

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO*					
ANO LETIVO:	2023				
CAMPUS:	Curitiba II - FAP				
CURSO:	Cinema e Audiovisual				
GRAU:	Mestrado				
NOME DA DISCIPLINA:	Poesia no Cinema e nas Artes do Vídeo				
SÉRIE/PERÍODO:					
TURMA:	2023	TURNO:	Vespertino		
CARGA HOR. TOTAL:	30h	TEÓRICA:	30h	PRÁTICA:	
CARGA HOR. SEMANAL:	2h				
CARGA HOR. SEMIPRESENCIAL:	0				
OFERTA DA DISCIPLINA:	Optativa				
DOCENTE:	Beatriz Avila Vasconcelos				
TITULAÇÃO/ÁREA:	Doutora / Letras				

2. EMENTA

Reflexão acerca das relações entre poesia e as artes do cinema e do vídeo, abordando aspectos da linguagem poética e da linguagem cinematográfica/videográfica, dando ênfase a pensamentos e realizações de cineastas e/ou videoartistas.

3. OBJETIVOS

1. refletir sobre as relações entre cinema, vídeo e poesia, a partir de teorizações e realizações de cineastas e videoartistas em diálogo com pensamentos e criações de poetas;
2. sensibilizar para o reconhecimento do poético na linguagem cinematográfica/videográfica, em seus tensionamentos com as linguagens narrativas e como ponto de força para os experimentalismos e vanguardas;
3. compreender a poesia, mais que como gênero ou tipo de linguagem, como forma de relacionamento com a realidade e atitude atenta e sensível no mundo, enquanto fundamento da criação artística;

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Encontro I: (20/03/2023)**Cinema, Vídeo e Poesia: aproximações iniciais**

1. Poesia: mas o que é isto? Discussões preliminares
2. Imagem-poesia: O cinema poético das **VANGUARDAS DOS ANOS 1920/30**

****

Vide-vídeo: Videopoems, poetry film, video-poetry: a relação entre palavra, som e imagem em movimento

---

Encontro II: (27/03/2023)

Pensamentos e criações de poesia: **GERMAINE DULAC, LUIS BUÑUEL** e o Surrealismo

****

Vide-vídeo: Videopoems, poetry film, video-poetry: a relação entre palavra, som e imagem em movimento

---

Encontro III: (10/04/2023)

Pensamentos e criações de poesia: **MAYA DEREN** e o cinema vertical / **BARBARA HAMMER** e a iluminação do momento.

****

Vide-vídeo: Videopoems, poetry film, video-poetry: a relação entre palavra, som e imagem em movimento

---

Encontro IV: (24/04/2023)

Pensamentos e criações de poesia: **PASOLINI** e o cinema de poesia

****

Vide-vídeo: Videopoems, poetry film, video-poetry: a relação entre palavra, som e imagem em movimento

---

Encontro V – (08/05/2023):

Pensamentos e criações de poesia: **ANDREI TARKOVSKI**: “a poesia é um modo de relacionamento com a realidade”

****

Vide-vídeo: Videopoems, poetry film, video-poetry: a relação entre palavra, som e imagem em movimento

---

Encontro VI – (15/05/2023) :

Pensamentos e criações de poesia: **CHANTAL AKERMAN**: imagem, duração e atenção poética

****

Vide-vídeo: Videopoems, poetry film, video-poetry: a relação entre palavra, som e imagem em movimento

---

Encontro VII (4h) – (29/05/2023):

Pensamentos e criações de poesia: **JONAS MEKAS**: “Keep looking for things in places where there is nothing”;

****

Vide-vídeo: Videopoems, poetry film, video-poetry: a relação entre palavra, som e imagem em movimento

5. METODOLOGIA DE ENSINO

Estudo dirigido pela leitura de textos teóricos indicados. Discussão e análise de filmes / trechos de filmes / videos e de obras poéticas. Experimentações de criação poética em palavra, som e imagem.

6. RECURSOS DIDÁTICOS

Textos e filmes. Data show. Caixas de som. Computador.

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Será levada em consideração na avaliação da disciplina: Participação nas atividades propostas em aulas; comprometimento com as leituras e com os filmes propostos e a entrega pontual do trabalho final.

Trabalho final da disciplina: escrita de um resumo expandido (em torno de 4 páginas) tematizando a presença do poético em uma criação fílmica/videográfica, com base nas teorizações vistas na disciplina.

Para aprovação na disciplina, o/a aluno/a precisará ter, no mínimo, 75% frequência nas aulas e média final 7,0.

8. BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

ALFORD, Lucy. **Forms of Poetic Attention**. New York: Columbia University Press, 2019.

ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner Andresen. "Poesia e Realidade". **Colóquio – Revista de Artes e Letras**, 8: pp. 53-54, 1960.

BUÑUEL, Luis (1991) "Cinema: instrumento de poesia", in Xavier, Ismail (org.) **A Experiência do Cinema**. Rio de Janeiro: Graal, p. 333-337

DEREN, Maya. New Directions in Film Art. In **Essential Deren**, Collected writings on film by Maya Deren, edited by Bruce R McPherson, 207–219. Kingston, New York: McPherson & Company, 2005.

DULAC, Germaine. **Writings on Cinema (1919-1937)**. Organização e apresentação de Prosper Hillairet, prefácio de Tami M. Williams. Tradução para o inglês de Scott Hammen. Coleção Classiques de l'Avant-Garde. Paris: Expérimental, 2018.

HAMMER, Barbara. Maya Deren and Me. In: NICHOLS, Bill. **Maya Deren and the American Avant-Garde**. Bill Nichols (org). Los Angeles: University of California Press, 2001.

HAMMER, Barbara. **Hammer! Making movies out of sex and life**. New York: The feminist Press, 2010.

MARGULIES, Ivone. **Nada Acontece**: o cotidiano hiper-realista de Chantal Akerman. São Paulo: Edusp, 2016.

MEKAS, Jonas. **Movie Journal: The rise of the new American cinema, 1959-1971**. Edited with an introduction by Gregory Smulewicz-Zucker. New York, Columbia University Press.

MOURÃO, Patrícia (org.). **Jonas Mekas**. São Paulo: Centro Cultural Banco do Brasil; Pró-reitoria de Cultura e Extensão Universitária - USP, 2013.

PASOLINI, Pier Paolo. Cinema de prosa e cinema de poesia. In: GOLDFARB, José Luiz (Org.). **Diálogo com Pasolini** – Escritos (1957-1984). Tradução de Nordana Benetazzo. São Paulo: Nova Stella, 1986. p. 104.

PASOLINI, Pier Paolo. **Empirismo Hereje**. Tradução de Miguel Serras Pereira. Lisboa: Assírio e Alvim, 1981.

PAZ, Octavio. **O arco e a lira**. São Paulo: Cossac Naïf, 2012.

POETRY AND THE FILM: A Symposium. Willard Maas. **Film Culture**, No. 29, 1963, pp. 55-63.

Disponível em: https://www.ubu.com/papers/poetry_film_symposium.html

SITNEY, Adam. **The Cinema of Poetry**. Oxford, Oxford University Press, 2015.

TARKOVSKI, Andrei. **Esculpir o Tempo**. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

VASCONCELOS, Beatriz Avila. “Um modo de relacionamento com a realidade”: noções de poesia de Andrei Tarkovski. **Aniki**: Revista Portuguesa da Imagem em Movimento, v. 7 n. 2. Dossiê Temático: Teoria dos Cineastas: uma abordagem para o estudo do cinema, pp. 152-171, 2020. Disponível em:

<https://aim.org.pt/ojs/index.php/revista/article/view/649>

XAVIER, Ismail. O Discurso Cinematográfico – a opacidade e a transparência. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.

*obs: alterações na bibliografia básica poderão ocorrer, conforme a demanda dos encontros

COMPLEMENTAR

ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner Andresen. **Obra poética**. Rio de Janeiro: Tinta-da-China Brasil, 2018.

ARTAUD, Antonin. **Antonin Artaud 1896-1948: Selected Writings**. Edição e introdução de Susan Sontag. Nova York: Farrar, Straus and Giroux, 1976.

BERGSON, Henri. **Matéria e memória**. Trad. Paulo Neves da Silva. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1990.

BRAKHAGE, Stan. **Metaphors on Vision**. Edited with an Introduction by P. Adams Sitney. New York: Film Culture, 1963. Tradução brasileira parcial de Ismail Xavier e João Luiz Vieira: “Metáforas da visão”. In: Xavier, Ismail (Org.). *A Experiência do cinema* (antologia). Rio de Janeiro: Graal / Embrafilmes, 1983, p. 339-352.

BRESSON, Robert. **Notas sobre o Cinematógrafo**. São Paulo: Iluminuras, 2005.

CAÑIZAL, Eduardo Peñuela. “Cinema e poesia”, in Xavier, Ismail. **O Cinema no Século**. Rio de Janeiro: Imago, 1996. pp.353-364.

DEREN, Maya. Cinema: o uso criativo da realidade. Tradução José Gatti e Maria Cristina Mendes. **Devires**, Belo Horizonte, Fafich-UFMG, v. 9, n. 1, p. 128-149, 2012.

ECO, Umberto. Análise de linguagem poética. In: **Obra Aberta**. São Paulo: Perspectiva, 1990.

EISENSTEIN, Sergei. Palavra e imagem. **O sentido do filme**. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.

EPSTEIN, Jean. “O cinema e as letras modernas” / “Bonjour cinema”, in: Xavier, Ismail (org.). **A Experiência do Cinema**. Rio de Janeiro: Graal, 1991, pp. 269- 280. 2012

FRANCHETTI, Paulo; Doi, Elza Taeko. **Haicai: antologia e história**. Campinas: Editora da Unicamp, 2012.

GIANVITTO, J. (ed.). **Andrei Tarkovski's Interviews**. Jackson: University Press of Mississippi, 2006.

GUMBRECHT, Hans-Ulrich. **Serenidade, presença e poesia**. Belo Horizonte: Relicário, 2016.

KAPPENBERG, Claudia. Film as poetry. **The international Journal of Screendance**. Vol. 3, 2013, p. 101-119. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/316753993_Film_as_Poetry

KELLER, Sarah. **Maya Deren: incomplete control**. Columbia University Press. New York, 2015.

MACIEL, Maria Ester. A poesia no cinema: de Buñuel a Greenaway. **Cadernos de Tradução**, vol. 1. n ° 7 , 2001.

MARTELO, Rosa Maria. **O Cinema da Poesia**. Lisboa: Documenta, 2012.

NICHOLS, Bill, ed. “Pier Paolo Pasolini, The Cinema of Poetry” In **Movies and Methods**. Vol.1. Berkeley: University of California Press, 1976.

PARENTE, André. **Narrativa e modernidade**. Os cinemas não narrativos do pós-guerra. São Paulo: Papirus, 2000.

PAZ, Octavio. **Três momentos de la literatura japonesa / El poeta Buñuel, Las Peras del Olmo**. Barcelona: Seix Barral, 1986, pp. 107-135 / pp.183-187.

REZENDE, Renato; MACIEL, Kátia. Poesia e Videoarte. Rio de Janeiro: Editora Circuito / Funarte, 2013.

SAVERINI, Érika. **Índices de um Cinema de Poesia**: Pier Paolo Pasolini, Luis Buñuel e Krzysztof Kieslowski. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2004.

SHKLOVSKI, V. 1994 (1ª ed. 1927). "Poetry and Prose in the Cinema". In Richard Taylor and Ian Christie, ed. **The Film Factory: Russian and Soviet Cinema in Documents**. London: Routledge.

STACK, O. 1969. **Pasolini**. Bloomington: Indiana University Press.

SITNEY, P. Adams. **Visionary Film: The American Avant-Garde 1943-1978**, 2nd ed. New York: Oxford University Press, 1979.

TREMLETT, Sarah. **The Poetics of Poetry Film: Film Poetry, Videopoetry, Liryc Voice, Reflection**. Bristol, uk/ Chicago, Intellect, 2021.

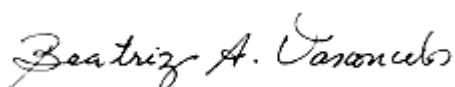
VALLES, R. Stan Brakhage, Maya Deren E Jonas Mekas: Por Uma poética do Amateur. **Intexto**, nº 48, janeiro de 2020, p. 176-93. Disponível em:

<https://seer.ufrgs.br/index.php/intexto/article/view/92952>

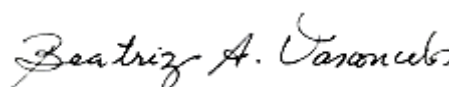
9. APROVAÇÃO DO COLEGIADO

Aprovado em reunião do Colegiado de Curso em:

Dia:	06
Mês:	02
Ano:	2023
Ata Nº:	001

Docente

Coordenação do curso

Obs.: Este roteiro serve como esboço para elaboração e aprovação do Plano de Ensino em reunião de Colegiado. Após aprovação, deverá ser feita a inserção das informações no sistema Siges, conforme orienta o Memorando nº 001/2022-DRA/DE-PROGRAD.

*No momento da inserção do Plano de Ensino no Siges, o item "IDENTIFICAÇÃO" é preenchido automaticamente pelo sistema.