

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Plano de Ensino

Universidade Federal do Espírito Santo	Campus Goiabeiras		
Curso: Cinema e Audiovisual			
Departamento Responsável: Comunicação Social			
Data de Aprovação (Art. Nº91):			
Docente Responsável: Gabriel Perrone Vianna			
Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/9267527292709665			
Disciplina: INFOGRAFIA E VIDEOGRAFISMO	Código: COS 11337		
Pré-requisito: Não possui.	Carga Horária Semestral: 60h		
Créditos: 03	Distribuição da Carga Horária Semestral		
	Teórica	Exercício	Laboratório
	30	30	0
<p>EMENTA: Princípios básicos de animação. História, teorias e linguagens da animação. Introdução às técnicas de animação bidimensional e tridimensional. Laboratório de criação em animação. Perspectivas da animação em face das tecnologias digitais. Efeitos especiais cênicos, holografia. Animação digitalizada. Videografismo e produção de vinhetas.</p>			
<p>OBJETIVOS:</p> <p>Geral: Compreender e experimentar possibilidades de trabalhos artísticos ou comerciais através das técnicas de grafismo, animação, efeitos especiais em formatos audiovisuais menos convencionais, tendo como referência os pioneiros e as vanguardas para imaginar futuros da arte cinematográfica.</p> <p>Específicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Despertar um olhar crítico para o cinema como arte visual e a imagem como campo de experiências; 2. Entender a lógica das principais técnicas de experimentação visual, animação e efeitos especiais, bem como o exercício prático de novos modelos do audiovisual digital atual; 3. Observar as possibilidades de transformações, incorporações, de interatividade e intervenção existentes nas novas mídias; 4. Reconhecer como a infografia e o videografismo operam na criação artística do audiovisual.			

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Unidade I - Cinema e experiência visual

Imagem, cinema e formatos; Multidisciplinaridade, simultaneidade e pensamento; A visualidade gráfica e os experimentalismos.

Unidade II - Teorias e práticas da animação

História, teorias e linguagens da animação; Técnicas de animação bidimensional e tridimensional; Estruturas narrativas e estilísticas da animação; A industrialização da animação e as animações contemporâneas independentes.

Unidade III - Videografismo, audiovisual e novas mídias

Rompimentos com as linguagens tradicionais audiovisuais; Linguagem, identidade visual e uso prático do videografismo; Cinema e cultura digital.

METODOLOGIA:

A disciplina é de cunho teórico, com exercícios práticos, e se desenvolve a partir de aula expositiva e exercícios práticos, além de análises fotográficas de imagens e obras audiovisuais.

- Aula expositiva/dialogada;
- Exibição de filmes e debates;
- Realização de exercícios práticos.

Como recursos serão necessários: computador com acesso à internet, projetor multimídia e sistema de som; smartphones e/ou câmeras de filmagem, softwares de edição.

AVALIAÇÃO:

Em cada unidade teremos ao menos uma atividade avaliativa. A ver:

1. Unidade I: Trabalho em grupo (Roteiro, decupagem e plano de produção) (20 pontos).
2. Unidade II: Projeto de animação coletivo (1ª Etapa) (10 pontos) e Análise individual de uma animação digital (10 pontos).
3. Unidade III: Avaliação do progresso do projeto de animação (2ª Etapa) (10 pontos); Exibição e avaliação do projeto finalizado (3ª Etapa) (10 pontos).

Ao final, debate sobre a disciplina e avaliações complementares:

4. Autoavaliação (cada aluno se dará uma nota de 0 a 10 (10 pontos));
5. Nota por participação (10 pontos).

Teremos, então, 6 notas que somarão 100 pontos. A pontuação final máxima será 100 e a mínima para aprovação será 70. Abaixo disto, o aluno deverá fazer um trabalho final de recuperação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

FLUSSER, Vilém. **A filosofia da caixa preta**. São Paulo: Hucitec, 1985.
LUCENA JÚNIOR, Alberto. **Arte da animação**. 2a ed. São Paulo: SENAC, 2005.
MACHADO, Arlindo. **Pré-Cinemas e Pós-Cinemas**. São Paulo: Papirus, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

COSTA, Flávia Cesarino. **O primeiro cinema**. São Paulo: Scritta, 1995.
DUBOIS, Philippe. **Cinema, vídeo, Godard**. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
FERNANDES, José Carlos Silvestre. **A estética do erro digital**. Dissertação. São Paulo: TIDD/PUC-SP, 2010.
LEÃO, Lúcia (org). **O chip e o caleidoscópio**. São Paulo: SENAC, 2003.
MELLO, Christine. **Extremidades do vídeo**. São Paulo: SENAC, 2008.

