

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

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Disciplina: Expressões Cinematográficas I

Código: CMA 5812

Carga horária: 72 h

Fase: 1ª

Pré-requisito(s): sem pré-requisitos

Ementa:

Os elementos constitutivos da expressão cinematográfica e suas diversas manifestações ao longo do tempo. Iniciação à realização fílmica.

Objetivos:

- Apresentar os modos de realização audiovisual ao longo da história;
 - Fornecer instrumentos de análise para os elementos constitutivos do cinema;
 - Refletir sobre a articulação da expressão audiovisual nas diferentes formas de representações fílmicas;
 - Praticar a construção audiovisual.
-

Conteúdo Programático:

1. As primeiras manifestações cinematográficas e a constituição das principais características do cinema clássico.
2. Os movimentos de ruptura e suas diversas contribuições para a ampliação da noção do cinema como arte expressiva.
3. O processo de realização cinematográfica e as intersecções das diferentes formas de expressão envolvidas no filme: texto, imagem e som.
4. Os elementos de composição fílmica: quadro, planos, posição e movimentos de câmera, cor, textura, ritmo visual e corpo sonoro.
5. A *decupagem* como instrumento criativo de construção fílmica.
6. A direção de atores e o aparato técnico: câmera e som.
7. Introdução à montagem, manipulação da imagem e tratamentos sonoros na finalização.

8. Os diferentes formatos no audiovisual: curta e longa-metragem de ficção, documentário, série, vídeo clipe, *teaser/trailer*, plataformas intermediárias, instalações, etc.
-

Bibliografia básica

AUMONT, Jacques. **As teorias dos cineastas**. Tradução Marina Appenzeller. Campinas: Papyrus. 2004.

BAZIN, André. **O que é o cinema?**. Tradução: Eloísa Araújo Ribeiro. São Paulo, Cosacnaify, 2014.

BURCH, Noël. **Práxis do cinema**. São Paulo: Perspectiva, 1992.

CARRIÈRE, Jean-Claude. **A linguagem secreta do cinema**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995.

EISENSTEIN, Sergei. **O sentido do filme**. Rio de Janeiro: Zahar, 1990, 2004. (30 exemplares)

MACHADO, Arlindo. **Pré-cinemas e pós-cinemas**. 3. ed. Campinas: Papyrus, 2005.

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

XAVIER, Ismail. **O discurso cinematográfico**. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

Bibliografia complementar

ANDREW, J. **As principais teorias do cinema: uma introdução**. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1989.

AUMONT, Jacques et al. **A estética do filme**. Campinas: Papyrus, 1995.

AUMONT, Jacques. **A imagem**. Campinas, Papyrus, 1993.

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. **Dicionário teórico e crítico de cinema**. São Paulo: Papyrus, 2007.

BAZIN, André. O cinema. **Ensaio**. São Paulo: Brasiliense, 1991.

BERNARDET, Jean-Claude. **O que é cinema**. São Paulo: Brasiliense, 1985.

BETTON, Gérard. **Estética do cinema**. São Paulo: Martins Fontes, 1990.

BJORKMAN, Stig. **O cinema segundo Bergman**. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1978.

DELEUZE, Gilles. **A imagem-tempo**. Tradução Eloisa de Araújo Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, 1990.

EISENSTEIN, Sergei. **A forma do filme**. Rio de Janeiro (RJ): Zahar, 2002.

GERBASE, Carlos. **Cinema** : direção de atores : antes de rodar, rodando, depois de rodar. Porto Alegre: Artes e Ofícios. 2003.

GILLAIN, Anne (org). **O cinema segundo François Truffaut**. Tradução de Dau Bastos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1990.

LAWSON, John Howard. **O processo de criação no cinema**: pesquisa de linguagem e estrutura audiovisuais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 1967.

MACHADO, Arlindo. **A arte do vídeo**. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995.

RUSH, Michael. **Novas mídias na arte contemporânea**. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2006.

MACHADO, Arlindo. **Made in Brasil**: três décadas do vídeo brasileiro = three decades of brazilian video. São Paulo: Iluminuras, Itau Cultural, 2007.

MANZANO, Luiz Adelmo Fernandes. **Som-imagem no cinema** : a experiência alemã de Fritz Lang. São Paulo: Perspectiva. 2003.

MARTIN, Marcel. **A linguagem cinematográfica**. São Paulo: Brasiliense, 1990-2003.

MERTEN, Luiz Carlos. **Cinema** : entre a realidade e o artifício : diretores, escolas, tendências. Porto Alegre: Artes e Ofícios. 2007.

MONACO, James. **How to read a film** : the art, technology, language, history, and theory of film and media. New York: Oxford University Press, 1981.

PARENTE, André. **Narrativa e modernidade**: os cinemas não-narrativos do pós-guerra. Campinas: Papirus, 2000.

RAMOS, Fernão (org.). **Teoria contemporânea do cinema**. Documentário e narrativa ficcional. São Paulo: Senac, 2004.

RENOIR, JEAN. **Escritos sobre cinema**, 1926-1971. Tradução de A. B. Pinheiro de Lemos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1990.

TARKOVSKI, Andrei. **Esculpir o tempo**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

TRUFFAUT, François. **O prazer dos olhos**: escritos sobre cinema. Tradução André Telles. Rio de Janeiro: J. Zahar. 2006.

XAVIER, Ismail (org.). **A Experiência do Cinema**. São Paulo: Paz e Terra, 2003.