

PLANO DE ENSINO EMERGENCIAL

Calendário suplementar excepcional 2020

ART 5314 - Gêneros Cinematográficos

Carga horária semestral total: 72 horas-aula

Professora responsável: Alessandra Soares Brandão

Contato virtual: alessandra.b73@gmail.com ou pelo moodle da disciplina (não será aceito contato por Whatsapp ou qualquer outra rede social)

Horários de atendimento: segunda-feira, das 19:00 às 20:00, via chat no Moodle; e terça-feira, das 16:00 às 18:00, na plataforma Zoom. Agendamento prévio APENAS pelo email alessandra.b73@gmail.com.

Endereço virtual onde serão ministradas as aulas: Plataforma sugerida: RNP (com a possibilidade de ser ofertada em outra plataforma após negociação com a turma)

EMENTA: Estudo de perspectivas críticas e criativas sobre os gêneros audiovisuais. Investigação teórica da morfologia e da ontologia das narrativas de gênero. Análise da dinâmica dos gêneros cinematográficos em diferentes cinematografias. Estúdio de criação.

OBJETIVOS:

- Propiciar uma visão crítica e teórica dos estudos de gêneros cinematográficos, considerando os elementos formais de cada espécie narrativa recortada nesse plano e as dimensões (históricas, ideológicas, culturais, filosóficas) definidoras do seu desenho;
- Analisar a categorização genérica com foco em aspectos de produção, divulgação e recepção em diversos contextos de produção;
- Pensar os gêneros cinematográficos na dimensão da espectralidade, considerando a diversidade de públicos e as reinvenções dos gêneros que essa diversidade produz;
- Ler criticamente os filmes de gênero em perspectiva comparada, relacional e policêntrica;
- Situar os gêneros histórica e culturalmente para pensar as políticas que (re)produzem e as (re)invenções que promovem;
- Questionar a representação de gênero e de minorias no cinema de gênero;
- Debater acerca da dinâmica dos gêneros no cenário audiovisual brasileiro;
- Identificar referências e contaminações de convenções genéricas em filmes não assumidamente lidos pela ótica do gênero;
- Pensar não apenas a produção de filmes de gênero, mas também os estudos de gênero cinematográfico no Brasil.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

História e teoria dos gêneros cinematográficos;

O gênero cinematográfico em perspectiva policêntrica, na dimensão dos cinemas mundiais;
Gênero e indústria audiovisual em diversos contextos;
Estudos de gêneros e subgêneros;
Autoria no cinema de gênero;
As paródias de gênero dentro da própria indústria e no cinema de autor;
Dinâmicas do cinema de gênero na cinematografia brasileira;
Criação de argumento cinematográfico de gênero;
O aspecto transnacional do cinema de gênero.

CARGA HORÁRIA SÍNCRONA: 45% de atividades síncronas = 16 encontros de 2 h/a = 32 h/a da carga horária total de 72 h/a

CARGA HORÁRIA ASSÍNCRONA: 55% de atividades assíncronas = 40 h/a da carga horária total de 72 h/a, sendo 10 h/a dedicadas à pesquisa e escrita de argumento de filme de gênero como forma de avaliação da disciplina e também de leitura e comentário de pelo menos um argumento escrito por colegas da turma.

METODOLOGIA: aulas síncronas expositivas dialogadas, com possibilidade de participação de discentes via áudio e/ou chat; atividades de leitura, visionamento de filmes e pesquisa com carga horária assíncrona; participação no moodle com postagens de comentários e experiências de leitura e de percepção crítica e analítica sobre filmes de gênero. O compartilhamento de ideias, aspectos da pesquisa e perspectivas críticas sobre textos e filmes no moodle é um procedimento metodológico fundamental para estimular as trocas de experiência com os estudos da disciplina, visando a construção coletiva de um pensamento crítico e atento sobre o cinema de gênero.

