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 Datas e Horário: 30/09 a 11/10, das 18h às 20h30
Carga Horária: 60 horas aula Créditos: 4.0 Turma: 13279/13283
Grupo: Tópicos Especiais Curso: Mestrado e Doutorado (eletiva)

Movendo o Cinema: por um cinema expandido e performativo

Ementa:
Em torno da noção de cinema expandido, analisaremos as condições da emergência de experiências que reinventam o uso da imagem em movimento na história da cultura. Dos primeiros 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, trata-se de pensar as diversas formas como a imagem em movimento está relacionada a uma mudança do regime imagético e espectatorial, e mais profundamente, como o "transcinema" inscreve o corpo e o gesto do espectador/usuário num dinamismo que compõe uma interação com as imagens que, indo além do olhar e da escuta, se faz efetivamente táctil e cinestésica.

Programa:
A noção de cinema expandido
Cinema e dispositivo: o que é um dispositivo em Foucault, Deleuze e Aganbem.
Cinema e imersão: a noção de espetáculo total em Wagner.
Cinema e performance: o que é um corpo?
Cinema e dispositivo nas exposições "Into the Light" e "Future Cinema"
Happenings cinemáticos da Factory deAndy Warhol aos dias atuais.
Cinema e performance na videoarte
O "circuito fechado" nas obras de Peter Campus, Bruce Nauman e Dan Graham
Vídeo-dança na obra de Zbignew Rybzynski
A história e a noção de cinema ao vivo
Cinema, interatividade e participação: o caso da Cosmococas de Hélio Oiticica
Instruções para filme, ou um cinema entre o conceito e a performance

*Para além das aulas, tencionamos convidar alguns artistas a intervir ao longo do curso: Maurício Dias e Walter Riedweg, Christiane Jatahy, Luiz Duva, Lucas Bambozzi, Lívia Flores, Laura Lima, Fernando Gerheim, são alguns artistas que pensamos em chamar.

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 Datas e Horário: 30/09 a 11/10, das 18h às 20h30
Carga Horária: 60 horas aula Créditos: 4.0 Turma: 13279/13283
Grupo: Tópicos Especiais Curso: Mestrado e Doutorado (eletiva)

Bibliografia principal

BROADHURST, SUSAN e MACHOON, JOSEPHINE. Performance and technology. Practice and virtual embodiment and interactivity. New York: Palgrave Macmillian, 2011.
CASETTI, FRANCESCO. The Lumière Galaxy. New York: Columbia University Press, 2015.
DUBOIS, PHILIPPE. Cinema, vídeo, Godard. São Paulo: Cosac Naify. 2004.
MACIEL, KATIA e FLORES, LIVIA. Instruções para filmes. Rio de Janeiro: Circuito, 2013.
MACIEL, KATIA. Transcinemas. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2009.
MONDLOCH, KATE. Screens. Viewing media installation art. Minneapolis: University of Minessota Press, 2007.
MICHAUD, PHILIPPE ALAIN. Filme: por uma teoria expandida do cinema. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014.
PARENTE, ANDRÉ. Cinemáticos. Rio de Janeiro: +2, 2013
PARENTE, ANDRÉ. Cinema/Deleuze. Rio de Janeiro: Papirus, 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.