

PLANO DE ENSINO 2022-1

ART 5112 – Teoria da Literatura

Carga horária semestral total: 72 horas

Sugestão de oferta para a(s) 1 fase(s) - a quebra de pré-requisito será deferida pela coordenação do curso

Disciplina (obrigatória) – sem equivalência

Dia e horário: sextas-feiras, às 08h20

Professor/a responsável: Marcio Markendorf

Horários de atendimento:

Quartas-feiras, das 13h30 às 15h30. Sextas-feiras, das 13h30 às 15h30.

Atendimentos a estudantes acontecerão na sala 701, bloco D, CCE.

Dúvidas pontuais poder ser enviadas para o e-mail: marciomarkendorf@uol.com.br

EMENTA: Teoria da Literatura como instrumento avaliativo da ficção. Estudo de mito e narrativa. Reflexões sobre os objetos da crítica literária. Leitura e análise de obras literárias. Estudos de literatura e sua relação com outras artes.

OBJETIVOS:

- Apresentar conceitos fundamentais da Teoria da Literatura aplicáveis a estudos de narratologia e de crítica no campo do cinema;
- Analisar mitos e narrativas em paralelo com estruturas aplicadas em roteiros;
- Investigar pressupostos da criação ficcional;
- Entender o funcionamento do tripé ficcional autor-obra-leitor/espectador;
- Demonstrar a importância do uso de objetos ficcionais como fonte do processo de teorização;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Teoria da literatura e narratologia;
2. Cânone e repertório;
3. Autor, obra, leitor;
4. Mito e narrativa;
5. Literatura e outras artes.

METODOLOGIA

O programa de Teoria da Literatura será desenvolvido por meio de aulas expositivas-dialogadas, exercícios de aplicação teórica, leitura e fichamento de bibliografia indicada, resolução de tarefas avaliativas, análise de obras literárias e audiovisuais.

CRONOGRAMA

[1] 11 a 16 de abril

Semana de Integração Acadêmica

[2] 22 de abril [passível de ser considerado ponto facultativo]

Introdução à teoria

O que é a teoria e para que ela serve? Teoria e o senso comum. Informação e conhecimento. O pensamento no campo da universidade.

Leitura e fichamento do capítulo: *O que é teoria?* Jonathan Culler

[3] 29 de abril

Introdução à Teoria da Literatura

Os limites da ficção. Definições e contexto. Forma e conteúdo. A linguagem e arte. O problema das definições no campo das artes.

Leitura e fichamento do capítulo: *O que é literatura?*, Terry Eagleton

Análise do curta-metragem *A alma do negócio* (1996), José Roberto Torero

[4] 06 de maio

O/a autor/a

Noção de autoria e propriedade intelectual. A tirania do autor sobre a obra. A autonomia da obra de arte. O/a leitor/a no sistema artístico. Paralelo com as políticas dos autores no cinema.

Leitura e fichamento do ensaio: *A morte do autor*, Roland Barthes

Leitura e fichamento do ensaio: *O que é um autor?*, Michel Foucault

[5] 13 de maio

O/a leitor/a

O leitor e a produção de sentido. Horizonte de expectativas. Repertório e intertexto. Leitura e recepção. Leitor conformado e leitor emancipado. Leitura e fichamento do capítulo:

Leitura e fichamento do capítulo: *O leitor*, Regina Zilberman

Análise da narrativa *O tumulto frio de Mimi Meyers*, Bernardo Moraes, estilização do cinema de Quentin Tarantino

[6] 20 de maio

A obra

Conceito de obra. A abertura da obra. O desejo da semiose infinita. Conceitos de autor-modelo e leitor-modelo. Um estudo de caso: *Matrix*, a metáfora transexual e as irmãs Wachowski.

Leitura e fichamento do capítulo: *Entrando no bosque*, Umberto Eco

Leitura e fichamento do capítulo: *Interpretação*, David Lynch

Análise do longa-metragem *Matrix* (*Matrix*, 1999), Lana Wachowski, Lilly Wachowski, em paralelo com entrevistas de Lana Wachowski sobre a metáfora trans na concepção do filme

[7] 27 de maio

Cânone

A formação do cânone e os dispositivos institucionais. Formação de repertório nas artes. A questão das obras clássicas. O problema das invisibilidades. Cinema e cânone.

