

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: Teorias da Imagem			Código: COS10415
Pré-requisito:	Não possui		Carga Horária Semestral: 60h
Créditos: 4	Distribuição da Carga Horária Semestral		
	Teórica	Exercício	Laboratório
	60	0	0
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.			
Objetivo Geral: Teorias de caracterização da Imagem. Estudar teorias que fundamentaram o cinema narrativo clássico, assim como as que surgiram com as diferentes escolas cinematográficas, especificamente a das vanguardas artísticas, do realismo dos anos 50, dos cinemas do Terceiro Mundo, até as primeiras reflexões ideológicas e semióticas do início dos anos 70.			
Objetivos 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 e africanas. O debate ideológico do cinema.			

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 memorização. 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. Gramática 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 dos 'cinemas novos' - enfrentamento e resistência ao cinema hegemônico no pensamento latino-americano e africano.

UNIDADE IV – CINEMA, IDEOLOGIA E IMAGINÁRIO.

1. Contexto cultural preparatório. Modernidade, hiperestímulo e sensacionalismo.
2. Participação afetiva, projeção-identificação.
3. O debate em torno do fator ideológico do cinema; movimentos por um cinema anti-ilusionista.

Metodologia:

O desenvolvimento da disciplina consistirá de leituras e estudos orientados, fundamento para discussões e contextualização histórica das diversas abordagens teóricas do cinema. Serão exibidos filmes representativos para o aparecimento das diversas teorias, obras em torno das quais serão realizados estudos e debates críticos.

Como recursos serão necessários: Computador com acesso à internet e data show; quadro e pincel.

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:

A avaliação se concentrará na produção de:

1. Seminários temáticos e produção de textos de crítica;
2. Participação ativa nos debates, após exibição dos filmes;
3. Presença;
4. Trabalhos escritos.

Bibliografia básica:

ANDREW, J. Dudley. **As principais teorias do cinema** – uma introdução. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.

STAM, Robert. **Introdução à teoria do cinema**. Campinas: Papyrus, 2003.

XAVIER, Ismail (org.). **A experiência do cinema** – Antologia. 3ªed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Graal, 2003.

Bibliografia Complementar:

ALEA, Tomás Gutiérrez. **Dialética do espectador**. São Paulo: Summus, 1984.

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.

TORRES, A. Roma (org.). **Cinema, arte e ideologia**. Porto: Afrontamento, 1975.

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.

Cronograma:

Aula 1: