

Plano de ensino
(Proposta de Seminário de Estudos Avançados)

Universidade Federal de Santa Maria
Programa de Pós-Graduação em Letras

Identificação do seminário

Título: Estudos dos quadrinhos, sua forma e sua história

Carga horária: 15 horas-aula – Modelo Online

Período de realização previsto: 2º semestre de 2022 – 19 de julho a 23 de agosto

Profa. Dra. Maria Clara da Silva Ramos Carneiro

Ementa

A linguagem “polimorfa” dos quadrinhos (BERTHOU; DÜRRENMATT, 2019) apresenta diferentes negociações a partir de sua forma e seus meios: a relação entre o gesto manual ainda presente no desenho e seu caráter altamente reprodutível; o entrelaçamento do verbalizável (o que narra) e do plástico (sua visualidade); seu posicionamento flutuante sobre diferentes fronteiras, das Letras, das Artes, da sociedade do espetáculo. Sua profusão se dá por seu caráter altamente reprodutível, avanços da “era da reprodutibilidade técnica”, porém seus objetos não obliteram a manualidade em que se esconde vestígios de uma autoria (MARION, 1993), de uma escola, de seu tempo. Os quadrinhos apontam para o caráter imagético da escrita (CARNEIRO, 2015) – esta, sim, bastarda de imagem e palavra (CHRISTIN, 1995). Para este seminário, será revisitado um panorama da pesquisa sobre as histórias em quadrinhos a partir de Cirne (1975; 2000), também será exposto o sistema dos quadrinhos ou a lógica de seu dispositivo em Groensteen (1990; 2006; 2015), o conceito de grafiação em Marion (1993), algumas concepções metodológicas em Baetens, como sua análise das estratégias do grupo Oubapo (BAETENS, 1996; 2003; 2011). Serão revistos, também, intercâmbios da histórias com a literatura em Dürrenmatt (2013). Serão abordadas, portanto, reflexões de ordem estética ou retórica, mas também serão discutidas as relações da mídia e seu meio (CARNEIRO; ZENI, 2021), trazendo, para a pesquisas dessa linguagem, contribuições da história da imagem de Didi-Huberman (DIDI-HUBERMAN, 2015; 2017). Portanto, vislumbra-se observar elementos materiais para uma leitura materialista dos quadrinhos.

Objetivos

Espera-se, ao longo do curso, permitir aos participantes o desenvolvimento de habilidades da crítica aplicada aos quadrinhos e reconhecer pensamentos e conceitos atuais da pesquisa de matriz majoritariamente francófona sobre a linguagem. Ao final do curso, objetiva-se que participantes serão capazes de produzir um artigo de análise de uma obra em quadrinhos a partir do ferramental oferecido, observando relações epistemológicas, estéticas e éticas que podem ser percebidas a partir da leitura de dado objeto.

Programa

Parte 1: Introdução às pesquisas sobre quadrinhos e alguns conceitos iniciais.

História da pesquisa sobre quadrinhos no Brasil e França.

Um passeio pelas definições de histórias em quadrinhos: as propostas de definição de Scott McCloud (1993), Ann Miller (2007). A ideia de dispositivo, artrologia e solidariedade icônica (GROENSTEEN, 2015). A escrita como palavra em Christin (1995) e Carneiro (2015), e a negociação entre plasticidade e narratividade (STERCKX, 2005).

Leitura:

CHRISTIN, Anne-Marie. **A imagem e a letra**. *Linguagem: Estudos e Pesquisas*, [s.l.], v. 2, nº 1, p. 337–350, 2013. ISSN: 1519-6240.

Parte 2: Entre a manualidade e a reprodutibilidade

O espectro das obras de arte: alografia e autografia, em Genette (2010). A forma da letra nas histórias em quadrinhos. O conceito de grafiação em Philippe Marion (MARION, 1993).

Leituras:

CARNEIRO, M. C. da S. R.. **O regime autográfico: a negociação entre a narração e a plasticidade nos quadrinhos**. *Esferas*, Brasília, nº 9, p. 57–67, 2017. ISSN: 2316-7122, DOI: 10.31501/esf.v0i9.8056.

