

PLANO DE ENSINO

Tópico Especial: Monstruosidades no Cinema: perspectivas biológicas e culturais (30h)

Semestre: 2025.1 – Início 16/06/2025

Horário: 2ª feira das 13h às 18h 6ª feira 18h às 22h

Professores: Dr. Daniel Serravalle de Sá / Dr. Giordano Wosgrau Calloni

E-mail d.serravalle@ufsc.br / giordano.calloni@ufsc.br

Descrição

O horror/terror ficcional possui raízes profundas na matriz biológica do ser humano, conectando-se ao nosso folclore, religiões, mitos, ritos funerários e temores existenciais relacionados ao mal demoníaco e sobrenatural. Em essência, essas manifestações são respostas físicas ligadas aos nossos instintos mais primordiais. Embora muitas análises críticas tenham destacado, com razão, as raízes históricas e os elementos psicológicos do gênero, sua dimensão biológica é basilar. Os filmes mais assustadores exploram mecanismos de sobrevivência, como o *fight, flight or freeze* reações cerebrais automáticas desencadeadas pelo sistema nervoso sem que haja plena consciência ou controle. O corpo emerge como o *locus* essencial do horror e tudo o que se desvia da forma humana típica – como vegetais, robôs, insetos – ou que apresenta hibridismos, deformidades congênitas ou variações estruturais, é percebido como monstruoso. Na taxonomia do monstruoso, entram tanto questões estéticas (a associação entre o belo/bom e o feio/mau) quanto questões políticas (a marginalização de corpos e grupos identitários vistos como desviantes). Contudo, é na dimensão orgânica que o horror ficcional se manifesta em seu aspecto mais extremo e dramático, desafiando os limites do conhecimento e gerando um dilema epistemológico. Os professores deste curso se propõem explorar o que acontece quando o gênero do horror e seus monstros são analisados na interseção entre a cultura e a biologia. Em paralelo, a disciplina busca explorar o potencial do audiovisual como ferramenta pedagógica, tanto para o ensino de temas das ciências humanas quanto das ciências biológicas.

Objetivos

Ao final deste curso, os alunos serão capazes de:

- Identificar e analisar tópicos e temas biológicos em filmes de terror.
- Compreender respostas fisiológicas presentes no gênero de horror/terror.
- Discutir contextos culturais, históricos e psicológicos em audiovisuais de terror.

- Familiarizar os/as estudantes com o uso de audiovisuais na elaboração de pesquisa e de materiais didáticos.

Cronograma

Módulo 1: Fundamentos culturais e biológicos do terror/horror

- O problema da nomenclatura (terror, horror, fantástico, gótico);
- Visão geral das teorias biológicas do medo;
- *Body Horror*: os gêneros corporais (melodrama, pornografia, horror).

Filmes escolhidos: *Freaks* (Tod Robbins, 1932), *O homem elefante* (David Lynch, 1980), *Um homem diferente* (Aaron Schimberg, 2024), *A substância* (Coralie Fargeat, 2024).

Módulo 2: A ciência do medo: morfologias monstruosas

- A taxonomia do monstro: da origem e criação de seres aterrorizantes;
- Biologia, genética, ciência: critérios estéticos, políticos e biológicos;
- Terrores sociopsicológicos: ideias ou comportamentos monstruosos.

Filmes: *Ulysses* (Mario Camerini, 1954), *Vénus noire* (Abdellatif Kechiche, 2010), *O silêncio dos inocentes* (Jonathan Demme, 1991), *Os olhos da montanha* (Alexandre Aja, 2006), *O Senhor Babadook* (Jennifer Kent, 2014).

Módulo 3: Doenças, contágio e monstruosidade

- Guerras biológicas e o apocalipse zumbi: colapso social em narrativas distópicas;
- Metáforas da infecção: epidemias, pandemias e contágios;
- O corpo doente como monstro: desvios, doenças e deformidades.

Filmes: *Alien, o oitavo passageiro* (Ridley Scott, 1979), *Enigma de outro mundo* (John Carpenter, 1982), *A volta dos mortos-vivos* (Dan O'Bannon, 1986), *A mosca* (1986), *Guerra Mundial Z* (Marc Forster, 2013).

