

PLANO DE ENSINO EMERGENCIAL

Calendário suplementar excepcional 2020

ART 5412 – Teoria do Cinema I

Carga horária semestral total: 72 horas-aula

Carga horária teórica: - Carga horária prática: -

Sugestão de oferta para a 4ª fase - a quebra de pré-requisito será deferida pela coordenação do curso

Disciplina obrigatória

Professor/a responsável: José Cláudio S. Castanheira

Contato virtual: e-mail: jcscastanheira@gmail.com

Horário da aula:

terça-feira, das 14:20 às 17:20

Horários de atendimento:

1º horário: terça-feira, de 17:30 às 18:30 (logo após as aulas síncronas)

2º horário: quinta-feira, de 10:00 às 11:00 (em sala virtual criada para a disciplina)

Endereço virtual onde serão ministradas as aulas:

<https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/art-5412-teoria-do-cinema-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

Teoria. Primeiras teorias do cinema. A fenomenologia husserliana e o funcionalismo (Arnheim) como substituição da teorização pela normatização. Buscas por teorias estéticas heterodoxas a partir do cinema.

OBJETIVOS:

Apresentar a noção de teoria como prática política e estimular ações de teorização nesse sentido; apresentar algumas teorias do cinema e suas respectivas possibilidades de inserção entre linhas de força do debate político-cultural, principalmente no debate em torno de teorias da imagem e do movimento; capacitar o aluno para (e encorajá-lo a) entrar em debates de estudos de cinema; estimular a autocrítica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

- Primeiras teorias: cinema e psicologia. Münsterberg.
- Teorias formativas: Balázs, Eisenstein.
- Cinema e arte
- Formalismo russo.
- Realismo: Kracauer e Bazin.
- Cinema e modernidade: Benjamin e Kracauer.
- Cinema e psicanálise.
- Fenomenologias.
- Estruturalismo.
- Teorias dos cineastas.

CARGA HORÁRIA SÍNCRONA:

A carga horária síncrona será de 27 horas-aula, divididas em 9 encontros semanais.

CARGA HORÁRIA ASSÍNCRONA:

A carga horária assíncrona será de 45 horas-aula, utilizadas para realização dos ensaios escritos e para a preparação das apresentações durante as aulas síncronas.

METODOLOGIA

O curso alternará aulas expositivas (atividade síncrona) com preparação de ensaios escritos e apresentações sobre temas pré-determinados (atividades assíncronas). Textos em pdf e links para vídeos serão disponibilizados para os alunos no início do semestre.

CRONOGRAMA

Setembro	01 – Apresentação do curso. Por que teoria?
	08 – Preparação de ensaios e de apresentações.
	15 – Cinema e psicologia: Münsterberg e Arnheim. O cinema “puro”: Epstein.
	22 – Preparação de ensaios e de apresentações.
	29 – Formalismo: Balázs. Teóricos da montagem: Pudovkin, Eisenstein

Outubro	06 – Preparação de ensaios e de apresentações. 13 – Teorias do realismo: Kracauer e Bazin. 20 – Preparação de ensaios e de apresentações. 27 – Cinema e modernidade: Benjamin.
Novembro	03 – Preparação de ensaios e de apresentações. 10 – Cinema e psicanálise: Baudry, Mulvey, Doane. 17 – Preparação de ensaios e de apresentações. 24 – Fenomenologias: cinema e corpo.
Dezembro	01 – Preparação de ensaios e de apresentações. 08 – Estruturalismo. 15 – Apresentação final de ensaios. Avaliação final do curso.

AVALIAÇÃO

Os(As) alunos(as) serão avaliados através de sete pequenos ensaios, relacionados aos temas de cada aula. Cada um dos ensaios vale 1 pontos. Os(As) alunos(as) também deverão apresentar um pequeno seminário sobre tema definido no início do semestre. Os seminários podem ser realizados em dupla. A realização do seminário vale 3 pontos.

BIBLIOGRAFIA

- ALBERA, François. **Eisenstein e o construtivismo russo** – a dramaturgia da forma em “Stuttgart”. São Paulo: Cosac Naify, 2002.
- ANDREW, J. Dudley. **As principais teorias do cinema**: uma introdução. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.
- ARNHEIM, Rudolf. **A arte do cinema**. Lisboa: Edições 70, 1989.
- AUMONT, Jacques. **As teorias dos cineastas**. Campinas: Papirus, 2012.
- BAZIN, André. **O que é cinema?** São Paulo: Cosac Naif, 2014.
- BENJAMIN, Walter [et al]. **Benjamin e a obra de arte**: técnica, imagem, percepção. Rio de Janeiro: contraponto, 2012.
- CHARNEY, Leo; SCWARTZ, Vanessa R. (Orgs.). **O cinema e a invenção da vida moderna**. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- EISENSTEIN, Sergei. **A forma do filme**. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.
- KRACAUER, Siggfried. **O ornamento da massa**: ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2009.
- METZ, Christian. **Linguagem e cinema**. São Paulo: Perspectiva, 1980.
- PASOLINI, Pier Paolo. **Empirismo hereje**. Lisboa: Assirio e Alvim, 1982.

RAMOS, Fernão Pessoa. **Teoria contemporânea do cinema**, volume 1. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2005.

STAM, Robert. **Introdução à teoria do cinema**. Campinas: Papirus, 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.

