

PLANO DE ENSINO

2022-2

ART 5412 – Teorias do Cinema I

Carga horária semestral total: 72 horas

Carga horária teórica: - Carga horária prática: -

Sugestão de oferta para a 4ª fase

Dia e horário: sextas-feiras, às 14h20 às 18h

Disciplina obrigatória.

Professor/a responsável: Ana Paula Bragaglia

Horários de atendimento:

Terças-feiras e Sextas-feiras, 12h45 às 14h; 18h15 às 19h30. Atendimentos a estudantes acontecerão na sala 709, bloco D, CCE.

Dúvidas pontuais podem ser enviadas ao e-mail: ana.paula.bragaglia@ufsc.br

Material da disciplina restrito aos matriculados: pela Plataforma MOODLEUFSC.

INFRAESTRUTURA TÉCNICA: não se aplica.

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 (preferencialmente N95 ou PFF2);
- higienização das mãos com álcool 70 ao entrar e sair da sala, no mínimo;
- 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).

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.

OBJETIVO(S)

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 (S) PROGRAMÁTICO (S)

- Cinema e Psicologia: primeiras teorias do Cinema.
- Cinema e Arte.
- Cinema e Teorias do Formalismo.
- Cinema e Teorias do Realismo.
- Cinema e Teorias da Comunicação de Massa.
- Cinema e Teorias da Psicanálise.
- Cinema e Teorias Fenomenológicas.
- Cinema e Teorias Estruturalistas.
- Cinema e Teorias da (pós)Modernidade.
- Cinema e Teoria do Autor.

METODOLOGIA

O curso será ministrado através de aulas expositivas estimulando amplo debate a partir de teorias e filmes, em uma perspectiva multidisciplinar.

AVALIAÇÃO A avaliação do(a) aluno(a) será feita através de três notas que totalizam dez pontos.

A) TRABALHO 1 – SEMINÁRIOS EM DUPLA DOS TEXTOS DAS AULAS (distribuição de textos-temas na aula 1), AO LONGO DO CURSO, COM APRESENTAÇÃO DE EXEMPLOS ILUSTRATIVOS FAZENDO AS TEORIAS DIALOGAREM COM ALGUMA OBRA FÍLMICA. – **4,0 pontos.**

B) TRABALHO 2 – Ensaio (TRABALHO ESCRITO) INDIVIDUAL ou EM DUPLA (entrega e apresentação em 16/12) – 4,0 pontos (3 a 5 páginas - espaço 1,5; corpo Times New Roman, margens de 3 cm, página A4, etc. - conforme modelo a ser enviado), envolvendo pelo menos 4 textos (3 da disciplina e outro pode ser livre) para dissertar sobre uma obra fílmica de livre escolha. A apresentação do trabalho entra na pontuação de participação colocada abaixo.

C) NOTA POR FREQUÊNCIA E PARTICIPAÇÃO (entrega de atividades extra-classe, participação nos debates em sala, etc. - **2,0 pontos.**

No caso de alunos(as) em recuperação, uma prova escrita será aplicada englobando toda a matéria do semestre, incluindo textos, filmes e discussões em sala.

ATENDIMENTO

Os(As) alunos(as) serão atendidos(as) em sala de aula e terão o acompanhamento do professor em suas tarefas externas a partir de combinação prévia. Qualquer atividade fora do horário de aula pode ser marcada, caso haja o interesse da turma e a disponibilidade do professor.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Qualquer estudante pode se envolver em atividades complementares do curso de Cinema, como atividades de extensão e de pesquisa. Caso possuam interesse, é possível integrar de forma voluntária parte da equipe de um dos projetos abaixo sob minha coordenação.

