

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. nº9): 20 de julho de 2026			
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: Estudar teorias que fundamentaram o cinema narrativo clássico, assim como as que surgiram com as diferentes escolas cinematográficas, especificamente a das vanguardas artísticas na Alemanha, na União Soviética e França. Estudo da emergência do cinema moderno e 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. Linguagem, semântica e gramática do cinema. Teoria da montagem. Fenomenologia do cinema. Realismo cinematográfico em André Bazin e Sigfried Kracauer; plano-sequência: duração e verdade. Antropologia, filosofia e o audiovisual em Edgar Morin e Merleau-Ponty. Semiótica e cinema, em Christian Metz e Yuri Lotman. 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 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. 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 do cinema da Modernidade, do hiper estímulo e do 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, discussões e contextualização histórica das diversas abordagens teóricas do cinema. Serão exibidos filmes representativos abordados pelas 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 dinâmicas de discussão em sala de aula, portanto é *imprescindível* presença. Além das dinâmicas de discussão, estão previstos:

1. Produção de textos de crítica.

2. Produção de material audiovisual ilustrativo e concorrente com os textos produzidos.

3. Participação ativa nos debates, após exibição dos filmes;

4. Portanto, presença.

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: Papirus, 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.

EDGAR-HUNT, Robert; MARLAND, John; RAWLE, Marland. **A linguagem do cinema**. Porto Alegre: Bookman, 2013. Disponível na biblioteca online da UFES.

MARTIN, Marcel. **A linguagem cinematográfica**. São Paulo: Brasiliense, 1990.

NEIVA JR, Eduardo. **A imagem**. São Paulo: Ática, 1986.

SIJLL, Jennifer van. **Narrativa cinematográfica. Contando histórias com imagens em movimento**. São Paulo: Martins Fontes, 2019.

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: Apresentação do programa. Panorama geral da disciplina. Trabalhos que serão desenvolvidos. Critérios de avaliação. Projeção de filme e debate.

Aula 2: Caracterizando Imagem. Particularidades da imagem frente à escrita; particularidades da imagem em movimento. Textos: “A caracterização da Imagem”, cap. 1 do livro de NEIVA, Jr, Eduardo **A Imagem**. / Cap. 1 ‘As características fundamentais da imagem fílmica’, do livro de Marcel MARTIN, **A linguagem Cinematográfica**.

Aula 3: Caracterizando a imagem cinematográfica (breve recapitulação de aspectos da linguagem cinematográfica). Cap 2. “O papel criador da câmera”, do livro de Marcel MARTIN, **A linguagem cinematográfica** / Filme com exemplos.

Aula 4: Teorias – Uma visão panorâmica. Capítulos “Introdução”, “A tradição Formativa”, “Teoria Realista do Cinema”, de J. Dudley Andrew, livro **As principais teorias do cinema**. Filme com exemplos.

Aula 5: Tradição Formativa – Munsterberg, Eisenstein, Arnheim e Balász, segundo J. Dudley Andrew.

Aula 6: Tradição Realista – Bazin e Kracauer, segundo J. Dudley Andrew.

Aula 7: Teorias com raízes psicológicas – Jean Mitry, ainda segundo J. Dudley Andrew.

Aula 8: Teorias com bases filosóficas e antropologia profunda – Merleau-Ponty e Edgar Morin. Coletânea de textos de Ismail Xavier.

Aula 9: Teorias semiológicas – Christian Metz e Iuri Lotman – o primeiro segundo J. Dudley Andrew + texto do livro Estéticas do Filme.

Aula 10: Teorias da Ideologia – Textos de Fredric Jameson, Bertrand Tavernier e sobre o dispositivo, do livro de Ismail Xavier.

Aula 11: Cinemas Novos – Panorama anti imperialista do Festival de Locarno (na segunda metade da década de 60). Emergência dos cinemas africanos, latino-americanos e asiáticos.

Aula 12: Cinema Novo – Brasil. Textos de Glauber Rocha, José Carlos Avellar, Jean-Claude Bernardet e Ismail Xavier.

Aula 13: Cinemas Novos – Cuba, Argentina e Bolívia. Textos de Tomás Gutiérrez Alea, Santiago Álvares.

Aula 14: Panorama africano e emergência de novas pautas temáticas – texto de Robert Stam e Ismail Xavier.

Aula 15: Encerramento – Uma afirmação anti ilusionista; a revanche hollywoodiana. Textos de Robert Stam e Ismail Xavier.