CRONOGRAMA (de 03/09 a 17/12):

[Os textos serão disponibilizados em pdf no moodle da disciplina. Os filmes indicados para atividades assíncronas estão acessíveis para visionamento online pelo YouTube]

03.09 - ENCONTRO SÍNCRONO 1 (2 h/a) - Introdução à disciplina. Apresentação do plano de ensino e diálogo sobre a metodologia e a condução das atividades de pesquisa que vão informar o recorte desse semestre de caráter excepcional. **Tópico introdutório:** Como pensar o cinema [de gênero] diante do fim do mundo? Como pensar o fim do mundo com o cinema [de gênero]? Filme *Missão Perséfone* (2020), de Karim Ainouz. Disponível em [ims.com.br](https://www.ims.com.br)

-
- * **Atividades assíncronas (2h/a):** Leitura e anotação de: “Novos gêneros sonoros americanos”, de Mark Cousins e “O imaginário imperialista”, de Ella Shohat e Robert Stam.

10.09 - ENCONTRO SÍNCRONO 2 (2 h/a) - Do imaginário imperialista e a formação de gêneros cinematográficos na indústria hollywoodiana a uma perspectiva histórica e policêntrica do cinema de gênero. Textos que informam a discussão: “Novos gêneros sonoros americanos”, de Mark Cousins e “O imaginário imperialista”, de Ella Shohat e Robert Stam.

- * **Atividades assíncronas (2h/a):** Leitura e anotação de “Gêneros cinematográficos”, de David Bordwell e Kristin Thompson”.

[Leitura complementar: “Que se suele entender por género cinematográfico?”, de Rick Altman]

17.09 - ENCONTRO SÍNCRONO 3 (2 h/a) - Panorama geral dos gêneros cinematográficos e como se constroem e funcionam. Discussão do texto de Bordwell e Thompson. Relações entre gênero cinematográfico (*genre*), indústria, gênero social (*gender*), representações de raça e etnia, e a matriz heterossexista do cinema narrativo clássico.

- * **Atividades assíncronas (4h/a):** Leitura e anotação de: “Estrutura e gênero”, de Robert Mckee. Visionamento dos filmes *Suspense* (1913), de Lois Weber e Phillips Smalley, e *Janela Indiscreta* (1954), de Alfred Hitchcock. Anotar características que podem ajudar a definir o gênero (se possível, descrever uma sequência específica que ilustre essas características).

[Leitura complementar: Cap. 14 de *Hitchcock/Truffaut - Entrevistas*]

24.09 - ENCONTRO SÍNCRONO 4 - (2 h/a). A estrutura do filme de gênero. “Estrutura e gênero”, de Robert Mckee. O Gênero suspense e a autoria de gênero. Da matriz do cinema silencioso ao apogeu da imagem-ação hitchcockiana.

- * **Atividades assíncronas (4h/a):** Visionamento de *Palavras ao vento* (1956), de Douglas Sirk, e *Que horas ela volta?* (2015), de Ana Muylaerte. Fazer o exercício de pensar a chave melodramática desses filmes, considerando os seus respectivos contextos de produção. Leitura de: “Melodrama ou a sedução da moral negociada”, de Ismail Xavier e “Articulação do melodrama”, de Silvia Oroz. [Leitura complementar “Os ‘filmes para chorar’”: o melodrama cinematográfico”, de Silvia Oroz.]

01.10 - ENCONTRO SÍNCRONO 5 - (2 h/a): A matriz do melodrama na literatura e no teatro e suas versões no cinema. O melodrama latino-americano. Textos: “Melodrama ou a sedução da moral negociada”, de Ismail Xavier e “Articulação do melodrama”, de Silvia Oroz. Discussão sobre os filmes *Palavras ao vento* e *Que horas ela volta?* e como operam os códigos do melodrama.

[Leitura complementar “Os ‘filmes para chorar’”: o melodrama cinematográfico”, de Silvia Oroz.]

* **Atividades assíncronas (2h/a)**: ler “Prazer visual e o cinema narrativo”, de Laura Mulvey.