Leitura e fichamento do capítulo: *Cânnon*, Roberto Reis

Leitura e fichamento do capítulo: *Autor+a*, Norma Telles

Avaliação 1

27 de maio

[8] 03 de junho

Mito e narrativa: Aristóteles

Aristóteles como a base da narratologia ocidental. Estrutura dramática em três atos. Recursos narrativos de reviravolta. Paralelos com a dramaturgia no cinema e os manuais de roteirização.

Leitura e fichamento do livro: *Poética*, Aristóteles

[9] 10 de junho

Mito e narrativa: Sófocles

Leitura aplicada de Aristóteles em uma narrativa teatral clássica. O mito de Édipo Rei na cultura. Apropriações e intertextos.

Leitura e fichamento da peça teatral: *Édipo Rei*, Sófocles

[10] 17 de julho [passível de ser considerado ponto facultativo]

Mito e narrativa: Vladimir Propp

A composição dos contos de magia segundo Vladimir Propp. Funções da narrativa. Narrativa-jornada. Composição e enredo. Propp no cinema (de animação).

Leitura e fichamento dos capítulos: *Funções dos personagens + A assimilação*, Vladimir Propp

[11] 24 de junho

Mito e narrativa:

Análise aplicada de Propp em contos de fadas russos e italianos.

Leitura e análise de contos selecionados de *Fábulas italianas*, Ítalo Calvino.

[12] 01 de julho

Mito e narrativa: Joseph Campbell

A jornada do herói e o monomito. Mito e psicanálise. Narrativa e arquétipos. O(s) sujeito(s) da jornada.

Leitura e fichamento do livro *Prólogo: o monomito*, Joseph Campbell

Leitura e fichamento do excerto *A história do dilúvio* (extraído da epopeia de Gilgamesh)

[13] 08 de julho

Mito e narrativa: Christopher Vogler

Monomito aplicado às narrativas audiovisuais. A pasteurização de Vogler nos manuais de roteiro. A exclusão das mulheres das narrativas de jornada.

Leitura e fichamento dos prefácios e da introdução de *A jornada do escritor*, Christopher Vogler

[14] 15 de julho

Análise aplicadas do monomito

Uma investigação do roteiro de *Matrix*, das irmãs Wachowski, segundo a estrutura do monomito. Análise da estrutura narrativa do longa-metragem *Matrix* (Matrix, 1999), de Lana Wachowski, Lilly Wachowski.

[15] 22 de julho

Data de entrega da avaliação 2

[16] 29 de julho

Semana de apresentação de TCC's OU aula de leitura e interpretação de videocliques

28 de julho a 03 de agosto

Recuperação

AValiação

Teoria da Literatura e narrativa (nota 1)

Resenha analítica de “Dentro da casa” (Dans la Maison, François Ozon, 2012). A resenha deve avaliar o arco da história a partir de conceitos da teoria da literatura, tais como autor, obra, leitor, realidade, ficção, cânone, intertexto etc. Os objetivos da tarefa são: a) estabelecer um distanciamento crítico entre teoria e senso comum; b) demonstrar a aplicação de conceitos teóricos para resolução de problemas; c) produzir conhecimento científico baseado em indícios de interpretação.

Entrega até dia 27 de maio, documento com até três páginas, em arquivo devidamente identificado e em formato *doc, *docx ou *odt. Atividade assíncrona equivalente a 20% da nota.

Monomito nas narrativas audiovisuais (nota 2)

Análise comparativa do monomito nos filmes *Matrix* (1999) e *Star Wars: Episódio IV – Uma Nova Esperança* (George Lucas, 1977) com no máximo quatro laudas, a ser entregue em arquivo formato *doc, *docx ou *odt. **Entrega até 22 de julho**. Se necessário, os arquivos dos audiovisuais podem ser disponibilizados em link no Google Drive. Atividade assíncrona equivalente a 60% da nota.

