

1. IDENTIFICAÇÃO:

Faculdade de Comunicação Programa de Pós-Graduação da FAC Instituto de Letras – Pós-Lit	SEMESTRE/ANO: 2º semestre/2024
DISCIPLINA: Teoria do Cinema e Decolonialidade Tóp. Esp. em Comunicação – PPG Cinema e Literatura Pós-Lit 3868 Tóp. Esp. em Comunicação	CRÉDITOS: 4
Prof. Dr. Pablo Gonçalo	

TURMA(S)/HORÁRIO(S): Turma A / 4ª das 08:00hs às 12:00hs
15 vagas, sendo 10 vagas para Pós-Graduação e 05 para Graduação

2. EMENTA:

A disciplina realiza uma revisão da teoria do cinema e do audiovisual contemporâneo, passando por alguns dos principais teóricos do campo dos estudos de cinema das últimas décadas. Juntamente a essa revisão teórica, passaremos pelo cotejo do debate da decolonialidade, enfatizando uma revisão teórica e crítica do cinema a partir da perspectiva e visada de autores e cineastas latino-americanos, africanos e asiáticos.

3. OBJETIVOS

3.1. Geral

Apresentar um panorama dos temas contemporâneos na teoria do audiovisual e no debate sobre decolonialidade, sobretudo na forma como essa questão incide na revisão crítica e teórica da história do cinema e audiovisual

3.2. Específicos

Compartilhar questões, temas, conceitos, leituras, filmes, contos, romances e obras estéticas que lidam com questões teóricas do audiovisual contemporâneo, a decolonialidade e suas revisões histórico-epistemológicas

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- a. Introdução à decolonialidade
- b. Desobediência epistemológica e resgate de futuro
- c. O entre-lugar do discurso latino-americano
- d. Animismo e cinema asiático contemporâneo
- e. Fabulação crítica e história potencial
- f. Debate crítico e teórico no cinema africano contemporâneo
- g. A literatura e o cinema latino-americano: do terceiro cinema à contemporaneidade
- h. A guinada afetiva, o artifício, o feminismo, o corpo e o queer na teoria audiovisual
- i. Estudos de roteiro e histórias alternativas

5. METODOLOGIA DE ENSINO:

Aulas presenciais, visualização de filmes, realização de seminários coletivos, elaboração de ensaios ou trabalhos criativos.
Leremos trechos selecionados dos romances, contos, trechos de novelas e bibliografia teórica.

6. AVALIAÇÃO

O curso será composto por aulas presenciais e haverá o incentivo do debate frente aos textos e aos temas de cada aula.

O aluno deverá apresentar pelo menos **três resenhas** da bibliografia indicada, a ser entregue no dia da aula em que a obra for debatida e **duas resenhas** sobre os filmes que serão exibidos em sala, que podem ser entregues nas aulas seguintes.

Ao final do curso, o aluno deverá apresentar um trabalho **teórico ou criativo** relativo aos tópicos tais como debatidos ao longo do curso, junto com uma apresentação oral, num seminário coletivo.

Resenhas: 50% da Nota

Trabalho Final: 50% da Nota

Nota Final: Resenhas + Trabalho Final

7. PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES:

Encontro	Atividade/conteúdo
----------	--------------------

16.10	<p>Apresentação do curso e do plano de ensino</p> <p>Filme: Bamako (2006), de Abderrahmne Sissako https://www.youtube.com/watch?v=-lq_GsGQVDI Lumumba, a morte de um profeta (1992), Raoul Peck https://www.youtube.com/watch?v=1_H6SzLpzJo</p>
23.10	<p>Não haverá aula - Socine</p>
30.10	<p>Aula 1 - Introdução ao curso</p> <p>Edward Said: <i>Cultura e Imperialismo</i> Ella Shohat e Robert Stam: <i>Crítica à imagem eurocêntrica</i> Édouard Glissant: <i>Poética da relação</i></p> <p>Filme: <i>Do polo ao equador</i>, de Angela Lucci, Yervant Giannikian https://www.youtube.com/watch?v=uf61GF-ApJI</p>
06.11	<p>Aula 2 - Decolinialidade, a visada latino-americana</p> <p>Aníbal Quijano: <i>El regreso del futuro y las cuestiones del conocimiento</i> Silviano Santiago: <i>O entre-lugar do discurso latino-americano</i> Walter Mignolo: <i>The Americas, Christian Expansion and the Modern/Colonial Foundation of Racism</i></p> <p>Filme: <i>A nação clandestina</i>, de Jorge Sanjinés e Grupo Ukamau</p> <p>Complementar: Rita Segato, <i>Aníbal Quijano e a perspectiva da colonialidade do poder</i></p>
13.11	<p>Aula 3 – Fabulação crítica e história potencial</p> <p>Saidya Hartmann, <i>Vênus em dois atos</i> Ariella Azoulay, <i>História potencial: desaprender o imperialismo</i></p> <p>Filme: <i>Isto não é um enterro, é uma ressurreição</i>, de Lemohang J. Mosese</p> <p>Complementar: <i>Um defeito de cor</i>, de Ana Maria Gonçalves</p>