CRONOGRAMA:

18 a 20/04: Semana acadêmica da UFES

Unidade I - Cinema e experiência visual

Aula 1 (02/05/22): Apresentação do plano de ensino. Audiovisual como síntese entre as Artes do Espaço ou Plásticas; arte multidisciplinar. A simultaneidade de formas estilísticas e pensamento. Introdução aos efeitos visuais.

Trechos dos filmes:

2 Coelhos (Brasil, 2012), Afonso Poyart;

Sin City: a cidade do pecado (EUA, 2005), Dir. Frank Miller, Quentin Tarantino, Robert Rodriguez

Leituras:
BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. *A arte do cinema: uma introdução*. São Paulo: Unicamp, 2013.

BORDWELL, David; HGENER, Malte. *Teoria do cinema: uma introdução através dos sentidos*. São Paulo: Papirus, 2021.

GIACOMANTONIO, Marcello. *Os meios audiovisuais*. São Paulo: Martins Fontes, 1976.

Aula 2 (09/05/22): O cinema como arte visual. A imagem: estaticidade, movimento, captura e reprodução. O primeiro cinema: pioneiros e visionários. O cinema experimental de vanguarda.

Filmes:

Méliès, los orígenes (França, 1996), Dir. Sergio Capelo;

Rhythmus 21 (Alemanha, 1921), Dir. Hans Richter;

Ballet mécanique (França, 1924), Dir. Fernand Léger, Dudley Murphy;

Ensemble for somnambulists (Canadá, 1951), Dir. Maya Deren;

The forbidden (Reino Unido, 1975-78), Dir. Clive Barker;

Brasil 1.872.000 minutos/noves fora? (Brasil, 1977), Dir. Jorge O'Mourão

Eclipse (Brasil, 1984), Dir. Antonio Moreno.

Leituras:

COSTA, Flávia Cesarino. *O primeiro cinema*. São Paulo: Scritta, 1995.

FLUSSER, Vilém. *A filosofia da caixa preta*. São Paulo: Hucitec, 1985.

MACHADO, Arlindo. *Pré-Cinemas e Pós-Cinemas*. São Paulo: Papirus, 2002.

MACHADO, Rubens. *Contribuições para uma história do cinema experimental brasileiro: momentos obscuros, desafio crítico*. São Paulo: USP, 2021.

Aula 3 (16/05/22): Vídeo e cinema: interferências, transformações, incorporações; Desconstruções: a descentralização da linguagem, o olhar eletrônico, cultura digital e cinema de fluxo.

Curtas:

Explendor do Martírio (Brasil, 1974), Dir. Sérgio Peo;

Feeling my way (Reino Unido, 2010), Dir. Jonathan Hodgson;

Dont know what (Áustria, 2020), Dir. Thomas Renoldner;

The other side (França, 2021), Dir. Thomas Blanchard;

The wormhole (EUA, 2019), Dir. Michael Shainblum;

THE END (França, 2021), Dir. Fabrice Mathieu;

Someday (Irlanda, 2019), Dir. Páraic Mc Gloughlin.

Leituras:

MELLO, Christine. *Extremidades do vídeo*. São Paulo: Senac, 2008.

DUBOIS, Philippe. *Cinema, vídeo, Godard*. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

Aula 4 (23/05/22): Exercício prático: Elaboração de um projeto audiovisual experimental com base em referências dos curtas contemporâneos exibidos na aula anterior ou releituras das primeiras experiências cinematográficas ou das obras avant-garde. Execução do roteiro, decupagem e plano de produção.

Aula 5 (30/05/22): Apresentação das propostas: a obra referencial e a obra produzida. Exibição dos curtas. Debate: desafios, descobertas e autoavaliação.

Unidade II - Teorias e práticas da animação

Aula 6 (06/06/22): Animação: história e técnicas. O desenvolvimento de animação tradicional. Estudo de caso: Dave Fleischer. Exibição e análise de animações. Animação infantil (?). Após a exibição das animações, debate sobre os contrastes entre as animações pioneiras e as contemporâneas.

Filmes:

Betty Boop: red hot mamma (EUA, 1934), Dir. Dave Fleischer, Willard Bowsky;
Marinheiro Popeye (EUA, 1934), Dir. Dave Fleischer;
Dragon Ball Z - Ep. 1: the arrival of Raditz (Japão, 1989), Dir. Daisuke Nishio;
Pokémon - Temp. 23 Ep. 1: Pikachu is Born! (Japão, 2019), Dir. Reiko Yoshida.

Leituras:

JÚNIOR, Alberto Lucena. *Arte da Animação*. 2a ed. São Paulo: SENAC, 2005.

Aula 7 (13/06/22): Estudo de casos: Disney, Studio Ghibli e animes: estruturas narrativas e estilísticas. Debate com os alunos sobre as características técnicas e estéticas das obras selecionadas.

