

PLANO DE ENSINO

Ano Letivo:	2022
Campus:	CURITIBA II/FACULDADE DE ARTES DO PARANÁ
Curso:	Programa de Pós-Graduação / Mestrado em Cinema e Artes do Vídeo (PPG-CINEAV)
Grau:	Pós-Graduação Stricto Sensu
Disciplina/Tópico:	TEORIAS DO CINEMA E DAS ARTES DO VÍDEO
Série / Período:	1º semestre
Turma:	2022
Carga Hor. Total:	60 horas (4 créditos)
Turno:	tarde
Teórica:	60 horas
Prática:	-----
Carga Hor. Semanal:	04 horas
Carga Hor. Extensão:	-----
Oferta da Disciplina:	semestral
Docentes:	Profa. Cristiane Wosniak e Prof. Eduardo Tulio Baggio
Titulação/Área:	Profa. Cristiane Wosniak [Doutora em Comunicação e Linguagens] e Prof. Eduardo Tulio Baggio [Doutor em Comunicação e Semiótica]

EMENTA

Disciplina dedicada a tematizar as formulações teóricas presentes no desenvolvimento conceitual das artes cinematográficas e audiovisuais, observadas a partir de perspectivas históricas e em busca de interrelações com outras áreas de conhecimento.

OBJETIVOS

1. Reconhecer as principais teorias do cinema e das artes do vídeo;
2. Compreender termos e conceitos próprios das linguagens do cinema e das artes do vídeo;
3. Analisar as nuances e estratégias dos hibridismos dos conceitos teóricos do cinema, televisão e vídeo em seus produtos audiovisuais diversos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ENCONTRO 1 – CONJUNTO (04/04) – Apresentação da disciplina (conteúdos, métodos e processos avaliativos). Discussão sobre o conceito de teoria e como este pode ser pensado para o Cinema e as Artes do Vídeo (Cristiane Wosniak e Eduardo Baggio).

ENCONTRO 2 (11/04) – Os antecedentes ao cinema e o Primeiro Cinema. O cinema como Arte. Pensar o cinema, sua essência e sua alma. (Eduardo Baggio)

ENCONTRO 3 (18/04) – Teorias Formalistas. (Eduardo Baggio)

ENCONTRO 4 (25/04) – Teorias Realistas. (Eduardo Baggio)

ENCONTRO 5 (02/05) – Teoria do Autor e seus desdobramentos. As teorias que voltam-se para os artistas. (Eduardo Baggio)

ENCONTRO 6 (09/05) – As teorias do cinema reverberadas na América Latina.

(Eduardo Baggio)

ENCONTRO 7 (**16/05**) – Teorias culturalistas e da audiência.

ENCONTRO 8 (**23/05**) – Contextos e especificidades sobre a linguagem videográfica.

(Cristiane Wosniak)

ENCONTRO 9 (**30/05**) – Reflexões sobre as formas videográficas e práticas midiáticas contemporâneas. (Cristiane Wosniak)

ENCONTRO 10 (**06/06**) – O corpo, o vídeo e as mutações do olhar no século XX e XXI. (Cristiane Wosniak)

ENCONTRO 11 (**13/06**) – Reconhecimento e análise de produtos audiovisuais híbridos e/ou simbióticos: videoclipe, videodança, *spots* publicitários. (Cristiane Wosniak)

ENCONTRO 12 (**20/06**) – O Corpo em videoinstalações performáticas e a curadoria videográfica [acervos; registros; bibliotecas digitais] (Cristiane Wosniak) – artista/pesquisadora/convidada*

ENCONTRO 13 (**27/06**) – O Corpo Ciborgue em videoinstalações performáticas (Cristiane Wosniak) – artista/pesquisadora/convidada*

ENCONTRO 14 (**04/07**) – Seminários temáticos (parte I)

ENCONTRO 15 (**11/07**) – Seminários temáticos (parte I)

METODOLOGIA DE ENSINO

1. Aulas expositivas empregando plataforma digital em videoconferência;
2. Estudos dirigidos/debates em sala de aula virtual;
3. Convites efetuados a profissionais/artistas da área de Cinema e Artes do Vídeo (para micro-conferências);
4. Análise crítica de obras (escritas) e audiovisuais – atividades síncronas e assíncronas;

