

Disciplina: História e Fontes Visuais (FLH)

Semestre: 1/2014

Período: vespertino

Código: FLH0653

Créditos aula: 5

Créditos trabalho: 1

Professor responsável: Marcos Napolitano (napoli@usp.br)

Título: História e Cinema

Objetivos:

- Mapear as principais matrizes e tradições do filme histórico na cinematografia, com ênfase nas cinematografias europeias e americanas.
- Refletir sobre o papel do cinema de ficção na construção, monumentalização e na revisão das representações sobre o passado histórico em vários contextos históricos e sociais.
- Analisar o estatuto do filme histórico dentro da indústria cinematográfica e seu diálogo com a tradição do cinema autoral e com os filmes de gênero.
- Analisar a relação entre o filme histórico, os debates historiográficos e a heurística
- Refletir sobre as relações entre estética e ideologia no filme histórico.

Conteúdo: Programa/Calendário

(**Obs:** em cada aula será exibido um dos filmes de referência, preferencialmente na íntegra, seguido de análise e debate com base nos textos).

1. 28/fev – Apresentação do curso / Matrizes do filme histórico
 - a. Filmes: *Cabiria* (idem, Itália, Giovani Pastrone, 1914) ; *Napoleão* (idem, Abel Gance, França, 1927); *O nascimento de uma nação* (*The birth of a nation*, D.W. Griffith, EUA, 1915); *Intolerância* (*Intolerance*, D.W.Griffith, 1916)
 - b. Textos: XAVIER, Ismail. *De monumentos e alegorias políticas: a Babilônia de Griffith e a dos Taviani*, In: *Estudos de Cinema*, (2): 125 – 152,1999; BAECQUE, Antoine de. *Histoire et Cinéma*. Paris: Cahiers du Cinéma, Les Petits Cahiers, 2008, 96p
2. 14/mar – História na tradição do “melodrama hollywoodiano”
 - a. Filmes: *Amistad* (idem, Steven Spielberg, EUA, 1997); *Resgate do Soldado Ryan* (*Saving Private Ryan*, Steven Spielberg, EUA, 1998); ...e o vento levou (*Gone with the Wind*)

- b. Textos: NAPOLITANO, M. "Monumentalização e escrita filmica da história: uma comparação entre Danton e Amistad". In: Eduardo MORETTIN; Maria Helena CAPELATO; Elias Tomé SALIBA; Marcos NAPOLITANO. (Org.). História e Cinema: dimensões históricas do audiovisual. 1 ed. São Paulo: Alameda Editorial / História Social-USP, 2007, v. , p. 65-83 "
3. 21/mar – História no cinema épico soviético
- Filmes: O Encouraçado Potemkim (*Bronenosets Potyomkin*, Sergei Eisenstein, URSS, 1925); Outubro (*Oktyabr*, Sergei Eisenstein, URSS, 1927); Alexandre Nevsky (Idem, Sergei Eisenstein, URSS, 1938)
 - Textos: DELAGE, Christian, "L'URSS". In Marc Ferro (org.) *Révoltes, Révolutions, Cinéma*. Paris: Centre Georges Pompidou, 1989, p. 107-111
4. 28/mar – O cinema brasileiro e os limites da monumentalização histórica
- Filmes: O descobrimento do Brasil (Humberto Mauro, Brasil, 1937); Os bandeirantes (Humberto Mauro, Brasil, 1940)
 - Textos: MORETTIN, E. Humberto Mauro, cinema, história. São Paulo, Editora Alameda, 2013; ALMEIDA, Claudio. O cinema como agitador de almas. São Paulo, Annablume/FAPESP, 1999
5. 4/abril – Neo-realismo e tempo presente
- Filmes: Alemanha, Ano Zero (*Germania anno zero*, Roberto Rossellini, Itália, 1945); Paisá (Idem, Roberto Rossellini, Itália, 1946); Roma, Cidade Aberta (*Roma, città aperta*, Roberto Rossellini, Itália, 1948)
 - Textos: FABRIS, Mariarosaria. "Nápoles, 1943: rememorações". Comunicação apresentada no VII Seminário Nacional do Centro de Memória, UNICAMP, 13-15 de fevereiro de 2012; FABBRIS, M. "Guerra, matriz do neorealismo". In: O neorealismo cinematográfico italiano. São Paulo, Edusp/FAPESP, 1996, 33-52
6. 11/abril – Gênero épico e Guerra Fria
- Filmes: *Spartacus* (idem, Stanley Kubrick, EUA, 1961); Os 300 de Esparta (*The 300 Spartans*, Rudolph Maté, EUA, 1962);
 - Textos: COOPER, Duncan. L. (2008) Dalton Trumbo vs. Stanley Kubrick in: Winkler, Martin (ed). *Spartacus: Film and History*, Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK. doi: 10.1002/9780470776605.ch2
7. 25/abril – Cinema militante e história
- Filmes: A Batalha de Argel (*La Battaglia di Algeri*, Gillo Pontecorvo, Italia/Argélia, 1965); Memórias do Subdesenvolvimento (*Memorias del subdesarollo*, Tomas Gutierrez Alea, Cuba, 1968);
 - Textos: JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco. "Violência política: Brasil e Argélia" In: ARIAS NETO, Jose Miguel et al. Ensaios de história política e cultural. Editora Unicentro, 2013, p. 47-82; AVELLAR, José Carlos. "O paraíso do espectador" In: PRUDENZI, Angela e RESEGOTTI, Elisa. Cinema político italiano. Anos 60 e 70. São Paulo, Cosac Naify, 169-199; VILLAÇA, Mariana. Cinema Cubano. Revolução e Política cultural. São Paulo, Alameda, 2010 .
8. 9/maio – Filme histórico e crítica política
- Filmes: Os Inconfidentes (Joaquim Pedro de Andrade, Brasil/Itália, 1972); Danton (Andrei Wajda, França, 1983); A Última Ceia (*La ultima*

- cena, Tomás G.Alea, Cuba, 1976); *A confissão* (L'Aveu, Costa Gavras, França-Itália, 1970)
- b. Textos: RAMOS, Alcides Freire. *Canibalismo dos fracos: cinema e História do Brasil*. São Paulo/ Bauru: Edusc, 2002; NAPOLITANO, M. Monumentalização e escrita filmica da história: uma comparação entre Danton e Amistad. In: Eduardo MORETTIN; Maria Helena CAPELATO; Elias Tomé SALIBA; Marcos NAPOLITANO. (Org.). *História e Cinema: dimensões históricas do audiovisual*. 1 ed. São Paulo: Alameda Editorial / História Social-USP, 2007, v. , p. 65-83; VILLAÇA, Mariana M. A cena político-cultural cubana dos anos setenta: uma análise histórica do filme *A Última Ceia*. In: MORETTIN, Eduardo; NAPOLITANO, Marcos; CAPELATO, Maria H.; SALIBA, Elias. (orgs.). *História e Cinema: dimensões históricas do audiovisual*. São Paulo: Editora Alameda / História Social USP, 2010, 2ª edição, p. 193-218. (1ª edição: 2007).
- .
9. 16/mayo – Filme histórico e história oficial no regime militar brasileiro
- a. Filmes: Independência ou Morte (Carlos Coimbra, Brasil, 1972); Batalha de Guararapes (Paulo Thiago, Brasil, 1978)
- b. Textos: FONSECA Vitoria Azevedo da. *Historia imaginada no cinema : analise de Carlota Joaquina, a princesa do Brasil e Independencia ou Morte*. Dissertação de Mestrado, História, Unicamp, 2002
10. 23/mayo – Gênero fílmico e revisão do passado no “cinema da retomada”
- a. Filmes: O que é isso, Companheiro? (Bruno Barreto, Brasil, 1996); Carlota Joaquina (Carla Camuratti, Brasil, 1995); Olga (Jayme Monjardim, Brasil, 2002).
- b. Textos: YOSIMOTO, Cynthia Liz. *Olga Olga Benário e a Revolução de 1935: a construção fílmica de uma história*. Relatório de Iniciação Científica, FAPESP, 2011; SELIPRANDY, Fernando. Imagens divergentes, conciliação histórica: memória, melodrama e documentário nos filmes 'O que é isso, companheiro?' e 'Hércules 56'. Dissertação (Mestrado em História Social), Universidade de São Paulo, 2012
11. 30/mayo – Cinema e escrita da história: o caso Ettore Scola
- a. Filmes: Um dia muito especial (*Uma giornata particolare*, Ettore Scola, Italia, 1977); Casanova e a Revolução (*La nuit de Varennes*, Ettore Scola, Itália/França/Alemanha, 1982)
- b. Textos: BRUNET, Catherine. “Ettore Scola et l’histoire”. In: Le monde d’Ettore Scola. La famille, la politique et l’histoire. Paris, L’Harmattan, 2012, 251-306
12. 6/jun – História, melancolia e subjetividade: o cinema de Marco Bellocchio
- a. Filmes: Bom dia, noite (*Buongiornno, notte*, Marco Bellcchio, Italia, 2003); Vincere (idem, Marco Bellocchio, Itália, 2009)
- b. Textos: BERTILLOTTI, Paola. Le fascisme au cinéma. *Vincere* de Marco Bellocchio. *Histoire@Politique*. Politique, culture et société, 12, sept 2010, www.histoire-politique.fr
13. 13/jun – Reserva de calendário ou atividade acadêmica
14. 20/jun - Reserva de Calendário

Métodos utilizados:

- Análise filmica a partir da exibição de filmes na íntegra e de trechos de filmes em cada aula, buscando o “específico filmico” na relação entre história e cinema
- Debates abertos sobre o filme, tema ou texto centrais em cada aula.

Critérios de avaliação:

- Resenha crítica de um “filme histórico” de livre escolha, com amplo uso de bibliografia pertinente e fontes primárias, , desde que não repita as obras exibidas em sala.

Critérios de recuperação:

- Resenha bibliográfica a partir de um tema/recorte conexo ao curso.

Bibliografia de apoio

ALMEIDA, Claudio A. *O cinema como "agitador de almas": 'Argila', uma cena do Estado Novo*. São Paulo, Annablume, 1999.

AUERBACH, Eric. Mimese. São Paulo, Editora Perspectiva, 1971.

AVIER, I. N. . O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência - 3ª Edição revista e ampliada. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005. v. 1. 212p

BAECQUE, Antoine; DELAGE, Christian (dir.). *De l'histoire au cinema*. Bruxellas: Éditions Complexe, 1998.

BAUGH, Scott L.; SCHOENECKE, Michael K. Special Issue Introduction: Historical Reflections/Cinematic Projections of Latin American Film. In: *Film and History*, vol. 34.1, 2004, pp. 19-20.

BAUGH, Scott L.; SCHOENECKE, Michael K. Turning Pages on Latin American Film and History Studies. In: *Film and History*, vol. 34.2, 2004, pp. 13-14.

BAZIN, André. O cinema: ensaios. SP, Brasiliense, 1991.

BERNARDET, Jean-Claude; RAMOS, Alcides Freire. *Cinema e História do Brasil*. São Paulo: Contexto, 1988.

BIGNARDI, Irene. Memorie estorte a uno smemorato. La vita di Gillo Pontecorvo. Milano, Feltrinelli, 1999

Bonifazio, Paola. *Marco Bellocchio: The Cinematic I in the Political Sphere*. *Journal of Modern Italian Studies* . [Volume 18, Issue 4](#), 2013

BORDWELL, D.; STAIGER, J.; THOMPSON, K. *The classical Hollywood style: film, style and mode of production to 1960*. London, Routledge and Kegan Paul, 1985.

BORDWELL, David. *The cinema of Eisenstein*. Harvard University Press, 1993

BROOK, Clodagh. M Marco Bellocchio: the cinematic in the political sphere. University of Toronto Press, 2010 (cap. 4).

BROOKS, Peter. *The Melodramatic Imagination*. New Haven, Yale University Press, 1995.

BRUNET, Catherine. Le monde d'Ettore Scola. La famille, la politique et l'histoire. Paris, L'Harmattan, 2012 (4eme partie "Ettore Scola et l'histoire"), 251-306

CAPDENAT, Constance. Histoire et histoires: le film historique de fiction et la Nouvelle Histoire dans les années soixante-dix. DEA d'Histoire, IEP, 94 p.

CAPELATO, Maria Helena. et. alii. (orgs.). *História e Cinema. Dimensões históricas do audiovisual*. São Paulo: Alameda, 2007

CARDOSO, Maurício. *História e Cinema: um estudo de São Bernardo (Leon Hirszman, 1972)*. São Paulo, Janeiro de 2002. Dissertação de Mestrado, FFLCH- USP.

CARNES, Mark. Passado Imperfeito. A História no Cinema. Rio de Janeiro, Ed. Record, 1997.

COMMOLLI, Jean Louis. Le passé filmé. *Cahiers du Cinema*. 277, juin 1977, 5-14

COSTA, Antonio. Cinema e História. In: *Compreender o cinema*, trad. Nilson Moulin Louzada, Rio de Janeiro: Globo, 1987.

COURCOUX, Charles-Antoine. From Here to Antiquity: Mythical Settings and Modern Sufferings in Contemporary Hollywood's Historical Epics. In: *Film and History*, vol. 39.2, 2009, pp. 29-38.

CHARTIER, Roger. O mundo como representação. In: *Estudos Avançados*. 5 (11): 173 – 191, 1991.

Chloé Lamireau. Tra finzione filmica e ricostruzione storica. Il terrorismo e gli anni di piombo nel cinema italiano degli anni 2000. Tese de Lengua, Letteratura e Civiltà Italiane, Université de Nice, 2007

DAVIS, N. Z. *Slaves on Screen. Film and Historical Vision*. Cambridge: Harvard University Press, 2000.

DELAGE, Christian e GUIGUENO, Vincent. *L'historien et le film*. Editions Gallimard, 2004 (segunda parte, 99-192)

DELAGE, Christian; GUIGUENO, Vincent. *L'histoire et le film*. Paris: Gallimard, 2004.

ELSAESSER, Thomas. Subject Positions, Speaking Positions; From Holocaust, Our Hitler, and Heimat to 'Shoah' and 'Schindler's List'. In: SOBCHACK, Vivian (ed.). *The Persistence of History: Cinema, Television, and the Modern Event*. New York, Routledge, 1996, p. 145 – 183.

FABRIS, Mariarosaria . O neo-realismo cinematográfico italiano: uma leitura. São Paulo: Edusp/Fapesp, 1996. 176 p.

FABRIS, Mariarosaria . Proibido ultrapassar à esquerda (versão ampliada). In: Eduardo V. Morettin; Marcos Napolitano; Maria Helena Capelato. (Org.). *Cinema e História*. São Paulo: , 2006

FABRIS, Mariarosaria . Realismo: duas visões confluentes. In: Annateresa Fabris & Maria Lúcia Bastos Kern. (Org.). *Imagen e conhecimento*. 1 ed. São Paulo: Edusp, 2006, v. 1, p. 255-270.

Fernando Mascarello. (Org.). *História do Cinema*. Porto Alegre: , 2004

FERRO, M. The fiction film and historical analysis. In: *The historian and film*. Ed. Paul Smith, Cambridge Univerty Press, 1976

FERRO, Marc. *Cinema e História*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

GINZBURG, Carlo. Representação: a palavra, a idéia, a coisa. In: Olhos de madeira: nove reflexões sobre a distância. São Paulo, Companhia das Letras, 2001, p. 85 – 103.

GRIFFITHS, Alison. Le panorama et les origines de la reconstitution cinématographique. In: *Cinémas: revue d'études cinématographiques*. Vol. 14, nº 1, outono de 2003, pp. 35-65.

HJORT, Mett and MACKENZIE, Scott. *Cinema and Nation*. Routledge, 2000

JACKSON, Martin A. El historiador y el cine. In: ROMAGUERA, Joaquim; RIAMBAU, Esteve (org.) *La historia y el cine*. Espanha: Fontamara, 1983, pp. 13-39.

JAHER, Frederic C.; KLING, Blair B. Hollywood's India: The Meaning of RKO's *Gunga Din*. In: *Film and History*, vol. 38.2, 2008, pp. 33-44.

KORNIS, Mônica Almeida. História e Cinema: um debate metodológico. In: *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, vol. 5, nº 10, 1992, pp. 237-250.

LANDY, Marcia. Cinematic uses of the past. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996.

LANG, Robert. (ed.). *The Birth of a Nation*. New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 1994.

LANG, Robert. *American Film Melodrama*. Princeton University Press, 1989.

LAUREANO, Rogério Correa. *Cinema e História no Brasil e na Argentina na transição política: estudo comparativo entre os filmes "Pra frente Brasil" e "Nem culpa nem esquecimento"*. São Paulo, 2002. Dissertação de mestrado, FFLCH-USP

LEME, Carolina Gomes. Ditadura em imagem e som. São Paulo, Editora UNESP, 2013

LEUTRAT, Jean-Louis. *Uma relação de diversos andares: Cinema & História.* In: *Imagens. Cinema 100 anos.* Campinas, Editora da Unicamp, (5): 28 - 33, ago./dez. 1995

LINDEPERG, Sylvie. Itinéraires : le cinéma et la photographie à l'épreuve de l'histoire. In: *Cinémas: revue d'études cinématographiques*, vol. 14, nº 2-3, primavera de 2004, pp. 191-210.

LOSHITZKY, Yosefa. (ed). Spielberg's Holocaust: Critical Perspectives on 'Schindler's List'. Bloomington, Indiana University Press, c1997.

MACKENZIE, Scott and HJORT, Mett. Cinema and nation. Routledge, 2000

Marie Fabre. *Buongiorno, notte* : « approfondir l'histoire par infidélité ». *sociétés & Représentations*. 2010/1 (nº 29), 127-136

MENEZES, Paulo Roberto Arruda de. Cinema: imagem e interpretação. *Tempo Social; Rev. Sociol. USP*, S. Paulo, 8(2):83-104, outubro de 1996.

MERRITT, Russell. Recharging "Alexander Nevsky": Tracking the Eisenstein-Prokofiev War Horse. *Film Quarterly* Vol. 48, No. 2 (Winter, 1994-1995), pp. 34-47Published by: [University of California Press](#) Article Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1213094>

MORETTIN, Eduardo. Humberto Mauro, cinema, história. São Paulo, Alameda, 2013

MORETTIN, Eduardo. O cinema e o mito da democracia americana: Abraham Lincoln e John Ford. Famecos. Porto Alegre, v. 18, n. 1, p. 11 – 22, janeiro/abril 2011.

MORRISSEY, Priska. *Histoirens et cinéastes. Rencontre de deux écritures.* Paris, L'Harmattan, 2004

NACACHE, Jacqueline. Le film hollywoodien classique. Nathan, 2001

NELSON, Tollof. Sculpting the End of Time: The Anamorphosis of History and Memory in Andrei Tarkovsky's Mirror (1975). In: *Cinémas: revue d'études cinématographiques*, vol. 13, nº 3, primavera de 2003, pp. 119-147.

NORA, Pierre. *Entre Memória e História. A problemática dos lugares. Projeto História.* São Paulo, Educ, (10): 7 – 28, dez. 1993.

NOVOA, Jorge L. B. Antinomias de Eisenstein: uma biografía contra o poder e as imagens de Stálin (ser artista na URSS). La biografía fílmica: actas del Segundo Congreso Internacional de Historia y Cine (2, 2010, Madrid)[cd-rom]. Gloria Camarero (ed.). Madrid: T&B editores, 2011, pp. 99-123

NÓVOA, Jorge Luiz Bezerra (Org.) ; [FRESSATO, Soleni](#) (Org.) ; FEIGELSON, K. (Org.) . Cinematógrafo. Um olhar sobre a história. 1. ed. Salvador, São Paulo: EDUFBA, Editora da UNESP, 2009. v. 2000. 492p .

NÓVOA, Jorge Luiz Bezerra . Costa Gavras: política, história e cinema. O Olho da História, v. 2, p. 71-86, 2005

NÓVOA, Jorge Luiz Bezerra . Antinomias de Eisenstein. Um olhar sobre a história e as imagens da URSS.. In: Alcides Freire Ramos e Marcos Silva. (Org.). Ver historia: o ensino vai aos filmes.. 1ed.São Paulo: HUCITEC, 2011, v. 1, p. 305-329.

ODIN, Roger. *De la Fiction*. De Boeck Université, 2000

PEREIRA, Wagner Pinheiro. O Poder das Imagens: Cinema e Política nos Governos de Adolf Hitler e Franklin D. Roosevelt (1933-1945). 01. ed. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2012.

RAMOS, Fernão. *História do cinema brasileiro*. São Paulo: Art Editora; Secretaria de Estado da Cultura, 1990.

REIS Fº, Daniel Aarão et. alii. *Versões e ficções: o sequestro da história*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1997

RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. São Paulo, Martins Fontes, 2011

ROSENSTONE, Robert A. História em imagens, História em palavras: reflexões sobre as possibilidades de plasmar a História em imagens. In: O Olho da História. Revista de História Contemporânea. Salvador - BA, 1 (5): 105 - 116, set. 1998

ROSENSTONE, Robert. A história nos filmes. Os filmes na história. São Paulo, Paz e Terra, 2010

RUBIO, Antonio; MARTIN, Jeronimo. Cine y Revolucion Francesa. Madrid, Ediciones Rialp, 1991

SANTI, Pier Marco & VITTORI, Rossano. I Film di Ettore Scola. Gremese Editore, 1987.

SELIPRANDY, Fernando.

SILVA, Marcos A. . *Cinema-história e razão-poética: o que fazem os profissionais da história com os filmes*. Goiânia: Editora da UCG, 2008, pp. 11-18.

SILVA, M. A. (Org.) ; RAMOS, A. F. (Org.) . Ver História O Ensino vai aos filmes. São Paulo: Hucitec, 2011. 344 p

SLOCUM, J. David (ed.) Hollywood and war. The film reader. New York, Routledge, 2006.

SORLIN, Pierre. Clio a l'écran, ou l'historien dans le noir. In: *Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine*, tome XXI, avril-juin 1974

SORLIN, Pierre. Historical Films as Tools for Historians. *Film & History: An Interdisciplinary Journal of Film and Television Studies*. Volume 18, Number 1, February 1988, p. 2-15

SORLIN, Pierre. L'énonciation de l'histoire. In: MOTTET, Jean (dir.). D. W. Griffith. Paris, Ed. L'Harmattan, 1984, p. 298 – 317.
_____. The Film History. Oxford, Basil Blackwell, 1980.

TOPLIN, Robert Brent. Hollywood's D-Day From the Perspective of the 1960s and the 1990s: *The Longest Day* and *Saving Private Ryan*. In: *Film and History*. Vol. 36.2, 2006, pp. 25-29.

Vingtième Siècle: Revue d'Histoire. Cinéma: Le temps de l"histoire. Paris, Fondations Nationales des Sciences Politiques, (46), avril - juin 1995.

WEINMANN, Heinz. Les Fantômes de l'Amérique. In: *Cinémas: revue d'études cinématographiques*. Vol. 1, n° 1-2, s/d.

XAVIER, I. N. . A Personagem Feminina Como Alegoria Nacional No Cinema Latino-American. BALALAICA, SAO PAULO, v. 1, p. 84-101, 1997.

XAVIER, I. N. . Cinéma politique et genres traditionels: force et limites de la matrice mélodramatique. Cinémas d'Amérique Latine, v. 1, p. 46-51, 1993

XAVIER, I. N. . D. W. Griffith: o nascimento de um cinema. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984. v. 1.

XAVIER, I. N. . Guerras de cinema- a nação do monumental e espetacular. Sexta-Feira, SÃO PAULO, n.7, p. A124-A132, 2003.

XAVIER, I. N. . Historical Allegories. In: Toby Miller and Robert Stam. (Org.). A Companion to Film Theory. 1ed.Oxford: Blackwell Publishers, 1999, v. , p. 333-362

XAVIER, I. N. . Melodrama o la seducción de la moral negociada. Puerta: Publicación de Arte y Duseño, v. 3, p. 146-155, 2008

XAVIER, Ismail. . De monumentos e alegorias políticas: a Babilônia de Griffith e a dos Taviani, In: *Estudos de Cinema*, (2): 125 – 152, 1999.