08.10 - ENCONTRO SÍNCRONO 6 - (2 h/a): Os problemas de gênero nos filmes de gênero de estrutura clássica (hollywoodiana). Do ‘horizonte de expectativas’ da indústria *mainstream* e do prazer visual às apropriações *queer* do cinema de gênero. O deslocamento do olhar e a reorganização dos desejos na composição das tramas.

* **Atividades assíncronas (3h/a)**: Visionamento de filme de gênero comédia a ser anunciado posteriormente.

15.10 - ENCONTRO SÍNCRONO 7 - (2 h/a): A difícil arte de fazer rir: a comédia e seus contextos sócio-culturais. O riso é político. A comédia romântica e os problemas de gênero e suas intersecções. Estúdio de criação: como escrever um argumento cinematográfico.

* **Atividades assíncronas (2h/a)**: Leitura de “Entretenimento e utopia”, de Richard Dyer.

[Leitura complementar: “O Corpo Popular, a Chanchada Revisitada, ou a Comédia Carioca por Excelência”, de João Luiz Vieira]

22.10 - ENCONTRO SÍNCRONO 8 - (2 h/a): O gênero musical. Texto a ser discutido: “Entretenimento e utopia”, de Richard Dyer.

29.10 - ENCONTRO SÍNCRONO 9 - (2 h/a): Musical e melodrama no cinema indiano. As diferentes faces da indústria de cinema na Índia e a produção de gêneros para um público doméstico. Convidada: Juiily Manghirmalani.

* **Atividades assíncronas (2h/a)**: Leitura e anotação de: Capítulo 3 - “A representação da mulher no cinema mainstream” e Capítulo 4 - “Imperatriz Furiosa: Estudo de Caso”, de Vanessa Camassola Sandre.

05.11 - **ENCONTRO SÍNCRONO 10** - (2 h/a): A dimensão histórica dos gêneros de ação e aventura e a jornada da heroína. Convidada: Vanessa Camassola Sandre.

* **Atividades assíncronas (3h/a):** Leitura e anotação de: “A câmera diegética: legibilidade narrativa e verossimilhança documental em falsos *found footage* de horror”, de Rodrigo Carreiro. Visionamento de filmes a serem combinados com a turma.

12.11 - **ENCONTRO SÍNCRONO 11** - (2 h/a): O horror! O horror!

* **Atividades assíncronas (2h/a):** Leitura e anotação de: “A noite dos mortos-vivos”, de Kênia Freitas, e “Terror colonial, terror suprarreal, terror intrarreal”, de Bruno Galindo.

19.11 - **ENCONTRO SÍNCRONO 12** - (2 h/aP): O afrofuturismo e a ficção especulativa. O gênero de ficção científica como projeção do presente. O gênero catástrofe e os mundos im/possíveis do cinema.

* **Atividades assíncronas (3h/a):** Leitura e anotação de “Do desprezo à glória: o *spaghetti western* na cultura midiática”, de Rodrigo Carreiro. Visionamento de filmes a serem nomeados posteriormente após conversa com a turma.

26.11 - **ENCONTRO SÍNCRONO 13** - (2 h/a): O gênero como processo: o longa construção histórica do *Western* norte-americano e suas reverberações estruturais e iconográficas para dentro e para fora de Hollywood. O *spaghetti western* e as releituras autorais e contemporâneas. O ciclo do cangaço e o *Norderstern* brasileiro.

* **Atividades assíncronas (1h/a):** Leitura e anotação de “Gêneses do gênero road movie”, de Samuel Paiva.

03.12 - **ENCONTRO SÍNCRONO 14** - (2 h/a): Os filmes de estrada. A gênese da “Nova Hollywood” e as viagens transnacionais da virada do século. Entre o romantismo norte-americano e as geografias políticas do Brasil e da América Latina.

* PRAZO PARA ENVIO DA ATIVIDADE DE AVALIAÇÃO VIA MOODLE DA DISCIPLINA: **dia 04/12, às 20:00.**

10.12 - **ENCONTRO SÍNCRONO 15** - (2 h/a): Sobre paródias (autorais), reapropriações e releituras de gêneros clássicos. De Godard a Golimar e as relações com o gênero na contemporaneidade. E ainda: “A problemática definição de gêneros nacionais”, de Rafael Luna.

