

Disciplina: Teorias da Imagem

Código: COM056

Turma: MX

Carga horária: 60 horas/aula

Créditos: 4 (quatro)

Classificação: G1

Curso: Comunicação Social

Pré-requisito: -

Período Letivo: 2016/2º

Aulas: 2ª – das 8h às 11h40

Professor: André Brasil

EMENTA

Estatutos semióticos da imagem: icônico, indicial e simbólico. A fotografia e o cinema: principais recursos expressivos.

OBJETIVOS

- Fornecer os fundamentos semióticos para a compreensão das imagens técnicas.
- Diferenciar as imagens técnicas quanto ao seu suporte material, ao seu modo de produção e de recepção.
- Caracterizar os procedimentos expressivos próprios da fotografia e do cinema.
- Oferecer um repertório conciso de autores da fotografia e do cinema, acompanhado de textos críticos/teóricos fundamentais na história destes domínios.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. As imagens técnicas e o espectador moderno
2. Fotografia
 - 2.1. Pequena história
 - 2.2. Fotografia e montagem
 - 2.3. Corpo e arquivo
 - 2.4. Diante da dor dos outros
3. Cinema
 - 3.1. Revelação e engano
 - 3.2. Enquadramento, campo e extracampo
 - 3.3. Defesa do realismo
 - 3.4. Montagem produtiva, montagem proibida

AValiação

Ensaios (dois)
Seminários em grupo
Prova final

CRONOGRAMA

Agosto

29

Abertura da disciplina. Apresentação do programa.

Setembro

05

As imagens técnicas e o espectador moderno

CRARY, Jonhathan. A câmara escura e seu sujeito. In: Crary, J. *Técnicas do observador: Visão e modernidade no século XIX*.

12

Pequena história

BENJAMIN, Walter. Pequena história da fotografia. In: Benjamin, W. *Magia e técnica, arte e política*. Obras escolhidas, vol. 1. São Paulo: Brasiliense, 1985.

Leitura complementar:

LISSOVSKY, Maurício. História, fotografia e adivinhação. In: Lissovsky, M. *Pausas do destino: teoria, arte e história da fotografia*. Rio de Janeiro: Mauad X, 2014.

19

Fotografia e montagem

DIDI-HUBERMAN, George. *Quando as imagens tocam o real*. In: Revista Pós, v. 2, n. 4, p. 204 - 219, nov. 2012.

26

Seminários

Outubro

03

Corpo e arquivo

GUNNING, Tom. O retrato do corpo humano: a fotografia, os detetives e os primórdios do cinema. In: Charney, L. e Schwartz, V. *O cinema e a invenção da vida moderna*. São Paulo: Cosac & Naify, 2004

10

SONTAG, Susan. *Diante da dor dos outros*. São Paulo: Cia. das Letras, 2003. (Trechos escolhidos)

17

Seminários

24

Seminários

31

Cinema: A cena

XAVIER, Ismail. Cinema: revelação e engano. In: Xavier, I. O olhar e a cena: melodrama, Hollywood, Cinema Novo, Nelson Rodrigues. São Paulo: Cosac e Naify, 2003.

Novembro

07

Enquadramento, campo e extracampo

AUMONT, Jacques (et al.). O filme como representação visual e sonora. In: *A estética do filme*. Campinas: Papirus, 1995.

BAZIN, André. Pintura e cinema. In: Bazin, A. *O que é o cinema*. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

21

Enquadramento, campo e extracampo

DELEUZE, Gilles. Quadro e plano, enquadramento e decupagem. In: Deleuze, G. Cinema I: A imagem-movimento. São Paulo, Brasiliense, 1985.

28

Defesa do realismo

BAZIN, Andre. Montagem proibida. In: *O cinema*. Ensaios. São Paulo: Brasiliense, 1991.

XAVIER, Ismail. O realismo revelatório e a crítica à montagem. In: Xavier, I. *O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.

Leitura complementar:

COMOLLI, Jean-Louis. Do realismo como utopia. In: Comolli, J-L. *Ver e poder: A inocência perdida: cinema, televisão, ficção, documentário*. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008.

Dezembro

05

Montagem produtiva, montagem proibida

AUMONT, Jacques. A montagem. In: AUMONT, Jacques et all. *A estética do filme*. Campinas: Papirus, 1995.

ALBERA, François. Eisenstein construtivista. In: Albera, F. Eisenstein e o construtivismo russo. São Paulo: Cosac Naify, 2002.

12

Avaliação Final

BIBLIOGRAFIA

- ALBERA, François. *Eisenstein e o construtivismo russo*. São Paulo: Cosac Naify, 2002.
- AUMONT, Jacques. *A imagem*. Campinas: Papirus, 1993.
- _____. *O olho interminável (cinema e pintura)*. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. *Dicionário teórico e crítico de cinema*. Campinas: Papirus, 2003.
- AUMONT, Jacques; MARIE, Michel; BERGALA, Alain; VERNET, Marc. *A estética do filme*. Campinas: Papirus, 1984.
- BARTHES, Roland. *A câmara clara*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
- BAZIN, André. *O que é o cinema*. São Paulo: Cosac Naify, 2014.
- BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política*. Obras escolhidas, vol. 1. São Paulo: Brasiliense, 1985.
- CHARNEY, Leo, SCHWARTZ, R. Vanessa. (org.). *O cinema e a invenção da vida moderna*. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
- COMOLLI, Jean-Louis. *Ver e poder*. A inocência perdida: cinema, televisão, ficção, documentário. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2008.
- CRARY, Jonhathan. *Técnicas do observador: Visão e modernidade no século XIX*.
- DELEUZE, Gilles. *Cinema I: A imagem-movimento*. São Paulo: Brasiliense, 1985.
- _____. *Cinema II: A imagem-tempo*. São Paulo: Brasiliense, 1990.
- DUBOIS, Philippe. *O ato fotográfico*. Campinas: São Paulo: Papirus, 2006.
- FLUSSER, Vilém. *Filosofia da Caixa Preta*. Ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.
- KRAUSS, Rosalind. *O fotográfico*. Madrid: Editorial Gustavo Gili, 2002.
- LISSOVSKY, Maurício. *A máquina de esperar*. origem e estética da fotografia moderna. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008.
- _____. *Pausas do destino: teoria, arte e história da fotografia*. Rio de Janeiro: Mauad X, 2014.
- MONDZAIN, Marie-José. *A imagem pode matar?* Lisboa: Vega, 2009.
- _____. *Homo spectator*. Lisboa: Orfeu Negro, 2015.
- RANCIÈRE, Jacques. *O espectador emancipado*. Lisboa: Orfeu Negro, 2010.
- SAMAIN, Etienne (org.). *O fotográfico*. São Paulo: Hucitec/Senac, 2005.
- SONTAG, Susan. *Sobre fotografia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
- XAVIER, Ismail. *O discurso cinematográfico: opacidade e transparência*. 3ª ed. revista e ampliada. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
- _____. *O olhar e a cena: melodrama, Hollywood, Cinema Novo*, Nelson Rodrigues. São Paulo: Cosac e Naify, 2003.
-