Módulo 4: Inteligências Artificiais, Pós-humano e futuro do horror

- Hibridismos: corpos reconstruídos, aprimorados ou corrompidos pela tecnologia.
- Apocalipse tecnológico: máquinas conscientes ou autônomas.
- Limites da humanidade: perda de identidade e resistência Algoritmo do horror

Filmes: *O exterminador do futuro* (James Cameron, 1984), *Robocop* (Paul Verhoeven, 1986), *The Matrix* (Irmãs Wachowski, 1999), *Ex Machina* (Alex Garland, 2014).

Nota: A programação de filmes está sujeita a alterações.

Bibliografia complementar

BELLEI, Sérgio Luiz Prado. *Monstros, índios e canibais: ensaios de crítica literária e cultural*. Florianópolis: Insular, 2000.

BEVILLE, Maria. *Gothic Post-Modernism*. Amsterdam: Rodopi, 2009.

BORDWELL, David et al. *The Classical Hollywood style, 1917-60*. New York: Columbia UP, 1985. pp. 1-84.

BRETON, Philippe. *À imagem do homem – do golem às criaturas virtuais*. Tradução de Joana Chaves. Lisboa: Instituto Piaget, 1995.

CARROL, Noël. *A filosofia do horror ou os paradoxos do coração*. Tradução de Roberto Leal Ferreira. Campinas: Papyrus, 1999.

CORSEUIL, Anelise Reich. "Literatura e Cinema". In: *Teoria literária abordagens históricas e tendências contemporâneas*, Thomas Bonnici e Lucia Osana Zolin (org). Maringá: EDUEM, 2003, pp. 295 -304.

CORSO, Mário; CORSO, Diana L. *A psicanálise na terra do nunca: ensaios sobre fantasia*. Porto Alegre: Penso, 2011.

CREED, Barbara. *The Monstrous-feminine: Film, Feminism, Psychoanalysis*. London: Routledge, 1993.

DEL PRIORE, Mary (org.). *Monstros e monstregos do Brasil: ensaio sobre a zoologia fantástica brasileira nos séculos XVII e XVIII*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

DOUGLAS, Mary. *Perigo e pureza – ensaio sobre a noção de poluição e tabu*. Tradução de Sônia Pereira da Silva. Lisboa: Edições 70, 1991.

ECO, Umberto. *História da beleza*. Tradução de Eliana Aguiar. São Paulo: Record: 2013.

ECO, Umberto. *História da feiura*. Tradução de Eliana Aguiar. São Paulo: Record, 2007.

EISNER, Lotte H. *The Haunted Screen: Expressionism in German Cinema and the influence of Max Reinhardt*. London: Thames and Hudson, 1969.

FLETCHER, John. 'Primal Scenes and the Female Gothic: Rebecca and Gaslight', *Screen*, 36 (4), Winter, 1995, pp. 341-370.

FOUCAULT, Michel. *Os anormais*. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

FREUD, Sigmund. O estranho. IN: Freud. *Obras completas*. Edição Standard Brasileira V. XVII. Rio de Janeiro: Imago, 1986, pp 237-269.

FREUD, Sigmund. Totem e tabu. *Obras completas*. Volume XIII. Rio de Janeiro: Imago, 1987.

GIL, José. *Monstros*. Tradução de José Luis Luna. Lisboa: Relógio D'água, 2006.

HARDY, Phil. *Horror*, the Aurum Film Encyclopedia. London: Aurum Press, 1985.

HEFFERNAN, Kevin. *Ghoul, Gimmicks, and Gold*. Durham and London: Duke UP, 2004.

HITCHCOCK, Susan Tyler. *Frankenstein – as muitas faces de um monstro*. Tradução de Henrique Amat Rêgo Monteiro São Paulo: Larousse, 2010.

HUTCHEON, Linda. *A Theory of Adaptation*. New York: Routledge, 2006.

