

COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	DOCENTE
COMA86	Teorias do Cinema	Marcelo R. S. Ribeiro

CARGA HORÁRIA				MÓDULO			SEMESTRE VIGENTE
T	P	E	TOTAL	T	P	E	
68h			68h	X			2019.1

EMENTA

Origens das teorias cinematográficas; A teoria do cinema da primeira época: cinema mudo; As teorias russas da montagem, o formalismo e a escola de Bakhtin; As teorias das vanguardas históricas; Teoria: fenomenologia e realismo; Teoria realista clássica e a influência de Brecht; O advento do estruturalismo no cinema e a mutação pós-estruturalista; A teoria cognitivista analítica; A teoria do cinema e a filosofia: o impacto de Deleuze; A teoria Queer; O Multiculturalismo, Raça e Representação no cinema; A teoria e o cinema pós-colonial; A teoria do pós-cinema: o digital e os novos meios; A pluralização das teorias do cinema.

OBJETIVOS

A oferta deste componente em 2019.1 tem como base a proposta de atualização do quadro curricular da área de concentração em Cinema e Audiovisual, como parte de um futuro curso de dois ciclos em Cinema e Audiovisual. A ementa da disciplina atualmente existente no quadro da referida área, reproduzida acima, deve ser compreendida, nesse sentido, como uma descrição parcial do conteúdo programático da nova disciplina proposta, cuja ementa revisada é a seguinte:

Temas e problemas de teorias do cinema e de outras mídias e formas culturais audiovisuais. Mapeamento conceitual das diferentes teorias do cinema e do audiovisual, em perspectiva crítica e comparada. Identificação de conceitos fundamentais e de problemas teóricos. Perspectivas e debates sobre diferença cultural e questões de raça, etnia, gênero e sexualidade no campo interdisciplinar das teorias do cinema e do audiovisual.

Os seguintes **objetivos** correspondem à ementa proposta:

- Identificar e definir as principais questões das teorias do cinema e do audiovisual, tais como: natureza da imagem cinematográfica, realismo e representação; relações entre cinema e outras artes e mídias; relação entre teoria e crítica; montagem e encenação; linguagem, significação e discurso; dimensões políticas do cinema; identificação, desejo e subjetivação; espetatorialidade; etc.
- Diferenciar e resumir os diferentes momentos históricos e as diferentes configurações interdisciplinares das teorias do cinema: formalismo; realismo; fenomenologia; teoria da autoria; gêneros; estruturalismo; psicanálise; marxismo; teorias do dispositivo; terceiro-mundismo; feminismo; teoria *queer*; multiculturalismo; pós-estruturalismo; cognitivismo etc.
- Relacionar teóricos e teóricas às constelações de questões e às configurações interdisciplinares em que seus pensamentos se situam.

METODOLOGIA

- Aulas expositivas e dialogadas.
- Leitura prévia de textos.
- Atividades de estudo dirigido.
- Exibição comentada de filmes e de trechos de filmes.
- Uso de quadro para anotações e de projetor multimídia para imagens.
- Participação de estudantes na construção coletiva de quadro sintético.
- Elaboração e apresentação de projetos estudantis.

AVALIAÇÃO

- **Estudos dirigidos complementares – Valor total: 2,0 (dois trabalhos de 1,0) – Data: variável**

Por duas vezes no decorrer do semestre, cada estudante realizará leituras referentes a temas de estudo dirigido complementar, e estará sob sua responsabilidade a apresentação, em sala, de comentários e de uma seleção de citações significativas que permitam identificar os principais argumentos dos textos e do debate a que estão relacionados.

Devem ser identificados: (1) título e autoria do(s) texto(s), (2) tendência(s) teórica(s) relacionada(s), (3) principais conceitos.

- **Construção coletiva de quadro sintético de teorias do cinema – Valor: 3,0 – Data: até o fim do semestre**

Com base no estudo das diferentes referências de leitura básica indicadas no programa e na realização dos estudos dirigidos complementares, no decorrer do semestre, as/os estudantes devem contribuir para a construção, em sala de aula, de um quadro sintético das teorias do cinema estudadas. A atribuição de nota será processual, considerando as diversas contribuições possíveis de cada estudante à construção coletiva do quadro.

