

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: quarta-feira – 14:20 às 17:20

Horários de atendimento:

1º horário: quarta-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 24 horas-aula, divididas em 8 encontros semanais.

CARGA HORÁRIA ASSÍNCRONA:

A carga horária assíncrona será de 48 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

Fevereiro 03 – Apresentação do curso. Por que teoria? (aula síncrona)

10 – Preparação de ensaios e de apresentações. (aula assíncrona)

17 – Cinema e psicologia: Münsterberg e Arnheim. O cinema “puro”: Epstein. (aula síncrona)

Textos: MÜNSTERBERG, H. **A atenção. / A memória e a imaginação / As emoções.** In: A experiência do cinema

ARHEIM, A. **Filme e realidade.** In: A arte do cinema.

EPSTEIN, J. **O cinema e as letras modernas / Bonjour cinema / Realização do detalhe / A inteligência de uma máquina / O cinema do diabo.** In: A experiência do cinema.

24 – Preparação de ensaios e de apresentações. (aula assíncrona)

Março 03 – Formalismo: Balázs. Teóricos da montagem: Pudovkin, Eisenstein. (aula síncrona)

Textos: BALÁZS, B. **Nós estamos no filme. / A face das coisas / A face do homem / Subjetividade do objeto.** In: A experiência do cinema.

PUDOVKIN, V. **Métodos do tratamento do material.** In: A experiência do cinema.

EISENSTEIN, S. **Métodos de montagem.** In: A forma do filme.

10 – Preparação de ensaios e de apresentações. (aula assíncrona)

17 – Teorias do realismo: Kracauer e Bazin. (aula síncrona)

Textos: BAZIN, A. **O mito do cinema total / A evolução da linguagem cinematográfica / Montagem proibida.** In: O que é cinema?

XAVIER, I. **O realismo revelatório e a crítica à montagem.** In: O discurso cinematográfico.

24 – Preparação de ensaios e de apresentações. (aula assíncrona)

31 – Cinema e modernidade: Benjamin. (aula síncrona)

Textos: SINGER, B. **Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo.** In: O cinema e a invenção da vida moderna.

BENJAMIM, W. **A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica.** In: Benjamin e a obra de arte.

KRACAUER, S. **Culto da distração.** In: O ornamento da massa.

Abril 07 – Preparação de ensaios e de apresentações. (aula assíncrona)

14 – Cinema e psicanálise: Baudry, Mulvey, Doane. (aula síncrona)

Textos: BAUDRY, J-L. **Cinema: efeitos ideológicos produzidos pelo aparelho de base.** In: A experiência do cinema.

MULVEY, L. **Prazer visual e cinema narrativo.** In: A experiência do cinema.

DOANE, M. A. **A voz no cinema: a articulação de corpo e espaço.** In: A experiência do cinema.

28 – Preparação de ensaios e de apresentações. (aula assíncrona)

Maio 05 – Fenomenologias: cinema e corpo. (aula síncrona)

Textos: MERLEAU-PONTY, M. **O cinema e a nova psicologia.** In: A experiência do cinema.

STAM, R. **A fenomenologia do realismo.** In: Introdução à teoria do cinema.

12 – Preparação de ensaios e de apresentações. (aula assíncrona)

19 – Estruturalismo. (aula síncrona)

Textos: STAM, R. **O advento do estruturalismo**. In: Introdução à teoria do cinema.

STAM, R. **A questão da linguagem cinematográfica**. In: Introdução à teoria do cinema.

METZ, C. **Dentro do cinema, o fato fílmico / Dentro do fato fílmico o cinema**. In: Linguagem e cinema. (Opcional)

22 – Entrega dos trabalhos de recuperação. (aula assíncrona)

AVALIAÇÃO

Os(As) alunos(as) serão avaliados através de quatro pequenos ensaios, relacionados aos temas das aulas. Cada um dos ensaios vale 2 pontos. Os(As) alunos(as) também serão avaliados por sua participação durante as aulas síncronas. A nota de participação vale até 2 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, Sigmund. **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, Fernando 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.

