DLP: Regimes de sentido nas redes audiovisuais, no cinema, na performance e na arte contemporânea (cód. Disciplina COS-P08962)

Professora: Christine Pires Nelson de Mello (cód. orientação: 5217)

Área de Concentração: Signo e Significação nas Mídias

Linha de Pesquisa 1: Regimes de Sentido nos Processos Comunicacionais

Semestre: 2/2024

Módulo 1 - Horário duplo:

Quintas-feiras das 16:00 às 19:00hs e das 19:00 às 22:00h.

Agosto dia 15 e 29: 16:00 às 22:00h

Setembro dia 12 e 26: 16:00 às 22:00h

Outubro dia 10 e 24: 16:00 às 22:00h

Novembro dia 14: 16 às 22:00h

Módulo 2 - Horário normal - Quinta-feira das 19:00 às 22:00h

Novembro dia 28: das 19:00 às 22:00h

Créditos: 03

Carga Horária: 225 horas

Semestre: 2/2024

Ementa:

A disciplina estuda os procedimentos poéticos, as maneiras de fazer e os modos de apresentar práticas relacionadas às redes sociais (múltiplas plataformas, narrativas online, linguagens emergentes), à visualização de dados (big data), às mídias audiovisuais, ao cinema (digital, experimental, expandido, live cinema, animação 3D, narrativas sensoriais, fabulações documentais, entre outras), à performance (ações vivenciais, colaborativas, coletivas, mídiativistas, entre outras) e à arte contemporânea (instalação interativa, videoarte, videoperformance, videoinstalação, residência artística, escritos de artistas, entre outras práticas). Em tempos dos agenciamentos coletivos de enunciação (Guattari, 1992) e do capitalismo cognitivo (Hardt e Negri, 2001), em que trabalho material e imaterial (que envolvem as tecnologias informacionais) se interseccionam, o presente estudo busca proporcionar instrumentais de análise levando em conta experimentações materiais, o trânsito entre linguagens, gestos expressivos, a materialidade dos meios e a ativação dos processos de subjetivação. Articula, para tanto, os afetos, as sensações e a partilha comum, evidenciando modos expandidos pelos quais as dimensões ético-estéticas estão presentes nos arranjos das linguagens e nas ressignificações poéticas. Sob a abordagem das extremidades (Mello, 2004, 2008, 2016, 2017 e 2023), procedimentos comunicacionais-operatórios-conceituais como os da desconstrução, contaminação e compartilhamento são propostos como caminho e jogo de leitura.

Bibliografia Básica:

CARVALHAES, Ana Goldstein. **Persona performática**: alteridade e experiência na obra de Renato Cohen. São Paulo: Perspectiva/Fapesp, 2012.

FANON, Frantz. O negro e a linguagem. In: FANON, Frantz. **Pele Negra, máscaras brancas.** Tradução de Renato da Silveira. Salvador, EDUFBA, 2008.

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

SANTAELLA, Lucia. **Matrizes da linguagem e pensamento**: sonora, visual, verbal. Aplicações na hipermídia. São Paulo: Iluminuras/Fapesp, 2001.

Bibliografia Complementar:

BORENSTEIN, Malka Celina. **Residência-arte**: Vai Passar como uma proposição poética-estética-ética de uma artista. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2023.

CAMPOS, Haroldo de. **A arte no horizonte do provável**. São Paulo: Editora perspectiva, 1977 (4ª. edição).

CASTRO, Lucas. **Arte contemporânea**. Rotas#2. / Performatividade do artista. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021.

CASTRO, Maurício Barros de (org.). **Arte e cultura:** ensaios. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

COLVARA, Bianca Maciente. Extremidades em rede: a formação de linguagens emergentes em ambiente digital. 2022. 115 f. Dissertação. (Mestrado em Comunicação) Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora.

COSTA, Luiz Cláudio da. A singularidade da pesquisa em artes na universidade. In: CASTRO, Maurício Barros de (org.). **Arte e cultura:** ensaios. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

EAGLETON, Terry. **Materialismo**. Traduzido por Fernando Santos. São Paulo: Editora Unesp, 2023.

[FERRARI, Pollyana](http://lattes.cnpq.br/8066660068004635); [FREITAS FILHO, A.](http://lattes.cnpq.br/6594941123083463) ; SEGURADO, R. ; PENTEADO, C. ; AMADEU, S. ; ALVES, R. . **Ativismo digital hoje**: política e cultura na era das redes. 01. ed. São Paulo: Hedra, 2021.

GARCIA, Paula. **Corpo ruído como procedimento na arte.** Dissertação de Mestrado. São Paulo: Faculdade Santa Marcelina, 2009.

GUATTARI, Félix. Tradução de Ana Lúcia de Oliveira e Lúcia Cláudia Leão. **Caosmose**: um novo paradigma estético. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992.

HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. **Império**. Tradução de Berilo Vargas. Rio de Janeiro: Record, 2001.

LADDAGA, Reinaldo. Estética da emergência: a formação de outra cultura das artes. Tradução Magda Lopes. São Paulo: Martins Fontes – selo Martins, 2012.

MACEDO, Larissa. **Poéticas do efêmero**: novas temporalidades em rede a partir do Instagram Stories. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2019.

MACEDO, Larissa. **Encruzilhadas**: práticas artísticas e curatoriais nas redes sociais. Tese de doutorado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2023.

MACHADO, Arlindo. **Pré-cinemas & pós-cinemas**. Campinas: Papirus, 1997. – (Coleção Campo Imagético)

MANOVICH, Lev. **Software takes command**. Nova Iorque/Londres: Bloomsbury, 2013.

MARCONDES FILHO, Ciro. **O princípio da razão durante**: comunicação para os antigos, a fenomenologia e o bergsonismo: nova teoria da comunicação III / Tomo I. São Paulo: Paulus, 2010. – (Coleção Comunicação)

MELLO, Christine. **Extremidades do vídeo**. Tese de doutorado em Comunicação e Semiótica. São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2004.

MELLO, Christine. Lucas Bambozzi: redes sociais e enfrentamento. In: **PORTO ARTE**, no. 28, maio, 2010. Porto Alegre: Instituto de Artes/Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010. pp. 59 - 70.

MELLO, Christine. Corpo e imagem como signo flutuante, impreciso, coletivo. In: CABO GERALDO, Sheila (Org.). **Fronteiras: arte, imagem e história**. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2014. Pp. 65-71.

MELLO, Christine. Extremidades: leituras entre arte, comunicação e experiência contemporânea. In: ARANTES, Priscila; PRADO, Gilbertto; TAVARES, Mônica (orgs.). **Diálogos transdisciplinares**. São Paulo: ECA/USP, 2016.

MELLO, Christine. (org.) **Extremidades**: experimentos críticos – redes audiovisuais, cinema, performance, arte contemporânea. São Paulo: Estação das Letras e cores, 2017 (impresso) e 2021 (ebook).

MELLO, Christine; MACEDO, Larissa Cristina Sampaio. **@AMULTIDAO**: **eXtremidades nas redes audiovisuais em tempos de pandemídia**. In: ALMAS, Almir [et al.]. (Org.). Pandemídia: vírus, contaminações e confinamentos. 1ed.São Paulo: ECA-USP / Invisíveis Produções, 2020, v. 1, p. 219-230.

MELLO, Christine. (org.) **Extremidades**: experimentos críticos 2 – redes audiovisuais, cinema, performance, arte contemporânea. São Paulo: Estação das Letras e cores, 2022 (ebook) e 2023 (impresso).

MIRANDA, Cristiana. **Peixes de prata**: sais líquidos e cinema. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2019.

NEME, Henrique Nogueira. **Mise en scène e corpo no cinema no século XXI**: reflexões críticas a partir de Apichatpong Weerasethakul e Henrique Nogueira Neme. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021.

NOGUEIRA, Carlos Eduardo da Silva. **Animação 3D nas extremidades** – realismo tensionado: história, teoria e crítica da animação de síntese no século XXI. Tese de doutorado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2022.

OLIVEIRA, Fernanda. **Ruínas do visível**: das materialidades da imagem à visualização de dados. Dissertação de mestrado em Artes. Campinas, Universidade Estadual de Campinas, 2023.

OITICICA, Hélio. **Materialismos**. Buenos Aires: Manantial, 2013.

RANCIÈRE, Jacques. **A partilha do sensível**: estética e política. São Paulo: Ed. 34, 2005.

RECH, Nathalia Silveira. **O biopoema “Genesis” (1999) de Eduardo Kac**: poética do desvio como potência de vitalidade. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2018.

ROLNIK, Suely (2018). O inconsciente colonial-capitalístico. *In*: ROLNIK, Suely.**Esferas da insurreição**: notas para uma vida não cafetinada. São Paulo, N-1 edições, pp. 29-97.

SANTAELLA, Lucia. **Corpo e comunicação**: sintoma da cultura. São Paulo: Paulus, 2004.

SANTAELLA, Lucia. **Percepção**: fenomenologia, ecologia, semiótica. São Paulo: Cengage Learning, 2012.

SANTAELLA, Lucia. (Org.) **Novas formas do audiovisual**. 1. ed. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2016. [SANTAELLA, Lucia](http://lattes.cnpq.br/8886485096957731). **Inteligência artificial & redes sociais**. 1. ed. São Paulo: EDUC, 2019.

SILVA, Katrin Riato. **Performatividade e cinema contemporâneo**: procedimentos nas extremidades em Gabriel Mascaro. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2020.