

PROGRAMA MESTRADO EM CULTURA VISUAL/ FAV-UFG

Disciplina: VISUALIDADES CONTEMPORÂNEAS - IMAGEM EM MOVIMENTO
Profa. Dra. ROSA BERARDO – Dra. em Cinema e Audiovisual pela Sorbonne, Paris III.

OBJETIVOS DO CURSO: O curso tem como objetivo ensinar o vocabulário da linguagem em movimento. Através do aprendizado da evolução desta linguagem é possível explicar metodologias de análise filmica a serem utilizadas para análise de conteúdo de filmes de ficção, documentários ou vídeo arte. O aluno será instrumentalizado também para realizar uma obra videográfica ou cinematográfica, uma vez que o curso permite compreender o funcionamento e estruturação da linguagem, narrativa e significações de imagens em movimento.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1- ETAPAS DA EVOLUÇÃO DA IMAGEM EM MOVIMENTO - Dias 16 e 23 de setembro:

O surgimento da imagem em movimento _ Teatro de Sombras, Muybridge, Marey, Thomas Edson, Irmãos Lumière, George Meliès, Griffith, Edwin Porter.

Filmes:

Os primeiros filmes dos irmãos Lumière, Edwin Porter; James Williamson; James Bamforth; Walter Haggard; Ferdinand Zecca .

Bibliografia adotada para leitura:

MACHADO, Arlindo. *Pré-cinemas e Pós-cinemas*. Campinas, Papirus, 1996.
 Texto: Pág. 76 à 114 -

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR PARA PESQUISA E ESTUDOS

LEUTRAT, J.L.- *Le cinéma en perspective: une histoire*. Paris, Nathan, 1992.

MACHADO, Arlindo. *Pré-cinemas e Pós-cinemas*. Campinas, Papirus, 1996.

Texto : Pág. 76 à 114 -

MANNONI, Laurent. *A grande Arte da Luz e da Sombra*. São Paulo, Ed. Unesp, 2003.

Aula expositiva e projeção de filmes.

2- A MONTAGEM – Dia 30 de setembro : Seminário dos alunos

O princípio da montagem; Funções da montagem; Ideologias da montagem e sua produção de sentido; Griffith; Serguei Eisenstein.

Filmes:

O Nascimento de uma nação, D.W. Griffith, 1914.
Outubro, Serguei Eisenstein, 1928.

Bibliografia adotada para leitura:

AUMONT, Jacques. *A Estética do Filme*. Campinas, Papirus, 1995.
Texto pág. 53 à 76. A Montagem.

XAVIER, Ismail. *A Experiência do Cinema*. Rio de Janeiro, Graal Ed. , 1991.

Texto: pág. 185 à 198

Texto pág. 35 à 41- A experiência de Kulechov.

Texto pág. 107 à 113 – Eisenstein: da montagem de atrações ao Cinema Intelectual.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR PARA PESQUISA E ESTUDOS

AMIEL, Vincent. *Esthétique du Montage*. Paris, Nathan, 2001.

AUMONT, Jaques. *A Estética do Filme*. Campinas, Papirus, 1995.

EISENSTEIN, S. *A Forma do Filme*. Rio de Janeiro, Jorge Zahar editor, 2002.

MARTIN, Marcel. *Le langage Cinématographique..* Paris, Les Éditions du Cerf, 2001.

XAVIER, Ismail. *A Experiência do Cinema*. Rio de Janeiro, Graal Ed. , 1991.

3- ELEMENTOS DA LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA – 07 e 14 de outubro.

No dia 14 estarei em viagem à Portugal para fazer parte da comissão Oficial de jurados do Festival Internacional de Filmes Ambientais de Portugal e os alunos terão projeções de filmes durante o período da aula com exercícios de análise dos movimentos de câmera a serem apresentados para avaliação. Não haverá reposição de aulas, pois os alunos estarão na FAV assistindo aos filmes adotados no programa do curso.

Movimentos de Câmera; iluminação, som, cenário, figurino, técnicas de decupagem, Projeção de Filmes de ficção e documentários variados.

Filmes:

Janela da Alma. João Jardim, 2002.

A Bruxa de Blair. Joshua Leonard, 1996.

Bibliografia adotada para leitura:

Textos traduzidos do francês pela profa. Rosa Berardo - Apostila de 10 páginas.

XAVIER, Ismail. *O discurso Cinematográfico*, Rio de Janeiro, 1984.

Texto: pág. 11 à 18. A janela do cinema e a identificação

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR PARA PESQUISA E ESTUDOS

AUMONT, Jacques. *Dicionário teórico e crítico e cinema*. Campinas, Papirus, 2003.

BORDWELL, David. *L'Art du Film, une introduction*. Paris, De Boeck Université, 2000.