- **Elaboração de projeto individual ou em grupo de até 4 pessoas – Valor total: 5,0 (ver etapas abaixo) – Datas: a definir**

Divide-se em três etapas: *definição*, *desenvolvimento* e *apresentação* de projeto de ensaio escrito ou audiovisual.

Cada etapa deve ser entregue para o professor e, em seguida, apresentada para professor e colegas.

Ensaio escrito: texto com, no mínimo, 8 páginas (sem contar capa e elementos pré-textuais, nem referências bibliográficas e elementos pós-textuais), com a seguinte formatação básica: fonte Times New Roman, espaçamento entre linhas 1,5.

Ensaio audiovisual: vídeo com, no mínimo, 5 minutos, acompanhado de memorial descritivo do processo de concepção e realização do ensaio audiovisual, em texto com, no mínimo, 3 páginas (sem contar capa e elementos pré-textuais, nem referências bibliográficas e elementos pós-textuais), com a seguinte formatação básica: fonte Times New Roman, espaçamento entre linhas 1,5.

Os temas devem ser escolhidos em relação aos temas das aulas e confirmados na primeira etapa.

Definição de projeto: definição de grupo, tema e problema, identificação de referências e conceitos pertinentes, planejamento. – Valor: 1,0

A entrega deve ser feita por meio de link que será divulgado pelo professor (não enviar por e-mail). O título deve seguir este modelo: “COMA86 [Vespertino ou Noturno] [Etapa] [Nome do/a Estudante]” (sem aspas e sem colchetes); para que uma estudante chamada Helena Ignez, matriculada no vespertino, entregue o material da definição de projeto, o nome do arquivo deverá ser “COMA86 Vespertino Definição Helena Ignez” (sem aspas).

Desenvolvimento de projeto: pesquisa bibliográfica e filmográfica aprofundada, fichamento conceitual (intertextual), lista comentada de referências filmicas – Valor: 2,0

A entrega deve ser feita por meio de link que será divulgado pelo professor (não enviar por e-mail). O título deve seguir este modelo: “COMA86 [Vespertino ou Noturno] [Etapa] [Nome do/a Estudante]” (sem aspas e sem colchetes); para que um estudante chamado Zózimo Bulbul, matriculado no noturno, entregue o material do desenvolvimento de projeto, o nome do arquivo deverá ser “COMA86 Noturno Desenvolvimento Zózimo Bulbul” (sem aspas).

Apresentação final de projeto: ensaio escrito ou audiovisual – Valor: 2,0

A entrega deve ser feita por meio de link que será divulgado pelo professor (não enviar por e-mail). O título deve seguir este modelo: “COMA86 [Vespertino ou Noturno] [Etapa] [Nome do/a Estudante]” (sem aspas e sem colchetes); para que uma estudante chamada Chantal Akerman, matriculada no noturno, entregue o material da apresentação final de projeto, o nome do arquivo deverá ser “COMA86 Noturno Apresentação final Chantal Akerman” (sem aspas).

Os arquivos de vídeo dos ensaios audiovisuais devem ser enviados somente como link dentro de arquivo de texto, devendo cada estudante se encarregar pela hospedagem do arquivo em YouTube, Vimeo, Google Drive, Dropbox, OneDrive ou similar.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Este programa está sujeito a alterações. Você pode verificar se esta é a versão atualizada por meio do histórico de versões que está disponível em: <https://www.incinerrante.com/textos/teorias-do-cinema-2019-1> (disponível em breve). No mesmo endereço, será divulgada, no máximo até o primeiro dia de aula, uma versão do programa com todo o cronograma de leituras e atividades. Este cronograma será discutido em sala e pode vir a ser alterado, com base nas discussões e/ou no andamento das aulas.

