

1. IDENTIFICAÇÃO

Curso:

Atividade Curricular/Disciplina: Realização audiovisual para fins acadêmicos

Carga horária total: 45h

CH. Teórica: 30h

CH. Prática: 15h

Turma:

Período Letivo:

Professora: Jorane Castro

02. EMENTA:

Linguagem cinematográfica e elementos estruturais de mise-en-scène, decupagem, narrativa e som. Departamentos e funções da produção audiovisual. Etapas de produção de uma obra. Formatos audiovisuais e especificidades do documentário. História do Documentário. Escolas, movimentos e realizadores do cinema. Documentário da Amazônia, do Brasil e do mundo. Narrativas, entrevistas, modos e vozes no Documentário. Pesquisa e recorte do tema. Argumento e elaboração do projeto de Documentário. Filme etnográfico. Antropologia audiovisual. Etnoficção e Autoetnografia. Ética e limites da representação da alteridade no filme etnográfico. Projetos de Antropologia audiovisual. Documentário de impacto socioambiental. Planejamento do Documentário para impacto no público alvo.

Projeto prático de obra audiovisual de formato documental. Experimentação das etapas de realização e funções dos departamentos técnicos, com supervisão docente. Apresentação da obra e reflexão sobre o processo narrativo à partir de uma pesquisa acadêmica.

03. RECURSOS DIDÁTICOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS:

Recursos audiovisuais, internet, data show, exibição de filmes em sala de projeção, quadro branco.

04. METODOLOGIA DE ENSINO:

Aulas expositivas dialogadas;
Exibição de filmes;
Análise de cenas e obras audiovisuais;
Discussões e análises dos textos teóricos;
Aulas práticas com utilização de recursos estudados;
Exercícios práticos em grupo.

05. AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM:

A avaliação será contínua e composta por:

1. Participação de exercícios práticos.
2. Projeto final - Seminário.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografia básica:

- AUMONT, Jacques. A Imagem. Campinas: Papirus, 2012.
- BARTHES, Roland. A câmera clara. Edições 70. São Paulo, 2014.
- BAZIN, André. O que é o cinema? Ubu Editora. São Paulo, 2018.
- CAMERA, Antônio da Silva. Cinema Documentário Brasileiro em Perspectiva. Edufba (1 janeiro 2013). ISBN-10 : 8523210989. ISBN-13 : 978-8523210984.
- COLLIER, John, Jr. Antropologia visual: a fotografia como método de pesquisa. São Paulo: Editora Pedagógica Universitária: EDUSP, 1973. 208 p.
- COMOLLI, Jean-Louis. "Ver e Poder: A inocência perdida: cinema, televisão, ficção, documentário, Belo Horizonte, 2008, Editora UFMG. 373p.
- DA-RIN, Sílvio. Espelho Partido. Beco do Azougue; 1ª edição (1 março 2023). ISBN-10 : 8588338394. ISBN-13 : 978-8588338395.
- DELEUZE, Gilles. A imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 1999.
- ESCOREL, Eduardo. Adivinhadores de água. Cosac & Naify. São Paulo. 2005.
- FRANCE, Claudine de. Cinema e antropologia. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1998. 435 p. (Coleção repertórios)
- FREIRE, Marcius. Documentário: ética, estética e formas de representação. São Paulo:Annablume, 2011. 311 p.
- GUZMAN, Patrício. Filmar o que não se vê: Um modo de fazer documentários. Edições Sesc SP; 1ª edição (11 outubro 2017). ISBN-10 : 8594930666. ISBN-13 : 978-8594930668.
- LABAKI, Amir. É Tudo Verdade - Reflexões Sobre A Cultura Do Documentário. Francis, 1ª edição (1 janeiro 2005). ISBN-10 : 8589362507. ISBN-13 : 978-8589362504.
- LINS, Consuelo, MESQUITA, Cláudia. Filmar o real: Sobre o documentário brasileiro contemporâneo. Zahar; 2ª edição (9 de junho de 2008). ISBN-10 : 8537800821. ISBN-13 : 978-8537800829.
- LINS, Consuelo. O documentário de Eduardo Coutinho: Televisão, cinema e vídeo. Zahar; 1ª edição (23 março 2004). ISBN-10 : 8571107696. ISBN-13 : 978-8571107694.
- LUCENA, Luiz Carlos Pereira. Como fazer documentários: conceito, linguagem e prática de produção. Summus Editorial; 2ª edição (1 janeiro 2012). ISBN-10 : 853230656X. ISBN-13 : 978-8532306562.
- NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. São Paulo. Papirus Editora. 13/09/2021 - 3a. reimpressão edição (1 janeiro 2016). ISBN-10 : 8544901441. ISBN-13 : 978-8544901441.
- PUCINNI, Sérgio. Roteiro de Documentário. Da Pré-Produção à Pós-Produção. Papirus; 3ª edição (10 julho 2009). ISBN-10 : 8530808894. ISBN-13 : 978-8530808891.
- RAMOS, Fernão Pessoa. Mas Afinal...O Que É Mesmo Documentário? Senac; 1ª edição (1 de janeiro de 2008). ISBN-10 : 8573596848. ISBN-13 : 978-8573596847.

Bibliografia complementar:

- AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. Dicionário teórico e crítico de cinema. Campinas: Papirus, 2010.
- BERNARD, Sheila Curran. Documentário: Técnicas para uma Produção de Alto Impacto. Editora: Campus Elsevier. 1ª edição (2008) ISBN: 9788535227185.
- BERNARDET, Jean Claude. Brasil em tempo de cinema: ensaios sobre o cinema brasileiro. 2.ed. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2007. 225 p.
- BERNARDET, Jean-Claude. Cineastas e imagens do povo. Companhia das Letras; 1ª edição (12 agosto 2003). ISBN-10 : 8535904026. ISBN-13 : 978-8535904024.
- BORDWELL, David; THOMPSON, Kristin. A Arte do Cinema.

BORDWELL, David. Figuras traçadas na luz: a encenação no cinema. São Paulo: Papirus, 2008.
CARVALHO, Noel dos Santos. Cinema negro brasileiro. São Paulo: Papirus, 2022.
DOCUMENTÁRIO - O Cinema Como Testemunha. Escuela Internacional de Cine y TV. ISBN-10 : 856458624X. ISBN-13 : 978-8564586246.
EISENSTEIN, Serguei. O sentido do filme. Jorge Zahar Editor. Rio de Janeiro, 2002
EISENSTEIN, Serguei. A forma do filme. Jorge Zahar Editor. Rio de Janeiro, 2002.
HOLANDA, Karla. Feminino e plural: Mulheres no cinema brasileiro. São Paulo: Papirus, 2017.
LUMET, Sidney. Fazendo filmes. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
MAMET, David. Sobre direção de cinema. Ed. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro 2011.
MASCELLI, Joseph V. Os Cinco Cs da cinematografia: técnicas de filmagem. São Paulo: Summus, 2010. 287 p.
MARTIN, Marcel. A Linguagem Cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 2011.
RAMOS, Fernão (org.). Teoria contemporânea do cinema, vol.1. São Paulo: SENAC, 2004.
RAMOS, Fernão e SHEILA SCHVARZMAN (Org.). Nova História do Cinema Brasileiro. VOL I. São Paulo: Edições Sesc, 2018.
RODRIGUES, Chris. O Cinema e a Produção. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.
TEIXEIRA, Francisco E. (Editor). Documentário no Brasil: tradição e transformação. Summus Editorial; 2ª edição (1 janeiro 2004). ISBN-10 : 8532308503. ISBN-13 : 978-8532308504.
TURNER, Graeme. Cinema como prática social. São Paulo: Summus, 1993. 174 p.
TRUFFAUT, François; SCOTT, Helen. Hitchcock/Truffaut: entrevistas. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
TRUFFAUT, François. Os filmes da minha vida. Ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro 1989.
XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência. São Paulo: Paz e Terra, 2008.

7. FILMOGRAFIA

Amazônia, a nova Minamata? Documentário, 2022, 76 minutos, Brasil. Dirigido por Jorge Bodanzky.
Avenue de l'Opéra (Avenida da Ópera). Experimental, 1 minuto, 1900. Dirigido por Alice Guy.
Batalha do Chile 1, A. Documentário, 97 minutos, 1975, Chile. Dirigido por Patricio Guzmán.
Batalha do Chile 2, A. Documentário, 88 minutos, 1976, Chile. Dirigido por Patricio Guzmán.
Batalha do Chile 3, A. Documentário, 80 minutos, 1979, Chile. Dirigido por Patricio Guzmán.
Be natural: The Untold Story of Alice Guy-Blaché (Aja naturalmente: A História Não Contada da Primeira Cineasta do Mundo). Documentário, 103 minutos, 2018, Estados Unidos. Dirigido por Pamela B. Green.
Botão de Pérola, O. Documentário, 88 minutos, 2015, Chile. Dirigido por Patricio Guzmán.
Cabra Marcado para Morrer. Documentário, 119 minutos, 1984, Brasil. Dirigido por Eduardo Coutinho.
Caverna dos sonhos esquecidos, A. Documentário, 90 minutos, 2010, Alemanha. Dirigido por Werner Herzog.
Chasse au lion à l'arc, La. (A caça ao leão com arco). Documentário, 88 minutos, 1967, França. Dirigido por Jean Rouch.
Chronique d'un été (Crônica de um verão). Documentário, 90 minutos, 1961, França. Dirigido por Jean Rouch e Edgar Morin.
Coraje del Pueblo, El (A coragem do povo). Ficção, 90 minutos, 1971, Bolívia. Dirigido por Jorge Sanjinés e Grupo Ukamau.
Cordilheira dos Sonhos, A. Documentário, 84 minutos, 2019, Chile. Dirigido por Patricio Guzmán.

