

PLANO DE ENSINO 2021.2

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 – 14:20 às 17:20

Horários de atendimento:

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

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 16 horas-aula, divididas em 8 encontros. As aulas síncronas terão duração máxima de 2h, com intervalo de 20 minutos nesse período de tempo).

CARGA HORÁRIA ASSÍNCRONA:

A carga horária assíncrona será de 56 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.

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.

CRONOGRAMA

Outubro

26/10 – Apresentação do curso. Por que teoria? (aula síncrona)

Novembro

09/11 – Preparação de ensaios e de apresentações. (aula assíncrona)

16/11 – 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.

23/11 – Preparação de ensaios e de apresentações. (aula assíncrona)

30/11 – 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.

Dezembro

07/12 – Preparação de ensaios e de apresentações. (aula assíncrona)

14/12 – 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 Cinema – Ensaios.

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

Fevereiro

01/02 – Preparação de ensaios e de apresentações. (aula assíncrona)

08/02 – 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.

15/02 – Preparação de ensaios e de apresentações. (aula assíncrona)

22/02 – Cinema e psicanálise./ Fenomenologias: cinema e corpo (aula síncrona)

Textos:

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.

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.

Março

08/03 – Preparação de ensaios e de apresentações. (aula assíncrona)

15/03 – 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)

22/03 – Entrega dos trabalhos de recuperação. (aula síncrona)

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: Papyrus, 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, 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.