

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	
60			60	X			2023-1

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 2023-1 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 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:

- Objetivo geral: **mapear o campo** das teorias do cinema e do audiovisual
- Objetivos específicos:
  - 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

As atividades podem incluir:

- Aulas expositivas e dialogadas em regime presencial.
- Aulas gravadas e recursos multimídia para atividades assíncronas, por meio do Moodle da UFBA (<https://ava.ufba.br/>).
- Leitura prévia e/ou leitura colaborativa 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, apresentação e compartilhamento 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. As atividades de avaliação (baseadas em notas expressas em escala de 0,0 a 10,0, sendo que a nota final consistirá na média aritmética das notas 1 e 2) são detalhadas a seguir, incluindo os períodos previstos para realização e entrega de cada atividade.

- Estudos dirigidos – Nota 1 – valor: 10,0
  - Estudo dirigido A – Nota 1-A – valor: 3,0 (individual)
    - Leitura colaborativa e processual de “O estado do cinema 2021 – Projeções. Provisórias. Provisões”, de Nicole Brenez, a ser iniciada na aula de 23/05 e continuada remotamente, em diálogo assíncrono com o professor e a turma, entre 24/05 e 27/06.
      - Avaliação aferida individualmente, considerando participação no processo de leitura colaborativa, nas aulas presenciais e, necessariamente, por meio da plataforma Hypothesis, de forma assíncrona.
  - Estudos dirigidos B – Nota 1-B – valor: 7,0 (em 6 grupos de 4 ou 5 pessoas, formados entre 23/03 e 11/04)
    - Cada grupo fará dois estudos dirigidos sobre textos pré-definidos, entre as possibilidades temáticas pré-estabelecidas abaixo indicadas (que correspondem a conjuntos de textos a serem escolhidos por cada grupo). Os textos devem ser escolhidos previamente, em diálogo com o professor, com base em listas disponíveis no Moodle.
    - Cada estudo dirigido será preparado pelos grupos entre 12/04 e a aula de apresentação, sendo composto de: (1) apresentação em sala de até 15 minutos, nas aulas de 06 e 13/06, e (2) fichamento simplificado do texto, por meio de resumo em tópicos, seleção de citações e outros recursos pertinentes, a ser entregue por meio do Moodle até 20/06.
      - Primeiro ciclo: lista de opções para apresentação em 06/06
        - a. Ficção
        - b. Documentário
        - c. Espaço
        - d. Tempo
      - Segundo ciclo: lista de opções para apresentação em 13/06
        - e. Realismo
        - f. Dispositivo
        - g. Subjetividade
        - h. Espectatorialidade
- Desenvolvimento de projetos – Nota 2 – valor: 10,0 (nos mesmos grupos dos Estudos dirigidos B)
  - Projeto A (primeiro ciclo) – Nota 2-A – valor: 4,0 – Cada grupo deve escolher apenas uma das opções abaixo:
    - Experimentação audiovisual em torno de conceitos e problemas estudados (em vídeo)
      - Se escolher esta opção, o grupo deverá realizar um vídeo, refazendo o experimento conhecido como “efeito Kuleshov”, com a incorporação de variações de escala de planos e encenação, movimentos de câmera e/ou outras variáveis em relação ao original, para entrega até 12/06.
    - Análise de produtos audiovisuais em diálogo com conceitos e problemas estudados (em áudio)
      - Se escolher esta opção, o grupo deverá escolher um filme ou produto audiovisual, entre as possibilidades pré-estabelecidas que estão indicadas no cronograma da disciplina, para discutir analiticamente, de forma colaborativa, em formato de *podcast*, com base em referências estudadas na disciplina, para entrega até 12/06.
  - Projeto B (segundo ciclo) – Nota 2-B – valor: 6,0 – Cada grupo deve escolher apenas uma das opções abaixo:
    - Estudo aprofundado de conceito estudado, comparando pelo menos três referências relevantes (artigo científico)
      - Se escolher esta opção, o grupo deverá escolher um conceito, dentro das possibilidades temáticas pré-estabelecidas abaixo indicadas, para discutir de modo comparativo pelo menos três referências relevantes para sua compreensão, em formato de artigo científico, em texto de 6 a 12 laudas (dentro das normas da ABNT), em diálogo com referências estudadas na

---

disciplina, para apresentação da proposta inicial na aula de 30/05, desenvolvimento entre 31/05 e 26/06, até a entrega e a apresentação final na aula de 27/06.

1. Dispositivo
2. Documentário
3. Espaço
4. Espectatorialidade
5. Ficção
6. Realismo
7. Subjetividade
8. Tempo

- Análise de produtos audiovisuais em diálogo com conceitos e problemas estudados (artigo científico)
  - Se escolher esta opção, o grupo deverá selecionar um filme ou produto audiovisual, entre as possibilidades pré-estabelecidas que estão indicadas no cronograma da disciplina, para discutir analiticamente, em formato de artigo científico, em texto de 6 a 12 laudas (dentro das normas da ABNT), em diálogo com referências estudadas na disciplina, para apresentação da proposta inicial na aula de 30/05, desenvolvimento entre 31/05 e 26/06, até a entrega e a apresentação final na aula de 27/06.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade 1. O que é teoria do cinema e do audiovisual?