Deus e o Diabo na terra do Sol. Ficção, 120 minutos, 1964, Brasil. Dirigido por Glauber Rocha.
Dez. Ficção, 94 minutos, 2002, Irã-França-Estados Unidos. Dirigido por Abbas Kiarostami.
Elefantes Fantasma. Documentário, 99 minutos, 2026, Estados Unidos. Dirigido por Werner Herzog.
Empate (Tie). Documentário, 2018, 90 minutos, Brasil. Dirigido por Sérgio de Carvalho.
Idade da água, A. Documentário, 82 minutos, 2018, Brasil. Dirigido por Orlando Senna.
Fée aux choux, La. (A fada dos repolhos). Ficção, 51 segundos, 1896, França. Dirigido por Alice Guy.
Fronteira Carajás. Documentário, 20 minutos, 1992 França. Dirigido por Edna Castro.
Iracema: Uma transa amazônica. Drama documental, 91 minutos, 1974, Brasil. Dirigido por Jorge Bodanzky e Orlando Senna.
Mashes of times (O tempo que passa). Experimental, 14 minutos, 1943. Dirigido por Maya Daren.
Maîtres Fous, Les (Os Mestres Loucos). Documentário, 1954, 36 minutos, França. Dirigido por Jean Rouch.
Memórias do subdesenvolvimento. Ficção, 97 minutos, 1968, Cuba. Dirigido por Tomás Gutiérrez Alea.
Mi país imaginário (Meu país imaginário). Documentário, 83 minutos, 2022, Chile. Dirigido por Patricio Guzmán.
Moi, un noir (Eu, um negro). Documentário, 73 minutos, 1958, França. Dirigido por Jean Rouch.
Marias da Castanha. Documentário, 30 minutos, 1987, França. Dirigido por Edna Castro e Simone Raskin.
Nación clandestina, La. (A nação clandestina). Ficção, 128 minutos, 1989, Bolívia. Dirigido por Jorge Sanjinés e Grupo Ukamau.
Noite do espantinho, A. Ficção, 92 minutos, 1974, Brasil. Dirigido por Sérgio Ricardo.
Nostalgia da Luz. Documentário, 90 minutos, 2010, Chile. Dirigido por Patricio Guzmán.
Onde está a casa de meu amigo? Documentário, 83 minutos, 1987, Iran. Dirigido por Abbas Kiarostami.
Peões. Documentário, 85 minutos, 2004, Brasil. Dirigido por Eduardo Coutinho.
Pina. Documentário, 103 minutos, 2011, Alemanha. Dirigido por Wim Wenders.
Reassemblage, from the firelight to the screen (Montagem, da luz do fogo à tela). Documentário, 40 minutos, 1982, Estados Unidos/Vietnã. Dirigido por Trinh T. Minh-Ha.
Soy Cuba. Documentário, 141 minutos, 1964, Cuba e União Soviética. Dirigido por Mikhail Kalatozov .
Soja nas terras das chapadas, A. Documentário, 43 minutos, 2009, Brasil. Dirigido por Murilo Santos e Marcelo Carneiro.
Ukamau. Ficção, 75 minutos, 1969, Bolívia. Dirigido por Jorge Sanjinés e Grupo Ukamau.
Vidas secas. Ficção, 105 minutos, 1963, Brasil. Dirigido por de Nelson Pereira dos Santos.
Visages, villages. Documentário, 89 minutos, 2017, França: Dirigido por Agnès Varda e pelo artista JR.
Wanda. Ficção, 103 minutos, 1970, Estados Unidos. Dirigido por Barbara Loden.
Yawar Mallko (Sangue de condor). Ficção, 70 minutos, 1969, Bolívia. Dirigido por de Jorge Sanjinés e Grupo Ukamau.

Assinatura da Coordenação do Curso

Assinatura da Professora