

Universidade Federal de Santa Catarina
Curso de Cinema

Programa da disciplina *Teoria do cinema 1*

(2016/2 — 4ª fase — 2ª feira, 14h20-18h — 72 horas aula)

Prof. Dr. Luiz Felipe Soares
(felipenara@yahoo.com.br)

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.
- Estimular ações de teorização enquanto prática política – por fora do funcionalismo e da normatização.
- Apresentar algumas teorias do cinema que recusam o funcionalismo, bem como suas respectivas possibilidades de inserção entre linhas de força do debate político-cultural.
- Capacitar o aluno para (e encorajá-lo a) entrar em debates de estudos de cinema.
- Estimular a autocrítica.

Avaliação

O objeto de avaliação serão estudos que os alunos deverão desenvolver e apresentar, a partir da formulação teórica e da manipulação de imagens e em articulação com os textos estudados e com o que deles foi discutido em sala de aula. Os estudos

poderão ser feitos individualmente ou em dupla, não importando o modo como serão apresentados (em texto escrito, filme, foto, desenho, escultura, performance etc).

Cronograma

1º encontro (8/8/16): Apresentação do programa. Início da discussão sobre *Teoria*.

2º encontro (15/8/16): Fenomenologia husserliana: apresentação e crítica.

Textos: trechos da “Sexta investigação” de Husserl.

trechos de *A voz e o fenômeno*, de Derrida.

3º encontro (22/8/16): O enterro (fenomenológico) da teoria: Rudolf Arnheim.

Texto: Arnheim, *El cine como arte* (trechos).

Arnheim, *Arte e percepção visual* (trechos).

4º encontro (29/8/16): O movimento na imagem.

Texto: Michaud, Philippe-Alain. *Aby Warburg e a imagem em movimento* (trechos)

5º encontro (5/9/16): Papini e Munsterberg.

Texto: Papini, “Filosofia del cinematografo”

Munsterberg, *The Photoplay* (trechos)

Xavier, I. *A experiência do cinema* (trechos).

6º encontro (12/9/16): Epstein(s)

Textos: Epstein, *Le cinéma* (trechos).

7º encontro (19/9/16): Surrealistas.

Textos: Trechos de Breton, Desnos, Picabia, Buñuel.

8º encontro (26/9/16): Surrealistas (continuação).

Textos: Trechos de Breton, Desnos, Picabia, Buñuel.

9º encontro (3/10/16): André Bazin.

Textos: Bazin, *O cinema* (trechos).

10º encontro (10/10/16): Siegfried Kracauer.

Texto: Kracauer, *Theory of Film* (trechos).

11º encontro (17/10/16): Cinema de poesia

Texto: Pasolini, “Cinema de poesia”.

12º encontro (24/10/16): O cinematógrafo.

Texto: Bresson. *Notas sobre o cinematógrafo* (trechos).

13º encontro (31/10/16): O cinematógrafo.

Texto: Bresson. *Notas sobre o cinematógrafo* (trechos).

14º encontro (7/11/16): Eisenstein.

Texto: Eisenstein, S.. *A natureza não-indiferente* (trechos)

15º encontro (21/11/16): Eisenstein (continuação).

Texto: Eisenstein, S.. *Método* (trechos), *Montagem* (trechos)

16º encontro (28/11/16): Apresentações de estudos.

17º encontro (5/12/16): Apresentações de estudos.

18º encontro (12/12/16): Apresentações de estudos.

Bibliografia básica

ARNHEIM, Rudolf. *El cine como arte*. Tradução de Enrique Revol. Barcelona: Paidós, 1986.

BAZIN, André. *O cinema: ensaios*. Tradução de Eloísa de Araújo Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, 1991.

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

DERRIDA, J. *A voz e o fenômeno*. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.

EISENSTEIN, Sergei Mikhailovich. *The nonindifferent nature*. Translated by Herbert Marshall. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

EPSTEIN, Jean. *El cine del diablo*. Traducción de Pablo Ires. Buenos Aires: Cactus, 2014.

HUSSERL. *Husserl* (coleção *Os pensadores*). São Paulo: Nova Cultural, 1996.

KRACAUER, Siegfried. *Theory of Film: The Redemption of Physical Reality*. Princeton: Princeton UP, 1997.

MICHAUD, Philippe-Alain. *Aby Warburg e a imagem em movimento*. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.

MUNSTERBERG, Hugo. *The Photoplay: A psychological study*. London/New York: D. Appleton & Co., 1916 (versão Kindle).

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. “Le cinéma de poésie”. *Cahiers du cinéma*, n. 171 (outubro de 1965).

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.

AGOSTINHO. *Agostinho* (coleção *Os pensadores*). São Paulo: Nova Cultural, 1996.

ANDREW, James Dudley. *As principais teorias do cinema: uma introdução*. RJ: Zahar, 1989.

