

PLANO DE ENSINO

2022.02

ART5211 – Montagem Cinematográfica

Dia e horário das aulas: terça-feira, das 8h20 às 12h (Intervalo das 10h às 10h20)

Sala de aula: Laboratório 007 Auxiliar – térreo do Bloco A

Carga horária semestral total: 72 horas-aulas

Disciplina obrigatória de 2ª fase

Pré-requisito: CMA 5812: Expressões Cinematográficas I

Professora responsável: Patricia Iuva

Horários de atendimento extraclasse: terças e quartas, das 14h às 16h (agendar com antecedência)

Local de atendimento extraclasse: Sala da professora, 709, 7º andar do Bloco D do CCE

Contato para dúvidas e agendas: patiuva@gmail.com

PROTOCOLO DE SEGURANÇA:

Devido à continuidade da circulação do SARS-cov-2 e suas variantes, é obrigatório:

- uso de máscara para todos os presentes e em todos os períodos das aulas;
 - higienização das mãos com álcool em gel para o manuseio responsável de equipamentos;
 - distanciamento mínimo de 1,5m para espaços com pouca ventilação;
 - a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 (Resolução Normativa 103/2022/CGRAD);
 - observação: as pessoas com contraindicação médica para a vacinação poderão realizar a matrícula inicial (na disciplina) apresentando atestado médico da contraindicação. [...] em caso de dúvidas [...], o atestado poderá ser enviado ao DAE e a uma Comissão Médica para avaliar a adequação da contraindicação (Resolução Normativa 103/2022/CGRAD).
-

INFRA ESTRUTURA

Laboratório de montagem extraclasse

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.

METODOLOGIA:

Aulas expositivas presenciais com exibição de trechos de filmes e discussão com base nos textos indicados para leitura. Os trechos de filmes são selecionados a partir da filmografia indicada no plano de ensino.

Aulas práticas de edição em laboratório para realização de ensaios audiovisuais.

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 DO APRENDIZADO:

O desempenho individual será avaliado através da frequência em sala de aula, participação nas atividades propostas, desenvolvimento do processo de edição e apresentação dos trabalhos e

pontualidade na entrega das atividades.

1. Presença, participação nas aulas e realização de atividades (PESO 2);
2. Vídeo ensaio em parceria com a disciplina de Fotografia Cinematográfica (duplas) (PESO 3);
3. Potência criativa da Montagem (individual) (PESO 5)

CONTEÚDO E CRONOGRAMA DE AULAS:

22/08/2022 – Início do semestre 2022.02 na UFSC

Aula	Data	Conteúdo	Bibliografia / filmografia
1	23/8	Semana de integração acadêmica. (sem aula)	
2	30/8	Apresentação da turma. Apresentação do Plano de Ensino e das atividades do semestre. O que é montagem? Noções introdutórias de um pensamento sobre a montagem no cinema	
3	6/9	Aula com aluno/aluna monitor(a) sobre aspectos básicos do software Adobe Premiere <u>Professora afastada para participação em Congresso da INTERCOM.</u>	Atividade para próxima aula: Caderno de notas sobre o documentário The Cutting Edge.
4	13/9	- A montagem no cinema dos primeiros tempos - O cinema clássico e a montagem transparente (Edwin S. Porter, D.W Griffith)	XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico. Capítulo II – A decupagem clássica. - Debate a partir do caderno de notas sobre o documentário e apontamentos sobre o texto

5	20/9	A Escola Soviética de Montagem (Kulechov e Pudovkin)	XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico. Capítulo III – Do naturalismo ao realismo crítico. Leitura complementar: 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
6	27/9	A Escola Soviética de Montagem (Eisenstein)	EISENSTEIN, Sergei. A forma do filme. Capítulos: Fora do quadro/Dramaturgia da forma do filme/Métodos de montagem. Filmografia: O encouraçado Potemkin e Outubro Leitura complementar: Artigo: PENKALA, Ana Paula. Eisenstein e os ideogramas japoneses. Analisando a montagem intelectual em “Outubro”.
7	4/10	A Escola Soviética de Montagem (Vertov)	XAVIER, Ismail. A experiência do cinema. Capítulo: Dziga Vertov 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 Filmografia: Um homem com uma câmera
8	11/10	<u>Start do Vídeo Ensaio</u> – aula com prática de edição	Edição de vídeo ensaios em laboratório
9	18/10	Continuação do Vídeo ensaio – aula prática de edição	Apresentar 1º corte do vídeo ensaio para a professora em aula e dar continuidade do processo de edição em laboratório.

