

COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	DOCENTE
COM A86	Teorias do Cinema	Marcelo R. S. Ribeiro

CARGA HORÁRIA				MÓDULO			SEMESTRE VIGENTE
T	P	E	TOTAL	T	P	E	
68			68	X			2021.1

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 2021.1 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, e está condicionada pela necessidade de adoção do regime remoto, em função da pandemia de Covid-19. A ementa da disciplina atualmente existente no quadro da referida área de concentração, reproduzida acima, deve ser compreendida, nesse contexto, como uma descrição parcial do conteúdo programático da nova disciplina proposta, cuja ementa revisada é a seguinte:

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

Nesse contexto, os **objetivos** deste componente curricular são:

- Identificar e discutir algumas das principais **questões** das teorias do cinema e do audiovisual.
- Diferenciar e caracterizar as **configurações interdisciplinares** das teorias do cinema e do audiovisual.
- Situar criticamente **teóricos e teóricas** em relação às questões e às configurações interdisciplinares estudadas.
- Apresentar **ferramentas de pesquisa bibliográfica** e discutir modalidades de organização e planejamento de pesquisa envolvendo teorias do cinema e do audiovisual.

METODOLOGIA

- Aulas expositivas e dialogadas, por meio da plataforma Google Meet e do recurso eventual a gravações.
- Leitura prévia de textos indicados e atividades de estudo dirigido.
- Exibição comentada de filmes e de trechos de filmes.
- Quadro sintético com teóricos e teóricas para consulta e elaboração de contribuições de estudantes.
- Elaboração e apresentação de projetos estudantis relacionados ao conteúdo programático.

AVALIAÇÃO

Processo contínuo, com base na participação nas aulas, na apresentação de estudos dirigidos e no desenvolvimento de projetos. Proposta de estrutura básica das atividades de avaliação, baseadas em notas expressas em escala de 0,0 a 10,0:

- Estudos dirigidos – Nota 1 – valor: 10,0
- Desenvolvimento de projeto – Nota 2 – valor: 10,0

Os detalhes das atividades de avaliação serão apresentados e discutidos com a turma, de acordo com a estrutura acima proposta, e a nota final consistirá na média aritmética das notas 1 e 2.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade 1. O que é teoria do cinema?

- 1.1. A teoria como prática
- 1.2. O cinema como objeto
- 1.3. Interdisciplinaridade

Unidade 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

Unidade 3. Tendências e problemas nas teorias do cinema e do audiovisual

- 3.1. Políticas da identidade, representação 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 semiopragmática
- 3.5. Fenomenologia, corpo e afeto
- 3.6. O digital como problema teórico
- 3.7. O cinema expandido

Para verificar se esta é a versão mais atualizada do programa, consultar versões anteriores, cronograma e mais informações, acesse a página da disciplina na plataforma Moodle, procurando pelo código COMA86 no campo de busca em <https://ava.ufba.br/>. Caso deseje apenas consultar o histórico de versões, ele também está disponível em: <https://incinerrante.com/cursos/teorias-do-cinema-e-do-audiovisual/>.

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia básica:

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

- BENJAMIN, Walter. **Magia e técnica, arte e política**. Tradução: Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 2012.
- CHION, Michel. **A audiovisual: som e imagem no cinema**. Tradução: Pedro Elói Duarte. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2011.
- DUBOIS, Philippe. **Cinema, vídeo, Godard**. Tradução: Mateus Araújo Silva. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- 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. **Pré-cinemas & pós-cinemas**. Campinas, SP: Papyrus, 1997.
- MACHADO, Arlindo. **Arte e Mídia**. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar, 2007.
- SHOHAT, Ella; STAM, Robert. **Crítica da imagem eurocêntrica: multiculturalismo e representação**. Tradução: Marcos Soares. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

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.

Outra bibliografia:

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.

BAZIN, André. **O que é o cinema?** Tradução: Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo: Ubu Editora, 2018.

BUCK-MORSS, Susan. **A tela de cinema como prótese de percepção**. Tradução: Ana Luiza Andrade. Desterro [Florianópolis]: Cultura e Barbárie, 2009.

COMOLLI, Jean-Louis. **Ver e poder - A inocência perdida**: cinema, televisão, ficção, documentário. Tradução: 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: Eloisa de Araújo Ribeiro. São Paulo: Editora 34, 2018.

ELSAESSER, Thomas. **Cinema como arqueologia das mídias**. Organização: Adilson Mendes. Tradução: Carlos Szlak. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2018.

DELEUZE, Gilles. **Conversações**. Tradução: Peter Pál Pelbart. São Paulo: Editora 34, 2008.

ELSAESSER, Thomas. **Teoria do cinema**: uma introdução através dos sentidos. Tradução: Mônica Saddy Martins. Campinas, SP: Papyrus, 2018.

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

HOLANDA, Karla (org.). **Mulheres de cinema**. Rio de Janeiro: Numa Editora, 2019.

hooks, bell. **Olhares negros**: raça e representação. Tradução: Stephanie Borges. São Paulo: Editora Elefante, 2019.

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

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

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

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

___/___/___