- 1.1. A teoria como prática e suas múltiplas modalidades
- 1.2. O cinema e o audiovisual como experiência heterogênea
- 1.3. Disciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade

Unidade 2. Teorias, problemas, perspectivas

- 2.1. Realismos, transparências e aberturas
  - 2.1.1. Mimese, perspectiva e espaço
  - 2.1.2. Percepção, duração e tempo
  - 2.1.3. Revelações e enganos
- 2.2. Formalismos, opacidades e construções
  - 2.2.1. Teorias soviéticas e a questão da montagem
  - 2.2.2. Formalismo russo e poética do cinema
  - 2.2.3. Vanguardas históricas e a questão do específico cinematográfico
- 2.3. Narrativa, narração e discurso
  - 2.3.1. Gêneros cinematográficos como problema teórico
  - 2.3.2. Semiologia, semiótica e semiopragmática
  - 2.3.3. Raça, representação e descolonização
- 2.4. Reflexividade, metalinguagens e desconstruções
  - 2.4.1. Escola de Frankfurt e o pensamento marxista sobre cinema e arte
  - 2.4.2. Crítica, política dos autores e teorias da autoria
  - 2.4.3. Descentramentos terceiro-mundistas e perspectivas de(s)coloniais
- 2.5. Olhares, escutas e sentidos
  - 2.5.1. Espectatorialidade e desejo
  - 2.5.2. Feminismo e teoria *queer*
  - 2.5.3. Fenomenologia, corpo e afeto
- 2.6. Subjetividades, subjetivações e corpos
  - 2.6.1. Psicanálise, teorias do dispositivo e da mídia
  - 2.6.2. Políticas da identidade, representação e representatividade
  - 2.6.3. O som como problema teórico
- 2.7. Mente, cérebro e consciência
  - 2.7.1. Cognições, emoções e pesquisa nível-médio
  - 2.7.2. Imagens mentais, movimento e tempo
  - 2.7.3. Mídias, códigos e tecnologias
- 2.8. Digital, (i)materialidades e o princípio da animação
  - 2.8.1. Convergências e hibridismos
  - 2.8.2. Cinema expandido, pós-cinemas e arte contemporânea
  - 2.8.3. Mediações, remediações

Unidade 3. Itinerários possíveis diante do contemporâneo

- 3.1. Perspectivas analíticas
- 3.2. Especulações

Além das leituras para as aulas e as atividades previstas, recomenda-se a leitura de *Introdução à teoria do cinema* (2003), de Robert Stam, abordado em aulas disponíveis em <https://youtube.com/playlist?list=PLG0KxLyZpigA4TZExFD6VLeL8DQ8GWS->.

Cronograma

Data	Aula	Conteúdo programático	Leituras
21/03	1	1. O que é teoria do cinema e do audiovisual? 1.1. A teoria como prática e suas múltiplas modalidades 1.2. O cinema e o audiovisual como experiência heterogênea 1.3. Disciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade	Leitura conjunta em sala: Ensaio "A ficção como cesta: uma teoria", de Ursula Le Guin (2020)
28/03	2	1. O que é teoria do cinema e do audiovisual? 1.3. Disciplinaridade, interdisciplinaridade, transdisciplinaridade 2. Teorias, problemas, perspectivas 2.1. Realismos, transparências e aberturas 2.2. Formalismos, opacidades e construções	Leitura prévia: "Introdução: a teoria do cinema, o cinema, o corpo e os sentidos" e cap. 1, "O cinema como janela e moldura", do livro <i>Teoria do cinema: uma introdução através dos sentidos</i> , de Thomas Elsaesser e Malte Hagener (2018, p. 9–22 e p. 23–46). Filmes indicados para assistir antes: 1. <i>Janela Indiscreta</i> (<i>Rear Window</i> ; Alfred Hitchcock, 1954, 112 min.) 2. <i>O filme da escritora</i> (소설가의 영화 [transliteração: <i>So-seol-ga-ui yeong-hwa</i>]; Hong Sang-soo, 2022, 92 min.)
04/04	3	2. Teorias, problemas, perspectivas 2.2. Formalismos, opacidades e construções 2.3. Narrativa, narração e discurso	Leitura prévia: Cap. 2, "O cinema como porta: a tela e o limiar", do livro <i>Teoria do cinema: uma introdução através dos sentidos</i> , de Thomas Elsaesser e Malte Hagener (2018, p. 47-70). Filmes indicados para assistir antes: 1. <i>Rastros de ódio</i> (<i>The searchers</i> ; John Ford, 1956, 119 min.) 2. <i>A trama de Aristóteles</i> (<i>Le complot d'Aristote</i> ; Jean-Pierre Bekolo, 1997, 71 min.)
11/04	4	2. Teorias, problemas, perspectivas 2.3. Narrativa, narração e discurso 2.4. Reflexividade, metalinguagens e desconstruções	Leitura prévia: Cap. 3, "O cinema como espelho: o rosto e o close-up", do livro <i>Teoria do cinema: uma introdução através dos sentidos</i> , de Thomas Elsaesser e Malte Hagener (2018, p. 71–100). Filmes indicados para assistir antes: 1. <i>Persona – Quando duas mulheres pecam</i> (<i>Persona</i> ; Ingmar Bergman, 1966, 85 min.) 2. <i>Trabalhar cansa</i> (Juliana Rojas e Marco Dutra, 2011, 99 min.)
18/04	5	2. Teorias, problemas, perspectivas 2.4. Reflexividade, metalinguagens e desconstruções 2.5. Olhares, escutas e sentidos	Leitura prévia: Cap. 4, "O cinema como olho: a visão e o olhar", do livro <i>Teoria do cinema: uma introdução através dos sentidos</i> , de Thomas Elsaesser e Malte Hagener (2018, p. 101–130). Filmes indicados para assistir antes: 1. <i>Blade Runner – O Caçador de Andróides</i> (<i>Blade Runner</i> ; Ridley Scott, 1982, 117 min.) 2. <i>As pequenas margaridas</i> (<i>Sedmikrásky</i> ; Věra Chytilová, 1966, 76 min.)

