

CADERNO DE EMENTAS

Bacharelado em Cinema e Audiovisual
(Currículo Novo)

1º PERÍODO

ART376 - ARTE E HISTÓRIA I - 60h

Ementa:

Estudo dos conceitos fundamentais dos métodos de análise do objeto artístico; Arte na Antiguidade Greco-romana, arte medieval: Românico e Gótico; Arte Renascentista; Arte Barroca, Arte Neoclássica; Arte Romântica.

Bibliografia Básica:

ARGAN, Giulio Carlo. Storia dell'arte italiana. Milão: Sansoni per la Scuola, 26ª edição, 3 v, 1989.

ARGAN, Giulio Carlo. Clássico anticlássico; o Renascimento de Brunelleschi a Bruegel. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. São Paulo, Martins Fontes, 1982.

ARGAN, Giulio Carlo. Imagem e persuasão - ensaios sobre o barroco. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. BAXANDALL, Michael. O olhar renascente, pintura e experiência social na Itália da Renascença. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1991.

CHASTEL, André. Arte y Humanismo. Madrid: Cátedra, 1982.

FRANCASTEL, Pierre. Pintura e sociedade. São Paulo, Martins Fontes, 1990.

GUINSBURG, Jacó (org.) O Romantismo. São Paulo: Perspectiva, 2002.

HAUSER, Arnold. Maneirismo. Lisboa, Edições 70.

MARAVALL, José Antônio. A cultura do Barroco. São Paulo: EDUSP, 1997

PANOFSKY, Erwin. Idea: a evolução do conceito de belo. São Paulo, Martins Fontes, 1994.

_____. Significado nas artes visuais. São Paulo, Perspectiva, 1991.

_____. A perspectiva como forma simbólica. Lisboa, Edições 70, s/d.

_____. Estudos de iconologia; temas humanísticos na arte do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual renascimento. Lisboa, Estampa, 1982.

STAROBINSKI, Jean. 1789: os emblemas da razão. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

STAROBINSKY, Jean. A invenção da Liberdade. São Paulo, EdUSP.

WÖLFFLIN, Heinrich. A arte clássica. São Paulo, Martins Fontes. 1990.

Bibliografia Complementar:

Em aberto

ART188 - FOTOGRAFIA INSTRUMENTAL - 60h

Ementa:

Práticas fotográficas direcionadas ao estudo da luz e domínio da técnica fotográfica em suporte fotoquímico e digital. Conhecimento dos recursos das câmeras profissionais e o correto manuseio de objetivas, controles de exposição, reconhecendo as características básicas e as específicas da linguagem fotográfica.

Bibliografia Básica:

ADAMS, Ansel. A câmera. São Paulo: SENAC, 2000.

ADAMS, Ansel. A cópia. São Paulo: SENAC, 2000.

ADAMS, Ansel. O negativo. São Paulo: SENAC, 2000.

DALY, Tim. Fotografia: digital: guia prático, um guia essencial para a criação de imagens digitais. Lisboa. Livros e Livros, 2000.

DAVIES, Adrian, FENNESSY, Phil. Digital imaging for photographers. Editora Focal Press. Londres, 1999. KELBY, Scott. Fotografia Digital na prática. Prentice Hall, 2007.

KOSSY, Boris. Fotografia e história. São Paulo: Editora Ática, 1989.

KUBRUSLY, Cláudia Araújo. O que é fotografia. 4a Edição, São Paulo: Editora Brasiliense, 1998. LANGFORD, Michael. Fotografia básica . 4a Edição. Lisboa: Dinalivro, 1996.

SCHISLER, Millard W. L. Revelação em preto e branco: a imagem com qualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1985.

TRIGO, Tales. Equipamento fotográfico: teoria e prática . São Paulo: Editora SENAC, 1991.

Bibliografia Complementar:

Em aberto

ART - VIDEO INSTRUMENTAL - 60h

Ementa:

Esta disciplina consiste na junção entre teoria e prática com o objetivo de exercitar a criatividade, concepção, realização e finalização de produtos audiovisuais em suporte de vídeo digital. Panorama histórico da Teoria do Cinema, visto como pensamento, conceito que acompanha a evolução estilística do cinema no século XX, tematizando as principais questões éticas e estéticas colocadas pela arte de narrar com imagens e sons. Exibição de filmes, na íntegra ou de trechos dos mesmos, seguida de análise e debate, que ilustrarão os aspectos teóricos abordados. Produção de um vídeo.

Bibliografia Básica:

NG, Tom. Vídeo Digital: Uma introdução. São Paulo: SENAC, 2007

BENTES, Ivana. Ecos do Cinema: De Lumière ao digital. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007.

- COSTA, Antonio. Compreender o Cinema. Rio de Janeiro: Globo, 1989.
- FIELD, Syd. Manual do Roteiro. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.
- GOSCIOLA, Vicente. Roteiro para as novas mídias. São Paulo: Senac São Paulo, 2003.
- MASCARELLO, Fernando (org.) História do Cinema Mundial. Campinas: Papirus, 2008.
- MOLETTA, Alex. Criação de Curta-Metragem em Vídeo Digital. São Paulo: Summus, 2009.
- MUSBURGER, Robert. Roteiro para Mídia Eletrônica. São Paulo: Campus, 2008.
- RAMOS, Fernão. Mas Afinal... O que é mesmo Documentário? São Paulo: SENAC, 2008.
- PUCCINI, Sérgio. Roteiro de Documentário: Da pré-produção à pós-produção. Campinas: Papirus, 2009. RODRIGUES, Chris. O Cinema e a Produção. Rio de Janeiro: Faperj/DP&A, 2002.
- XAVIER, Ismail. O Discurso Cinematográfico: A Opacidade e a Transparência. São Paulo: Paz e Terra, 2005. XAVIER, Ismail. O Cinema Brasileiro Moderno. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.
- YOUNG, Rick. The Focal Easy Guide to Final Cut Pro 6. Oxford: Focal Press, 2008.

Bibliografia Complementar:

Em aberto

ART 285 - ANÁLISE FÍLMICA: METODOLOGIA E PRÁTICA - 60h

Ementa:

Aproximação teórica do conceito de análise de filmes. Conceito de análise fílmica. Diferentes métodos e exemplos de análise fílmica: formal (textual), neo-formalista, narratológico ou narrativo (estrutural). Análise fílmica na prática: procedimentos e conceitos (ferramentas) para uma aproximação produtiva do filme. O lugar do espectador. A construção do sentido.

Bibliografia Básica:

- ANDREW, Dudley. As principais teorias do Cinema: uma introdução. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1989. AUMONT, Jacques. A Estética do Filme. Campinas: Papirus, 2007.
- AUMONT, Jacques. A Imagem. Campinas: Papirus, 1993.
- BURCH, Noel. Práxis do cinema. São Paulo: Perspectiva, 2008.
- METZ, Christian, A significação no Cinema. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- MICHEL, Marie & JULLIER, Laurent. Lendo as imagens do cinema. São Paulo: Senac, 2009.
- TARKOVSKI, Andrei. Esculpir o tempo. São Paulo: Martins Editora, 2010.

XAVIER, Ismail. A Experiência do Cinema. Editora Graal, 2008.

XAVIER, Ismail. O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência. São Paulo: Paz e Terra, 2008. VANOYE, Francis. Ensaio sobre a análise fílmica. Campinas: Papyrus, 2005.

Bibliografia Complementar:

ALTMAN, Rick. Film/Genre. London: BFI, 1999.

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. Dicionário Teórico e Crítico de Cinema.

Campinas: Papyrus, 2003. BERGER, Arthur Asa. Media Analysis Techiques. SAGEUSA, 2004.

ART280 - HISTÓRIA E ESTÉTICA I - 60h

Ementa:

A disciplina esta formatada em duas partes. Primeira parte: processo histórico e estético do desenvolvimento do cinema e as diferentes abordagens que influenciaram a sociedade. Breve introdução do cinema com outras formas de manifestação artística (teatro, pintura, literatura, etc.). Movimentos fundamentais da história do cinema para contextualizar social, política e culturalmente a realização cinematográfica. Análise e crítica acerca das mutações estéticas e tecnológicas do cinema, com ênfase aos primórdios do cinema, o primeiro cinema, o cinema do período silencioso: suas escolas estilísticas e ao estabelecimento do cinema como técnica, indústria e forma artística. As vanguardas cinematográficas na Europa, o cinema norte-americano no período anterior à Segunda Guerra Mundial. Segunda parte: análise da sociedade do espetáculo em suas novas configurações. Crítica a uma sociedade dominada pelas imagens, a falta de autenticidade e aos signos que se organizam em torno de novas formas de dominação e abstração pós-capitalista.

