

História e Cinema

Ementa: O curso pretende abordar a relação entre história e cinema, discutindo o papel social da produção filmica na sociedade de massas, bem como a dimensão metodológica da análise de registros visuais como fonte histórica. O conceito de cultura. Cultura e imagem em perspectiva dialética: representação e produção social. A indústria cultural. Sociedade de consumo, mídia e cultura de massas. O registro cinematográfico como fonte. Métodos de análise filmica. A análise semiótica e os estudos da linguagem. Consumo de bens culturais e teorias da recepção. Cinema e ensino de história. A história do cinema. Narrativas áudio-visuais: Cinema documentário e o gênero ficcional. Adaptações para o cinema: literatura, HQ's e jogos. Expressionismo alemão no cinema. Utopias e distopias no cinema: ficção científica e cyberpunk. O tempo da narrativa: curtas, longas, sagas e franquias.

Avaliações: Projeto final. O projeto final será desenvolvido em pequenos grupos, consistindo no desenvolvimento de UMA DAS OPÇÕES abaixo, articulando as discussões teóricas e metodológicas estudadas ao longo do curso.

A) análise de uma fonte cinematográfica de livre escolha

B) relatório detalhado sobre a utilização de um filme em sala de aula (atividade com viés extensionista)

Programa:

Unidade 1: Cultura, imagem e mídia: reflexões teórico-conceituais

Aula 1: Apresentação do curso.

EAGLETON, Terry. **A ideia de cultura.** São Paulo: Unesp, 2005. Cap.1. p. 9-50.

Aula 2: WILLIAMS, Raymond. **Cultura.** São Paulo: Paz e Terra, 2000. Cap1. p. 9-31.

Aula 3: BENJAMIM, Walter. **Magia e técnica, arte e política.** São Paulo: Brasiliense, 1987. Cap.12. p.165-196.

Aula 4: ADORNO, Theodor. **Indústria cultural e sociedade.** São Paulo: Paz e Terra, 2002. Cap.1. p.5-45

Aula 5: MORIN, Edgar. **Cultura de massas no século XX: o espírito do tempo.** vol.1. Rio de Janeiro: Forense, 1987. Cap. 2, 3 e 18. p. 22-47; 166-184.

Aula 6: DEBORD, Guy. **A sociedade do espetáculo.** Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. cap. 1 e 2.

Aula 7: GIRARDI Jr., Liráucio. Teoria das mediações e estudos culturais: convergências e perspectivas. **Líbero.** São Paulo. Vo.12. N. 23, junho 2009. p. 117-127.

Aula 8: KELLNER, Douglas. **A cultura da mídia: estudos culturais - identidade e política entre o moderno e o pós-moderno.** Bauru: Edusc, 2001. cap.1.p.25-74.

Unidade 2: O cinema como fonte: métodos de análise e usos pedagógicos

Aula 9: KORNIS, Monica. História e Cinema: um debate metodológico. **Estudos Históricos.** Vol.5. N.10, 1992.p.237-250.

ORTIZ, José Mario. Relações cinema-história: perigo e fascinação. **Projeto História - Revista do programa de estudos pós-graduados de história.** Vol. 4, 1985.

Aula 10: FERRO, Marc. **Cinema e História.** São Paulo: Paz e Terra, 2010. cap.1,2,3. p.15-47.

Aula 11: NAPOLITANO, Marcos. A história depois do papel. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org) **Fontes Históricas.** São Paulo: Contexto, 2006.p. 235-289.

Aula 12: BARROS, José D'Assunção. CINEMA-HISTÓRIA: múltiplos aspectos de uma relação. **Dispositiva.** Vol.13. N.1. 2014.

Aula 13: MEDINA, Cíntia. A obra cinematográfica como fonte histórica. **Marx e o Marxismo.** vol.8.N.15. jul/dez 2020.

Aula 14: CARDOSO, Ciro. **Narrativa, sentido, história.** Campinas: Paiprus, 1997. Cap.3 p.101-116; Cap 4 p.172-183; Cap.5 p. 203-220.