25/04	6	2. Teorias, problemas, perspectivas 2.5. Olhares, escutas e sentidos 2.6. Subjetividades, subjetivações e corpos	Leitura prévia: Cap. 5, "O cinema como pele: o corpo e o toque", do livro <i>Teoria do cinema: uma introdução através dos sentidos</i> , de Thomas Elsaesser e Malte Hagener (2018, p. 131–152). Filmes indicados para assistir antes: 1. <i>Gravidade (Gravity)</i> ; Alfonso Cuarón, 2013, 91 min.) 2. <i>Bom Trabalho (Beau Travail)</i> ; Claire Denis, 1999, 92 min.)
02/05	7	2. Teorias, problemas, perspectivas 2.6. Subjetividades, subjetivações e corpos 2.7. Mente, cérebro e consciência	Leitura prévia: Cap. 6, "O cinema como ouvido: a acústica e o espaço", do livro <i>Teoria do cinema: uma introdução através dos sentidos</i> , de Thomas Elsaesser e Malte Hagener (2018, p. 153–176). Filmes indicados para assistir antes: 1. <i>Ela (Her)</i> ; Spike Jonze, 2013, 126 min.) 2. <i>Atlantique</i> (Mati Diop, 2019, 105 min.)
09/05	8	2. Teorias, problemas, perspectivas 2.7. Mente, cérebro e consciência 2.8. Digital, (i)materialidades e o princípio da animação	Leitura prévia: Cap. 7, "O cinema como cérebro: a mente e o corpo", do livro <i>Teoria do cinema: uma introdução através dos sentidos</i> , de Thomas Elsaesser e Malte Hagener (2018, p. 177–202). Filmes indicados para assistir antes: 1. <i>Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)</i> ; Michel Gondry, 2004, 108 min.) 2. <i>Corra! (Get Out!)</i> ; Jordan Peele, 2017, 104 min.)
16/05	9	2. Teorias, problemas, perspectivas 2.8. Digital, imaterialidades e materialidades	Leitura prévia: Cap. 8, "O cinema digital e a teoria do cinema: o corpo digital", do livro <i>Teoria do cinema: uma introdução através dos sentidos</i> , de Thomas Elsaesser e Malte Hagener (2018, p. 203–228). Filmes indicados para assistir antes: 1. <i>Toy Story</i> (John Lasseter, 1995, 81 min.) 2. <i>Leviatã (Leviathan)</i> ; Lucien Castaing-Taylor e Verena Paravel, 2012, 87 min.)
23/05	10	3. Itinerários possíveis	Leitura conjunta em sala: Ensaio "O estado do cinema 2021 - Projeções. Provisórias. Provisões", de Nicole Brenez (2022)
30/05	11	3. Itinerários possíveis	Apresentações das propostas para os projetos
06/06	12	3. Itinerários possíveis	Apresentações dos estudos dirigidos (primeiro ciclo)
13/06	13	3. Itinerários possíveis	Apresentações dos estudos dirigidos (segundo ciclo)
20/06	14	3. Itinerários possíveis	Apresentações dos projetos em desenvolvimento
27/06	15	3. Itinerários possíveis	Apresentações finais
03/07	-	-	32º Encontro Nacional da Compós
10/07	-	-	XVIII Congresso Internacional ABRALIC
14/07	Conclusão da avaliação com comentários no Moodle e registro de notas e frequência no sistema acadêmico		

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia básica:

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

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:

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

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.

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

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. Disponível em: <<https://incinerrante.com/textos/o-estado-do-cinema-2021-nicole-brenez/>>. Acesso em: 13 mar. 2023.

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.

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 Chieregati, Vivian Chieregati 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: 13 mar. 2023.]

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
/ /