Bibliografia Básica:

MASCARELLO, Fernando (org.). História do Cinema Mundial. Campinas: Papyrus, 2006.

THOMPSON, Kristin & BORDWELL, David. Film History: an introduction. Nova Iorque: McGraw-Hill, 2003.

XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. São Paulo: Paz e Terra, 2008.

Bibliografia Complementar:

ALTMAN, Rick. Film/Genre. London: BFI, 1999.

AUMONT, Jacques. As Teorias dos Cineastas. Campinas: Papyrus, 2004.

BAPTISTA, Mauro & MASCARELLO, Fernando. Cinema Mundial Contemporâneo.

Campinas: Papyrus, 2008. BENJAMIM, Walter. Magia e técnica arte e política: obras escolhidas I. São Paulo: Brasiliense, 1996.

- BORDWELL, David. Classical Hollywood Cinema: Film Style and More of Production to 1960. Columbia University, 1986.
- BORDWELL, David & THOMPSON, KRISTIN. El arte cinematográfico: una introducción. Barcelona: Paidós Comunicación, 1996.
- BORDWELL, David. On the History of Film Style. Harvard University, 1998.
- DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
- FLUSSER, Vilém. O mundo codificado: por uma filosofia do Design e da Comunicação. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
- GIACOMANTONIO, Marcello. Os meios audiovisuais. Portugal: Edições 70, 1976.
- GOMERY, Douglas & ALLEN, Robert C. Teoría y Práctica de la historia del cine. Barcelona: Paidós Comunicación, 1995.
- MARTIN-BARBERO, Jesus. Dos meios as mediações. Rio de Janeiro: UFRJ Editora, 2009.
- MATTELART, Armand. História das teorias da Comunicação. São Paulo: Loyola, 1999.
- MCLUHAN, Marshall. Meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1996.
- MELEIRO, Alessandra (Org.) Cinema no mundo, v. 2 - América Latina. São Paulo: Escrituras Editora, 2007.
- MELEIRO, Alessandra (Org.) Cinema no mundo, v. 3 - Ásia. São Paulo: Escrituras Editora, 2007.
- MELEIRO, Alessandra (Org.) Cinema no mundo, v. 4 - Estados Unidos. São Paulo: Escrituras Editora, 2007. MELEIRO, Alessandra (Org.) Cinema no mundo, v. 5 - Europa. São Paulo: Escrituras Editora, 2007.
- MOLES, Abraham. Teoria da cultura de massa. São Paulo: Paz e Terra, 2010.
- MUSSER, Charles. The Emergence of Cinema. Gale Group, 1991.
- THOMPSON, Kristin & BORDWELL, David. Film History: an introduction. Nova Iorque: McGraw-Hill, 2003.
- TRINTA, Aluizio Ramos & POLISTCHUCK, Ilana. Teorias da Comunicação. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

2º PERÍODO

ART377 - ARTE E HISTÓRIA II - 60h

Ementa:

Estudo dos os principais movimentos e tendências artísticas internacionais do final do século XIX até a atualidade. Reflexão sobre o processo de construção do espaço plástico moderno, seu período de formação e suas crises. O campo expandido da arte. Arte no contexto da cultura moderna. Arte Moderna. Arte Contemporânea.

Bibliografia Básica:

ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo, Companhia das Letras, 1992.

ARCHER, Michael. Arte contemporânea – uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001. BATTCKOCK, Gregory (org.). A nova arte. São Paulo, Perspectiva, 1986. (coleção debates)

BRITO, Ronaldo. O moderno e o contemporâneo; in: Basbaum, Ricardo (org.) Arte contemporânea brasileira: texturas, dicções, ficções, estratégias. Rio de Janeiro: Contracapa, 2001.

CHIPP, H.B. Teorias da Arte Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1996 (2a edição).

FERREIRA, Glória e COTRIM, Cecília (org.). Clement Greenberg e o debate crítico. Rio de Janeiro: FUNARTE/Jorge Zahar, 1997.

FERREIRA, Glória e COTRIM, Cecília (org.). Escritos de artistas: 60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. FRANSCINA, Francis ... [et alii] . Modernidade e Modernismo: A Pintura francesa no final do século XIX. São Paulo: Cosac e Naify Edições, 1998

GREENBERG, Clement. Arte e Cultura. São Paulo, Ática, 1995.

HARRISON, Charles... [et ali]. Primitivismo, Cubismo, Abstração: o começo do século XX. São Paulo: Cosac e Naify Edições, 1998.

KRAUSS, Rosalind E. Caminhos da escultura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

KRAUSS, Rosalind E. Escultura no campo ampliado; in: Gávea. Rio de Janeiro: PUCRio, no 01, s/d. KRAUSS, Rosalind E. Os papéis de Picasso. São Paulo: Iluminuras, 2006.

RICKEY, George. Construtivismo: origens e evolução. São Paulo: Cosac e Naify, 2002.

VENÂNCIO FILHO, Paulo. Marcel Duchamp – A beleza da indiferença. São Paulo: Brasiliense, 1986.

Wood, Paul ...[et aliii]. Modernismo em Disputa: A arte desde os anos quarenta. São Paulo: Cosac e Naify Edições, 1998.

Wood, Paul. Arte Conceitual. São Paulo: Cosac e Naify Edições, 2002.

Bibliografia Complementar:

ART182 - SEMINÁRIO DE TEMAS TRANSVERSAIS - 60h

Ementa:

A Disciplina se destina a discussão de temas relativos às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e de educação das relações étnicoraciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena.

Bibliografia Básica:

AMARAL, I. A. A Transversalidade no currículo e o ambiente como tema transversal nos parâmetros curriculares nacionais. In: Escola de Verão, 4., 1998, Uberlândia. Anais....Campinas: UNICAMP, 1998, 8p.

ALVARES, M. N. et alii. Valores e temas transversais no currículo. Porto Alegre: Artmed, 2002, 184 p.

Bibliografia Complementar:

BRASIL. MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros curriculares nacionais: introdução dos temas transversais e ética. Brasília: MEC/SEF, 1997, Meio ambiente e saúde. Brasília: MEC/SEF, 1997, Pluralidade cultural e Orientação sexual. Brasília: 1vIEC/SEF, 1997.

BRASIL. MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998.

ONUE, A. A. et alii. Temas Transversais em educação em valores humanos. São Paulo: Peirópolis, 1999, 115p.

ART281 HISTÓRIA E ESTÉTICA DO CINEMA II - 60h

Ementa:

A disciplina esta formatada em duas partes. Primeira parte, o processo histórico e estético do advento do cinema moderno e as diferentes abordagens que influenciaram a sociedade. Movimentos fundamentais da história do cinema para contextualizar social, política e culturalmente a realização cinematográfica moderna e experimental. Análise e crítica acerca das mutações estéticas e tecnológicas do cinema, com ênfase às vanguardas cinematográficas na Europa, o cinema norte-americano no contexto e no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Segunda parte: análise da apropriação do cinema pelas novas tecnologias (cinema e experimentação digital e hibridismos)

Bibliografia Básica:

ALTMAN, Rick. Film/Genre. London: BFI, 1999.

AUMONT, Jacques. As Teorias dos Cineastas. Campinas: Papirus, 2004.

MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas e pós-cinemas. Campinas, SP: Papirus, 1997.

MELEIRO, Alessandra (Org.) Cinema no mundo, v.1 - Africa. São Paulo: Escrituras Editora, 2007.

NEALE, Steve & SMITH, Murray (Orgs.). Contemporary Hollywood Cinema. Routledge, 1998.

PARANAGUÁ, Paulo Antônio. Le cinema en Amerique Latine: le miroir eclate historiographie et comparatisme. França: Harmattan, 2000.

PARANAGUÁ, Paulo Antônio. Tradicion y modernidad en el cine de America Latina. F.C.E., 2003.

XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico. A opacidade e a transparência. 2ª ed. revisada. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008.

Bibliografia Complementar:

ANDERSON, P. As origens da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 1999.

BORDWELL, David. On the history of film style. Cambridge (EUA)/London: Harvard University Press, 1997.