	<p><i>Perder a mãe: uma jornada pela rota atlântica da escravidão</i>, de Saidya Hartmann</p>
20.11	<p>Aula 4 – Mundos e decolonialidade</p> <p>Jens Andermann. <i>O porão do mundo: reencenação e sobrevivência em Pedro Costa</i></p> <p>Jacques Ranciere. <i>Intervalos do cinema</i>. Capítulo A Política de Pedro Costa</p> <p>Filme: <i>Vitalina Varela</i>, de Pedro Costa</p> <p>Bibliografia complementar</p> <p>Jens Andermann, <i>Tierras en Trance: Arte y Naturaleza depues del paisaje</i></p>
27.11	<p>Aula 5 – Historiografia, formalismo arqueologia das mídias</p> <p>Tom Gunning, A montagem das atrações</p> <p>Thomas Elsaesser, História do cinema como arqueologia das mídias</p> <p>Filmes de Carlos Adriano</p>
04.12	<p>Aula 6 – Feminismos, historiografia, gênero e formalismo</p> <p>Linda Williams, <i>Film Bodies: Gender, Genre and Excess</i></p> <p>Mary Anne Doane, <i>Bigger than life: the close up and scale in the cinema</i></p> <p>Eugene Brinkema, <i>The form of the affects</i>. Prefácio, capítulos 1 e 2.</p> <p>Complementar:</p> <p>Rick Altman. <i>Uma abordagem semântica / sintática / pragmática ao gênero</i></p> <p>Mirian Hansen, <i>Early cinema, late cinema: permutations of the public sphere</i></p> <p>Mirian Hansen. <i>Babel and Babylon: Spectatorship in American Silent Film</i></p> <p>Mariana Baltar. <i>Por uma análise sensível: corpo e sensorialidade como ponto de partida metodológico</i></p> <p>Filmes (trechos)</p> <p><i>Stella Dallas</i>, de King Vidor</p> <p><i>Psycho</i>, de Alfred Hitchcock</p> <p><i>Videodromes</i>, de David Cronenberg</p>

11.12	<p>Aula 7 – Ficção especulativa, ecocrítica e teoria do cinema</p> <p><i>O Deus das avencas</i>, de Daniel Galera Chelsea Birks, <i>Objetctivity, Speculative Realism and Cinematic Apparatus</i> T. J. Demos: <i>Decolonizing nature: contemporary art and the politics of ecology</i></p> <p>É noite na América (2022), de Anna Vaz</p>
18.12	<p>Aula 8 – O labirinto decolonial no cinema e na literatura africana, parte I</p> <p>Mohamed Mbougar Saar <i>A mais recôndita memória dos homens</i> Achile Mbembe <i>Crítica da razão negra</i></p> <p>Filme: <i>Mandabi</i>, de Ousamane Sembène <i>A negra</i>, de Ousamane Sembène</p>
08.01	<p>Aula 10 O labirinto decolonial no cinema e na literatura africana, parte II</p> <p>Mohamed Mbougar Saar, <i>A mais recôndita memória dos homens</i> Janaina Oliveira. <i>Mulheres de imagem. Reflexões sobre o cinema africano no feminino.</i></p> <p>Filme: <i>Sambizanga</i>, Sarah Maldoror</p>
15.01	<p>Aula 11 - Os impasses de um cinema “mundial”</p> <p>Marcelo Ribeiro. <i>Em busca do mundo literatura e cinema como dispositivos cosmotécnicos e aparelhos cosmopoeticos</i> Pablo Gonçalo. <i>Mundos desarquivados, arquivos desmundializados</i></p> <p>Complementar: Thiago de Luca. <i>Planetarian cinema</i></p> <p>Filmes de Marguerite Duras</p>
22.01	<p>Aula 12 – Fantasmas, especulações, realismos</p> <p>May Adadol Igawanij. <i>Cinematic Animism and contemporary Southeast Asia artist’s moving image practices</i> Avery Gordon: <i>Ghostly Matter: Haunting and the Sociological Imagination.</i> University of Minneasota Press, 2008</p>