Projeto de Pesquisa “O papel do Cinema como ferramenta de literacia publicitária e leitura crítica da sociedade de consumo em geral em escolas de Florianópolis e região”:

O objetivo geral é compreender como o Cinema pode ser utilizado no processo de educação crítica de alunos, professores e da população em geral quanto aos impactos sócio-ambientais-econômicos e subjetivos dos processos que formam e alimentam as sociedades de consumo contemporâneas, entre eles, a publicidade, o consumismo e as engrenagens do sistema capitalista de consumo e neoliberal. Trata-se, concretamente, de levantar e publicizar filmes de crítica às sociedades de consumo e neoliberais, bem como, compreender a fundo de que forma o Cinema pode ser utilizado como ferramenta de leitura crítica à sociedade de consumo, e, especificamente, de literacia publicitária como etapa desta formação de pensamento crítico, já que a publicidade é um dos principais instrumentos de propagação e sustentação do estilo de vida capitalista contemporâneo, bem como de valores neoliberais.

Projeto de Extensão “Contraplano: repensando o consumo através do Cinema”:

O objetivo geral deste projeto é estimular alunos e professores de escolas públicas de Florianópolis e região a compreenderem em maior profundidade os impactos sócio-ambientais-econômicos e subjetivos, entre outros, das atividades industriais e dos comportamentos consumistas que sustentam a maior parte das sociedades atuais e/ou sensibilizarem-se e mobilizarem-se em relação a tais cenários. Em contrapartida ou como base destas reflexões, busca-se dar visibilidade a outros modos de ser e estar no mundo que não tenham como centralidade desejos e práticas consumistas naturalizadas em nosso tempo. As frentes de ação deste projeto de extensão consistem basicamente nas seguintes: a) realização de Cineclubes em escolas públicas, especialmente com alunos e professores do ensino médio, contemplando filmes que suscitam um debate crítico a respeito da centralidade do consumo na contemporaneidade; b) produção de audiovisuais por alunos, voltados à disseminação de histórias (ou estórias) em que sujeitos e comunidades não têm ou não teriam sua felicidade pautada centralmente na alimentação e/ou renovação de desejos de consumo.

CRONOGRAMA

- 1) 19/08 **Semana de Integração Acadêmica da Graduação (18 a 24/08)**
- 2) 26/08 **Apresentação do plano de ensino.**

Cinema e Psicologia – primeiras teorias do Cinema: Münsterberg e Arnheim.

Textos principais

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

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

- 3) 02/09 **Cinema e Arte: especificidades e o “Cinema ‘puro’” de Epstein.**

Texto principal

XAVIER, Ismail. Jean Epstein: *O cinema e as letras modernas / Bonjour cinema / Realização do detalhe / A inteligência de uma máquina / O cinema do diabo*. In: XAVIER, Ismail *A experiência do cinema*.

4) 09/09

Cinema e Formalismo Russo (1): Bela Balázs

Texto principal

BALÁZS. Bela Nós estamos no filme. / A face das coisas / A face do homem / Subjetividade do objeto. In: XAVIER, Ismail. A experiência do cinema.

5) 16/09

Cinema e Formalismo Russo (2): teóricos da montagem - Pudovkin e Eisenstein.

Textos principais

V. Pudovkin. Métodos do tratamento do material. In: XAVIER, Ismail. A experiência do cinema.

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

6) 23/09

Cinema e Teorias do Realismo: Bazin.

Texto principal

BAZIN, A. O mito do cinema total / A evolução da linguagem cinematográfica / Montagem proibida. In: O Cinema – Ensaios.

7) 30/09

Cinema e Teorias do Realismo: Krakauer.

Texto principal

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

8) 07/10

Cinema e Teorias Fenomenológicas (1)

Texto principal

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

Leitura complementar

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

9) 14/10

Cinema e Teorias da Psicanálise.

Texto principal

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

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

Texto complementar

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

10) 21/10 **Cinema e Teorias Estruturalistas (1).** *[obs: feriado em 28.10]*

Texto principal

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

Texto complementar

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

[Feriado em, 28.10]

11) 04/11 **Cinema e Teorias Estruturalistas (2).**

Texto principal

METZ, C. Dentro do cinema, o fato fílmico / Dentro do fato fílmico o cinema. In: Linguagem e cinema.