Média final: (Nota 1 x 40) + (nota 2 x 60)/100

Recuperação

De acordo com as regras institucionais podem requerer prova de recuperação estudantes que: a) obtiveram frequência suficiente (igual ou superior a 75%); b) realizaram todas as avaliações previstas; c) obtiveram média entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco e meio). A prova de recuperação abarca o conteúdo semestral.

Atividades extracurriculares

Qualquer estudante pode se envolver em atividades complementares do curso de Cinema, como atividades de extensão e de pesquisa. Caso possuam interesse, é possível integrar de forma voluntária parte da equipe de um dos projetos abaixo:

BIBLIOGRAFIA

Toda bibliografia de leitura obrigatória do curso está digitalizada e será disponibilizada no ambiente de aprendizado do Moodle.

ALVAREZ, A. *A voz do escritor*. Tradução de Luiz Antonio Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

ANÔNIMO. *A epopeia de Gilgamesh*. Tradução de Carlos Daudt de Oliveira. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.

ARISTÓTELES; HORÁCIO; LONGINO. *A poética clássica*. Tradução de Jaime Bruna. 6. ed. São Paulo: Cultrix, 1995.

BARTHES, Roland. *O rumor da língua*. Tradução de Antonio Gonçalves. Lisboa: Edições 70, 1984.

BERNARDINI, Aurora Fornoni; NEKLIÚDOV, S. I., *A estrutura do conto de magia – ensaios sobre mito e conto de magia*. Florianópolis: Edufsc, 2015.

CAMPBELL, Joseph. *O herói de mil faces*. Tradução de Adail Ubirajara Sobral. 2005.

CAMPBELL, Joseph; MOYERS, Bill. *O poder do mito*. Tradução de Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Palas Athena, 1990.

- CALVINO, Ítalo. *Fábulas italianas* – coletadas na tradição popular durante os últimos cem anos e transcritas a partir de diferentes dialetos. Tradução de Nilson Molin. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
- COMPAGNON, Antoine. *O demônio da teoria – literatura e senso comum*. Tradução de Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1999.
- CULLER, Jonathan. *Teoria literária: uma introdução*. Tradução de Sandra Guardini T. Vasconcelos. São Paulo: Beca Produções Culturais, 1999.
- EAGLETON. *Teoria da literatura: uma introdução*. Tradução de Waltenir Dutra. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
- ECO, Umberto. *Seis passeios pelos bosques da ficção*. Tradução de Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
- FOUCAULT, Michel. *O que é um Autor?* Coleção Passagens, Vega, Lisboa, 1992.
- JOBIM, José Luis (org.). *Palavras da crítica*. Rio de Janeiro: Editora Imago, 1992.
- JOBIM, José Luis; ARAÚJO, Nabil; SASSE, Pedro Puro (orgs). *(Novas) Palavras da Crítica*. – Rio de Janeiro: Edições Makunaima, 2021.
- LYNCH, David. *Em águas profundas – criatividade e meditação*. Tradução de Márcia Frasão. Rio de Janeiro: Gryphus, 2008.
- MENEGAZZO, Maria Adélia. *A poética do recorte: estudos de literatura brasileira contemporânea*. Campo Grande: Editora da UFMS, 2004.
- PAMUK, Orhan. *O romancista ingênuo e o sentimental*. Tradução de Hildegard Feist. Companhia das Letras, 2011.
- PROPP, Vladimir. *Morfologia do conto maravilhoso*. Tradução de Jasna Paravich Sarhan. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
- REIS, Carlos. *O conhecimento da literatura – introdução aos estudos literários*. Coimbra: Almedina, 2001.
- ROSP, Rodrigo (org.). *24 letras por segundo – dezessete escritores interpretam seus cineastas favoritos*. Porto Alegre: Não editora, 2011.
- SÓFOCLES. *Édipo Rei*. Tradução e estudo crítico de Donaldo Schüller. Rio de Janeiro: Lamparina, 2004.
- TOLEDO, Dionísio de Oliveira (org.). *Teoria da literatura – formalistas russos*. Porto Alegre: Editora Globo, 1973.
- VOGLER, Christopher. *A jornada do escritor – estruturas míticas para escritores*. Tradução de Ana Maria Machado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.