- HUTCHINGS, Peter. *The Horror Film*. London: Longman, 2004.
- JANCOVICH, Mark. "The Horror Genre and its Critics". In: *Horror*. London: Batsford, 1992.
- JEHA, Julio. *Monstros e monstruosidades na literatura*. Belo Horizonte: UFMG, 2007.
- JEHA, Julio; NASCIMENTO, Lyslei (org.). *Da fabricação de monstros*. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2009.
- KAISER, Wolfgang. *O grotesco: configuração na pintura e na literatura*. Tradução de J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2009.
- KAYE, Heidi. 'Gothic film'. In: *A Companion to the Gothic*, David Punter (org.). Oxford: Blackwell Publishing, 2001. pp.180-192.
- KRISTEVA, Julia. *Estrangeiros para nós mesmos*. Tradução de Maria Carlota Carvalho Gomes. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
- KRISTEVA, Julia. *Pouvoirs de l'horreur*. Essais sur l'abjection. Paris: Seuil, 1980.
- LECERCLE, Jean-Jacques. *Frankenstein: mito e filosofia*. Tradução de Rosa Amanda Strausz. Rio de Janeiro: José Olympio, 1991.
- LECOUTEUX, Claude. *História dos vampiros: autópsia de um mito*. Tradução de Álvaro Lorencini. São Paulo: Unesp, 2005.
- LOVECRAFT, H.P. *Supernatural Horror in Literature*. New York: Dover, 1973.
- MACIEL, Maria Esther (org.). *Pensar/escrever o animal: ensaios de zoopoética e biopolítica*. Florianópolis: Edufsc, 2011.
- MAGALHÃES, Célia. *Os monstros e a questão racial na narrativa modernista brasileira*. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
- MARKENDORF, Marcio; RIPOLL, Leonardo. *Expressões do horror – escritos sobre cinema de horror contemporâneo*. Florianópolis: Biblioteca Universitária Publicações, 2017.
- MATTOS, A.C. Gomes de. *A outra face de Hollywood: filme B*. Rio de Janeiro: Rocco, 2003.
- McFARLANE, Brian. "Part I: Backgrounds, Issues, and a New Agenda". In: *Novel to Film: An Introduction to the theory of adaptation*. Oxford: Oxford UP, 1996. pp. 1-30.
- NAZARIO, Luiz. *Da natureza dos monstros*. São Paulo: Arte & Ciência, 2003.
- NOGUEIRA, Luís. *Violência e cinema – monstros, soberanos, ícones e medos*. Covilhã: Serviços Gráficos da Universidade da Beira Interior, 2002.
- PIRIE, David. *A New Heritage of Horror*. London: IB Tauris, 2008.
- RADCLIFFE, Ann. "On the Supernatural in Poetry". IN: *The New Monthly Magazine and Literary Journal*, vol 16, no. 1, 1826, p. 145 - 152.
- RANK, Otto. *O duplo – um estudo psicanalítico*. Tradução de Erica Sofia Luisa Foerthmann et alii. Porto Alegre: Dublinense, 2013.
- RUSSELL, Jamie. *Zumbis: o livro dos mortos-vivos*. Tradução de Érico de Assis e Marcelo Andreani de Almeida. São Paulo: Leya Brasil, 2011.
- RUSSO, Mary. *O grotesco feminino – risco, excesso e modernidade*. Tradução de Talita M. Rodrigues. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.
- SÁ, Daniel Serravalle de. "O que é gótico?". In: *Gótico tropical: o sublime e o demoníaco em o Guarani*. Salvador: Edufba, 2010. pp. 44-61.
- SAGE, Victor. "Preface". In: *Horror Fiction in the Protestant Tradition*. London: MacMillan, 1988. pp. xi –xxi.
- SANTAELLA, Lucia. *Culturas e artes do pós-humano – da cultura das mídias à cibercultura*. São Paulo: Paulus, 2003.

SCHRADER, Paul. "Notes on Film Noir". Paul Schrader. In: *Film Genre Reader II*, Barry Key Grant (ed). Austin: U. of Texas P., 1995. pp. 213-226.

SILVA JUNIOR, Gonçalo. *A enciclopédia dos monstros*. Rio de Janeiro: Ediouro, 2008.

SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). *Antropologia do ciborgue: as vertigens do pós-humano*. Belo Horizonte, Autêntica, 2009.

SILVA, Tomaz Tadeu da. *Pedagogia dos monstros: os prazeres e os perigos da confusão de fronteiras*. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

SMITH, Murray. "Modernism and the avant-gardes". In: *The Oxford Guide to Film Studies*, John Hill and Pamela Gibson (org.). Oxford: Oxford UP, 1998. pp.395-412.

SONTAG, Susan. *Doença como metáfora e AIDS e suas metáforas*. Tradução de Rubens Figueiredo e Paulo Henriques Britto. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

SPOONER, Catherine. *Contemporary Gothic*. London: Reaktion Books, 2006.

TUAN, Yi-Fu. *Paisagens do medo*. Tradução de Livia Oliveira. São Paulo: Editora Unesp, 2005.

XAVIER, Ismail. *Alegorias do subdesenvolvimento*. São Paulo: Brasiliense, 1993.