-----, STAIGER, Janet e THOMPSON, Kristin. The classical Hollywood cinema: Film style & mode of production to 1960. London: Routledge, 1988.

BOWSER, Eileen. The transformation of cinema: 1907-1915. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1994 (coleção History of American Cinema, vol. 2).

DANEY, Serge. A rampa: Cahiers du cinéma - 1970-1982. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

ART315 PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E POLÍTICAS PÚBLICAS - 60h

Ementa:

A disciplina busca fornecer ao aluno um conteúdo ampliado e aprofundado sobre o processo de produção audiovisual, habilitando-o a elaborar um projeto. Seu conteúdo discorre sobre: o papel do produtor no desenvolvimento de uma peça audiovisual; as formas de elaboração e desenvolvimento de projetos audiovisuais, a partir do conhecimento técnico e de planejamento administrativos, econômico e executivo com ênfase nas políticas públicas brasileiras para o setor e suas interfaces com o mercado cultural; as diferenças dos modelos de produção aplicados em outras partes do mundo.

Bibliografia Básica:

BERTINI, Alfredo. Economia da Cultura. A industria do entretenimento e o audiovisual no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2008.

COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. SP, FTD, 1998.

CRETON, Laurent. Cinema et Marché. Paris: Armand Colin, 1997.

FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL. Escritório de Direitos autorais – Dúvidas frequentes. Rio de Janeiro. http://www.bn.br/portal/index.jsp?nu_pagina=32

MANUAL DO PRODUTOR. ANCINE: Rio de Janeiro, 2005. www.ancine.gov.br

- MELEIRO, Alessandra (Org.). Cinema e Mercado. São Paulo: Escrituras Editora, 2010.
- MOSS, Hugo. Como formatar seu roteiro. Rio de Janeiro: Moss Assessoria, 1998.
- PUCCINI, Sérgio. Roteiro de documentário da pré-produção a pós-produção. Campinas: Papyrus, no prelo.
- RAMOS, José Mário Ortiz. Cinema, Estado e Lutas Culturais. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
- RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
- SCHETTINO, Paulo. Diálogos sobre a tecnologia do cinema brasileiro. São Paulo: Ateliê Editorial, 2007.
- SILVA, Frederico A. Barbosa da Silva. Política Cultural no Brasil 2002-2006. Acompanhamento e análise. Brasília: Ministério da Cultura, Cadernos de Políticas Culturais, vol.2, 2007.
- SIMIS, Anita. Estado e cinema no Brasil. São Paulo: Annablume, 2008.

Bibliografia Complementar:

- ALMEIDA, Márcia. Afinal, o que é produção? Rio de Janeiro: Ed. Senac Nacional, 1998.
- BONNELL, René. La Vingt-cinquième image: une économie de L'audiovisual. Paris: Gallimard, 2006.
- CHION, Michel. O roteiro de Cinema. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
- HENNEBELLE, Guy. Os Cinemas Nacionais contra Hollywood. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
- REIS, Ana Carla Fonseca. Economia da Cultura e desenvolvimento sustentável. O caleidoscópio da Cultura. Barueri, SP: Manole, 2007.

ART319 ROTEIRO: TEORIA E PRÁTICA - 60h

Ementa:

A disciplina pretende oferecer noções relacionadas à prática e à teoria do roteiro cinematográfico. Etapa chave dentro da organização de uma produção audiovisual, a construção do roteiro envolve noções que vão além dos aspectos técnicos ligados à prática audiovisual. Teoria do Drama e da Narrativa são mobilizadas no desenvolvimento de um roteiro de ficção nos seus mais variados formatos. A introdução teórica dará embasamento aos trabalhos de criação dos alunos em aula.

Bibliografia Básica:

- CHION, Michel. O Roteiro de Cinema. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
- COMPARATO, Doc. Da Criação ao Roteiro. Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1995.
- GOSCIOLA, Vicente. Roteiro para as novas mídias: do cinema às mídias interativas. São Paulo: Senac, 2008.

HOWARD, David; MABLEY, Edward. Teoria e Prática do Roteiro. São Paulo: Editora Globo, 1995.

PALLOTTINI, Renata. Introdução à Dramaturgia. São Paulo: Editora Brasiliense, 1983.

PUCCINI, Sérgio. Roteiro de documentário: da pré-produção à pós-produção. Campinas: Papyrus, 2009.

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

Bibliografia Complementar:

BAZIN, André. O cinema, ensaios. São Paulo: Editora Brasiliense, 1991.

BERNARDET, Jean-Claude. Cineastas e imagens do povo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

BORDWELL, David. Narration in the fiction film. Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1985.

BRADY, Ben; LEE, Lance. The understructure of writing for film and television. Austin, Texas: University of Texas Press, 1988.

BURCH, Noel. Práxis do cinema. São Paulo: Editora Perspectiva, 1992.

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

_____; BONITZER, Pascal. Prática do Roteiro Cinematográfico. São Paulo: JSN Editora, 1996.

FIELD, Syd. Manual do Roteiro. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 1995.

FURTADO, Jorge. Um astronauta no Chipre. Porto Alegre: Artes e Ofícios Editora, 1992.

GOMBRICH, E. H.. Arte e ilusão. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2007.

HAMPE, Barry. Making documentary films and reality videos. New York: Henry Holt and Company, 1997.

HERMAN, Lewis. A practical manual of screenwriting for theater and television films. New York: Meridian Book, New American Library, 1952.

LABAKI, Amir. Introdução ao documentário brasileiro. São Paulo: Editora Francis, 2006.

LEONE, Eduardo. Reflexões sobre a montagem cinematográfica. Belo Horizonte: Editora: UFMG, 2005.

MAMET, David. Sobre direção de cinema. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

MÁRQUEZ, Gabriel García. Me Alugo para Sonhar, Oficina de Roteiro. Niterói, Rio de Janeiro: Casa Jorge Editorial, 1995.

MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. São Paulo: Editora Brasiliense, 1990.

MASCELLI, Joseph V.. Os cinco cs da cinematografia: Técnicas de filmagem. São Paulo: Summus Editorial, 2010.

ROSENFELD, Anatol. Teatro moderno. São Paulo: Editora Perspectiva, 1997.

ROSENFELD, Anatol. O Teatro Épico. São Paulo: Editora Perspectiva, 2008.

SARAIVA, Leandro; CANITO, Newton. Manual de roteiro. São Paulo: Conrad Livros, 2004.

3º PERÍODO

ART378 - ARTE E HISTÓRIA III - 60H

Ementa:

Estudo da história da arte brasileira do período colonial à atualidade. Arte colonial. Arte Acadêmica. Modernismo. Concretismo e Neoconcretismo. Arte nos anos 60 e 70. Arte nos anos 80 e 90. Estudo de artistas contemporâneos de relevância nacional e internacional.

Bibliografia Básica:

AMARAL, Aracy. Arte para quê ? A preocupação social na arte brasileira 1930-1970. São Paulo: Nobel, 1986 _____. Artes plásticas na Semana de 22. São Paulo: Perspectiva, 1979

BAEZ, Elizaeth Carbone. A Academia e seus modelos. In: Projeto Arte Brasileira: Academismo. Rio de Janeiro: FUNARTE/ Instituto de Artes Plásticas, 1986.

BASBAUM, Ricardo (org.) Arte contemporânea brasileira: texturas, dicções, ficções, estratégias. Rio de Janeiro: Contracapa, 2001.

BAZIN, Germain. A arquitetura religiosa barroca no Brasil. Rio de Janeiro, Record, 2v, 1984.

BOSCHI, Caio C. O barroco mineiro: artes e trabalho. São Paulo: Brasiliense, 1988.

BRITO, Ronaldo. Experiência crítica: textos selecionados. Sueli de Lima (org.), São Paulo: Cosac Naify, 2005. _____. Neoconcretismo – vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro, São Paulo: Cosac Naivy , 1999.

BRETT, Guy. Brasil Experimental. Arte/vida: proposições e paradoxos. Contra Capa, 2005.

CANONGIA, Ligia. O legado dos anos 60 e 70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.

CHIARELLI, Tadeu. Arte Internacional Brasileira. São Paulo: Lemos, 1999.

COLI, jorge. Como estudar a arte brasileira do século XIX? São Paulo: Senac São Paulo, 2005.