10	25/10	Entrega e Apresentação do vídeo ensaio	
11	01/11	- O cinema Moderno e a Montagem. - Implicações do cinema sonoro na montagem.	BAZIN, André. O que é cinema? Capítulo: A montagem proibida Filmografia: - O balão vermelho e O Cavalo branco de Albert Lamorisse - O poderoso chefão
12	08/11	<u>Start da Potência Criativa da Montagem</u> - Parte 1: seleção de material <u>Professora afastada para participação em Congresso da SOCINE.</u>	MURCH, Walter. Num piscar de olhos.
-	15/11	FERIADO	
13	22/11	O vídeo e as implicações tecnológicas. Cortes, ritmo e fluxos de trabalho.	DANCYGER, Ken. Técnicas de edição para cinema e vídeo. Capítulos: A influência da MTV na montagem: parte I e II, no livro Técnicas de Edição para Cinema e Vídeo. Filmografia: O quarto 666, de Wim Wenders Tramas do entardecer, Maya Deren
14	29/11	Continuação do trabalho: Potência criativa da Montagem Parte 2: organização + corte bruto	MOURÃO, Dora. A montagem como ato criativo. Filmografia: Livro de cabeceira, de Peter Greenway
15	6/12	Continuação do trabalho: Potência criativa da Montagem Parte 3: primeiro corte	
16	13/12	Entrega e Apresentação de Potência criativa da Montagem	

17	20/12	SEMANA DE TCCs	
----	-------	----------------	--

23/12/2022 - término do semestre 2022.02 na UFSC

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Temos uma pasta do Google Drive onde se encontram os livros usados na disciplina e outros de interesse sobre montagem. O link é:

AMIEL, Vincent. Estética da montagem. Lisboa: Edições texto & grafia, 2010.

DANCYGER, Ken. Técnicas de Edição para Cinema e Vídeo. Rio de Janeiro: Elsevier (Editora Campus), 2003.

FURTADO, Beatriz (Org). Imagem contemporânea: cinema, tv, documentário, fotografia, videoarte, games. São Paulo: Hedra, 2009.

LEONE, Eduino e MOURÃO, M. Dora. Cinema e montagem. São Paulo: Ática, 1987.

MACIEL, Kátia. Transcineas. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2009.

MACHADO, Arlindo. Pré-cineas e pós-cineas. Campinas, SP: Papyrus, 1997.

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. (livro disponível em pdf)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

AUMONT, Jacques et al - A Estética do filme. Campinas, Papyrus, 1995.

_____ e MARIE, Michel. - Dicionário Teórico e Crítico de cinema. Campinas, Papyrus, 2001

DUBOIS, Philippe. Cinema, vídeo, Godard. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. EISENSTEIN, Serguei. O sentido do filme, Rio de Janeiro, Zahar, 1990.

REISZ, Karel e MILLAR, Gavin. A técnica da montagem cinematográfica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.

LEONE, Eduardo. Reflexões sobre a montagem cinematográfica. Belo Horizonte: UFMG, 2005.

LUCA, Luiz Gonzaga Assis de. Um novo cinema? Cinema digital. São Paulo: Coleção aplausos, 2004.
MCCARTHY, Robert E. Secrets of Hollywood special effects. Boston: Focal Press, 1992.
MACHADO, Arlindo. A arte do vídeo. São Paulo: Brasiliense, 1995.
MACHADO, Arlindo. Arte e mídia. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.
MACHADO, Arlindo. Made in Brasil: três décadas do vídeo brasileiro. São Paulo: Iluminuras, Itau Cultural, 2007.
MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. São Paulo: SENAC, 2000.
MANNONI, Laurent. A grande arte da luz e da sombra: arqueologia do cinema.SP: Senac, 2003.
MANOVICH, Lev. The Language of New Media. Massachusetts/London: MIT/Cambridge, 2001.
MILLER, Ron. Special effects: an introduction to movie magic. Minneapolis: Books, 2006.
RAMOS, Fernão. Mas afinal o que é documentário? São Paulo: SENAC, 2008.
SOARES, Thiago. Videoclipe - O Elogio da Desarmonia. Pernambuco: Livro rápido. 2004.
TARKOVSKI, Andrei - Esculpir o Tempo. São Paulo: Martins Fontes, 1990.
VAZ, Mark Cotta; DUIGNAM, Patricia Rose. Industrial Light & Magic: into the digital realm. New York: Del Rey, 1996.