1. O que é teoria do cinema?
 - 1.1. A teoria como prática
 - 1.2. O cinema como objeto
 - 1.3. Interdisciplinaridade
2. Panorama histórico das teorias do cinema
 - 2.1. Antecedentes e primeiras abordagens teóricas do cinema
 - 2.2. Teorias soviéticas e a questão da montagem
 - 2.3. Formalismo russo e poética do cinema
 - 2.4. Vanguardas históricas e a questão do específico cinematográfico
 - 2.5. Escola de Frankfurt e o pensamento marxista sobre cinema e arte
 - 2.6. O realismo fenomenológico
 - 2.7. Política dos autores e teoria da autoria
 - 2.8. Gêneros cinematográficos como problema teórico
 - 2.9. Estruturalismo e a imagem como significação
 - 2.10. Psicanálise e teorias do dispositivo
 - 2.11. O descentramento terceiro-mundista e multicultural das teorias do cinema
3. Tendências e problemas contemporâneos nas teorias do cinema e do audiovisual
 - 3.1. Políticas da identidade e espectralidade
 - 3.1.1. Feminismo e teoria *queer*
 - 3.1.2. Raça e representação
 - 3.1.3. Multiculturalismo e teoria descolonial
 - 3.2. Cognitivismo e pesquisa nível-médio
 - 3.3. O som como problema teórico
 - 3.4. Semiótica e semiogramática
 - 3.5. Fenomenologia e corpo

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia básica

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. **Dicionário teórico e crítico de cinema**. Tradução Eloísa de Araújo Ribeiro. Campinas, SP: Papyrus, 2003.

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

SHOHAT, Ella; STAM, Robert. **Crítica da imagem eurocêntrica: multiculturalismo e representação**. Tradução Marcos Soares. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

STAM, Robert. **Introdução à teoria do cinema**. Tradução Fernando Mascarello. Campinas, SP: Papyrus, 2003.

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

Bibliografia complementar

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

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

COMOLLI, Jean-Louis. **Ver e poder - A inocência perdida: cinema, televisão, ficção, documentário**. Trad. Augustin de Tugny, Oswaldo Teixeira; Ruben Caixeta. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

DELEUZE, Gilles. **A imagem-movimento (Cinema 1)**. Tradução Stella Senra. São Paulo: Editora 34, 2018.

DELEUZE, Gilles. **A imagem-tempo (Cinema 2)**. Tradução Eloísa de Araújo Ribeiro. São Paulo: Editora 34, 2018.

DUBOIS, Philippe. **Cinema, vídeo, Godard**. Tradução Mateus Araújo Silva. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

GAUDREAU, André; MARION, Philippe. **O fim do cinema? Uma mídia em crise na era digital**. Tradução Christian Pierre Kasper. Campinas, SP: Papyrus, 2016.

GONÇALVES, Osmar (org.). **Narrativas sensoriais**. Rio de Janeiro: Editora Circuito, 2014.

KAPLAN, E. Ann. **A mulher e o cinema: os dois lados da câmera**. Tradução Helen Marcia Potter Pessoa. Rio de Janeiro: Rocco, 1995.

LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. **A tela global: mídias culturais e cinema na era hipermoderna**. Tradução Paulo Neves. Porto Alegre: Sulina, 2009.

MACHADO, Arlindo. **Arte e Mídia**. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar, 2007.

MACHADO, Arlindo. **O sujeito na tela: modos de enunciação no cinema e no ciberespaço**. São Paulo: Paulus, 2007.

MICHAUD, Philippe-Alain. **Filme: por uma teoria expandida do cinema**. Tradução Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014.

RAMOS, Fernão Pessoa (org.). **Teoria contemporânea do cinema, volume I: pós-estruturalismo e filosofia analítica**. São Paulo: SENAC, 2005.

RAMOS, Fernão Pessoa (org.). **Teoria contemporânea do cinema, volume II: documentário e narratividade ficcional**. São Paulo (SP): Senac, 2005.

RANCIÈRE, Jacques. **A fábula cinematográfica**. Tradução Christian Pierre Kasper. Campinas, SP: Papyrus, 2013.

XAVIER, Ismail. **A experiência do cinema: antologia**. Rio de Janeiro: Embrafilme, Edições Graal, 1983.

XAVIER, Ismail. **O olhar e a cena: Melodrama, Hollywood, Cinema Novo, Nelson Rodrigues**. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

Assinatura e Carimbo do Chefe do Departamento
Programa aprovado em reunião plenária do dia
/ /

Assinatura e Carimbo do Coordenador do Curso
Programa aprovado em reunião plenária do dia
/ /