12) 18/11 **Cinema e Teorias da Comunicação de Massa: indústria cultural e a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica e**

Textos principais

STAM, Robert. A Escola de Frankfurt. In: _____. *Introdução à teoria do cinema.*

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.

Texto complementar

ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. *Dialética do esclarecimento.* Rio de Janeiro: Zahar, 2006. Capítulo "A indústria cultural: o esclarecimento como mistificação das massas".

13) 25/11 **Cinema e Teorias da Comunicação de Massa: Estudos Culturais**

Textos principais

ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Os Estudos Culturais. In: HOHLFELDT, Antonio; MARTINO, Luiz C.; FRANÇA, Vera. (org.) *Teorias da comunicação: conceitos, escolas e tendências.* Petrópolis: Vozes, 2001

HALL, Stuart. Codificação/decodificação. In: SOVIK, Liv (org.). *Da diáspora: identidades e mediações culturais*. 1ª ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011.

Leitura complementar

MATTELART, Armand; MATTELART, Michèle. *Cultural Studies*. In: _____. *História das teorias da comunicação*. São Paulo: Loyola, 2009.

14) 02/12

Cinema e Teorias da (pós)Modernidade (2): diálogos entre cenários (pós)modernos e o Cinema.

Texto principal

SINGER, B. Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular. In: CHARNEY, Leo; SCWARTZ, Vanessa R. (Orgs.). *O cinema e a invenção da vida moderna*.

15) 09/12

Teoria do Autor.

Texto principal

AUMONT, J. *A arte e a poética*. In: A teoria dos cineastas. In: _____. Teoria dos Cineastas.

Leituras complementares

PASOLINI, P. P. *O cinema de poesia*. In: Empirismo hereje.

BRAXHAGE, S. *Metáforas da visão*. In: XAVIER, Ismail. A experiência do cinema.

CUNHA, Tito Cardoso e. Teorias dos cineastas *versus* Teoria do autor. In: PENAFRIA, Manuela; BAGGIO, Eduardo Tulio; GRAÇA, Andre Rui; ARAÚJO, Denize Correa (orgs.). **Revisitar a teoria do cinema: teoria dos cineastas**. vol. 3. Covilhã: LabCom.IFP, 2017.

16) 16/12

Entrega e Apresentação do trabalho final (15 minutos para cada um, apresentando slides).

17) 23/12

Semana de apresentação de TCC's (19 a 23/12) + Prova de Recuperação (sem consulta) a quem precisar fazer essa avaliação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Principais

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.

AUMONT, Jacques. **A teoria dos cineastas**. São Paulo: Papyrus, 2012.

ARNHEIM, Rudolf. **A arte do cinema**. Lisboa: Edições 70, 1989.

BAZIN, André. **O cinema: ensaios**. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1991.

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: Papyrus, 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.

Complementares

ADORNO, Theodor; HORKHEIMER, Max. **Dialética do esclarecimento**. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. Capítulo "A indústria cultural: o esclarecimento como mistificação das massas".

BAZIN, André. **O que é cinema?** São Paulo: Cosac Naif, 2014.

ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Os Estudos Culturais. In: HOHLFELDT, Antonio; MARTINO, Luiz C.; FRANÇA, Vera. (org.) **Teorias da comunicação**: conceitos, escolas e tendências. Petrópolis: Vozes, 2001

HALL, Stuart. Codificação/decodificação. In: SOVIK, Liv (org.). **Da diáspora**: identidades e mediações culturais. 1ª ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011.

MATTELART, Armand; MATTELART, Michèle. **História das teorias da comunicação**. 12 ed. São Paulo: Ed. Loyola, 2009.

SINGER, Ben. Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular. In: CHARNEY, Leo; SCWARTZ, Vanessa R. (Orgs.). **O cinema e a invenção da vida moderna**. São Paulo: Cosac Naify, 2004. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.