

PLANO DE ENSINO EMERGENCIAL

Calendário suplementar excepcional 2021.2

ART 5211– Montagem Cinematográfica I – Turma A

Disciplina obrigatória – Horário: quarta-feira à tarde – 14h20 até 16h30, com intervalo)

Carga horária semestral total: 72 horas-aula

Sugestão de oferta: calouros 2020 (prioridade)

Professora responsável: Patricia de Oliveira Iuva

Contato virtual: patiuva@gmail.com

Horários de atendimento extra-classe: Terça-feira (17h – 18h) / Quarta-feira (11h – 12h), com agendamento via email, com antecedência mínima de 24h.

Endereço virtual onde serão ministradas as aulas: <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/montagem-cinematografica-i>

Código de ética para as atividades não-presenciais: *As aulas não poderão ser gravadas sem a anuência, por escrito, de todos os participantes da disciplina (alunos, professores, monitores e convidados). Isso é válido não apenas para gravações em vídeo, como para imagens fotográficas (prints da tela ou similares) e/ou gravações de áudio. Sendo assim, qualquer ação individual ou coletiva no sentido de produzir ou circular essas mídias sem anuência dos demais está sujeita à regulamentação disciplinar e às sanções previstas na Resolução 17/CUn/97 (Regulamento dos Cursos de Graduação).*

EMENTA:

A montagem como princípio técnico e estético da linguagem e narrativa cinematográficas. Panorama histórico, com perspectiva teórica e prática dos princípios, estilos e técnicas de montagem da imagem e do som no cinema e no audiovisual.

OBJETIVOS:

- Introduzir os conhecimentos teóricos de montagem a partir de um panorama histórico;
- Capacitar os alunos nos fundamentos da montagem através de exercícios práticos;
- Despertar apreciação crítica e estética da montagem enquanto técnica e princípio narrativo a partir das diferentes escolas, estilos e usos no cinema e no audiovisual.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Edição e Montagem: conceitos e definições sob perspectivas técnicas e estéticas.
2. A montagem no cinema dos primeiros tempos.
3. Vanguardas europeias e Escola soviética de montagem.
4. O cinema clássico e a montagem transparente (Edwin S. Porter, D.W Griffith).
5. O cinema sonoro e as implicações na montagem.
6. Bazin, o cinema clássico e a noção de decupagem.
7. O cinema moderno e a montagem: neo-realismo, nouvelle vague, cinema novo.
8. O vídeo e as implicações tecnológicas na montagem.

CARGA HORÁRIA SÍNCRONA:

Horário das aulas síncronas: As aulas síncronas terão duração máxima de 2h, com intervalo de 10 minutos nesse período de tempo. Teremos ao longo do semestre 60 horas-aula de atividades síncronas.

CARGA HORÁRIA ASSÍNCRONA: Teremos ao longo do semestre 12 horas-aula de atividades assíncronas.

METODOLOGIA

Aulas expositivas pela plataforma RNP. (síncrona)

Aulas de realização de ensaios escritos ou audiovisuais. (assíncrona)

As aulas articulam-se entre um componente reflexivo e outro prático. Discutiremos as ferramentas teóricas e os conhecimentos históricos necessários para a produção de trabalhos práticos e reflexivos. Ao mesmo tempo, buscaremos instigar as alunas e alunos para a criação de uma gama alargada de objetos – desde ensaios escritos, que provenham da observação plano a plano de determinado(s) filme(s), ou ensaios audiovisuais que nasçam de um trabalho com a potência criativa das imagens e da montagem.

AVALIAÇÃO

Participação dos alunos durante as aulas, produção de ensaios, em vídeo ou em texto, assimilação crítica do conteúdo do programa da disciplina.

- 1) Exercício prático de edição (individual) [2,0]
- 2) Ensaio escrito (dupla): “Editado por ... grandes mulheres” [3,0]
- 3) Trabalho final (individual): Potência criativa da montagem [4,0]
- 4) Participação e assiduidade. [1]

CRONOGRAMA

Aula n.º.	Data	Conteúdo	Bibliografia
1	27/10	Apresentação do Plano de Ensino Noções introdutórias de um pensamento sobre a montagem no cinema <i>Aula síncrona pela plataforma RNP</i>	MURCH, Walter. Num piscar de olhos.
2	3/11	A Escola Soviética de Montagem (Kulechov e Pudovkin) <i>Aula síncrona pela plataforma RNP</i> Filmografia: a ser indicada	Livro: Introdução à teoria do cinema, de Robert Stam. Cap. 5: Os teóricos soviéticos da montagem Livro: A experiência do cinema, de Ismail Xavier Capítulo: V. Pudovkin 1.2.1 Métodos de tratamento do material / 1.2.2 Os métodos do cinema/ 1.2.3 O diretor e o roteiro

