

COMPONENTE CURRICULAR

 CÓDIGO
COMA86

 NOME DA DISCIPLINA
Teorias do Cinema

 DOCENTE
Marcelo R. S. Ribeiro

CARGA HORÁRIA

T	P	E	TOTAL
68			68

MÓDULO

T	P	E
X		

SEMESTRE VIGENTE

2022-1

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 2022-1 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 das medidas determinadas pela UFBA, em função da retomada de atividades presenciais em meio à pandemia de Covid-19. Nesse contexto, é fundamental que todas e todos conheçam o *Plano de Contingência e Medidas de Biossegurança para a Realização de Atividades Presenciais no Semestre 2022-1, na Universidade Federal da Bahia, em vista da pandemia de Covid-19*, documento que está disponível no portal UFBA em Movimento, assim como os planos específicos das diferentes unidades, que podem conter diretrizes complementares. Entre as medidas adotadas, destacam-se a exigência de esquema vacinal completo para frequentar atividades presenciais na universidade; o estabelecimento de medidas de distanciamento e ventilação nas salas de aula, que deverão ter janelas e portas sempre abertas, sendo ocupadas de forma organizada, para manter a distância de pelo menos 1,5m entre as pessoas presentes; a exigência de uso de máscara adequada (preferencialmente PFF2/N95), durante todo o tempo, sempre cobrindo necessariamente tanto o nariz quanto a boca, sem deixar espaço para entrada e saída de ar pelas bordas da máscara; a higienização frequente das mãos e dos objetos.

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

Para que as aulas presenciais possam ocorrer com segurança, seguindo as diretrizes da UFBA relativas ao distanciamento, a turma de 45 estudantes será dividida em duas partes com no máximo 23 estudantes cada uma, aqui denominadas metades. Isso se deve ao limite máximo de ocupação da sala em que as aulas presenciais ocorrerão, que é de 24 pessoas. Após a primeira semana, que

permitirá a organização dessa divisão da turma e ocorrerá de forma remota na primeira semana do semestre, haverá um sistema de alternância entre as metades de turma: a cada semana, enquanto uma das metades realiza aula presencial, a outra metade realiza atividades remotas; na semana seguinte, a situação se inverte; e assim sucessivamente. O cronograma inicial está disponível em uma tabela na seção “Conteúdo programático” deste plano de ensino, e o cronograma detalhado será confirmado, em diálogo com a turma, até a terceira semana de aula, sendo nessa ocasião registrado em versão atualizada deste plano de ensino e no Moodle. As atividades que serão realizadas podem incluir:

- Aulas expositivas e dialogadas em regime presencial.
- Aulas gravadas e recursos multimídia para atividades assíncronas.
- Leitura prévia de textos indicados.
- Exibição comentada e/ou indicação de filmes ou trechos de filmes e/ou outros produtos e processos audiovisuais.
- Estudos dirigidos de textos, filmes e outros produtos e processos audiovisuais.
- Quadro sintético com teóricos e teóricas e incorporação de contribuições de estudantes a partir dos estudos dirigidos.
- 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.

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 projetos – 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, nas duas primeiras semanas de aula, e a nota final consistirá na média aritmética das notas 1 e 2. A confirmação dos detalhes do processo de avaliação decorrerá da discussão com a turma e será informada em versão atualizada deste plano de ensino, na terceira semana de aula.

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 descolonização
- 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/>.

Cronograma

O cronograma detalhado estará disponível na página da disciplina na plataforma Moodle da UFBA, que pode ser acessada procurando pelo código COMA86 no campo de busca em <https://ava.ufba.br/>, a partir da terceira semana de aulas. No cronograma detalhado, serão identificados os conteúdos programáticos, referências, atividades previstas e/ou outros elementos pertinentes a cada aula presencial e a cada atividade remota identificada, na tabela abaixo, em ordem numérica. A tabela apresenta qual a atividade prevista para cada metade em que a turma será dividida, em cada semana do semestre letivo.

