

Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e ciências Humanas
Departamento de História

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA CULTURA 3 (FLH0116)

Períodos

2ª feira - Noturno

Créditos

Créditos Aula: 5

Créditos Trabalho: 1

Carga Horária: 105 horas

Responsável pela Disciplina Maurício Cardoso

E-mail: lemadmauricio@gmail.com

Horários do plantão

2ª feira: Vespertino (13h – 18h)

3ª feira: Noturno (19h – 22h)

Cinema e História: formas narrativas e análise fílmica

Ementa

Apresentar as abordagens marxistas sobre a relação entre arte e sociedade. Sistematizar o debate sobre o específico cinematográfico e o “estatuto do cinema”. Introduzir os princípios e métodos da análise fílmica e suas relações com a pesquisa historiográfica. Analisar as relações entre conteúdo histórico e formas audiovisuais a partir do melodrama, do cinema moderno e do da comédia nacional popular.

Objetivos

1. Apresentar as bases teóricas e um método de interpretação de fontes audiovisuais;
2. Analisar as relações entre conteúdo histórico e formas narrativas na produção cinematográfica;
3. Produzir um audiovisual a partir da montagem de trechos selecionados de outros filmes.

Conteúdos do Programa

- 1 – Arte e sociedade: uma abordagem marxista;
- 2 – O específico cinematográfico e o fílmico: introdução a teoria do cinema;
- 3 – Análise fílmica: fundamentos e métodos;
- 4 – Cinema como fonte histórica, cinema no debate historiográfico;
- 5 – Permanências e transformações do Melodrama;
- 5 – Cinema Moderno e seus desdobramentos;
- 6 – Comédia nacional popular: das chanchadas ao núcleo Guel Arraes;
- 7 – Planejamento, roteiro e execução de um produto audiovisual;
- 8 – Acompanhamento e análise da produção cinematográfica contemporânea.

Métodos Utilizados:

Aulas expositivas, discussão de textos, exibição e análise de filmes, utilização de ferramentas de edição de vídeo e trabalho em equipe.

Dinâmica do curso:

Durante a primeira parte das aulas serão exibidos filmes (longas, curtas ou trechos de filmes), na segunda parte faremos a discussão sobre os filmes e sobre a bibliografia selecionada. Por intermédio dos plantões do professor e da Internet serão discutidos a produção do roteiro e do vídeo em equipe. Seria oportuno que os alunos tivessem conhecimento prévio da filmografia básica (disponível ao final deste programa). O programa está disponível no endereço eletrônico: <http://moodle.stoa.usp.br/course/view.php?id=1367>

Atividades Discentes:

- Leitura de textos durante as aulas do semestre;
- Participação em sala de aula: discussão de textos, análise de filmes, reflexão livre;
- Planejamento em equipe de um vídeo;
- Produção de roteiro e de vídeo;
- Duas reuniões de equipe com o professor, agendadas no plantão;

Método de Avaliação Discente

- Trabalho escrito em equipe de análise fílmica e de documentação escrita;
- Trabalho de produção do roteiro (em equipe) a ser apresentado na metade do curso;
- Trabalho de produção do vídeo (em equipe) a ser apresentado no final do curso;
- Ensaio individual sobre a produção cinematográfica contemporânea.

Critérios para Avaliação discente

- Trabalho escrito em equipe: capacidade de sistematização dos conceitos apresentados em sala de aula, particularmente, das ferramentas de análise fílmica; utilização e análise de fontes escritas; coesão e coerência textuais;
- Produção de roteiro em equipe: sistematização da pesquisa sobre história do cinema; aprofundamento da análise; capacidade de expressar os procedimentos de uso do audiovisual
- Produção de vídeo em equipe: capacidade de expressar as ideias apresentadas, uso criativo dos recursos de edição, originalidade formal, experimentação;
- Ensaio individual: escolha apropriada do filme em relação à proposta do curso; capacidade de relacionar o objeto de análise com as reflexões do curso; clareza, coesão e coerência textuais.

Normas de Recuperação:

- Avaliação escrita individual sobre o conteúdo do curso.

Filmografia Básica

OBS.: trata-se da filmografia que será citada e analisada durante o curso. Os filmes mais “clássicos” de cada gênero ou cineasta (por ex, *Terra em Transe*, *Cidadão Kane* etc.) NÃO serão exibidos em aula, mas indicados nas análises e reflexões. Portanto, é aconselhável um conhecimento prévio desta filmografia básica. Em outras palavras, para quem puder, seria útil assistir ou rever estes filmes num “programa de férias” mais ou menos sistemático.

Longas-metragens:

...E o Vento Levou (Victor Fleming, EUA – 1939)
Acosado (Jean-Luc Godard, França – 1960)
Auto da compadecida (Guel Arraes, BRA, 2000)
Cangaceiro, O. (Lima Barreto, 1953, BRA, 94 min)
Cantando na Chuva (Stanley Donen e Gene Kelly, EUA – 1952)
Caramuru – a invenção do Brasil (Guel Arraes, BRA, 2001 – 88')
Cidadão Kane (Orson Welles, 1941, EUA, 121')
Dançando no Escuro (Lars Von trier, Dinamarca – 2001)
Deus e o Diabo na Terra do Sol (Glauber Rocha, BRA, 1964)
Falcão Maltês, O (John Huston, EUA – 1941)
Forest Gump (Robert Zemeckis, EUA, 1994)
Hiroshima Mon Amour (Alain Resnais, França – 1959)
Homem que copiava, O (Jorge Furtado, BRA, 2003)
Inconfidentes, Os (Joaquim Pedro de Andrade, BRA, 1972)
Janela Indiscreta (Alfred Hitchcock, EUA, 1954)
Ladrões de Bicicleta (Vittorio de Sica, Itália – 1948)
Lisbela e o prisioneiro (Guel Arraes, BRA, 2003)
Lista de Schlinder, A (Steven Spielberg, EUA, 1994)
Luzes da Cidade (Charles Chaplin, EUA, 1927)
Morango e chocolate (Gutierrez Alea, Cuba, 1993)
Nascimento de uma nação, O (David Griffith, EUA, 1914)
No tempo das Diligências (John Ford, EUA – 1939)
Outubro (Sergei Eisenstein, URSS, 1927)
Pacto Sinistro (Alfred Hitchcock, EUA- 1951)
Pagador de Promessas, O (Anselmo Duarte, 1962, 96')
Roma, cidade aberta (Roberto Rossellini, Itália – 1944/46)
Se meu apartamento falasse (Billy Wilder, EUA, 1960)
[Terra e Liberdade](#) (Ken Loach, ESP, 1995)
Terra em transe (Glauber Rocha, BRA, 1967, 115')
Titanic (James Cameron, EUA, 1997)
Um Homem com uma câmera (Dziga Vertov, URSS, 1928)
Vinhas da Ira (John Ford, EUA, 1940)

Curtas-metragens:

Barbosa (Jorge Furtado e Ana Luiza Azevedo, BRA, 1988 – 12')
Ilha das Flores (Jorge Furtado, BRA, 1989)
Matadeira, A (Jorge Furtado, 1994, BRA, 16');
The girl and her Trust (David Griffith, EUA, 1910, 15'). Disponível no link:
<http://www.youtube.com/watch?v=xp5a-GXgFXw>
The Great train robbery (Edwin S. Porter, 1903, EUA, 10'). Disponível no link:
<http://www.youtube.com/watch?v=fz7zNDZfwk0&feature=related>

Bibliografia

ARRAES, Guel; FURTADO, Jorge. **A Invenção do Brasil**. SP: Objetiva, 2000.
ARRIGUCCI JR., Davi. **Enigma e comentário**. Ensaios sobre literatura e experiência. SP: Companhia das Letras, 1987.
AUMONT, Jacques et al. **A estética do filme**. Campinas, SP: Papirus Editora, 1995.
AUMONT, Jacques et. alii. **A Estética do filme**. SP, Campinas: Papirus, 1995.
AVELLAR, José Carlos. **A Ponte Clandestina**. Teorias de Cinema na América Latina. SP: EDUSP/Editora 34, 1995.