Aula 15: XAVIER, Ismail. **O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência.** São Paulo: Paz e Terra, 2005. Cap. 1, 2 e 3. p.17-65.

Aula 16: NAPOLITANO, Marcos. **Como usar o cinema na sala de aula.** São Paulo: Contexto, 2003. Cap.1: cinema e a escola. p.11-56.

Unidade 3: História do cinema e gêneros narrativos

Aula 17: COSTA, Flávia Cesarino. Primeiro Cinema. In: MASCARELLO, Fernando (org). **História do cinema mundial.** Campinas: Papirus, 2006. Cap.1.p.27-114.

Aula 18: Continuação aula 16.

Aula 19: NICHOLS, Bill. **Introdução ao documentário.** Campinas: Papirus, 2005. Cap. 2. p. 47-71.

Aula 20: SILVA, Thais. Reflexões sobre a adaptação cinematográfica de uma obra literária. **Anuário de Literatura.** Vol.17. n.2, 2012.

Aula 21: GAY, Peter. **A cultura de Weimar.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. Cap. 5. p.119-137. BARROS, José D'Assunção. A Cidade-Cinema expressionista: uma análise das distopias urbanas produzidas pelo Cinema nas sete primeiras décadas do século XX. **Em Questão.** Porto Alegre. Vol.17. N.1. Jan-Jun 2011. p.161-177

Aula 22: CUNHA, Ivan. Distopias: algumas reflexões filosóficas. In: RIPOLL, Leonardo; MARKENDORF, Márcio; SILVA, Renata. **Cinema e Distopia - exploração de conceitos e mundos paralelos.** Florianópolis: BU Publicações/UFSC, 2020. p. 7-35.

Aula 23: CARDOSO, Ciro. **A ficção científica: um imaginário do mundo contemporâneo. uma introdução ao gênero.** Niterói: Vício de Leitura, 2003. Cap. 1, 2.7 e 4.2. p.11-20; 37-40; 72-80.

Aulas 24-30: Reunião de orientação com grupos para o desenvolvimento do projeto final.

Leituras complementares:

BUCCI, Eugenio; KEHL, Maria Rita. **Videologias.** São Paulo: Boitempo, 2004. cap.1.p.27-42.

CAMPBELL, Joseph. **O poder do mito.** São Paulo: Palas Atena, 1990.

CAMPBELL, Joseph. **O herói de mil faces.** São Paulo: Cultrix, 1997. Prólogo.p.5-30.

CANCLINI, Nestor Garcia. **Consumidores y ciudadanos.** Argentina: Grijalbo, 1995. Introdução.

CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa. **Cinema and the Invention of Modern Life.** Berkley: Univ. Of California Press, 1995.

ECO, Umberto. **Apocalípticos e integrados.** (O mito do Superman). São Paulo: Perspectiva, 1993.

ECO, Umberto. **Semiótica e filosofia da linguagem.** São Paulo: Ática, 1991. Cap:1ao 6. p.15-37

GINZBURG, Carlo. **Mito, emblemas e sinais.** São Paulo: Cia das Letras, 1989. p.143-181.

KRAKAUER, Siegfried. **De Caligari a Hitler- uma história psicológica do cinema alemão.** Rio de Janeiro: Zahar, 1988.

MORETTIN, Eduardo. O cinema como fonte histórica na obra de Marc Ferro. **História: questões e debates.** N.38. Curitiba: Ed.UFPR, 2003. p.11-42.

ROCHA, Glauber. **O século do cinema.** São Paulo: Cosac & Naify, 2006.

SILVA, Inana. Distopias no cinema brasileiro de ficção científica. Dissertação Mestrado. Recife UFPE, 2020.

SROSENSTONE, Robert. **History on film; film on history.** Edinburgh: Pearson lt, 2006.

VIANA, Silvia. **Rituais de sofrimento.** São Paulo: Boitempo. 2012. Cap. 2. p. 41-92.