DUARTE, Paulo Sérgio. Arte brasileira contemporânea – um prelúdio. Rio de Janeiro: Opus-Plajap, 2008

DURAND, José Carlos. Arte, privilégio e distinção. São Paulo, Perspectiva, 1989.

KLABIN, Vanda. A trajetória do artista carioca na década de 20 (do século XIX) In: Projeto Arte Brasileira: Academismo. Rio de Janeiro: FUNARTE/ Instituto de Artes Plásticas, 1986

MACHADO, Lourival Gomes. Barroco mineiro. São Paulo, Perspectiva, 4o edição, 1991.

MAMMI, Lorenzo. Volpi, São Paulo: Cosac Naivy Edições, 2000.

NAVES, Rodrigo. A forma difícil. Ensaios sobre a arte brasileira. São Paulo: Ática, 1996.

PEDROSA, Mário. Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1981.

_____. Mundo, homem, arte em crise. São Paulo: Perspectiva, 1986.

PEREIRA, Sônia Gomes. Arte brasileira no século XIX. Belo Horizonte: C/ Arte, 2008.

SALZTEIN, Sonia. (org.) Mira Schendel. No vazio do mundo. São Paulo: Marca D'Água, 1996.

ZÍLIO, Carlos. A Querela do Brasil. A questão da identidade na arte brasileira: a obra de Tarsila, Di Cavalcanti e Portinari/ 1922-1945. Rio de Janeiro: Edição Funarte, 1982.

_____. (coord.) A modernidade em Guignard. Catálogo. Curso de Especialização em História da Arte e da Arquitetura no Brasil, PUC-RJ, s/ data.

ZANINI, W. História geral da arte no Brasil. São Paulo: Instituto Walter Moreira Salles e Fundação Djalma Guimarães, 1983.

Bibliografia Complementar:

ART316 TEORIA DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL I - 60h

Ementa:

Esta disciplina consiste numa introdução a algumas das principais teorias do cinema, por meio da reflexão sobre a obra de autores que pensaram a arte, o fazer, a técnica e a recepção cinematográfica ao longo do século XX. Assim, os alunos serão estimulados a conhecer e debater sobre o que já se pensou a respeito de primeiro cinema, cinema clássico, gêneros cinematográficos, documentário, ilusionismo, realismo, cinema moderno, modos de recepção e outros tópicos.

Bibliografia Básica:

AUMONT, Jacques. As teorias dos cineastas. Campinas: Papyrus, 2004.

DELEUZE, Gilles. A imagem-movimento: Cinema I. Portugal: Assírio & Alvim, 2004.

DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo: Cinema II. Portugal: Assírio & Alvim, 2006.

LIMA, Luiz Costa. Teoria da Cultura da Massa. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

MITRY, Jean. Estetica y psicologia del cine I: las estructuras. Siglo XXI, 1996.

MITRY, Jean. Estetica y psicologia del cine 2vol: las estructuras. Siglo XXI, 1996.

RAMOS, Fernão. Teoria Contemporânea do Cinema v. 1: Pós-Estruturalismo e Filosofia Analítica. São Paulo: SENAC, 2005.

RAMOS, Fernão. Teoria Contemporânea do Cinema v. 2: Documentário e Narratividade Ficcional. São Paulo: SENAC, 2005.

STAM, Robert. Introdução à Teoria do Cinema. Campinas: papyrus, 2004.

TUDOR, Andrew. Teorias do cinema. Lisboa: Edições 70, 2009.

XAVIER, Ismail. A experiência do cinema. Rio de Janeiro: Graal, 2008.

Bibliografia Complementar:

- ARNHEIM, Rudolf. A arte do cinema. Lisboa: Edições 70, 1989.
- AUMONT, Jacques et al. A estética do filme. Campinas: Papyrus, 1995.
- BALAZS, Bela. Theory of the film. Nova York, Dover Public. Inc., 1970.
- BAZIN, André. O cinema. São Paulo, Brasiliense, 1991.
- MATTELART, Armand. História das teorias da Comunicação. São Paulo: Loyola, 1999.

ART320 DOCUMENTÁRIO - 60h

Ementa:

O curso pretende abordar, de maneira introdutória, noções relacionadas à história do documentário e seus estilos mais representativos. Partindo daqueles que seriam seus momentos históricos de maior relevância, será feita uma abordagem cronológica em que os aspectos estilísticos de cada filme serão retratados dentro de seu contexto de produção.

Bibliografia Básica:

- BERNARDET, Jean-Claude. Cineastas e imagens do povo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
- DA-RIN, Silvio. O espelho partido: tradição e transformação do documentário. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2004.
- LINS, Consuelo. O documentário de Eduardo Coutinho: televisão cinema e vídeo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.
- MOURÃO, Maria Dora; LABAKI, Amir. O cinema do real. São Paulo: Cosac & Naify, 2005.
- NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. Campinas: Papyrus Editora, 2005.
- RAMOS, Fernão. Mas afinal... o que é mesmo documentário?. São Paulo: Editora SENAC, 2008.
- TEIXEIRA, Francisco Elinaldo (org.). Documentário no Brasil: tradição e transformação. São Paulo: Summus Editorial, 2004.

Bibliografia Complementar:

- BARNOUW, Erik. Documentary: a history of the non-fiction film. New York: Oxford University Press, 1993.
- BARSAM, Richard Meran. Nonfiction Film: a critical history. Indianapolis: Indiana University Press, 1992.
- CAVALCANTI, Alberto. Filme e realidade. Rio de Janeiro: Editora Artenova, EMBRAFILME, 1977.
- ESCOREL, Eduardo. Adivinhadores de Água. São Paulo: Cosac Naify, 2005.

HOLANDA, Karla. Documentário Nordeste: mapeamento, história e análise. São Paulo: Annablume, 2008.

LABAKI, Amir. É tudo cinema: 15 anos de É tudo verdade. São Paulo: Imprensa Oficial, 2010.

NICHOLS, Bill. Representacion de la realidad. Paidós, 1997.

O'CONNELL, P.J. Robert Drew and the development of cinema verite in America. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1992.

PARANAGUA, Paulo Antonio. Cine documental en America Latina. Madri: Catedra, 2003.

RABIGER, Michael. Directing the documentary. Boston: Focal Press, 2009.

WINSTON, Brian. Claiming the real: documentary-Grierson and Beyond. London: Palgrave, 2009.

4º PERÍODO

ART318 DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA - 60h

Ementa:

O curso tratará de questões relacionadas ao trabalho de direção de fotografia em cinema e audiovisual. Serão enfocados aspectos teóricos e técnicos como questões de estilo na composição da imagem, modulação de luz e sua relação com os suportes de registro de imagem, da imagem fotográfica à imagem numérica.

Bibliografia Básica:

GOMBRICH, E.H.. Arte e ilusão, um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

MASCELLI, Joseph V. Os cinco cs da cinematográfica: técnicas de filmagem. São Paulo: Summus, 2010.

MOURA, Edgar. 50 anos luz, câmera e ação. São Paulo: Senac, 2009.

Bibliografia Complementar:

BORDWELL, David. Sobre a história do estilo cinematográfico. Campinas: Editora da UNICAMP, 2013.

BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. A arte do cinema: uma introdução. Campinas; São Paulo: Editora da UNICAMP, EDUSP, 2013.

BROWN, Blain. CINEMATOGRAPHY - THEORY AND PRACTICE. Burlington, MA: Elsevier, 2011.

ART323 TEORIA DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL II - 60h

Ementa:

Esta disciplina consiste numa introdução a algumas das principais teorias do cinema (continuação de teoria do Cinema e do Audiovisual I, agora com foco na teoria moderna ou contemporânea do cinema), por meio da reflexão sobre a obra de autores que pensaram a arte, o fazer, a técnica e a recepção cinematográfica ao longo do século XX. Assim, os alunos serão estimulados a conhecer e debater sobre o que já se pensou a respeito de primeiro cinema, cinema clássico, gêneros cinematográficos, documentário, ilusionismo, realismo, cinema moderno, modos de recepção e outros tópicos.

Bibliografia Básica:

AUMONT, Jacques. As teorias dos cineastas. Campinas: Papyrus, 2004.

AUMONT, Jacques. Moderno? Por que o cinema se tornou a mais singular das artes. Campinas: Papyrus, 2008.

DELEUZE, Gilles. A imagem-movimento: Cinema I. Portugal: Assírio & Alvim, 2004.

DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo: Cinema II. Portugal: Assírio & Alvim, 2006.

- MITRY, Jean. Estetica y psicologia del cine I: las estructuras. Siglo XXI, 1996.
- MITRY, Jean. Estetica y psicologia del cine 2vol: las estructuras. Siglo XXI, 1996.
- RAMOS, Fernão. Teoria Contemporânea do Cinema v. 1: Pós-Estruturalismo e Filosofia Analítica. São Paulo: SENAC, 2005.
- RAMOS, Fernão. Teoria Contemporânea do Cinema v. 2: Documentário e Narratividade Ficcional. São Paulo: SENAC, 2005.
- STAM, Robert. Introdução à Teoria do Cinema. Campinas: papyrus, 2004.
- TUDOR, Andrew. Teorias do cinema. Lisboa: Edições 70, 2009.
- XAVIER, Ismail. A experiência do cinema. Rio de Janeiro: Graal, 2008.

Bibliografia Complementar:

- ALTMAN, Rick. Film/Genre. London: British Film Institute, 1999.
- BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas I: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1996.
- BORDWELL, David & CARROL, Noël. Post-theory: reconstructing film studies. Madison: University of Wisconsin Press, 1996.
- CASETTI, Francesco. Teorías del cine: 1945-1990. Madrid: Cátedra, 1994.
- DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
- FLUSSER, Vilém. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
- GIACOMANTONIO, Marcello. Os meios audiovisuais. Lisboa: Edições 70, 1976.
- JAMESON, Fredric. As marcas do visível. Rio de Janeiro: Graal, 1999.
- LIMA, Luiz Costa. Teoria da Cultura da Massa. São Paulo: Paz e Terra, 2010.
- LYOTARD, Jean-François. A condição Pós-Moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010.
- MACEY, David. Penguin Dictionary of critical theory. Londres: Penguin Books, 2001.
- MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1996.
- MARTIN-BARBERO, Jesus. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009.
- MATTELART, Armand. História das teorias da Comunicação. São Paulo: Loyola, 1999.
- MILLER, Toby & STAM, Robert. A companion to film theory. John Wiley Professio, 2004.
- POLISTCHUK, Ilana & TRINTA, Aluizio Ramos. Teorias da Comunicação: o pensamento e a prática da comunicação social. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
- ROSENFELD, Anatol. Cinema: arte e indústria. São Paulo: perspectiva, 2002.
- SORLIN, Pierre. Cines Europeos, Sociedades Europeas, 1939-1990. Barcelona: Paidós, 1996.

TZIOUMAKIS, Yannis. American Independent Cinema: an introduction. EUA: Rutgers University Press, 2006.

ART321 CINEMA BRASILEIRO I - 60h

Ementa:

Partindo de uma análise crítica de nossa historiografia clássica, o curso pretende introduzir questões relativas ao cinema brasileiro tanto no que se refere a sua prática (economia e mercado) como também elementos estilísticos e autorais. Aspectos-chaves para a compreensão do nosso cinema tais como a relação cinema e indústria, cinema e cultura, autor e gênero, serão enfocados dentro de um recorte histórico que abarque a diversidade de propostas e estilos encontrados em nossa filmografia.

Bibliografia Básica:

ARAÚJO, Vicente de Paulo Araújo. Salões, circos e cinemas de São Paulo. São Paulo: Perspectiva, 1981.

AUGUSTO, Sérgio. Este mundo é um pandeiro, a chanchada de Getúlio a JK. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

BERNARDET, Jean-Claude. Brasil em tempo de cinema. São Paulo: Cia. das Letras, 2007.

BERNARDET, Jean-Claude. Cineastas e imagens do povo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

_____. Historiografia clássica do cinema brasileiro. São Paulo: Annablume, 2004.

_____. Cinema brasileiro: propostas para uma história. São Paulo: Cia. das Letras, 2009.

GOMES, Paulo Emílio Sales. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

RAMOS, Fernão (org.). História do cinema brasileiro. São Paulo: Círculo do livro, 1987.

_____; MIRANDA, Luiz Felipe (org.). Enciclopédia do cinema brasileiro. São Paulo: Editora SENAC, 1997.

RAMOS, José Mário Ortiz. Cinema, Estado e lutas culturais (anos 50/60/70). São Paulo: Paz e Terra, 1983.

ROCHA, Glauber. Revisão crítica do cinema brasileiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963.

XAVIER, Ismail. Sertão Mar. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

Bibliografia Complementar:

BARCINSKI, André & FINOTTI, Ivan. Maldito: A vida e o cinema de José Mojica Marins, o Zé do Caixão. São Paulo: Editora 34, 1998.

_____. O que é o cinema. São Paulo: Brasiliense, 1980.

CASTRO, Ruy. Carmen: uma biografia - A vida de Carmen Miranda, a brasileira mais famosa do século XX. São Paulo: Cia. das Letras, 2005.

CASTRO Ruy. Um filme é para sempre. São Paulo: Cia. das Letras, 2006.

HENNEBELLE, Guy. Os cinemas Nacionais contra Hollywood. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

NAGIB, Lúcia. A utopia no cinema brasileiro. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

NOVAIS, Fernando A. História da vida privada no Brasil, vol. 3 - República: da Belle Epoque a Era do Rádio. São Paulo: Cia. das Letras, 1998.

ORICCHIO, Luiz Zanin. Cinema de Novo: um balanço crítico da retomada. São Paulo: Estação Liberdade, 2003.

ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira: cultura brasileira e industrial cultural. São Paulo: Brasiliense, 1994.

PARANAGUÁ, Paulo (org.). Le Cinema Bresilien. Paris: Centre Georges Pompidou, 1987.

RAMOS, José Mário Ortiz. Cinema, televisão e publicidade: cultura popular de massa no Brasil nos anos 70 e 80. São Paulo: Annablume, 2004.

ROCHA, Glauber. Revolução do Cinema Novo. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

SALEM, Helena. Nelson Pereira dos Santos: o sonho possível do cinema brasileiro. Rio de Janeiro: Record, 1987.

SCHWACZ, Lilia Moritz. História da vida privada vol. 4: contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Cia. das Letras, 1998.

SCHETTINO, Paulo. Diálogos Sobre a Tecnologia do Cinema Brasileiro. São Paulo: Ateliê Editorial, 2007.

SOUZA, Carlos Roberto de. Nossa aventura na tela - A trajetória fascinante do cinema brasileiro da primeira filmagem a Central do Brasil. São Paulo, Cultura, 1998.

VIANY, Alex. Introdução ao cinema brasileiro. Rio de Janeiro: Alhambra, EMBRAFILME, 1987.

XAVIER, Ismail. O cinema brasileiro moderno. São Paulo: Paz e Terra, 2001.

5º PERÍODO

ART287 DIREÇÃO: TEORIA E PRÁTICA - 60h

Ementa:

O curso pretende fornecer noções introdutórias a respeito do trabalho de direção no cinema e audiovisual. Para tanto, seus módulos contemplam uma parte teórica que dará subsídio ao exercício prático de realização audiovisual.

Bibliografia Básica:

BORDWELL, David. Figuras traçadas na luz, a encenação no cinema. Campinas: Papyrus, 2008.

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

GERBASE, Carlos. Cinema: direção de atores. Porto Alegre: artes e ofícios, 2007

LUMET, Sidney. Fazendo filmes. Rio de Janeiro: Rocco, 1998

MAMET, David. Sobre direção de cinema. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. São Paulo: Editora Brasiliense, 1990.

MOURA, Edgar. 50 anos, luz câmera e ação. São Paulo: Editora SENAC, 1999.

MURCH, Walter. Num piscar de olhos, a edição de filmes sob a ótica de um mestre. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004.

RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. Rio de Janeiro: Faperj, DP&A editora, 2002.

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

Bibliografia Complementar:

ARMES, Roy. On video. São Paulo: Summus Editorial, 1999.

HOWARD, David. Teoria e prática do roteiro. São Paulo: Editora Globo, 1996.

LEONE, Eduardo. Reflexões sobre a montagem cinematográfica. Belo Horizonte: Editora:UFMG, 2005.

MARNER, Terence St. John. A direção cinematográfica. Lisboa: Livraria Martins Fontes Editora, sem data.

PAULA, Nikita. Voo cego do ator no cinema brasileiro. Annablume, 2001

REISZ, Karel; MILLAR, Gavin. A técnica da montagem cinematográfica. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, EMBRAFILME, 1978.

