

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Plano de Ensino				
Universidade Federal do Espírito Santo		Campus Goiabeiras		
Curso: Cinema e Audiovisual				
Departamento Responsável: Comunicação Social				
Data de Aprovação (Art. nº91):				
Docente Responsável: Alexandre Curtiss Alvarenga				
Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3817609373788084				
Disciplina: HISTÓRIA E ESTÉTICAS DO AUDIOVISUAL I		Código: COS10072		
Pré-requisito: Não possui		Carga Horária Semestral: 60h		
Créditos: 4		Distribuição da Carga Horária Semestral		
		Teórica	Exercício	Laboratório
		60	0	0
Ementa: Reflexões sobre o conceito de estética. História do cinema. Pré-cinemas e o primeiro cinema. Os primeiros realizadores. Griffith, a sistematização da linguagem e da narrativa cinematográfica. A formação de Hollywood. Vanguardas cinematográficas: cinema soviético, expressionismo alemão, surrealismo, avant-garde francesa. O cinema sonoro. O cinema clássico e seus gêneros. Cidadão Kane e o nascimento do cinema moderno. Cinema brasileiro nos anos 40 e 50: Humberto Mauro, Vera Cruz, Atlântida e Cinédia. Neo-realismo italiano. Cinemas novos: Nouvelle Vague, cinema independente americano, novo cinema alemão. Cinema brasileiro nos anos 60, 70 e 80, Cinema novo, cinema marginal, pornochanchada e outros. O cinema americano nos anos 70				
Objetivos Específicos: 1- Contextualizar o surgimento do cinema histórica e socialmente. 2- Estabelecer as justificativas estéticas do cinema. 3- Apresentar as histórias do cinema, com suas diferenciadas bases industriais, geográficas, nacionais, culturais e comerciais. 4- Pesquisar os diversos usos e práticas dos cinemas, situados entre a experimentação e o entretenimento comercial. 5- Explorar tipos e modos do cinema enquanto atividade cultural reflexiva e crítica.				

Conteúdo Programático UNIDADE I – Uma questão de Imagem. 1. A imagem técnica, a realidade, o movimento. 2. Cinema como multiplicidade – Instituição, dispositivo, linguagem. 2.1. Abordagem cultural da imagem. 2.1.1. Imagem e linguagem.
--

- 2.1.2. Estética e imagem.
- 2.1.3. Um lugar chamado “espectador”.

UNIDADE II – Fases da História dos Cinemas.

1. Do primeiro cinema às vanguardas históricas.
 1. O cinema hollywoodiano.
 2. As vanguardas históricas
 1. Surrealismo.
 2. Expressionismo alemão.
 3. Vanguardas soviéticas.
2. Cinema sonoro dos anos 30 ao cinema moderno.
 1. Gêneros hollywoodianos: faroeste e cinema noir.
 2. Neo-realismo italiano.
 3. *A nouvelle vague*.
 4. Cinemas Novos e cinemas nacionais anti-hollywoodianos.
 1. Cinemas latinoamericanos.
 2. Cinemas africanos.
 3. Cinemas novos europeus e cinema independente norteamericano.
3. Depois do cinema moderno – cinema contemporâneo.
 1. Retomada hollywoodiana.
 2. Cinema pós moderno.

UNIDADE III – Estética e linguagens. Modos de criar sentido.

1. As partes de um filme.
 1. Cena e sequência.
 2. Plano e escala de planos.
2. Imagens.
 1. Eixo e enquadramento.
 2. Movimentos de câmera.
 3. Continuidade fílmica e espaços fílmicos.
3. Estilos.
 1. Poética das montagens.
 1. Dar sentido – elos narrativos, de conteúdo, elos sensíveis, elos temporais.
 2. Ritmo.
4. A narrativa.
 1. Especificidades audiovisuais da narrativa fílmica. O mundo diegético.
 1. Personagens.
 2. O espaço.
 3. A temporalidade.
 4. Vozes de um filme.

Metodologia:

A disciplina se divide em momentos de leituras orientadas e sessões de estudos fílmicos sobre material exibido. As leituras terão orientação a partir de questões colocadas sobre os temas tratados, em vínculo com a análise crítica do material exibido em sala de aula. Também estão previstos a realização de seminários.

Ainda compõem a disciplina:

- . Aulas expositivas;
- . Debates;
- . Pesquisas;
- . Análises fílmicas e crítica cultural;

Recursos necessários: Computador com acesso à internet e data show; quadro e pincel.

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:

Como critérios de avaliação teremos:

1. Seminários temáticos;

2. Presença e participação nas aulas;
3. Produção de textos a partir das leituras orientadas.

Bibliografia básica:

BENTES, Ivana (org.). **Ecoss do cinema – de Lumière ao digital**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2007.
BETTON, Gerad. **Estética do cinema**. São Paulo: Martins Fontes, 1987.
GOMES, Paulo Emílio Salles. **Cinema: trajetória no subdesenvolvimento**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
MASCARELLO, Fernando (org.). **História do cinema mundial**. Campinas: Papyrus, 2006.

Bibliografia complementar:

BAHIANA, Ana Maria. **Como ver um filme**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012.
BERNARDET, Jean-Claude. **O que é cinema**. 4ªed. São Paulo: Brasiliense, 1981.
BERNARDET, Jean-Claude. **Cinema brasileiro: propostas para uma história**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
COSTA, Antonio. **Compreender o cinema**. Rio de Janeiro: Globo, 1987.
LOPES, Denilson (org.). **Cinema dos anos 90**. Chapecó: Argos, 2005.
PARAIRE, Philippe. **O Cinema de Hollywood**. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
XAVIER, Ismail. **O Cinema brasileiro moderno**. São Paulo: Paz e Terra, 2001.

Cronograma: