____. **Cinemáticos**. Rio de Janeiro: +2 Editora, 2013.

Salter, Chris. **Entangled. Technology and The Transformation of Performance**. Cambridge (MA): MIT Press, 2010.

2.2. Bibliografia adicional

Beller, Hans; Lensing, Jörg. *Audiovisual Montage*, in: Daniels, Dieter; Naumann, Sandra. **Audiovisuology (Compendium) – An interdisciplinary survey of audiovisual culture**. Köln: Walter König, 2010.

Daniels, Dieter; Naumann, Sandra (Org.). **See This Sound. Histories and Theories of Audiovisual Media and Art**. Köln: Walter König, 2011.

Lund, Holger; Lund, Cornelia (Ed.). **Audio.Visual – On Visual Music and Related Media**. Berlin: Arnoldsche Art Publishers, 2009.

Popper, Frank. **art.of.the.electronic.age**. London: Thames and Hudson, 1993.

- Huhtamo, Erkki. **Illusions in Motion — Media Archaeology of the Moving Panorama and Related Spectacles.**
- Machado, Arlindo. **Anos de Chumbo: mídia, poética e ideologia no período de resistência ao autoritarismo militar (1968-1985).** Porto Alegre: Sulina, 2006.
- Michaud, Philippe-Alain. **Aby Warburg e a imagem em movimento.** Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.
- Punt, Michael. *The Jelly baby on my knee*, in: Eves, Frans; van der Velden, Lucas; and van der Wenden, Jan Peter (Eds). **The Art of Programming — Sonic Acts 2001 conference on digital art, music and education.** Amsterdam: Paradiso / Sonic Acts Press, 2002.
- Rolhf, Jan. *Generieren, nicht collagieren — Ton-Bild-Korrespondenzen in Kontext zeitgenössischer elektronischer Musik*, in: **Cinema - unabhängige Schweizer Filmzeitschrift**, Bd. 49 Musik, Schüren Verlag, Marburg 2004.
- Schwierin, Marcel; Naumann, Sandra. *Abstract Film*, in: Daniels, Dieter; Naumann, Sandra. **Audiovisuology (Compendium) — An interdisciplinary survey of audiovisual culture.** Köln: Walter König, 2010.

4. Avaliação

Em Grupo: Seminário

Individual: Desenvolvimento de Projeto Experimental (e entrega de artigo teórico sobre as premissas conceituais da proposta) ou Artigo teórico sobre um dos temas abordados durante o semestre