RABIGER, Michael. Direção de cinema, técnica e estética. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

WATTS, Harris. Direção de câmera, um manual de técnicas de vídeo e cinema. São Paulo: Summus Editorial, 1999.

ART313 SOM: TEORIA E PRÁTICA - 60h

Ementa:

A disciplina visa oferecer ao aluno noções a respeito do tratamento da faixa sonora de um produto audiovisual. Para tanto, seu conteúdo programático tratará de questões básicas a cerca das técnicas de captação de som, relações entre som e imagem, sincronia, pós-sincronia, som direto e elementos de estética na composição da trilha sonora.

Bibliografia Básica:

ALTMAN, Rick. Sound Theory/Sound Practice. New York: Routledge, 1992.

CHION, Michel. A audiovisão. Lisboa: Texto & Grafia, 2011.

MANZANO, Luiz Adelmo F. Som-Imagem no cinema. São Paulo: Perspectiva: 2003.

Bibliografia Complementar:

COSTA, Fernando Morais da. Som no cinema brasileiro. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008.

SCHAFER, R. Murray. A afinação do mundo. São Paulo: UNESP, 2001.

YEW DALL, David Lewis. Practical Art of motion picture sound. Burlington: Focal Press, 2007.

WEIS, Elisabeth. Film Sound: theory and practice. Nova Iorque: Columbia University, 1985.

WISNIK, José Miguel. O som e o sentido. São Paulo: Cia. das Letras, 1999.

ART322 CINEMA BRASILEIRO II - 60h

Ementa:

Partindo de uma análise crítica de nossa historiografia clássica, o curso pretende introduzir questões relativas ao cinema brasileiro tanto no que se refere a sua prática (economia e mercado) como também elementos estilísticos e autorais. Aspectos chaves para a compreensão do nosso cinema tais como a relação cinema e indústria, cinema e cultura, autor e gênero, serão enfocados dentro de um recorte histórico que abarque a diversidade de propostas e estilos encontrados em nossa filmografia.

Bibliografia Básica:

AB'SÁBER, Tales A. M. A imagem fria. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.

BARRO, Máximo. José Carlos Burle: drama na chanchada. São Paulo: IMESP, 2007.

MELEIRO, Alessandra (Org.). Cinema e economia política vol. 2. São Paulo: Escrituras Editora, 2010.

NAGIB, Lúcia. A utopia no cinema brasileiro. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

RAMOS, Fernão (org.). História do cinema brasileiro. São Paulo: Círculo do livro, 1987.

_____; MIRANDA, Luiz Felipe (org.). Enciclopédia do cinema

brasileiro. São Paulo: Editora SENAC, 1997.

ROCHA, Glauber. Cartas ao Mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.

VIANY, Alex. O processo do cinema novo. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.

XAVIER, Ismail. O cinema brasileiro moderno. São Paulo: Paz e Terra, 2001.

Bibliografia Complementar:

DIDIMO, Marcelo. O cangaço no cinema brasileiro. São Paulo: Annablume, 2010.

DIEGUES, Carlos. Cinema brasileiro - idéias e imagens. Porto Alegre: UFRGS, 1999.

RAMOS, Guiomar. Um cinema brasileiro antropofágico? São Paulo: Annablume, 2008.

SILVA, João Guilherme Barone Reis. Comunicação e indústria audiovisual: cenários tecnológicos e institucionais do cinema brasileiro na década de 90. Porto Alegre: Sulina, 2009.

6º PERÍODO

ART205 - METODOLOGIA DE PESQUISA - 60h

Ementa:

Epistemologia, teoria e metodologia de pesquisa social, características essenciais da ciência e de outras formas de conhecimento; abordagens e técnicas metodológicas de pesquisa, enfocando o planejamento, a apresentação de projetos e a execução dos mesmos, bem como a elaboração de relatórios, defesas e divulgação dos trabalhos de pesquisa embasados na ética profissional.

Bibliografia Básica:

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1994.

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2004.

RAMPAZZO, Lino. Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e pósgraduação. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2002.

Bibliografia Complementar:

BASTOS, Lilia da Rocha et al. Manual para elaboração de projetos e relatórios de pesquisas, teses, dissertações e monografias. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.

BOOTH, Wayne C.; COLOMB, Gregory G.; WILLIAMS, Joseph M. A arte da pesquisa. Tradução de Henrique A. Rego Monteiro. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

BARROS, A. P. de e LEHFELD, N. A de S. Fundamentos de metodologia. Um guia para a iniciação científica. São Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1986.

GOLDENBERG, Miriam. A arte de pesquisar. Como fazer pesquisa qualitativa em ciências sociais. Rio de Janeiro: Record, 1997.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 1992.

RUMMLER, Guido. Elementos básicos para redação de citações em trabalhos com referências bibliográficas. Feira de Santana: UEFS, 1999.

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

SANTOS, Antonio. R. dos. Metodologia Científica: a construção do conhecimento. Rio de Janeiro: DP & A editora, 1999.

ART - FINALIZAÇÃO DIGITAL - 60h

Ementa:

Esta disciplina tem como objetivo desenvolver a compreensão sobre os recursos técnicos e artísticos no contexto da pós-produção e finalização de vídeo digital. Através

da análise das etapas de correção e manipulação de imagens em movimento, apresentar o fluxo de trabalho empregado desde o final da edição até o processo de criação das versões digitais para exibição em TV, web e cinema.

Bibliografia Básica:

AZEVEDO, eduardo; CONCI, aura; LETTA, fabiana. Computação gráfica: Teoria e Prática – Volume2. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2008.

BRINKMANN, Ron. The Art and Science of Digital Compositing, Second Edition: Techniques for Visual Effects, Animation and Motion Graphics. Burlington: Focalpress, 2008.

OKUN, Jeffrey A; ZWERMAN, susan. The VES handbook of visual effects: industry standard VFX practices and procedures. Burlington: Focal Press. 2010.

Bibliografia Complementar:

HULLFISH, Steve. The Art and Technique of Digital Color Correction. Burlington: Focalpress, 2008.

MANOVICH, Lev. The language of new media. Cambridge: MIT Press, 2001.

VAZ, Mark Cotta; DUIGNAN, Patricia. Industrial Light + Magic: Into the Digital Realm. New York: Del Rey Book - Ballantine Books, 1996.

WRIGHT, Steve. Digital Compositing for Film and Video. Burlington: Focal Press, 2002.

ART288 MONTAGEM/EDIÇÃO: TEORIA E PRÁTICA - 60h

Ementa:

O curso pretende fornecer noções teóricas a respeito do processo de montagem no audiovisual que subsidiem o exercício prático da mesma. Para tanto serão apresentados aos alunos princípios fundamentais que norteiam o trabalho do montador, como corte e ligação entre planos, relações entre planos de imagem e faixa sonora, conceitos básicos relacionados ao panorama histórico do cinema, como montagem invisível, montagem de atrações, etc.

Bibliografia Básica:

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

CHION, Michel. O Roteiro de Cinema. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

EISENSTEIN, Sergei. O sentido do filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002.

_____. A forma do filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002.

LEONE, Eduardo; MOURÃO, Maria Dora. Cinema e montagem. São Paulo: Editora Ática, 1993.

MAMET, David. Sobre direção de cinema. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. São Paulo: Editora Brasiliense, 1990.

MURCH, Walter. Num piscar de olhos, a edição de filmes sob a ótica de um mestre. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004.

RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. Rio de Janeiro: Faperj, DP&A editora, 2002.

XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico. São Paulo: Paz e Terra, 1984.

Bibliografia Complementar:

AMIEL, Vincent. Estética da montagem. Lisboa: Texto e Grafia, 2010.

ARMES, Roy. On video. São Paulo: Summus Editorial, 1999.

BARBARO, Humberto. Elementos de estética cinematográfica. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1965.

BAZIN, André. O cinema, ensaios. São Paulo: Editora Brasiliense, 1991.

LEONE, Eduardo. Reflexões sobre a montagem cinematográfica. Belo Horizonte: Editora: UFMG, 2005.

REISZ, Karel; MILLAR, Gavin. A técnica da montagem cinematográfica. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, EMBRAFILME, 1978.

WATTS, Harris. Direção de câmera, um manual de técnicas de vídeo e cinema. São Paulo: Summus Editorial, 1999.

7º PERÍODO

ART314 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM CINEMA E AUDIOVISUAL I - 60h

Ementa:

Orientação e avaliação da capacidade de desenvolvimento de proposições artísticas no campo do cinema e do audiovisual. Discussão e orientação dos aspectos referentes às técnicas de apresentação do projeto final de conclusão do curso de bacharelado, considerando a formatação da monografia e realização prática em cinema e audiovisual.

Bibliografia Básica:

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Editora Perspectiva, 1977.

RAMOS, Fernão (Org.). Teoria contemporânea do Cinema: pós-estruturalismo e filosofia analítica. São Paulo: Senac, 2005, Vol.I.

RAMOS, Fernão (Org.). Teoria contemporânea do Cinema: documentário e narrativa ficcional. São Paulo: Senac, 2005, Vol.II.

Bibliografia Complementar:

ELSAESSER, Thomas; HGENER, Malte. Teoria do Cinema. Uma Introdução através dos Sentidos. Campinas: Papirus, 2018.

ARTXXX - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CINEMA E AUDIOVISUAL I - 90h

Ementa:

A disciplina tem por objetivo a atuação do discente no mercado profissional, na pesquisa e ensino.

Bibliografia Básica:

RESOLUÇÃO, nº 10 de 27 de junho de 2006. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação de Cinema e Audiovisual e dá outras providências.

RESOLUÇÃO, nº 115/2014 de 17 de dezembro de 2014. Dispõe sobre a constituição e as funções da Comissão Orientadora de Estágio (COE) nos cursos de graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Bibliografia Complementar:

NÃO SE APLICA

8º PERÍODO

ARTXXX - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM CINEMA E AUDIOVISUAL II - 60h

Ementa:

A disciplina objetiva desenvolver a capacidade de aplicação, de forma integrada, dos conhecimentos teóricos, práticos e artísticos adquiridos durante o curso por meio da execução de um trabalho final; desenvolver a capacidade de planejamento e a disciplina para identificar, analisar e implementar abordagens e soluções para à área de conhecimento; despertar o interesse pela pesquisa; estimular o espírito investigativo e crítico em relação as atividades relativas ao cinema e audiovisual.

Bibliografia Básica:

ECO, Humberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Editora Perspectiva, 1977.

RAMOS, Fernão (Org.). Teoria contemporânea do Cinema: pós-estruturalismo e filosofia analítica. São Paulo: Senac, 2005, Vol.I.

RAMOS, Fernão (Org.). Teoria contemporânea do Cinema: documentário e narrativa ficcional. São Paulo: Senac, 2005, Vol.II.

Bibliografia Complementar:

ELSAESSER, Thomas; HAGENER, Malte. Teoria do Cinema. Uma Introdução através dos Sentidos. Campinas: Papyrus, 2018.

ARTXXX - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CINEMA E AUDIOVISUAL II - 90h

Ementa:

A disciplina tem por objetivo a atuação do discente no mercado profissional, na pesquisa e ensino, iniciado na disciplina de Estágio Supervisionado II.

Bibliografia Básica:

RESOLUÇÃO, nº 10 de 27 de junho de 2006. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação de Cinema e Audiovisual e dá outras providências.

RESOLUÇÃO, nº 115/2014 de 17 de dezembro de 2014. Dispõe sobre a constituição e as funções da Comissão Orientadora de Estágio (COE) nos cursos de graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Bibliografia Complementar:

NÃO SE APLICA

EMENTAS DAS DISCIPLINAS ELETIVAS

ART317 ANIMAÇÃO - 60h

Ementa:

O curso pretende fornecer ao aluno ferramentas básicas para a prática do cinema de animação em suas mais diversas técnicas (2D, Stop motion, 3D). Seu objetivo principal é a produção de curta-metragem de animação em que serão discutidos aspectos relacionados a criação de roteiro até processos de sonorização e finalização do curta.

Bibliografia Básica:

BARBOSA Júnior, Alberto Lucena. Arte da Animação. Técnica e estética através da história. 2ª edição. São Paulo: Senac, 2005.

BECKERMAN, Howard. Animation: The Whole Story. Edição revista. New York : Allworth Press, 2001.

FURNISS, Maureen. The Animation Bible: A Practical Guide to the Art of Animating from Flipbooks to Flash. New York: Abrams, 2008.

MALTIN, Leonard. Of Mice and Magic: A History of American Animated Cartoons - Revised and Updated. New York: Plume Books 1987.

THOMAS, Frank; JOHNSTON, Ollie. The Ilusion of Life: Disney Animation. New York: Hyperion/Disney Editions, 1995.

WILLIAMS, Richard. The Animator's Survival Kit--Revised Edition: A Manual of Methods, Principles and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion and Internet Animators. 2ª edição. Londres: Faber & Faber, 2009.

Bibliografia Complementar:

WEBSTER, Chris. Animation: The Mechanics of Motion. Boston: Focal Press, 2005.

WHITAKER, Harold; HALAS, John; SITO, Tom. Timing for animation. Oxford: Elsevier/Focal Press, 2009.

WRIGHT, Jean Ann. Animation writing and development: from script development to pitch. Burlington: Focal Press, 2005.

ART380 - DIREÇÃO DE ARTE PARA CINEMA E AUDIOVISUAL - 60h

Ementa:

O curso tratará de questões relacionadas ao trabalho de direção de arte no cinema e no audiovisual, em seus diversos produtos como a videoarte, os comerciais, os videoclipes, as séries e telenovelas. Serão enfocadas as práticas de pré-produção, produção e pós-produção, nas áreas de planejamento de arte, cenário, produção de arte, figurino e maquiagem e finalização.

Bibliografia básica:

CARDOSO, J.B.. Cenário Televisivo: linguagens múltiplas fragmentadas. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2009.

HAMBURGUER, Vera. Arte e, Cena: a direção de arte no cinema brasileiro. São Paulo: Senac, Sesc, 2014.

LEITE, Adriana; GUERRA, Lisette. Figurino, uma experiência na televisão. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

Bibliografia Complementar:

CARDOSO, J.B.. A semiótica do cenário televisivo. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2008.

HEISNER, Beverly. Production design in the contemporary American film: a critical study of 23 films and their designers. North Carolina: McFarland, 1997.

ETTEDGUI, Peter. Diseño de producción & dirección artística. Barcelona: Océano, 2001.

NEUMANN, Dietrich. (org.). Film Architecture: from Metropolis to Blade Runner. Munich: Prestel Verlag, 1996.

PRESTON, Ward. What na Art Director Does: na introduction to motion picture production design. Los Angeles: Silman-James Press, 1994.

RATTO, Gianni. Antitratado de Cenografia: variações sobre o mesmo tema. São Paulo: Senac, 2001.

RIZZO, Michael. The art Direction Handbook for Film. Burlington: Focal Press, 2005.

TASHIRO, C. S. Pretty Pictures: Production Design and the History Film. Austin: University of Texas, 1998.

ART381 - AUDIOVISUAL TRANSMÍDIA - 60h

Ementa:

O curso tratará de questões relacionadas às narrativas transmidiáticas no cinema e no audiovisual, em que seus conteúdos deslizam por inúmeras mídias entre o cinema, a televisão, a literatura, as histórias em quadrinhos e a internet. Serão enfocadas as práticas narrativas e estéticas, a história do transmídia e seu crescimento na contemporaneidade.

Bibliografia básica:

BERNARDO, Nuno. The producer's guide to transmedia. Lisboa: Be Active, 2011.

JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph, 2009.

JENKINS, Henry; FORD, Sam; GREEN, Joshua. Spreadable Media. New York, NYU Press, 2013.

PRATTEN, Robert. Getting Started in Transmedia Storytelling. Lexington: Robert Pratten, 2011

SQUIRRA, Sebastião; FECHINE, Yvana. *Televisão Digital: desafios para a comunicação*. Porto Alegre: Sulina, 2009.

Bibliografia Complementar:

CASTELLS, Manuel. *A sociedade em rede*. Paz e Terra.

LOTZ, Amanda. *The television will be revolutionized*. New York: NYU Press, 2007.

MITTEL, Jason. *Complex TV: the poetics of contemporary Television Storytelling*. New York: NYU Press, 2015.

MITTEL, Jason. *Genre and Television: from cop shows to cartoons in American Culture*. New York: Routledge Press, 2004.

YOUNGBLOOD, Gene. *Expanded Cinema*. New York: Dutton & Co. , 1970.

SCOLARI, Carlos. *Hipermediaciones*. Barcelona: Gedisa Editorial, 2008.

WYATT, Justin. *High Concept: movies and marketing in Hollywood*. Austin: University of Texas Press, 2003.

WILLIAMS, Raymond. *Televisão: tecnologia e forma cultural*. São Paulo: Boitempo, 2016.

ART279 - CINEMA E DIÁLOGOS - 60h

Ementa:

Desde o século XX o cinema vem desempenhando papel crucial no campo da cultura. Enquanto arte e técnica com pouco mais de cem anos de existência, o cinema apresenta uma história complexa, ao longo da qual veio se relacionando com diversos outros campos do saber (Filosofia, História, Física, etc.), ao mesmo tempo em que também se consolidava como grande fenômeno da indústria cultural, da cultura audiovisual e da sociedade do espetáculo. Campo de embate entre as idéias de arte erudita e popular, por vezes o cinema propiciou uma conciliação produtiva entre ambas. Haja vista a relevância da cultura cinematográfica ainda hoje, em tempos digitais, este curso oferece ao aluno a oportunidade de ser introduzido à cinefilia de maneira descontraída, travando contato direto com filmes selecionados em função de sua importância histórica, estética ou nacional, em sintonia com suas possíveis e eventuais associações extrafílmicas.

Bibliografia básica:

AUMONT, Jacques. *O cinema e a encenação*. Lisboa: Texto & Grafia, 2008.

ELLEGRINI, Tânia et al. *Literatura, Cinema e televisão*. São Paulo: Senac, 2003.

XAVIER, Ismail. (org.). *A experiência do cinema*. Rio de Janeiro: Edições Graal: Embrafilme, 2008. XAVIER, Ismail. *O discurso cinematográfico: a opacidade e*

Bibliografia Complementar:

Em aberto

ART311 - CINEMA E CIÊNCIAS SOCIAIS: O USO DA IMAGEM NA PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO - 60h

Ementa:

O filme etnográfico: o nascimento de uma disciplina. Comunicação não-verbal e discursos gerados pelos suportes audiovisuais (cinema e vídeo). Construção destes discursos e suas respectivas decodificações. Do filme antropológico à antropologia fílmica: uso e implicações técnicas e metodológicas destes registros em antropologia visual. Alcances e limites do material visual: pesquisa de campo, instrumental tecnológico e intervenção na realidade.

Bibliografia básica:

- BARTHES, Roland. A Câmara Clara. Ed. Nova Fronteira. RJ, 1984.
- BARTHES, Roland. L'obvie et l'obtus, Paris Seuil, 1982.
- BARTHES, Roland. O Obvio e o Obtuso. Rio de Janeiro: Edições 70, 2009.
- CANEVACCI, Massimo. Antropologia do cinema, 2. ed. Sao Paulo: Brasiliense, 1990.
- COLOMBRES, A.: Cine, Antropologia y Colonialismo. Ediciones del Sol, 2005.
- COSTA, Flavia Cesarino: O Primeiro Cinema. Scritta. São Paulo, 1995. Caps – O Primeiro Cinema (ps. 1-35); Espetáculo, Narração: algumas características do primeiro cinema. (ps. 65-142).
- CRAWFORD, P. e TURTON, David: Film as Ethnography. Manchester Univ. Press. Manchester, 1992. DA-RIN, Silvio. Espelho Partido. Rio de Janeiro: Azouque Editorial, 2004.
- DEVEREAUX Leslie & HILLMAN Roger (Eds.), Fields of vision. Essays in film studies, visual anthropology and photography, Berkeley, University of California Press, 1995.
- FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Editora, 2007.
- FRANCE, Claudine de (Ed.), Do filme antropológico à antropologia fílmica, Campinas: Editora da Unicamp, 2000, pp. 1-42.
- FRANCE, Claudine de, Cinema e antropologia, Campinas: Editora da Unicamp, 1998.
- HOCKINGS, P.: Principles of Visual Anthropology. Mouton, The Hague, 1975.
- LOIZOS, Peter: Innovation in Ethnographic Film - from innocence to selfconsciousness, 1955-85. Manchester Univ. Press. Manchester, 1993.
- MACDOUGALL, David & TAYLOR, Lucien. Transcultural Cinema. New Jersey: Princeton University, 1998. NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário, 2. ed. Campinas
- NICHOLS, Bill: Representing Reality. Indiana University Press. Bloomington, 1991.
- ROLLWAGEN, Jack R. (Ed.), Anthropological filmmaking, Chur-Switzerland, Harwood Academic Publishers, 1992
- ROTHMAN, Willian & DUDLEY, Andrew J. Documentary Film Classic. Cambridge - Print on, 1997

Bibliografia Complementar:

GEDULD, Harry M. (Editor) Film Makers on Film Making. Penguin Books. 1967.
CHIOZZI, Paolo, Manuale di antropologia visuale, Milano: Edizioni Unicopli, 1997
CLACSO. Buenos Aires, 1985.
SONTAG, Susan: Ensaio sobre Fotografia. Publicações Dom Quixote. Lisboa, 1986

ARTXXX - TÓPICOS EM CINEMA E AUDIOVISUAL I - 60h

Ementa:

A disciplina possui ementa em aberto podendo abordar conteúdos diversos relacionados à área de Cinema e Audiovisual e a América Latina.

Bibliografia básica:

SHOAHAT, Ella; STAM, Robert. Crítica da Imagem Eurocêntrica. São Paulo: Cosac e Naif, 2006.

GARDIES, René (Org.). Compreender o cinema e as imagens. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2008.

MELEIRO, Alessandra (org). Cinema no mundo: indústria, política e mercado, volume II. São Paulo: Escrituras Editora, 2007.

Bibliografia Complementar:

ELSAESSER, Thomas; HAGENER, Malte. Teoria do Cinema. Uma Introdução através dos Sentidos. Campinas: Papyrus, 2018.

ARTXXX - TÓPICOS EM CINEMA E AUDIOVISUAL II - 60h

Ementa:

A disciplina possui ementa em aberto podendo abordar conteúdos diversos relacionados à área de Cinema e Audiovisual e outras áreas do conhecimento.

Bibliografia básica:

GARDIES, René (Org.). Compreender o cinema e as imagens. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2008.

FERRO, Marc. Cinema e História. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

Fernão (Org.). Teoria contemporânea do Cinema: pós-estruturalismo e filosofia analítica. São Paulo: Senac, 2005, Vol.I.

Bibliografia Complementar:

SHOAHAT, Ella; STAM, Robert. Crítica da Imagem Eurocêntrica. São Paulo: Cosac e Naif, 2006.

ARTXXX - TÓPICOS EM CINEMA E AUDIOVISUAL III - 60h

Ementa:

A disciplina possui ementa em aberto podendo abordar conteúdos diversos relacionados à área de Cinema e Audiovisual no Brasil e no mundo.

Bibliografia básica:

BORDEWELL, David. Figuras Traçadas na Luz. A Encenação no cinema. Campinas: Papyrus, 2008. _____ . Sobre a História do Estilo Cinematográfico. Campinas: Editora Unicamp, 2013.

AUMONT, Jacques. Moderno? Por que o cinema se tornou a mais singular das artes. Campinas: Papyrus, 2008.

Bibliografia Complementar:

BAZIN, André. O que é o Cinema? Cinema, Teatro e modernidade. São Paulo: Cosac e Naif, 2014.

XAVIER, Ismail. O Olhar e a Cena. São Paulo: Cosac&Naify, 2003.

ARTXXX - TÓPICOS EM CINEMA E AUDIOVISUAL IV - 60h

Ementa:

A disciplina possui ementa em aberto podendo abordar conteúdos diversos relacionados à área de Cinema e Audiovisual no Brasil.

Bibliografia básica:

VIANY, Alex. Introdução ao cinema brasileiro. Rio de Janeiro: Alhambra,

EMBRAFILME, 1987. BERNARDET, Jean-Claude. Historiografia clássica do cinema brasileiro. São Paulo: Annablume, 2004. MELEIRO, Alessandra. Cinema e Mercado. São Paulo: Escrituras Editora, 2010.

Bibliografia Complementar:

GOMES, Paulo Emílio Sales. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. São Paulo: Paz e Terra, 1996.