RECURSOS DIDÁTICOS

1. Plataforma para videoconferência (a combinar);
2. softwares (powerpoint, prezi, internet);
3. ebooks;
4. filmes e audiovisuais variados.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO ORAL em um SEMINÁRIO TEMÁTICO (**dias 04/07 e 11/07**) sobre um dos temas tratados nas aulas, seja da parte do cinema ou das artes do vídeo. O seminário terá formato de apresentação de comunicação de pesquisa em evento, com formação de mesas de 4 apresentações em cada 'mesa temática'. Cada apresentação terá até 15 minutos e ao final das apresentações da mesa será aberto um tempo para debate. O tema escolhido por cada estudante deve ser o mesmo que irá nortear a escrita do artigo (segunda avaliação na disciplina). **Até dia 20/06** deve ser entregue via email (para: eduardo.baggio@unespar.edu.br e cristiane.wosniak@unespar.edu.br) uma proposta de cada apresentação contendo título, resumo com até 1.500 caracteres (com espaços), palavras-chave e referências bibliográficas. A partir dessas propostas as mesas serão organizadas pelos docentes responsáveis

pela disciplina. – **a apresentação/exposição oral no Seminário vale 50% do conceito a ser obtido na disciplina.**

2. Escrita de um ARTIGO acadêmico com foco em um tema de um dos encontros (o mesmo tema da apresentação no seminário – de preferência), com possibilidade de complementações e diálogos com teorias e/ou teóricos de outros encontros ou mesmo de temas não abordados na disciplina. Deve conter resumo, com palavras-chave, bem como de ter clareza de objetivos, procedimentos metodológicos, referenciais teóricos e cumprimento de normas ABNT. Com no mínimo 20 mil caracteres (com espaços) e no máximo 30 mil caracteres (com espaços). **Entrega por email (para: eduardo.baggio@unespar.edu.br e cristiane.wosniak@unespar.edu.br) até o dia 15/08 [às 23h59'].** – vale 50% do conceito.

REFERÊNCIAS BÁSICAS

*REFERÊNCIAS PARA AS TEORIAS DO CINEMA

- ANDREW, J. Dudley. **As principais teorias do cinema** – uma introdução. Rio de Janeiro: Zahar, 1989.
- ASTRUC, Alexandre. **Nascimento de uma Nova Vanguarda: A Caméra-Stylo**. Revista Foco, 2012.
- AUMONT, Jacques. **O olho interminável** – cinema e pintura. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- AUMONT, Jacques & MARIE, Michel. **Dicionário Teórico e Crítico de Cinema**. São Paulo: Papirus, 2003.
- _____. **A Análise do Filme**. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2009.
- BARTHES, Roland. **O Rumor da Língua**. Edições 70. Lisboa, 1970.
- BAZIN, André. **La Politique des Auteurs**. Paris: Cahiers du Cinéma, nº 70, April 1957.
- _____. **O cinema – ensaios**. São Paulo: Brasiliense, 1991.
- _____. **O que é o cinema?**. São Paulo: Cosac Naify, 2014.
- BORDWELL, David. **Sobre a história do estilo cinematográfico**. Campinas-SP: Editora da Unicamp, 2013.
- BUSCOMBE, Edward. Ideias de autoria. In: RAMOS, Fernão Pessoa (Org.). **Teoria contemporânea do cinema. Vol. 1**. São Paulo: Senac, 2004.
- CASETTI, Francesco. **Teorías del Cine**. Madrid: Cátedra, 2005.
- COSTA, Flávia Cesarino. **O primeiro cinema: espetáculo, narração, domesticação**. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2005.
- DE ANDRADE, Mario. **O Baile das Quatro Artes**. São Paulo: Poeteiro Editor Digital, 2016.
- EISENSTEIN, Sergei. **A Forma do Filme**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
- ESPINOSA, Julio García. **Por um cinema imperfeito**. Publicado originalmente em Cuba, 1969.
- FUJIWARA, Chris. **A Crítica e os estudos de cinema, Uma resposta a David Bordwell**. (Publicado em: <http://www.contracampo.com.br/100/artcritica-fujiwara.htm>), 2013.
- GENTINO, Octavio & SOLANAS, Fernando. **Hacia un Tercer Cine: Apuntes y experiencias para el desarrollo de un cine de liberación en el tercer mundo**. (Acesso em: <https://cinedocumentalyetnologia.files.wordpress.com/2013/09/hacia-un-tercer-cine.pdf>). publicado originalmente na Revista Tricontinental, 1969.