	<p>Filme Cemitério Esplendor, Apichatpong Weerasethakul</p>
29.01	<p>Aula 13 – Stanley Cavell e o realismo filosófico</p> <p>Stanley Cavell. <i>The World Viewed</i> <i>The Pursuits of happiness</i></p> <p>Filme <i>Gaslight</i>, de George Cukor</p>
05.02	<p>Aula 14 - A longa duração e o cinema indígena</p> <p>Silva Rivera Cusicanqui, <i>La sociologia de la imagen como praxis decolonizadora</i> André Brasil, <i>O cinema lagarta dos Tikmun'un: teoria prática das imagens xamânicas</i> Marcos Ferdinand. <i>Ecologia decolonial: pensar a partir do mundo carinbenho</i> Lucia Ramos Monteiro. <i>O cinema existe e resiste. Longa duração, análise filmica e espectacularidade nos filmes de Lav Diaz</i> Ecologia decolonial</p> <p>Filmes Lav Diaz (trechos) Reassamblage, Trinh T. Min-ha</p>
12.02	<p>Aula 15 – O melodrama e o imaginário queer latino-americano</p> <p>Cai a noite tropical, de Manuel Puig <i>Tengo miedo, torero</i>, de Pedro Lemebel <i>Poco Hombre</i>, de Pedro Lemebel</p> <p>Morango e chocolate, Tomàs Gutierrez Alea</p>

19.02	<p>Aula 16 - Amefricanidades e lusotropicalismo: de Gilberto Freyre a Lélia Gonzalez</p> <p><i>Ventos do apocalipse</i>, Paulina Chiziane <i>A categoria política da Amefricanidade</i>, Lelia Gonzalez <i>Cadernos de memórias coloniais</i>, Isabela Figueredo</p> <p>25, de Zé Celso Martinez Corrêa e Celso Cunha <i>Tabu</i>, de Miguel Gomes</p>
-------	---

BIBLIOGRAFIA

AZOULAY, Ariella: *História potencial: desaprender o imperialismo*. UBU, 2024

BUENO, Wilson: *Mar Paraguayo*. Org: Douglas Diegues e Adalberto Müller, Iluminuras, São Paulo, 2022

FREITAS, Kênia & MESSIAS, José: *O futuro ou será negro ou não será: Afrofuturismo e afropessimismo - as distopias do presente*. Revista Imagofagia, n. 17, 2018

GALERA, Daniel. *O Deus das avencas*. Companhia das Letras, 2021.

GLISSANT, Édouard. *Poética da relação*. Bazar do Tempo, 2021

GONÇALO, Pablo: *Fábulas sem olhos: os roteiros não filmados na historiografia do cinema brasileiro*. Revista E-Compós, v.23, 2021.

GONÇALVES, Ana Maria. *Um defeito de cor*. Editora Record, São Paulo, 2006

HARAWAY, Donna: *Quando as espécies se encontram*. Trad: Juliana Fausto, UBU, São Paulo 2022.

HARTMAN, Saidya: *Vidas rebeldes, belos experimentos: histórias íntimas de meninas negras desordeiras, mulheres encrenqueiras e queers radicais*. Trad: Floresta. Editora Fósforo, São Paulo, 2022

_____: *Perder a mãe: uma jornada pela rota atlântica da escravidão*. Bazar do Tempo, 2021

KOPENAWA, Davi & ALBERT, Bruce: *A queda do céu: palavras de um xamã Yanomami*. Companhia das Letras, São Paulo, 2015

LEMEBEL, Pedro. *Tengo miedo, torero*. Gertdelpozo, 2001.

_____. *Poco Hombre: escritos de uma bicha terceiro-mundista*. Jorge Zahar, Cia das Letras, 2023.

MIGNOLO, Walter. *The idea of Latin-America*. Willey Blackwell, 1991.

MORRISON, Toni. *Amada*. Companhia das Letras, São Paulo, 2018

QUIJANO, Aníbal. *El regreso del futuro y las cuestiones del conocimiento*. Revista Crítica de Ciencias Sociais

RANCIERE, Jacques: *A fábula cinematográfica*. Papirus, Campinas, 2013.

SAID, Edward. *Cultura e Imperialismo*. Companhia das Letras, 2011

SANTIAGO, Silviano. *Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência cultural*. Editora Rocco, 2000.

SEGATO, Rita. *Crítica da colonialidade em oito ensaios e uma antropologia por demanda*. Bazar do Tempo, 2021.

SHOHAT, Ella Shohat & STAM, Robert: *Crítica à imagem eurocêntrica*. Cosac y Naif, 2006