Filmes:

O vapor Willie (EUA, 1928), Dir. Ub Iwerks, Walt Disney;
Fantasia (EUA, 1940), Dir. James Algar, Samuel Armstrong, Ford Beebe Jr. e outros;
O túmulo dos vaga-lumes (Japão, 1989), Dir. Isao Takahata;
Akira (Japão, 1988), Dir. Katsuhiro Ôtomo

Leituras:

GABLER, Neal. *Walt Disney: o triunfo da imaginação americana*. São Paulo: Novo Século, 2020.
LE BLANC, Michelle; ODELL, Colin. *Studio Ghibli: the films of Hayao Miyazaki and Isao Takahata*. Londres: Kamera Books, 2019.

Aula 8 (20/06/22): Animação: técnicas digitais. O desenvolvimento da animação por computador.

Filmes:

Maestro (França, 2020), Dir. Illogic
Twin islands (França, 2018), Conclusão do curso de graduação em cinema de Manon Saily, Lara Cochetel, Raphaël Huot, Christine Jaudoin, Charlotte Sarfati and Fanny Teisson

Leituras:

WILLIAMS, Richard. *Manual de animação: manual de métodos, princípios e formulas para animadores clássicos, de computador, de jogos, de stop motion e de internet*. São Paulo: Senac, 2016.

Aula 9 (27/06/22): A industrialização da animação. Estudo de caso: Pixar Animation Studios.

Filmes:

Coisas de pássaros (EUA, 2000), Dir. Ralph Eggleston;
Quase abduzido (EUA, 2006), Dir. Gary Rydstrom;
Presto (EUA, 2008), Dir. Doug Sweetland;
Piper: descobrindo o mundo (EUA, 2016), Alan Barillaro

Leituras:

JÚNIOR, Alberto Lucena. *Arte da Animação*. 2a ed. São Paulo: SENAC, 2005.

Aula 10 (04/07/22): Animações contemporâneas: *stop motion*, *mothion graphics* e *animatics*. Dos estúdios à animação independente. Exibição e análise de animações.

Filmes:

Até a China (Brasil, 2016), Dir. Marão
Vinil verde (Brasil, 2004), Dir. Kleber Mendonça Filho
Enough (Suécia, 2019), Dir. Anna Mantzaris;
Bestia (Chile, 2021), Dir. Hugo Covarrubias;
Boxballet (Rússia, 2021), Dir. Anton Dyakov.

Leituras:

WILLIAMS, Richard. *Manual de animação: manual de métodos, princípios e formulas para animadores clássicos, de computador, de jogos, de stop motion e de internet*. São Paulo: Senac, 2016.

Aula 11 (11/07/22): Exercício avaliativo (1ª Etapa): Elaboração de um projeto de animação em grupo. Laboratório coletivo colaborativo de ideias, técnicas e conceitos. Escrita de uma primeira sinopse e planejamento de ações.

Unidade III - Videografismo, Audiovisual e Novas Mídias

Aula 12 (18/07/22): Rompimentos com as linguagens tradicionais audiovisuais. O artifício da auto-obstrução criativa e outros novos experimentalismos no cinema atual.

Trechos dos filmes:

Adeus à linguagem (França, 2014), Dir. Jean-Luc Godard;

Imagem e palavra (França, 2018), Dir. Jean-Luc Godard.

Festa de família (Dinamarca, 1998), Dir. Thomas Vinterberg

Leituras:

DUBOIS, Philippe. *Cinema, vídeo, Godard*. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

FERNANDES, José Carlos Silvestre. *A estética do erro digital*. Dissertação. São Paulo: TIDD/PUC-SP, 2010.

Aula 13 (25/07/22): Internet, mídias sociais e as novas perspectivas do audiovisual. Linguagem, Identidade visual e uso prático do videografismo; programação criativa e interfaces; vinhetas, teasers e opening titles.

Filme:

Amizade desfeita (Rússia, EUA, 2014), Dir. Levan Gabriadze.

Leituras:

LEÃO, Lúcia (org). *O chip e o caleidoscópio*. São Paulo: SENAC, 2003.

Aula 14 (01/08/22): A câmera na palma da mão e a intimidade como espetáculo. Exercício avaliativo (2ª Etapa): Avaliação de progresso do projeto de animação em grupo. Exercício prático em sala de aula: atividade experimental com o celular em sala de aula.

Leitura:

SIBILA, Paula. *O show do eu*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.

Aula 15 (08/08/22): Exercício avaliativo (3ª Etapa): Apresentação das animações e comentários da atividade avaliativa; Avaliação e debate sobre todo o conteúdo dado.

Curta e filme de encerramento:

Déguste (França, 2020), Dir. Stéphane Baz

Ukraine. pretty cool place (Ucrânia, 2021), Dir. Luke Huxham.

Professor: **Gabriel Perrone** - gabriel.p.vianna@ufes.br