JARVIE, Ian C. **Qual é o problema da Teoria do Cinema?** Revista de Comunicação e Linguagens nº23. João Mário Grilo e Paulo Filipe Monteiro (Orgs.). Editora Cosmos, 1996, pp.: 9-20.

NOGUEIRA, Luís. **Manuais de cinema IV: os cineastas e a sua arte.** Covilhã-PT: Labcom Livros, 2010.

PENAFRIA, Manuela. **Em busca do perfeito realismo.** BOCC, 2005.

_____. (org.). **Tradição e Reflexões:** contributos para a teoria estética do documentário. Covilhã-PT: Labcom Livros, 2011.

RAMOS, Fernão Pessoa (org.). **Teoria Contemporânea do Cinema.** Vol. 1. São Paulo: SENAC, 2005.

ROCHA, Glauber. **Eztetyka da Fome.** (Publicado em http://www.tempoglauber.com.br/t_estetica.html), 1965.

_____. **Teoria Contemporânea do Cinema.** Vol. 2. São Paulo: SENAC, 2005.

SONTAG, Susan. **Contra a Interpretação.** Porto Alegre: L&PM, 1987.

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

SUPPIA, Alfredo. **Reverendo o bipartidarismo no contexto da teoria clássica do cinema- formalismo e realismo, identificação e essencialismo.** Revista Matrizes, V.9 - Nº 2 jul./dez. 2015 São Paulo – Brasil, pp.: 199-221.

TUDOR, Andrew. **Teorias do Cinema.** Lisboa: Martins Fontes, 1984.

XAVIER, Ismail (org.). **A experiência do cinema.** Rio de Janeiro: Graal, 1983.

_____. **O olhar e a cena:** Melodrama, Hollywood, Cinema Novo, Nelson Rodrigues. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

***REFERÊNCIAS PARA AS TEORIAS DAS ARTES DO VÍDEO**

BAMBOZZI, Lucas; PORTUGAL, Demétrio (org.). **O cinema e seus outros:** manifestações expandidas do audiovisual. São Paulo: Equador AVXLab, 2019.

BRUM, Leonel. Videodança: uma arte do devir. In: CALDAS et al. **Dança em foco:** ensaios contemporâneos de videodança. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2012 (p. 75-114).

CHAGAS, Adriano. **A imagem portátil:** celulares e audiovisual. Curitiba: Appris, 2019.

DUBOIS, Philippe. **Cinema, vídeo, Godard.** Trad. Mateus Araújo Silva. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

ELSAESSER, Thomas. **Cinema como arqueologia das mídias.** Trad. Carlos Szlak. São Paulo: Edições SESC-SP, 2018.

MACHADO, Arlindo. Pós-cinemas: ensaios sobre a contemporaneidade. In: _____. **Pré-cinemas e pós-cinemas.** Campinas-SP: Papyrus, 1997 (p. 172-281).

MACHADO, Arlindo. **Arte e mídia.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.

MACHADO, Arlindo. **O olho, a visão e a imagem:** revisão crítica. São Paulo: Ribeiro Ed., 2019.

MACHADO, Arlindo. **Outros cinemas:** formas exquisiticas de audiovisual. São Paulo: Ribeiro Ed., 2019

MELLO, Christine. **Extremidades do vídeo.** São Paulo: Senac, 2008.

MICHAUD, Yves. Visualizações – O corpo e as artes visuais. In: CORBIN, Alain. et.al. **História do Corpo – As mutações do olhar. O Século XX.** 2ª. ed. Vol. III. Tradução e revisão de Ephraim Ferreira Alves, Petrópolis, RJ: Vozes, 2008 (p. 541-566).

OLIVA, Rodrigo. **Interconexões de poéticas audiovisuais.** Transcineclipe, transclipecine e hiperestilização. Curitiba: Appris, 2017.

OLIVEIRA FILHO, Wilson. **McLuhan e o cinema.** Rio de Janeiro: Verve, 2017.

SANTAELLA, Lúcia (Org.). **Novas formas do audiovisual**. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2016.

SARZI-RIBEIRO, Regilene. O corpo no vídeo e o corpo do vídeo: diálogos estéticos, arte eletrônica. **Revista Poiésis** – UFF, V. 15, Nº 23, 2014. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/poiesis/article/view/24349/14003>

APROVAÇÃO DO COLEGIADO

Aprovado em reunião do Colegiado de Curso em: 09/02/2022 Ata nº 01/2022

Assinaturas

/

Docentes

Coordenação do Curso