



Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Artes – Departamento de Comunicação Social
Curso de Cinema e Audiovisual

2015/02

PROGRAMA DE DISCIPLINA

COS 10415

TEORIAS DA IMAGEM

3º período

Carga Horária Total
60h

Créditos
04

Distribuição da Carga Horária Semanal

Teoria

Exercício

Laboratório

Turma: **01**

4h

0h

0h

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.

OBJETIVOS

Geral: Teorias de caracterização da Imagem. Estudar teorias que fundamentaram o cinema narrativo clássico, assim como as que surgiram com as diferentes escolas cinematográficas, do tempo das vanguardas artísticas às reflexões semióticas do início dos anos 70.

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-sequência: duração e verdade. Antropologia e o audiovisual em Edgar Morin. Semiótica e cinema, em Christian Metz. O pensamento cinematográfico alternativo a Hollywood: reflexões cinematográficas latino americanas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

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. 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 latino americanas.

UNIDADE IV – CINEMA E IMAGINÁRIO.

- 1) Contexto cultural preparatório. Modernidade, hiperestímulo e sensacionalismo.
- 2) Participação afetiva, projeção-identificação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANDREW, J. Dudley. **As principais teorias do cinema – uma introdução**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
XAVIER, Ismail (org.). **A experiência do cinema – Antologia**. 3ªed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Graal, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- 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.
- NEIVA JR, Eduardo. **A imagem.** São Paulo: Ática, 1986.
- STAM, Robert. **Introdução à teoria do cinema.** Campinas: Papirus, 2003.
- 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.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Como avaliação estão previstos fichamentos de textos de autores essenciais na constituição de teorias do cinema até o início dos anos 70. Leituras orientadas. Avaliações por escrito.

PLANEJAMENTO

PROFESSOR: Alexandre Curtiss Alvarenga – alexcurtiss@uol.com.br.

Atendimentos extraclasse: Terças feiras de 15:30 às 17:50.