- BAECQUE, Antoine; DELAGE, Christian (dir). **De l'histoire au cinéma**. Bruxelles : Éditions Complexe, 1998 .
- BENJAMIN, Walter. A Obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. In: ----- **Obras Escolhidas: magia e técnica, arte e política**. vol.1. SP: Brasiliense, 1994, pp. 165-196.
- BERNARDET, Jean-Claude. **Brasil em tempo de cinema**. RJ: Paz e Terra, 1966.
- BERNARDET, Jean-Claude. **Cineastas e Imagens do povo**. SP: Companhia das Letras, 2003. [1ªed.: 1985].
- CANDIDO, Antonio. **Literatura e sociedade**. Estudos de teoria e história literária. RJ: Ouro sobre azul, 2008. 10ªed.
- CANDIDO, Antonio. **O Discurso e a cidade**. SP: Livraria Duas Cidades, 1993.
- CARDOSO, Maurício. **O Cinema Tricontinental de Glauber Rocha: política, estética e revolução (1969-1974)**. Tese de doutoramento. FFLCH-USP, 2006.
- CARNES, Mark. **Passado Imperfeito. A História no Cinema**. Trad. José Guilherme Correa. Rio de Janeiro, Ed. Record, 1997.
- DA-RIN, Silvio. **Espelho partido**. Tradição e transformação do documentário. RJ: Azougue Editorial, 2004.
- DELAGE, Christian; GUIGUENO, Vicent. **L'histoire et le film**. Paris: Gallimard, 2004.
- FERRO, Marc. **Cinema e História**. RJ: Paz e Terra, 1992.
- GOMES, Paulo Emilio Salles. **Cinema: trajetória no subdesenvolvimento**. RJ: Paz e Terra, 1999.
- KORNIS, Mônica. **Uma História do Brasil Recente nas Minisséries da Rede Globo**. Tese de Doutorado. SP: ECA-USP, 2000.
- 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.
- MARTIN, Marcel. **A linguagem cinematográfica**. BH: Itatiaia, 1963.
- MARTIN, Marcel. **A linguagem cinematográfica**. São Paulo: Brasiliense, 2003.
- MERTEN, Luiz Carlos. **Cinema – entre a realidade e o artifício**. Porto Alegre, Artes e Ofícios, 2003.
- MORETTIN, Eduardo Victorio. **Cinema e História: uma análise do filme “Os Bandeirantes”**. Dissertação de mestrado. SP: ECA-USP, 1994.
- MORETTIN, Eduardo Victorio. **Os Limites de um projeto de monumentalização Cinematográfica: uma análise do filme “Descobrimento do Brasil” (1937), de Humberto Mauro**. Tese de doutorado. SP: ECA-USP, 2001;
- MORETTIN, Eduardo Victorio. O cinema como fonte histórica na obra de Marc Ferro. In: CAPELATO, Maria Helena. ET. alii. **História e Cinema**. SP: Alameda, 2011, 2ª ed. pp. 39-64.
- ORICCHIO, Luiz Zanin. **Cinema de novo - um balanço crítico da retomada**. SP: Estação Liberdade, 2003.
- RAMOS, Alcides F. **Canibalismo dos Fracos: cinema e história do Brasil**. SP/Bauru: Edusc, 2002.
- RAMOS, Fernão (org.). **História do Cinema Brasileiro**. SP: Art Editora; Sec. de Estado da Cultura, 1990.
- RAMOS, José Mario Ortiz. **Cinema, Estado e Lutas Culturais**. SP: Brasiliense, 1983.
- REIS FILHO, Daniel Aarão (org.). **Versões e ficções: o seqüestro da história**. SP: Fundação Perseu Abramo, 1997.
- WOLLEN, Peter. **Cantando na Chuva (Singin' in the rain)**. RJ: Rocco, 1995.
- REIS Fº, Daniel Aarão. et. alii. **Versões e Ficções: o seqüestro da história**. SP: Fundação Perseu Abramo, 1997.
- RIDENTI, Marcelo. **Em Busca do Povo Brasileiro**. RJ: Record, 2000.
- ROCHA, Glauber. **Revolução do Cinema Novo**. SP: Cosac & Naify, 2004

- ROSENFELD, Anatol. **O teatro épico**. SP: Perspectiva, 2006, 4ªed.
- 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. **A história nos filmes, o filme na história**. RJ: Paz e Terra, 2010.
- SALIBA, Elias Thomé. **A produção do conhecimento e suas relações com a narrativa fílmica**. São Paulo, FDE, 1992.
- SARAIVA, Leandro. Montagem soviética. In: Fernando Mascarello (org.). **História do Cinema Mundial**. Campinas: Papyrus, 2006.
- SARAIVA, Leandro; CANNITO, Newton. **Manual de roteiro ou Manuel, o primo pobre dos manuais de cinema e TV**. SP: Conrad, 2004.
- SCHWARZ, Roberto. **O Pai de Família e outros estudos**. 2ªed, RJ: Paz e Terra, 1992.
- SCHWARZ, Roberto. **Que horas são? Ensaios**. SP: Companhia das Letras, 1987.
- SCHWARZ, Roberto. **Seqüências Brasileiras: Ensaios**. SP: Companhia das Letras, 1999.
- SOUZA, Gilda de Mello e. **Exercícios de Leitura**. SP: Duas Cidades, 1980.
- SZONDI, Peter. **Teoria do drama moderno (1880-1950)**. SP: Cosac & Naify, 2001.
- TEIXEIRA, Francisco Elinaldo. (org.). **Documentário no Brasil**. Tradição e transformação. SP: Summus editorial, 2004.
- VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ. **Ensaio sobre a Análise Fílmica**. SP, Campinas: Papyrus, 1994, 2a.ed.
- VIANY, Alex. **Introdução ao Cinema Brasileiro**. RJ: Alhambra, 1986.
- XAVIER, Ismail **Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo, Cinema Marginal**. SP: Brasiliense, 1993.
- XAVIER, Ismail **O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência**. RJ: Paz e Terra, 1984, 2a. ed.
- XAVIER, Ismail. **Sertão/Mar: Glauber Rocha e a estética da fome**. SP: Brasiliense; RJ: Embrasil, 1983.
- XAVIER, Ismail. **O Olhar e a cena: Melodrama, Hollywood, Cinema Novo, Nelson Rodrigues**. SP; Cosac e Naify, 2003, pp. 85-99.
- XAVIER, Ismail.(org.) **A Experiência do Cinema: antologia**. RJ, Graal/Embrasil, 1983.