

**Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão
Departamento de Artes
Curso de Bacharelado em Cinema**

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Disciplina: Teoria do Cinema I
Código: CMA 5121
Carga horária: 72h/a
Fase: 4^a
Pré-requisito(s): sem pré-requisitos

Ementa:

Teoria. Primeiras teorias do cinema. A fenomenologia husserliana e o funcionalismo (Arnheim) como substituição da teorização pela normatização. Buscas por teorias estéticas heterodoxas a partir do cinema.

Objetivos:

- Apresentar a noção de teoria como prática política e estimular ações de teorização nesse sentido;
 - Apresentar algumas teorias do cinema e suas respectivas possibilidades de inserção entre linhas de força do debate político-cultural, principalmente no debate em torno de teorias da imagem e do movimento;
 - Capacitar o aluno para (e encorajá-lo a) entrar em debates de estudos de cinema;
 - Estimular a autocrítica.
-

Conteúdo Programático:

1. Teoria: conceitos, caminhos, possibilidades.
2. As primeiras teorias do cinema: Goethe, Manet, Dickson, Méliès, Papini, Warburg.
3. A fenomenologia husserliana como enterro dos esforços de teorização.
4. Buscas heterodoxas: o surrealismo.
5. Buscas heterodoxas: o êxtase em Eisenstein.
6. Buscas heterodoxas: a fotogenia em Epstein.
7. Buscas heterodoxas: a redenção em Kracauer.
8. Buscas heterodoxas: a poesia em Pasolini.
9. Buscas heterodoxas: o involuntário em Bresson.

Bibliografia básica

- COMPAGNON, Antoine. *O demônio da teoria: literatura e senso comum*. Tradução de Cleonice Paes Barreto Mourão e Consuelo Fotes Santiago. Belo Horizonte: UFMG, 2001.
- DERRIDA, J. *A voz e o fenômeno*. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. (Material disponibilizado em formato digital pelo professor).
- XAVIER, Ismail. *O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência*. RJ: Paz e Terra, 1984.
- XAVIER, Ismail. *A experiência do cinema*. RJ: Graal/Embrafilme, 1983.

Bibliografia complementar

- AGAMBEN, Giorgio. *Image et memoire: écrits sur l'image, la danse et le cinéma*. Paris: Desclée de Brouwer, 2004.
- ANDREW, James Dudley. *As principais teorias do cinema: uma introdução*. RJ: Zahar, 1989.
- ARNHEIM, Rudolf. *Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora*. SP: Pioneira, 2002.
- AGOSTINHO. *Agostinho* (coleção *Os pensadores*). São Paulo: Nova Cultural, 1996.
- ARISTÓTELES. *Aristóteles* (coleção *Os pensadores*). São Paulo: Nova Cultural, 1996.
- ARISTÓTELES. *Metafísica*. Tradução de Leonel Vallandro. Porto Alegre: Globo, 1969.
- BALÁZS, B. *El film: evolución y esencia de un arte nuevo*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1978.
- BARTHES, Roland. *A câmara clara*. Tradução de Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
- BAZIN, André. *O cinema: ensaios*. São Paulo: Brasiliense, s/d.
- BERGE, Damião. *O logos heraclítico: introdução ao estudo dos fragmentos*. RJ: Instituto Nacional do Livro, 1969.
- BRESSON, Robert. *Notas sobre o cinematógrafo*. São Paulo: Iluminuras, 2005.
- BRETON, André. "Manifesto do Surrealismo". In: TELLES, Gilberto M.. *Vanguarda européia e modernismo brasileiro*. Petrópolis: Vozes, 1992.
- COCCIA, Emanuele. *Filosofia de la imaginación: Averroes y el averroísmo*. Traducción de M. T. D'Meza. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007.
- CULLER, Jonathan. *Teoria literária: uma introdução*. SP: Beca, 1999.
- EISENSTEIN, Sergei. *A forma do filme*. RJ: Zahar, 1990.
- EISENSTEIN, Sergei. *O sentido do filme*. RJ: Zahar, 1990.
- GILSON, Etienne. *A filosofia na idade média*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

- GOMES, Paulo Emílio Sales. *Cinema: trajetória no subdesenvolvimento*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
- HAYWARD, Susan. *Cinema Studies: the Key Concepts*. London/New York: Routledge, 2006.
- HEGEL. *Hegel* (coleção *Os pensadores*). São Paulo: Nova Cultural, 1996.
- HUSSERL. *Husserl* (coleção *Os pensadores*). São Paulo: Nova Cultural, 1996.
- HOBBSAWM, Eric. *A era dos extremos: o breve século XX (1914-1991)*. SP: Cia das Letras, 1995.
- JANSON, Horst Woldemar. *História da arte*. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1989.
- KRACAUER, Siegfried. *Theory of Film: The Redemption of Physical Reality*. Princeton: Princeton UP, 1997.
- MERLEAU-PONTY, Maurice. *O primado da percepção e suas conseqüências filosóficas*. Campinas: Papyrus, 1990.
- METZ, Christian. *Linguagem e cinema*. São Paulo: Perspectiva, 1977.
- MICHAUD, Philippe-Alain. *Aby Warburg e a imagem em movimento*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
- PAPINI, Giovanni. "La filosofia del cinematografo". *La Stampa* (Turim), v. XLI, 18 de maio de 1907. Disponível em <http://filmtheories.org/wp-content/uploads/2012/02/Papini-1907.pdf> e (em inglês) em <http://filmtheories.org/philosophical-observations-on-the-motion-picture-papini-giovanni-italy-1907/> .
- PASOLINI, Pier Paolo. "Discours sur le plan séquence ou le cinéma comme sémiologie de la réalité". *Cahiers du cinéma*, n. 192 (julho de 1967).
- PASOLINI, Pier Paolo. "Le cinéma de poésie". *Cahiers du cinéma*, n. 171 (outubro de 1965).
- PLATÃO. *Diálogos: Menon, Banquete, Fedro*. Rio de Janeiro: Globo, 1945.
- PLATÃO. *A república* (coleção *Os pensadores*). São Paulo: Nova Cultural, 1996.
- PLATÃO. *O banquete; Fedon; Sofista; Político*. São Paulo: Nova Cultural, 1991.
- RANCIÈRE, Jacques. *La fable cinématographique*. Paris: Seuil, 2001.
- SANTIAGO, Silviano. "Análise e interpretação". In: *Tempo brasileiro*, nº 41. Rio de Janeiro, abril-junho de 1975, p. 8-22.
- STAM, Robert. *Introdução à teoria do cinema*. Campinas: Papyrus, 2003.