BAETENS, J. **Une lecture de Traces en cases: Une relance salutaire**. *Recherches en communication*, [s.l.], nº 5, p. 223–235, 1996.

Parte 3: A relação entre quadrinhos e literatura

Alguns elementos de comparação entre literatura e quadrinhos: o “valor” literário, inspiração, empréstimos e fronteiras. Estudo de trechos do livro *Bande dessinée et littérature* de Jacques Dürrenmatt. Procedimentos para uma análise dos quadrinhos a partir da teoria literária.

Leitura:

DÜRRENMATT, J. **Les rêves de Jimmy : divagations sans frontières dans la bande dessinée contemporaine**. *Fabula/Les colloques*, [s.l.], nº e début et la fin. Roman, théâtre, B.D., cinéma, p. 1–9, 2008.

_____. **Bande dessinée et littérature**. 1 ed. Paris: Classiques Garnier, 2013. 232 p. ISBN: 9782812417139. (Trechos selecionados).

Parte 4: A forma reverbera – Oubapo, artes visuais e abstrações em quadrinhos

O Oubapo e suas ferramentas para compreensão da forma dos quadrinhos. O “post-comics” (CONARD, 2020) e as histórias em quadrinhos de fronteira (BROERING, 2015).

Leitura:

CARNEIRO, M. C. da S. R. **A metalinguagem em quadrinhos: estudo de Contre la Bande Dessinée de Jochen Gerner**. 281 p. - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2015.

Parte 5: Elementos de estilo nas histórias em quadrinhos

Conferência com o Professor convidado Jacques Dürrenmatt, autor de *Bande dessinée et littérature* (2013) e organizador, com Benoît Berthou, de *Style(s) de (la) bande dessinée* (2019). Conferência com tradução consecutiva da professora responsável.

Parte 6: A parte da História – o tempo nas histórias em quadrinhos

As tomadas de posição de obras e o impacto de elementos sociais e históricos no desenvolvimento dos quadrinhos contemporâneos. O tempo retratado nas histórias em quadrinhos; o trauma rememorado. A ideia de um sistema quadrinístico.

Leituras:

CIRNE. **Vanguarda: um projeto semiológico**. Petrópolis: Vozes, 1975.

_____. **Quadrinhos, sedução e paixão**. Petrópolis: Vozes, 2000. 220 p.

ZENI e CARNEIRO. **Sistema quadrinístico via Diego Gerlach**. *Terceira Margem*, Rio de Janeiro, v. 25, n° 46, p. 278–303, 2021. ISBN: 0000000323321.

Cronograma

Aulas de 2 horas e 30 minutos – 6 encontros síncronos via plataforma Google Meet.

Aula 1 – 19/07/2022 – Introdução às pesquisas sobre quadrinhos e alguns conceitos iniciais.

Aula 2 – 26/07/2022 – Entre a manualidade e a reprodutibilidade

Aula 3 – 02/08/2022 – A relação entre quadrinhos e literatura

Aula 4 – 09/08/2022 – A forma reverbera – Oubapo, artes visuais e abstrações em quadrinhos

Aula 5 – 16/08/2022 – Elementos de estilo nas histórias em quadrinhos

Aula 6 – 23/08/2022 – A parte da História – o tempo nas histórias em quadrinhos

Entrega do trabalho final até o dia 8 de setembro.

Retorno das avaliações por e-mail até o dia 15 de setembro.

Metodologia de trabalho

O seminário será oferecido na forma de aulas expositivas via plataforma Google Meet, apoiadas na bibliografia do curso e de obras selecionadas para análise a partir de pressupostos teóricos estudados. Após a exposição da professora, os participantes serão convidados a apresentarem suas dúvidas e comentários.

Ao longo do curso, serão apresentadas ferramentas metodológicas de análise de histórias em quadrinhos, e espera-se, a partir dos exemplos da professora, encorajar participantes a elaborarem textos conciliando aspectos formais e temáticos de obras contemporâneas dos quadrinhos. Os textos dos encontros deverão ser lidos antes das aulas; eles estarão disponíveis em drive criado para os participantes do curso.

