

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Plano de Ensino			
Universidade Federal do Espírito Santo	Campus Goiabeiras		
Curso: Cinema e Audiovisual			
Departamento Responsável: Comunicação Social			
Data de Aprovação (Art. nº91): 31 de março de 2022			
Docente Responsável: Alexandre Curtiss Alvarenga			
Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3817609373788084			
Disciplina: Teorias da Imagem			Código: COS10415
Pré-requisito:	Não possui		Carga Horária Semestral: 60h
Créditos: 4	Distribuição da Carga Horária Semestral		
	Teórica	Exercício	Laboratório
	60	0	0
Ementa: A teoria do cinema narrativo clássico. As teorias da vanguarda francesa. Montagem e ideografia. Fenomenologia do cinema. Audiovisual e realidade. Teoria do plano. Antropologia do audiovisual.			
Objetivo Geral: Estudar teorias que fundamentaram o cinema narrativo clássico, assim como as que surgiram com as diferentes escolas cinematográficas, especificamente a das vanguardas artísticas na Alemanha, na União Soviética e França. Estudo da emergência do cinema moderno e do realismo dos anos 50, dos cinemas do Terceiro Mundo, até as primeiras reflexões ideológicas e semióticas do início dos anos 70.			
Objetivos Específicos: Estudo das primeiras teorias do cinema. As reflexões provenientes da vanguarda francesa, da escola soviética, da escola alemã. Justificativa artística do cinema. Teoria da montagem. Fenomenologia do cinema. Realismo cinematográfico em André Bazin e Sigfried Kracauer; plano-seqüência: duração e verdade. Antropologia, filosofia e o audiovisual em Edgar Morin e Merleau-Ponty. Semiótica e cinema, em Christian Metz. O pensamento cinematográfico alternativo a Hollywood: reflexões cinematográficas latino-americanas e africanas. O debate ideológico do cinema.			

UNIDADE I – A IMAGEM.

1. Elementos constitutivos e derivados das imagens. Relações com o real. A analogia. Representação do espaço; representação do tempo. Reconhecimento e rememoração.

Imagem e significação.

2. Características fundamentais da imagem fílmica. O pensamento visual.
3. Contexto cultural contemporâneo do surgimento do cinema.

UNIDADE II – TEORIAS DO CINEMA – PLANO GERAL.

1. Teorias do primórdio. Em busca da essência do cinema.
2. A tradição formativa. Autores, escolas, movimentos.
3. A tradição realista . Autores, escolas, movimentos.
4. Teoria do Autor. Autores, escolas, movimentos.
5. Linguagem cinematográfica. Gramática cinematográfica. Cinema e significação.
6. Fenomenologia e cinema.

UNIDADE III – DOBRAS REFLEXIVAS SOBRE TEORIAS DO CINEMA.

1. Do naturalismo ao realismo crítico. Narrativa clássica hollywoodiana.
2. Crítica das teorias da montagem.
3. Teorias dos 'cinemas novos' - enfrentamento e resistência ao cinema hegemônico no pensamento latino-americano e africano.

UNIDADE IV – CINEMA, IDEOLOGIA E IMAGINÁRIO.

1. Contexto cultural preparatório. Modernidade, hiperestímulo e sensacionalismo.
2. Participação afetiva, projeção-identificação.
3. O debate em torno do fator ideológico do cinema; movimentos por um cinema anti-ilusionista.

Metodologia:

O desenvolvimento da disciplina consistirá de leituras e estudos orientados, discussões e contextualização histórica das diversas abordagens teóricas do cinema. Serão exibidos filmes representativos para o aparecimento das diversas teorias, obras em torno das quais serão realizados estudos e debates críticos. Como recursos serão necessários: Computador com acesso à internet e data show; quadro e pincel.

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:

A avaliação se concentrará na produção de:

1. Seminários temáticos e produção de textos de crítica;
2. Participação ativa nos debates, após exibição dos filmes;
3. Presença;
4. Trabalhos escritos.

Bibliografia básica:

ANDREW, J. Dudley. **As principais teorias do cinema** – uma introdução. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.

STAM, Robert. **Introdução à teoria do cinema**. Campinas: Papyrus, 2003.

XAVIER, Ismail (org.). **A experiência do cinema** – Antologia. 3ªed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Graal, 2003.

Bibliografia Complementar:

ALEA, Tomás Gutiérrez. **Dialética do espectador**. São Paulo: Summus, 1984.

AVELLAR, José Carlos. **A ponte clandestina**. Birri, Glauber, Solanas, García Espinosa, Sanjinés, Alea. **Teorias de cinema na América Latina**. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora 34/EDUSP, 1995.

CABRERA, Julio. **De Hitchcock a Greenaway pela história da filosofia (novas reflexões sobre cinema e filosofia)**. São Paulo: Nankin, 2007.

CHARNEY, LEO; SCHWARTZ, Vanessa R. **O cinema e a invenção da vida moderna**. São Paulo: Cosac Naify, 2001.

MARTIN, Marcel. **A linguagem cinematográfica**. São Paulo: Brasiliense, 1990.

NEIVA JR, Eduardo. **A imagem**. São Paulo: Ática, 1986.

TORRES, A. Roma (org.). **Cinema, arte e ideologia**. Porto: Afrontamento, 1975.

XAVIER, Ismail. **O discurso cinematográfico. A opacidade e a transparência**. 3ªed. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

Artigos de revistas especializadas e trabalhos apresentados em encontros da área.

Cronograma:

Aula 1: Apresentação do programa. Panorama geral da disciplina. Trabalhos que serão desenvolvidos. Critérios de avaliação. Projeção de filme e debate.

Aula 2: Caracterizando Imagem. Particularidades da imagem frente à escrita; particularidades da imagem em movimento. Textos: “A caracterização da Imagem”, cap. 1 do livro de NEIVA, Jr, Eduardo **A Imagem.**/ Cap. 1 ‘As características fundamentais da imagem fílmica’, do livro de Marcel MARTIN, **A linguagem Cinematográfica.**

Aula 3: Caracterizando a imagem cinematográfica (breve recapitulação de aspectos da linguagem cinematográfica). Cap 2. “O papel criador da câmera”, do livro de Marcel MARTIN, **A linguagem cinematográfica**/ Filme com exemplos.

Aula 4: Teorias – Uma visão panorâmica. Capítulos “Introdução”, “A tradição Formativa”, “Teoria Realista do Cinema”, de J. Dudley Andrew, livro **As principais teorias do cinema.** Filme com exemplos.

Aula 5: Tradição Formativa – Munsterberg, Eisenstein, Arnheim e Balácz, segundo J. Dudley Andrew.

Aula 6: Tradição Realista – Bazin e Kracauer, segundo J. Dudley Andrew.

Aula 7: Teorias com raízes psicológicas – Jean Mitry, ainda segundo J. Dudley Andrew.

Aula 8: Teorias com bases filosóficas e antropologia profunda – Merleau-Ponty e Edgar Morin. Coletânea de textos de Ismail Xavier.

Aula 9: Teorias semiológicas – Christian Metz e Iuri Lotman – o primeiro segundo J. Dudley Andrew + texto do livro Estéticas do Filme.

Aula 10: Teorias da Ideologia – Textos de Fredric Jameson, Bertrand Tavernier e sobre o dispositivo, do livro de Ismail Xavier.

Aula 11: Cinemas Novos – Panorama anti imperialista do Festival de Locarno (na segunda metade da década de 60). Emergência dos cinemas africanos, latino-americanos e asiáticos.

Aula 12: Cinema Novo – Brasil. Textos de Glauber Rocha, José Carlos Avellar, Jean-Claude Bernardet e Ismail Xavier.

Aula 13: Cinemas Novos – Cuba, Argentina e Bolívia. Textos de Tomás Gutiérrez Alea, Santiago Álvares.

Aula 14: Panorama africano e emergência de novas pautas temáticas – texto de Robert Stam e Ismail Xavier.

Aula 15: Encerramento – Uma afirmação anti ilusionista; a revanche hollywoodiana. Textos de Robert Stam e Ismail Xavier.