

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Escola de Comunicação – Programa de Pós-Graduação em Comunicação

Linha: Tecnologias da Comunicação e Estéticas

Disciplina: ECS716/ECS816 – Arte, Mídia e Experiência Estética

Prof.: André Parente e Katia Maciel

Horário: Quarta-feira, 17h -20h

Carga Horária: 60 horas aula

Créditos: 4.0

Turma: 12025/12026

Grupo: Tópicos Especiais

Curso: Mestrado e Doutorado (eletiva)

O CURSO COMEÇARÁ DIA 20/03

Arte, Cinema e Performance

Ementa:

O modo expandido do cinema acelerou contaminações entre as diferentes formas da arte experimental. Da pintura dos panoramas aos primeiros cinemas imersivos, das vanguardas históricas aos happenings do cinema expandido dos anos 60, das primeiras videoinstalações ao cinema interativo e performático de hoje, a imagem em movimento se relaciona a uma mudança do regime imagético e espectral, e, como “transcinema”, inscreve o corpo e o gesto do espectador em um registro tátil e sinestésico.

Na arte contemporânea brasileira, uma série de instalações e performances de artistas têm se apropriado e reconfigurado o dispositivo cinematográfico com proposições que relacionam cinema e artes visuais. Não se trata apenas da produção de filmes experimentais, mas de gerar outra relação dos componentes da *máquina cinema* ao espacializar as projeções, construir narrativas *ao vivo*, disponibilizar ao público formas participativas e ativar arquivos de vários extratos da história do cinema.

O curso tem por objetivo discutir a crescente produção no campo das artes visuais de trabalhos que se apropriam da experiência do cinema e a reconfiguram. Apesar da diferença de formatos, do poema visual à instalação fotográfica, da performance filmada ao vídeo objeto, do *high tech* ao *low tech*, o conjunto de obras que serão apresentadas apontam para modos e usos inesperados do dispositivo cinematográfico, ao intervirem na sua linguagem, em seus aspectos narrativos, em suas dimensões arquiteturais e na sua relação com os espectadores.

Programa:

A noção de cinema expandido

Cinema e dispositivo: o que é um dispositivo em Foucault, Deleuze e Agamben.

O corpo em cena: A escultura no campo ampliado e a Teoria do não objeto

Cinema e performance na videoarte

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Escola de Comunicação – Programa de Pós-Graduação em Comunicação

Linha: Tecnologias da Comunicação e Estéticas

Disciplina: ECS716/ECS816 – Arte, Mídia e Experiência Estética

Prof.: André Parente e Katia Maciel

Horário: Quarta-feira, 17h -20h

Carga Horária: 60 horas aula

Créditos: 4.0

Turma: 12025/12026

Grupo: Tópicos Especiais

Curso: Mestrado e Doutorado (eletiva)

A história do cinema ao vivo

Cinema e participação

Cinema entre o conceito e a performance

Bibliografia principal

BELOUR, Raymond. Le corps du cinéma: Hypnoses, émotions, animalités, Paris: POL 2009.

BROADHURST, Susan e MACHOON, Josephine. Performance and technology. Practice and virtual embodiment and interactivity. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

CAESAR, Rodolfo. O enigma de lupe. Rio de Janeiro: Zazie edições, 2016.

CICERO, Antonio. A poesia e a crítica: ensaios. São Paulo: Cia das Letras, 2017.

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

MACIEL, Katia e FLORES, Livia. Instruções para filmes. Rio de Janeiro: Circuito, 2013.

FABIÃO, Eleonora. Ações, São Paulo: Itaucultural, 2016.

MACIEL, Katia. Transcinemas. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2009.

MONDLOCH, Kate. Screens. Viewing media installation art. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.

MICHAUD, Philippe Alain. Filme: por uma teoria expandida do cinema. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014.

MACIEL, Katia e REZENDE, Renato. Poesia e videoarte, Rio de Janeiro: Circuito, 2012.

MATESCO, Viviane. Corpo, imagem e representação. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.

PARENTE, André. Cinemáticos. Rio de Janeiro: +2, 2013

PARENTE, André. Cinema/Deleuze. Rio de Janeiro: Papyrus, 2013

PARENTE, André. Passagens entre fotografia e cinema na arte brasileira. Rio de Janeiro. 2015.

SALTER, Chris. Entangled. Technology and transformation of performance. Cambridge: MIT press, 2010.

SHAW, Jeffrey.; WEIBEL, Peter. (Org.). Future cinema. The cinematic imaginary after film. Cambridge: MIT Press, 2003.