3	10/11	<p>A Escola Soviética de Montagem (Eisenstein)</p> <p><i>Aula síncrona pela plataforma RNP</i></p> <p>Filmografia básica: Outubro / A Greve Filmografia complementar: a ser indicada</p>	<p>Livro: A forma do filme, de Sergei Eisenstein</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fora do quadro - Dramaturgia da forma do filme - Métodos de montagem <p>Artigo: PENKALA, Ana Paula. Eisenstein e os ideogramas japoneses. Analisando a montagem intelectual em “Outubro”.</p>
4	17/11	<p>Laboratório de Edição – Exercício Montagem Kulechov / Pudovkin / Eisenstein</p> <p><i>Aula assíncrona com orientações via Moodle</i></p>	
5	24/11	<p>Aula com convidado externo – Processo criativo e a Montagem</p> <p><i>Aula síncrona pela plataforma RNP</i></p>	<p>Turmas A e B juntas Data de 24/11</p>
6	1/12	<p><i>Apresentação de exercícios de edição e debate</i> <i>Aula síncrona pela plataforma RNP</i></p>	
7	8/12	<p>A Escola Soviética de Montagem (Vertov)</p> <p><i>Aula assíncrona via Moodle</i> <i>Tarefa leitura orientada</i></p> <p>Filmografia básica: Um homem com uma câmera Filmografia complementar: a ser indicada</p>	<p>Livro: A experiência do cinema, de Ismail Xavier. Capítulo: Dziga Vertov</p> <p>2.2.1 NÓS – variação do manifesto 2.2.2 Resolução do Conselho dos Três 2.2.3 Nascimento do cine-olho 2.2.4 Extrato do ABC do Kinoks</p>
8	15/12	<p>O Cinema Clássico e a Montagem transparente (Porter, Griffith e a Narrativa)</p> <p><i>Aula síncrona pela plataforma RNP</i> Filmografia básica: Filmografia complementar: a ser indicada</p>	<p>A INDICAR</p>
		<p>RECESSO Start do Ensaio escrito: Editado por ... grandes mulheres” Orientações via Tarefa Moodle</p>	<p>Data de Entrega do <u>Ensaio Escrito:</u> <u>8 de fevereiro</u></p>

9	2/2	<p><i>Retorno de recesso</i></p> <p>O cinema Moderno e a Montagem. - Implicações do cinema sonoro.</p> <p><i>Aula síncrona pela plataforma RNP</i></p> <p>Filmografia básica: Filmografia complementar: a ser indicada</p>	<p>Livro: O discurso cinematográfico, de Ismail Xaier. Capítulo IV – O realismo revelatório e a crítica à montagem.</p>
10	9/2	<p>(continuação)</p> <p>O cinema Moderno e a Montagem. Implicações do cinema sonoro na montagem.</p> <p><i>Aula assíncrona via Moodle</i> + Laboratório de Edição: Start Potência Criativa da Montagem – Parte 1 Conhecendo o material</p>	<p>Livro: O que é cinema? Ensaios, de André Bazin. A montagem proibida</p>
11	16/2	<p>O vídeo e as implicações tecnológicas. Cortes, ritmo e fluxos de trabalho.</p> <p><i>Aula síncrona pela plataforma RNP</i></p> <p>Filmografia básica: Filmografia complementar: a ser indicada</p>	<p>DUBOIS, Philippe. Cinema, vídeo, Godard. Capítulo: Vídeo e Cinema Subcapítulo – vídeo e cinema: interferências, transformações, incorporações</p> <p>MURCH, Walter. Num piscar de olhos.</p>
12	23/2	<p>Laboratório de Edição: Potência criativa da Montagem – Parte 2 Organização + Corte bruto</p> <p><i>Aula assíncrona com orientações Tarefa via Moodle</i></p>	<p>Livro: Reflexões sobre a montagem cinematográfica, de Eduardo Leone. A incidência da montagem na narrativa fílmica. Partes: 1 até 4</p>
13	2/3	<p>Aula com convidado externo – Processo criativo e a montagem</p> <p><i>Aula síncrona pela plataforma RNP</i></p>	<p>Turmas A e B juntas Data de 2/3</p>
14	9/3	<p>Laboratório de Edição: Potência criativa da Montagem – Parte 3 Seleção + Corte final</p> <p><i>Aula assíncrona com orientações Tarefa via Moodle</i></p>	<p>Livro: Reflexões sobre a montagem cinematográfica, de Eduardo Leone. A incidência da montagem na narrativa fílmica. Partes: 1 até 4</p>
15	16/3	<p>Apresentação Trabalho final <i>Potência criativa da montagem</i></p> <p><i>Aula síncrona pela plataforma RNP</i></p>	
16	23/3	FERIADO	

BIBLIOGRAFIA (DISPONIBILIZADA EM PDF PELA PROFESSORA)

- BAZIN, André. **O cinema. Ensaios**. São Paulo: Brasiliense, 1991.
- DANCYGER, Ken. **Técnicas de Edição para Cinema e Vídeo**. Rio de Janeiro: Elsevier (Editora Campus), 2003.
- DUBOIS, Philippe. **Cinema, vídeo, Godard**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.
- EISENSTEIN, Serguei. **A forma do filme**. Rio de Janeiro, Zahar, 1990.
- LEONE, Eduardo. **Reflexões sobre a montagem cinematográfica**. Belo Horizonte: UFMG, 2005.
- MACHADO, Arlindo. **Pré-cinemas e pós-cinemas**. Campinas, SP: Papyrus, 1997.
- MACHADO, Arlindo. **A arte do vídeo**. São Paulo: Brasiliense, 1995.
- MURCH, Walter. **Num piscar de olhos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
- PENAFRIA, Manuela e MARTINS, Índia Mara (org). **Estéticas do digital: cinema e tecnologia**. Covilhã: Livros Labcom, 2007.
- STAM, Robert. **Introdução à teoria do cinema**. Campinas: Papyrus, 2003.
- XAVIER, Ismail (Org.). **A experiência do cinema: antologia**. Rio de Janeiro: Graal/Embrafilme, 1983.
- XAVIER, Ismail. **O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência**. São Paulo: Paz e Terra, 2008.