

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
DEPARTAMENTO DE ARTES E LIBRAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CINEMA**

PROGRAMA DE DISCIPLINA

CÓDIGO DA DISCIPLINA: CMA5008
NOME DA DISCIPLINA: ESTÉTICA DO CINEMA
HORAS/AULA SEMANAIS: 4 HORAS/AULA
TOTAL DE HORAS/AULA: 72
HORAS/AULA PRÁTICAS: --
HORAS/AULA TEÓRICAS: 72

PRÉ-REQUISITO: CMA 5522

CURSO A QUE SE DESTINA : CURSO DE CINEMA

EMENTA :

O cinema como arte, como indústria e como representação ideológica. O trabalho do diretor cinematográfico. O espaço fílmico e a representação sonora. O cinema ficcional. Realismo e impressão de realidade. O espectador de cinema.

OBJETIVO :

Estimular o aluno na compreensão da dimensão estética cinematográfica e permitir uma maior apreciação e interpretação dos conteúdos abrangidos pela ementa da disciplina.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO :

1. Aspecto sensual e o pensamento sobre a arte e a categorização estética na produção cinematográfica do século XX, e XXI.
2. A dimensão estética do filme.
3. Usos e funções no contexto histórico e as indagações teóricas e poéticas acerca da experiência cinematográfica no espaço oscilante entre arte, estética e fruição fílmica.
4. A estética da recepção cinematográfica (identificação, interpretação, a temporalidade do visionamento cinematográfico).

BIBLIOGRAFIA :

Bibliografia Básica (Obrigatório)

AGEL, Henri. *Estética do Cinema*. São Paulo: Cultrix, 1982.

AUMONT, Jacques; et als. *A estética do filme*. Campinas, Papyrus, 1995.

BARBARO, Umberto. *Elementos de estética cinematográfica*. RJ, Civilização Brasileira, 1965. –

BETTON, Gérard. *Estética do Cinema*. São Paulo: Martins Fontes, 1987

DUBOIS, Philippe. *Cinema, vídeo e Godard*. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

LOTMAN, Yuri M. *Estética e semiótica do cinema*. Lisboa: Estampa, 1978

JIMENEZ, Marc. *O que é estética*. São Leopoldo: Editora Unisinos, 1999.

OSBORNE, Harold. *Estética e teoria da arte*. São Paulo: Cultrix, 1993.

SUASSUNA, Ariano. *Iniciação à Estética*. Rio de Janeiro. Ed. José Olympio, 2004

Bibliografia Complementar (opcional)

ADORNO, Theodor W. *Teoria estética*. São Paulo: Martins Fontes, 1988

ANDREW, J.Dudley. *As Principais teorias do cinema: uma introdução*. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1989.

AUMONT, Jacques. *O Olho Interminável: cinema e pintura*. São Paulo, Cosac & Naif, 2004.

_____. *O Cinema e a Encenação*. Ed Texto e Grafia, 2008

_____. *Teorias dos Cineastas*. Campinas, Papyrus, 2004

BARTUCCI, Giovanna (org.). *Psicanálise, Cinema e Estéticas de Subjetivação*. Rio de Janeiro, Imago, 2000.

BELLOUR, Raymond. *Entre-imagens*. Campinas: Papyrus, 1997.

CALABRESE, Omar. *A idade neobarroca*. Lisboa : Edições 70, 1999.

CAUQUELIN, Anne. *Teorias da Arte*. São Paulo: Martins Fontes, 2005

CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa R. (Orgs). *O Cinema e a Invenção da Vida Moderna*. São Paulo: Cosac & Naif, 2001.

COLI, Jorge. *O que é arte*. São Paulo, Brasiliense, 1990.

COSTA, Maria Cristina Castilho. *Questões de arte. A natureza do belo, da percepção e do prazer estético*. São Paulo, Moderna, 1999.

DELEUZE, Gilles. *Cinema - A Imagem-Movimento*. São Paulo: Brasiliense, 1985.

_____. *A imagem Tempo*. São Paulo: Brasiliense, 1990.

DUARTE, Rodrigo. *O belo autônomo: textos clássicos de estética*. Belo Horizonte: UFMG, 1997.

DUFRENNE, Mikel. *Estética e filosofia*. São Paulo: Perspectiva, 1981

ECO, Umberto. *Obra aberta*. São Paulo, Perspectiva, 1971.

EISENSTEIN, S. M. *A forma do cinema*. Rio de Janeiro, Zahar, 1990.

- _____. *O sentido do cinema*. Rio de Janeiro, Zahar, 1990.
- _____. *Reflexões de um cineasta*. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1969
- JOLY, Martine. *Introdução à análise da imagem*. Campinas, Papirus, 2006.
- MACHADO, Arlindo. *Pré-cinemas e pós-cinemas*. Campinas, SP: Papirus, 1997.
- _____ (org). *Made in Brazil*. Itaú Cultural. São Paulo, 2003.
- _____ *Arte e mídia*. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
- MARIE, Michel. *A nouvelle vague e Godard*. Campinas, Papirus, 2011.
- MÁXIMO, João. *A Música do Cinema: Os 100 Primeiros Anos (Volume 1)* Rio de Janeiro, Rocco, 2003
- _____. *A Música do Cinema: Os 100 Primeiros Anos (Volume 2)* Rio de Janeiro, Rocco, 2004
- PARENTE, Andre. *Narrativa e modernidade: os cinemas não-narrativos do pos-guerra*. Campinas, SP: Papirus, 2000.
- PAREYSON, L. *Os problemas da estética*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- RANCIÈRE, Jacques. *A partilha do sensível*. São Paulo: Editora 34, 2005.
- _____. *O inconsciente estético*. São Paulo: Editora 34, 2009.
- RUBIM, Antonio Albino Canelas; PINTO, Milton Jose. *O olhar estetico na comunicação*. Petrópolis: Vozes, 2000.
- SUBIRATS, Eduardo. *Da Vanguarda ao pós-moderno*. São Paulo, Nobel, 1987.
- VASCONCELLOS, Jorge. *Deleuze e o cinema*. Coleção “Arte & Filosofia”. Rio de Janeiro, Editora Ciência Moderna, 2006.
- _____. *Arte, subjetividade e virtualidade: ensaios sobre Bergson, Deleuze e Virilio*. Rio de Janeiro, Publit Soluções Editoriais, 2005.
- XAVIER, Ismail (org.). *O Discurso cinematográfico: opacidade e transparência*. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1984.
- _____. *Alegorias do subdesenvolvimento*. São Paulo, Brasiliense, 1993
- YOSHIDA. Kiju. *A antcinema de Yasujiro Ozu*. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.