BORDWELL, David. *Narration in the fiction film*. Wiscosin, University Press, 1985.

MARTIN, Marcel. *Le langage Cinématographique*.Paris, Les Éditions du Cerf, 2001.

MITRY, Jean. *Esthétique et psychologie du cinéma*. Paris, Édition du CERF,2001.

4- ESCOLAS E ESTILOS CINEMATOGRÁFICOS – 28 de outubro e 04 de novembro.

Surrealismo; Expressionismo Alemão; Neo-realismo Italiano; Cinema Nazista, Nouvelle Vague Francesa.

Bibliografia adotada para leitura:

XAVIER, Ismail. *O discurso Cinematográfico*. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1984.

Texto: pág. 54 à 64. O empirismo de Kracauer e o Humanismo Neo-realista.

Texto: Pág. 82 à 106. O anti-realismo e o cinema de sombras.

BIBLIOGRAFIA PARA PESQUISA E ESTUDOS.

BORDWELL, David. *L'Art du Film, une introduction*. Paris, De Boeck Université, 2000.

SADOUL, George. *Histoire du cinéma*. Paris, Flammarion, 1982.

XAVIER, Ismail. *O discurso Cinematográfico*. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1984.

Filmes: Clássicos da História do cinema.

5 – TÉCNICAS DE MONTAGEM DE ROTEIRO – 11 de novembro, Decupagem.

Técnicas de montagem de roteiro e utilização da linguagem cinematográfica para construção de narrativas visuais.

Bibliografia adotada para leitura:

XAVIER, Ismail. *O discurso Cinematográfico*, Rio de Janeiro, 1984.

Texto: pág. 19 à 30. A Decupagem Clássica.

BIBLIOGRAFIA PARA ESTUDO E PESQUISA:

COMPARATO, Doc. *Da criação ao roteiro*. Rio de Janeiro, Rocco, 2000.

SYD, Field. *Como resolver problemas de roteiro*. Rio de Janeiro, Objetiva, 2002.

6- O CINEMA DOCUMENTAL – 18 de novembro. 25 de novembro e 02 de dezembro: Seminário dos alunos sobre cinema documental. Textos do Bill Nichols, Fernão Ramos e Guy Gauthier.

As origens do documentário; Flaherty e Dziga Vertov. Tipos de documentários. A utilização de técnicas e imagens fotográficas, animação, etc. narração cinematográfica.

Bibliografia adotada para leitura:

RAMOS, Fernão. *O que é documentário?*- Texto a ser editado pela Papirus. Originais.

Filmes:

Nanook of the North, Robert Flaherty, 1922.

O Homem camera. Dziga Vertov, 1929.

Cinéma Verité. ONF, 2000.

Atlântico Negro. Renato Barbieri. 2002.

BIBLIOGRAFIA PARA ESTUDO E PESQUISA

BRESCHAND, Jean. *Le documentaire*. Paris, Cahiers du cinéma, 2002.

GAUTHIER,GUY. *Le Documentaire, un autre cinema*. Paris, Nathan, 1995.

NICHOLS, Bill. *Introduction to Documentary*. Bloomington, Indiana University Press, 2001.

NICHOLS, Bill. *Representing Reality*. Indiana, Indiana University Press, 1991.

7- A REPRESENTAÇÃO DA ALTERIDADE NO CINEMA: 9 e 16 de dezembro.

Imagens do índio no cinema brasileiro de ficção da década de 70; A imagética da Comissão Rondon. Análise filmica.

Filmes:

Como era Gostoso o meu Francês. Nelson Pereira dos Santos, 1971.

Iracema, a Virgem doa Lábios de mel. Carlos Coimbra, 1970.

Uirá, um indio a procura de Deus. Gustavo Dahl, 1970.

BIBLIOGRAFIA PARA ESTUDO E PESQUISA

BELLOUR, Raymond. *L'analyse du Film*. Paris, Albatros,1979.

BERARDO, Rosa. L'Image de L'indien au Cinéma de fiction brésilien des années 70. Tese de doutorado apresentada na Sorbonne em Junho 2000, 380p.

COLLET, Jean. *Lectures du Film*. Paris, Albatros, 1980.

METZ, Christian. *A significação no Cinema*. Rio de Janeiro, Ed. Perspectiva, 1977.

VANOYE, Francis. *Précis d'analyse filmique*. Paris, Nathan, 1992.

TACCA, Fernando. *A imagética da Comissão Rondon*. Campinas, Papirus, 2001.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO:

- 1- Apresentação de seminários : 50% da nota final.
- 2- Realização de um trabalho prático em vídeo, podendo ser documentário, ficção ou vídeo-arte, OU
- 3- Entregar análise de um filme indicado pela professora: 50% da nota final