

Disciplina: Novas estéticas da Imagem

Código: COM330

Turma: NX

Carga horária: 60 horas/aula

Créditos: 04

Classificação: G1

Curso: Comunicação Social

Pré-requisito:

(recomenda-se ter feito Teorias da Imagem)

Período Letivo: 2017/1

Aulas: QUARTA: 19:00/22:30

Professorar: Roberta Veiga

Proposta:

O cinema e as pequenas sobrevivências. O curso se dedicará aos estudos das formas cinematográficas disruptivas, que furam as representações convencionais e hegemônicas da história, escrevendo-a contrapelo. Pequenas biografias, subjetividades, particularidades, que, em suas resistências, fazem do cinema, das formas expressivas e estéticas, espaço de inscrição do político no pessoal e dão a ver na limiaridade e no movimento descontínuo da memória a força do trabalho subjetivo sobre o tempo. Tal qual Benjamin pensou a história das frágeis sobrevivências e Deleuze pensou uma literatura menor, serão trabalhadas as formas fotográficas e cinematográficas cuja potência política está nas resistências, nas performances da memória, e na recriação da experiência vivida e encarnada corporalmente: os relatos de si, a colocação do eu em obra pela imagem, a inscrição/escrita feminina e infantil, os arquivos caseiros e históricos que reinstituem a história de sujeitos comuns, vencidos e marginalizados.

Eixo Transversal

Subjetividade, memória e imagem

- Do pessoal ao político e à história
- A inscrição do eu na coletividade
- A escrita feminina
- A infância

Eixos Modulares

Cinema-ensaio e autobiografia-indireta

- A forma ensaio e os agenciamentos possíveis
- A escrita de si pelo outro (autoretrato e gêneros confessionais)
- O filme de família e suas contrariedades (luto e conflito)

Cinema-Diário

- Virar a camera para si: selfie e contra-selfie
- O diário como gênero literário
- O diário filmado, o filme diário

Cinema de found-footage

- O uso dos arquivos
- Os tempos fotográficos
- A sobrevivência das imagens

Bibliografia Geral

- ABBOT, H. Porter. *Diary fiction - Writing as action*. Cornell University, 1984.
- ADORNO, Theodor. "O ensaio como forma". In: *Notas de Literatura I*. São Paulo: Editora 34 e Duas Cidades, 2003.
- BARTHES, Roland. *O prazer do texto*. São Paulo: Perspectiva, 1987.
- BENJAMIN, W. *Walter Benjamin – obras escolhidas: magia, técnica, arte e política*. São Paulo: Brasiliense, 1994.
- BLANCHOT, Maurice. "O diário íntimo e a narrativa". In: *O livro por vir*. Lisboa: Relógio D'água, 1984.
- BIRCHAL, Telma de Souza. *O eu nos ensaios de Montaigne*. Belo Horizonte: UFMG, 2007.
- BRASIL, André. "Ensaio de uma imagem só". In: *Devires*, Belo Horizonte, v.3, n.1, jan-dez., 2006.
- CATELLI, N. *El espacio autobiográfico*. Barcelona: Lumen, 1991.
- CERVERA, Vicente; HERNÁNDEZ, Belém; y ADSUAR, Mona Dolores (Eds.). "El género ensayo, los géneros ensayísticos y el sistema de géneros". In: *El ensayo como género literario*. Universidad de Murcia: Murcia, 2005.
- CORRIGAN, Timothy. *The essay film: from Montaigne after Marker*. Oxford University Press, 2011.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens*. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2015.
- DUBOIS, Philippe. *A imagem-memória ou a mise-en-film da fotografia no cinema autobiográfico moderno*. Revista Laika.
- GAGNEBIN, Murielle; LIANDRAT-GUIGNES, Suzane (orgs.). *L'essai et le cinema*. Paris: Champ Vallion, 2004. (não conheço peguei na biblio da Ilana, porque me pareceu bem focado)
- KLINGER, Diana. *Escritas de si, escritas do outro: o retorno do autor e a virada etnográfica*. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2012.
- LABBÉ, Paola Lagos. *Ecografías del "Yo": documental autobiográfico y estrategias de (auto)representación de la subjetividad* IN: *Comunicación y Medios* n. 24 (2011). *Estudios sobre cine en América Latina*. ISSN 0719-1529
- LEJEUNE, Phillipe. *O pacto autobiográfico*. Belo Horizonte: UFMG, 2008.
- LINS, Consuelo. "Documentário subjetivo e ensaio fílmico". In: *Filmar o real – sobre o documentário brasileiro contemporâneo*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
- LIMA, L. C. "Júbilos e Misérias do pequeno Eu" In: LIMA, L. C (org) *Sociedade e discurso ficcional*. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.
- LOPES, Silvina Rodrigues. "Do ensaio como pensamento experimental". In: *Literatura, defesa do atrito*. Lisboa: Vendaval: 2003.
- MACHADO, Arlindo. "O filme-ensaio". In: *Intermédias*, edição 5 e 6, 2006. Disponível em: www.intermedias.com/miolo/cinema_home.htm
- ODIN, Roger. *Les film de famille. Usage privé, usage public*. Paris: Meridiens Klincksieck, 1995.
- OLNEY, James (org). *Autobiography – essays theoretical and critical*. New Jersey: Princeton University press, 1980
- OLNEY, James. *Autobiography and the cultural moment: a thematic, historical and biographical introduction*. In: OLNEY, James (org). *Autobiography – essays theoretical and critical*. New Jersey: Princeton University press, 1980.
- OLNEY, James. *Some versions of memory/some versions of Bios: the ontology of autobiography*. In: OLNEY, James (org). *Autobiography – essays theoretical and critical*. New Jersey: Princeton University press, 1980.

PERRONE-MOISÉS, L. *Altas literaturas*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

REMÉDIOS, M. L. R. (org.). *Literatura confessional: autobiografia e ficcionalidade*. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1997.

ROCHA, Marília. "O ensaio e as travessias do cinema documentário". Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Comunicação Social da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Belo Horizonte: 2006.

SIBILIA, Paula. *O show do eu – a intimidade como espetáculo*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: 2008.

STAROBINSKI, Jean. "Peut-on définir l'Essai?". In: BONNET, Jacques (org.). *Jean Starobinski*. Collection cahiers pour un temps. Paris: Centre Pompidou, 1985.

STAROBINSKI, Jean. The style of autobiography. In: OLNEY, James (org). *Autobiography – essays theoretical and critical*. New Jersey: Princeton University press, 1980.

Bibliografia Específica

Catálogos: Mekas, Perlov, Rithy Panh e Teia

CONWAY, Kelley. Varda at work: Les Plages d'Angès. IN: *Studies in French Cinema* Volume 10 Number 2, 2010 Intellect Ltd Article.

COOPER, Sarah. Looking back, looking onwards: selflessness ethics, and French documentary. IN: *Studies in French Cinema* Volume 10 Number 1, 2010 Intellect Ltd Article.

LEBOW, Alisa. Memory once removed: indirect memory and transitive autobiography in Chantal Akerman's *D'Est*. *Camera Obscura* 52, Volume 18, Number 1. Duke University Press, 2003.

MARGULIES, Ivone. *Nothing Happens*.

NAFICY, Hamid. *An accented cinema – exilic and diasporic filmmaking*. Princeton University Press, 2001.

TYRER, Ben. Digression and return: Aesthetics and politics in Agnès Varda's *Les Glaneurs et la glaneuse*. IN: *Studies in French Cinema* Volume 9 Number 2, 2009 Intellect Ltd Article.

Devires Chantal