

PLANO DE ENSINO ART 5114 – Expressões Cinematográficas I

Semestre 2022-1

Carga horária semestral total: 72 horas-aula - Sugestão de oferta para a 1ª fase.

Professor Henrique Finco

Horário da aula: Quintas-feiras, às 08:20 na sala 211 do prédio A do CCE (prédio do Básico)

EMENTA:

Os elementos constitutivos da expressão cinematográfica e suas diversas manifestações ao longo do tempo. Iniciação à realização fílmica.

OBJETIVOS:

- Apresentar os modos de realização audiovisual ao longo da história;
- Fornecer instrumentos de análise para os elementos constitutivos do cinema;
- Refletir sobre a articulação da expressão audiovisual nas diferentes formas de representações fílmicas;
- Praticar a construção audiovisual.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

ATENÇÃO: ESTE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PODERÁ SER MODIFICADO NA PRIMEIRA SEMANA DE AULA, A DEPENDER DE CONVERSA COM OS ALUNOS MATRICULADOS.

1. As primeiras manifestações cinematográficas e a constituição das principais características do cinema clássico.
2. Os movimentos de ruptura e suas diversas contribuições para a ampliação da noção do cinema como arte expressiva.
3. O processo de realização cinematográfica e as intersecções das diferentes formas de expressão envolvidas no filme: texto, imagem e som.
4. Os elementos de composição fílmica: quadro, planos, posição e movimentos de câmera, cor, textura, ritmo visual e corpo sonoro.
5. A decupagem como instrumento criativo de construção fílmica.
6. A direção de atores e o aparato técnico: câmera e som.
7. Introdução à montagem, manipulação da imagem e tratamentos sonoros na finalização.
8. Os diferentes formatos no audiovisual: curta e longa-metragem de ficção, documentário, série, vídeo clipe, teaser/trailer, plataformas intermediárias, instalações, etc.

METODOLOGIA:

Aulas expositivas e dialogadas. Exibição, análise e discussão de material audiovisual. Exercícios práticos audiovisuais.

AVALIAÇÃO:

A avaliação terá como base dois quesitos:

1. Produção de curtas metragens produzidos pelos alunos.
2. Presença e participação em aula.

CRONOGRAMA:

Aula 1 – Apresentação e discussão do Plano de Ensino.

Aula 2 – Os primórdios do cinema e o começo da constituição de uma linguagem cinematográfica.

Aula 3 – Apresentação e discussão sobre elementos da linguagem cinematográfica. Elementos da linguagem: quadro, planos, posição e movimentos de câmera, ritmo.

Aula 4 – Apresentação e discussão sobre elementos da linguagem cinematográfica.

Aula 5 – A ideia, o argumento e o roteiro.

Aula 6 – Desenvolvimento da ideia. Desenvolvimento do argumento.

Aula 7 – Desenvolvimento do roteiro. A decupagem.

Aula 8 – Discussão das ideias. Formação de grupos para desenvolvimento das ideias.

Aula 9 – Desenvolvimento dos argumentos.

Aula 10 – Desenvolvimento dos roteiros.

Aula 11 – Início da produção de ensaios e/ou filmes curta-metragens.

Aula 12 – Produção de ensaios e/ou filmes curta-metragens.

Aula 13 – Produção de ensaios e/ou filmes curta-metragens.

Aula 14 – Produção de ensaios e/ou filmes curta-metragens.

Aula 15 – Produção de ensaios e/ou filmes curta-metragens.

Aula 16 – Produção de ensaios e/ou filmes curta-metragens.

Aula 17 – Produção de ensaios e/ou filmes curta-metragens.

Aula 18 – Exibição e avaliação dos trabalhos.

BIBLIOGRAFIA

AMIEL, Vincent. *Estética da montagem*. Tradução de Carla Bogalheiro Gamboa. Lisboa: Texto & Grafia Ltda., 2010.

ANDREW, James Dudley. *As principais teorias do cinema: uma introdução*. Tradução de Teresa Ottoni. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002.

AUMONT, Jacques et al. *A estética do filme*. Campinas: Papyrus, 1995.

_____. MARIE, Michel. *Dicionário teórico e crítico de cinema*. Tradução de Eloísa Araújo Ribeiro. Campinas, SP: Papyrus, 2003.

BARBARO, Umberto. *Elementos de Estética cinematográfica*. Tradução de Fátima de Sousa. Rio de Janeiro, RJ: 1965.

BAZIN, André. *O cinema: ensaios*. Tradução de Juliana Jardim Barboza. São Paulo: Brasiliense, 1991.

CARRIÈRE, Jean-Claude. *A linguagem secreta do cinema*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995.

COMPARATO, Doc. *Da Criação ao Roteiro*. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.

XAVIER, Ismail. *O discurso cinematográfico*. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

XAVIER, Ismail (org.). *A Experiência do Cinema*. São Paulo: Paz e Terra, 2003.