Semana	Metade 1	Metade 2
Semana 1 – 08/03/2022	Aula remota com a turma em sua integralidade a partir das 13h para planejamento do semestre e definição da divisão da turma em duas metades	
Semana 2 – 15/03/2022	Aula presencial 1 (13h-16h40)	Atividades remotas 1 (assíncronas)
Semana 3 – 22/03/2022	Atividades remotas 1 (assíncronas)	Aula presencial 1 (13h-16h40)
Semana 4 – 29/03/2022	Aula presencial 2 (13h-16h40)	Atividades remotas 2 (assíncronas)
Semana 5 – 05/04/2022	Atividades remotas 2 (assíncronas)	Aula presencial 2 (13h-16h40)
Semana 6 – 12/04/2022	Aula presencial 3 (13h-16h40)	Atividades remotas 3 (assíncronas)
Semana 7 – 19/04/2022	Atividades remotas 3 (assíncronas)	Aula presencial 3 (13h-16h40)
Semana 8 – 26/04/2022	Aula presencial 4 (13h-16h40)	Atividades remotas 4 (assíncronas)
Semana 9 – 03/05/2022	Atividades remotas 4 (assíncronas)	Aula presencial 4 (13h-16h40)
Semana 10 – 10/05/2022	Aula presencial 5 (13h-16h40)	Atividades remotas 5 (assíncronas)
Semana 11 – 17/05/2022	Atividades remotas 5 (assíncronas)	Aula presencial 5 (13h-16h40)
Semana 12 – 24/05/2022	Aula presencial 6 (13h-16h40)	Atividades remotas 6 (assíncronas)
Semana 13 – 31/05/2022	Atividades remotas 6 (assíncronas)	Aula presencial 6 (13h-16h40)
Semana 14 – 07/06/2022	Aula presencial 7 (13h-16h40)	Atividades remotas 7 (assíncronas)
Semana 15 – 14/06/2022	Atividades remotas 7 (assíncronas)	Aula presencial 7 (13h-16h40)
Semana 16 – 21/06/2022	Aula presencial 8 (13h-16h40)	Atividades remotas 8 (assíncronas)
Semana 17 – 28/06/2022	Atividades remotas 8 (assíncronas)	Aula presencial 8 (13h-16h40)
Semana 18 – 05/07/2022	Semana extra sob demanda, para revisões e ajustes, atendimento adicional por agendamento e outras questões que se façam relevantes	

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 narrativa 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 recomendada:

- 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.
- BRENEZ, Nicole. O estado do cinema 2021 - Projeções. Provisórias. Provisões. **incinerrante**, 2 mar. 2022.
- 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.
- DELEUZE, Gilles. **Conversações**. Tradução: Peter Pál Pelbart. São Paulo: Editora 34, 2008.
- ELSAESSER, Thomas. **Cinema como arqueologia das mídias**. Organização: Adilson Mendes. Tradução: Carlos Szlak. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2018.
- ELSAESSER, Thomas; HAGENER, Malte. **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.
- JOST, François; GAUDREAU, André. **A narrativa cinematográfica**. Tradução: Adalberto Müller, Ciro Inácio Marcondes, Rita Jover Faleiros. 1ª edição. Brasília: Editora UnB, 2009.
- LE GUIN, U. K. **A teoria da bolsa da ficção**. Tradução: Luciana Chierigati, Vivian Chierigati Costa. São Paulo: n-1 edições, 2021. [Também disponível como: **A Ficção como Cesta: Uma Teoria**. Tradução: Priscilla Mello. 2020. Disponível em: <https://www.academia.edu/44858388/A_Fic%C3%A7%C3%A3o_como_Cesta_Uma_Teoria_The_Carrier_Bag_Theory_of_Fiction_Ursula_K_Le_Guin>. Acesso em: 25 fev. 2022.]
- 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
___/___/___