Todas as aulas serão realizadas online, e as atividades serão exclusivamente síncronas, com exceção do trabalho final. Será pedido um trabalho final de análise de um título, autor ou tema em torno das histórias em quadrinhos, na forma de um artigo acadêmico, que poderá ser entregue até 15 dias após a conclusão do seminário, para e-mail da professora.

Referências bibliográficas

Básicas

BAETENS, J. **Une lecture de Traces en cases: Une relance salutaire**. *Recherches en communication*, [s.l.], n° 5, p. 223–235, 1996.

_____. **Comic strips and constrained writing**. *Image Narrative*, [s.l.], n° 7, p. 2–7, 2003.

_____. **Abstraction in comics**. *Sub-Stance*, [s.l.], v. 40, n° 1, p. 94–113, 2011. ISSN: 00492426, DOI: 10.1353/sub.2011.0004.

CARNEIRO, M. C. da S. R. **A metalinguagem em quadrinhos: estudo de Contre la Bande Dessinée de Jochen Gerner**. 281 p. - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2015.

CARNEIRO, M. C. da S. R.; ZENI, L. **Sistema quadrinístico via Diego Gerlach**. *Terceira Margem*, Rio de Janeiro, v. 25, n° 46, p. 278–303, 2021. ISBN: 0000000323321.

CHRISTIN, Anne-Marie. **A imagem e a letra**. *Linguagem: Estudos e Pesquisas*, [s.l.], v. 2, nº 1, p. 337–350, 2013. ISSN: 1519-6240.

CIRNE, M. **Vanguarda: um projeto semiológico**. Petrópolis: Vozes, 1975.

_____. **Quadrinhos, sedução e paixão**. Petrópolis: Vozes, 2000. 220 p.

DÜRRENMATT, J. **Bande dessinée et littérature**. 1 ed. Paris: Classiques Garnier, 2013. 232 p. ISBN: 9782812417139.

_____. **Les rêves de Jimmy : divagations sans frontières dans la bande dessinée contemporaine**. *Fabula/Les colloques*, [s.l.], nº e début et la fin. Roman, théâtre, B.D., cinéma, p. 1–9, 2008.

GROENSTEEN, T.. **O sistema dos quadrinhos**. In: ASSIS, É. (trad.). Nova Iguaçu: Marsupial, 2015. 184 p.

Complementares

BENJAMIN, W. **A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica**. SILVA, G. V. (trad.). Porto Alegre: L&PM, 2019. 51–123 p.

BERTHOU, B.; DÜRRENMATT, J. **Style(s) de (la) bande dessinée**. Paris: Classiques Garnier, 2019.

BROERING, P. F. **Incidente Em Tunguska**. - UDESC, 2015. Disponível em: <<http://tede.udesc.br/handle/handle/793>>. Acesso em: 24/jan./20.

CHRISTIN, A.-M. **L'image écrite, ou la déraison graphique**. Paris: Flammarion, 1995. 247 p. ISBN: 2080126350.

CONARD, S. **Post-Comics. Beyond Comics, Illustration and the Graphic Novel**. Ghent: Het Balanseer and KASK School of Arts, 2020. 128 p.

DIDI-HUBERMAN, G. **Diante do tempo: história da arte e anacronismo**. ARBEX, M.; NOVA, V. C. (trads.). Belo Horizonte: UFMG, 2015. 472 p.

_____. **Quando as imagens tomam posição**. MOURÃO, C. P. B. (trad.). Belo Horizonte: UFMG, 2017. v. 1, 0 p.

GENETTE, G. **L'oeuvre de l'art**. Paris: Seuil, 2010. 799 p.

GROENSTEEN, T. **Un objet culturel non identifié: La bande dessinée**. Angoulême: Editions de l'An 2, 2006. 206 p.

MARION, P. **Traces en cases : Travail graphique, figuration narrative et participation du lecteur**. Bruxelas: Academia, 1993. ISBN: 2872091785.

MCCLOUD, S. **Understanding Comics: The Invisible Art**. Nova York: William Morrow Paperbacks, 1993. 224 p.

MILLER, A. **Reading bande dessinée- Critical Approaches to French-language Comic Strip**. Bristol: Intellect, 2007.