-
- * **Atividades assíncronas (1h/a):** Ler e comentar pelo menos um dos argumentos postados pela turma até o dia 15/12/20 às 14:00. (não é atividade de avaliação com aferição de nota, mas é exercício fundamental para uma experiência compartilhada da disciplina).

17.12 - **ENCONTRO SÍNCRONO 16** - (2 h/a): Feedback coletivo. Compartilhamento de leituras e comentários sobre os argumentos lidos. Fechamento da disciplina e avaliação geral, considerando o formato excepcional do semestre.

AVALIAÇÃO:

1 - Argumento de um curta-metragem de gênero (nota de 0,0 a 10,0) - enviar via moodle até o dia 04.12.20

* 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).

BIBLIOGRAFIA:

ALTMAN, Rick. Los géneros cinematográficos. Barcelona: Paidós Comunicación, 2000.

BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. *A arte do cinema*: uma introdução. Tradução de Roberta Gregoli. Campinas: Editora da Unicamp; São Paulo: Editora da USP, 2013.

BUTCHER, Pedro. "Cinema catástrofe, estético e política: os Estados Unidos e a última possibilidade de utopia". Revista Contracampo. Disponível em: <<http://www.contracampo.com.br/49/catastrofe.htm>>

CARREIRO, Rodrigo. "A câmera diegética: legibilidade narrativa e verossimilhança documental em falsos *found footage* de horror". Significação: Revista de Cultura Audiovisual, v. 40, n. 40, p. 224-244, 2013.

_____. "Do desprezo à glória: o spaghetti western na cultura midiática". Disponível em: <http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/baleianarede/article/view/1447>.

COUSINS, Mark. *História do cinema: dos clássicos mudos ao cinema moderno*. São Paulo: Martins Fontes, 2013.

DYER, Richard. “Entretenimento e utopia”. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos/article/download/5419/3993

FREITAS, Kênia. “A noite dos mortos-vivos”. Disponível em: <http://multiplotcinema.com.br/2018/06/a-noite-dos-mortos-vivos-night-of-the-living-dead-george-romero-1968/>

GALINDO, Bruno. “Terror colonial, terror suprarreal, terror intrarreal”. Disponível em <<https://sessaoaberta.com/2020/03/30/terror-colonial-terror-suprarreal-terror-intrarreal/>>.

HITCHCOCK, Alfred; TRUFFAUT, François. *Hitchcock/Truffaut: Entrevistas/Edição Definitiva*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

LUNA, Rafael. “A problemática definição de gêneros nacionais”. In: Revista Filme Cultura No.61. Disponível em: <<http://revista.cultura.gov.br/wp-content/uploads/2017/06/Filme-Cultura-n.61.pdf>>

MCKEE, Robert. *Story – substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita do roteiro*. Tradução de Chico Marés. Curitiba: Editora Arte e Letra, 2010.

NOGUEIRA, Luís. *Gêneros cinematográficos*. Covilhã: Labcom, 2010.

PAIVA, Samuel. “Gêneses do gênero road movie”. Revista Significação. n. 36, 2011. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/significacao/article/view/70902>>

SANDRE, Vanessa Camassola. Representações Femininas no Cinema: uma leitura feminista de Imperatriz Furiosa em “Mad Max – Estrada da Fúria”. Dissertação de Mestrado. Florianópolis: UFSC, 2019. Disponível em: <<http://tede.ufsc.br/teses/PLIT0806-D.pdf>>

SCHATZ, Thomas. *Hollywood genres: formulas, filmmaking and the studio system*. Boston: McGraw Hill, 1981.

VIEIRA, João Luiz. “O Corpo Popular, a Chanchada Revisitada, ou a Comédia Carioca por Excelência”. Disponível em: <<https://brapci.inf.br/index.php/res/v/40817>>

XAVIER, Ismail. *O olhar e a cena*. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.