- ARISTÓTELES. *Aristóteles* (coleção *Os pensadores*). São Paulo: Nova Cultural, 1996.
- ARISTÓTELES. *Metafísica*. Tradução de Leonel Vallandro. Porto Alegre: Globo, 1969.
- ARNHEIM, Rudolf. *Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora*. SP: Pioneira, 2002.
- 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 da crueldade*. Tradução de Antonio de Padua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
- BERGE, Damião. *O logos heraclítico: introdução ao estudo dos fragmentos*. RJ: Instituto Nacional do Livro, 1969.
- 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.
- COMPAGNON, Antoine. *O demônio da teoria: literatura e senso comum*. Tradução de Cleonice Paes Barreto Mourão e Consuelo Fotes Santiago. Belo Horizonte: UFMG, 2001.
- CULLER, Jonathan. *Teoria literária: uma introdução*. SP: Beca, 1999.
- EISENSTEIN, Sergei. *Cinematismo*. Traducción de Luis Sepulveda. Buenos Aires: Quetzal, 1982.
- EISENSTEIN, S. *El Greco cineasta* (org. François Albera). Traducción al español de Pablo García Canga. Barcelona: Intermedio, 2014.
- EISENSTEIN, Sergei. *A forma do filme*. RJ: Zahar, 1990.
- EISENSTEIN, Sergei Mikhailovich. *The Heir: From Notes for a General History of Cinema*. Edited by Antonio Somaini and Naum Klein. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013.
- EISENSTEIN, Sergei Mikhailovich. *Memórias imorais: uma autobiografia*. Organização de Herbert Marshall. Tradução de Carlos Eugênio Marcondes de Moura. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
- ЭЙЗЕНШТЕЙН, Сергей Михайлович. *Метод*. Том первый: Grundproblem. Москва: Музей Кино / Эйзенштейн-Центр, 2002.
- ЭЙЗЕНШТЕЙН, Сергей Михайлович. *Метод*. Том второй: Тайны мастеров. Москва: Музей Кино / Эйзенштейн-Центр, 2002.
- ЭЙЗЕНШТЕЙН, Сергей Михайлович. *Монтаж*. Москва: Музей Кино / Эйзенштейн-Центр, 2004.
- ЭЙЗЕНШТЕЙН, Сергей Михайлович. *Неравнодушная природа*. Том первый: Чувство кино. Москва: Музей Кино / Эйзенштейн-Центр, 2004.

- ЭЙЗЕНШТЕЙН, Сергей Михайлович. *Неравнодушная природа*. Том второй: О строении вещей. Москва: Музей Кино / Эйзенштейн-Центр, 2006.
- EISENSTEIN, Sergei Mikhailovich. *La non-indifférente nature 1 (Œuvres, tome 2)*. Traduit par Luda et Jean Schnitzer. Paris: Union Générale, 1976.
- EISENSTEIN, Sergei Mikhailovich. *Notes pour une histoire general du cinéma*. Antonio Somaini et Naum Klein (eds.). Traduction du russe de Catherine Perrel. Paris: Afrhc, 2013.
- EISENSTEIN, Sergei Mikhailovich. *Selected Works, volume I: Writings 1922-34*. Edited and translated by Richard Taylor. London/Indianapolis: BFI / IUP, 1988.
- EISENSTEIN, Sergei Mikhailovich. *Selected Works, volume III: Writings, 1934-1947*. Translated by William Powell. Edited by Richard Taylor. London/New York: I. B. Tauris, 2010.
- EISENSTEIN, Sergei. *O sentido do filme*. RJ: Zahar, 1990.
- EISENSTEIN, Sergei Mikhailovich. *Towards a theory of montage (Sergei Eisenstein Selected Works, volume II)*. Translated by Michael Glenny. Edited by Michael Glenny and Richard Taylor. Londo/New York: I. B. Tauris, 2010.
- GILSON, Etienne. *A filosofia na idade média*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- HAYWARD, Susan. *Cinema Studies: the Key Concepts*. London/New York: Routledge, 2006.
- HEGEL. *Hegel* (coleção *Os pensadores*). São Paulo: Nova Cultural, 1996.
- HOBSBAWM, 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.
- KANT. *Kant* (coleção *Os pensadores*). São Paulo: Nova Cultural, 1996.
- MERLEAU-PONTY, Maurice. *O primado da percepção e suas conseqüências filosóficas*. Campinas: Papirus, 1990.
- METZ, Christian. *Linguagem e cinema*: São Paulo: Perspectiva, 1977.
- PASOLINI, Pier Paolo. “Discours sur le plan séquence ou le cinéma comme sémiologie de la réalité”. *Cahiers du cinéma*, n. 192 (julho de 1967).
- PLATÃO. *A república* (coleção *Os pensadores*). São Paulo: Nova Cultural, 1996.
- PLATÃO. *Diálogos: Menon, Banquete, Fedro*. Rio de Janeiro: Globo, 1945.
- PLATÃO. *O banquete; Fedon; Sofista; Político*. São Paulo: Nova Cultural, 1991.
- PLATÃO. *Platão* (coleção *Os pensadores*). São Paulo: Abril, 1995.
- Pré-socráticos* (coleção *Os pensadores*). São Paulo: Nova Cultural, 1996.
- 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: Papirus, 2003.

TOMÁS DE AQUINO. *Tomás de Aquino* (coleção *Os pensadores*). São Paulo: Nova Cultural, 1996.

XAVIER, Ismail. *O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência*. RJ: Paz e Terra, 1984.

