



**Universidade Federal de Santa Catarina  
Centro de Comunicação e Expressão  
Departamento de Artes e Libras  
Curso de Graduação em Cinema**

**PROGRAMA DE DISCIPLINA**

**CÓDIGO DA DISCIPLINA: CMA 5602**

**NOME DA DISCIPLINA: Análise Fílmica (QUARTA-FEIRA)**

**HORAS/AULA SEMANAIS: 4 HORAS**

**TOTAL DE HORAS/AULA: 72 PRÉ-REQUISITO(S): CMA5522**

**CURSO A QUE SE DESTINA: CINEMA**

---

**EMENTA:**

Discurso imagético e produção de sentido. Definição e análise dos principais elementos do texto fílmico e suas implicações semânticas, incluindo elementos como montagem, mise-en-scène, iluminação e estrutura narrativa.

---

**OBJETIVO:**

Apresentar a variedade de possibilidade e métodos analíticos desenvolvidos pelos críticos, historiadores e pesquisadores do cinema. Das análises sociológicas e realistas, passando pelas análises formalistas, alegóricas e narrativas. As abordagens textual, psicanalítica e semióticas. Esta variedade inclui ângulos distintos: os pesquisadores no âmbito universitário e o “close reading” como forma de produzir uma interpretação exaustiva de um filme, os críticos em sua cobertura cotidiana e em textos breves, mas igualmente os roteiristas e realizadores que prezam pela consciência narrativa de suas opções estéticas. A disciplina oferecerá uma reflexão abrangente sobre a análise fílmica e seus distintos papéis na constituição de uma cinematografia.

---

**CONTEÚDO PROGRAMÁTICO :**

1. Análise da narrativa: pontos de vista, formas narrativas
2. Descrição e segmentação do filme como método
3. Análise textual: ciências da linguagem
4. Análise do filme e psicanálise
5. Análise de filmes de gênero
6. Análise cinematográfica e pintura
7. Análise de programa televisivo e publicidade
8. Análise do filme e estudos culturais

## **CURRÍCULO NOVO**

### **Objetivos:**

- Desenvolver instrumental para a análise fílmica;
  - Explorar diferentes métodos e perspectivas analíticas de aproximação ao audiovisual.
- 

### **Conteúdo Programático:**

- 1. Análise fílmica: a montagem e os procedimentos estilísticos composicionais.**
- 2. Estilísticas históricas.**
- 3. Análise fílmica: análises textuais x estudos da recepção.**
- 4. A crítica cinematográfica e a construção de poéticas interpretativas.**
- 5. Análise fílmica: tendências analíticas.**

### **Critérios e Métodos Avaliativos:**

**Trabalho 1:** Escolha entre Análise Textual e Análise Narrativa, e elabore a análise de um filme a sua escolha. (1,0)

**Trabalho 2:** Análise fílmica no escopo da crítica cinematográfica. (1,0)

**Trabalho 3:** Seminário: Tendências analíticas em Análise Fílmica. (3,0)

**Trabalho 4:** Análise Fílmica na perspectiva das poéticas interpretativas com base nos procedimentos estilísticos composicionais. (4,0)

Presença, Participação e Pontualidade nos prazos (1,0)

Avaliação final: T1+T2+T3+P's = 10

### **Cronograma:**

#### **Aula 1 – Dia 10/8**

Apresentação do Plano de Ensino e dos métodos avaliativos.

Introdução à Análise Fílmica.

Texto: O que é Análise Fílmica? Conceitos e Metodologia(s), Manuela Penafria. (PDF)

#### **Aula 2 – Dia 17/8**

Conteúdo: Estilísticas históricas.

Leitura Obrigatória:

Os diferentes “tipos” de análise: textual, narrativa, poética, da imagem e do som (retomar texto de Manuela Penafria)

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. Capítulo 1: El análisis y otros discursos sobre el film, no livro Análisis del film.

Leitura complementar:

VANOYE, Francis; GOLIOT-LETÉ. Capítulo 1: Reflexões preliminares, no livro Ensaio sobre Análise Fílmica.

### **Aula 3 – Dia 24/8**

Conteúdo: Análise Textual

Filmografia obrigatória:

Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock.

Vertigo, de Alfred Hitchcock.

O poderoso chefão, de Francis Ford Coppola

A Liberdade é azul, de Krzysztof Kieslowski

Leitura obrigatória:

AUMONT, Jacques. Capítulo 4: Cinema e Linguagem, no livro A estética do filme.

ODIN, Roger. A questão do público: uma abordagem semiopragmática, no livro Teoria Contemporânea do cinema Vol. II de Fernão Ramos.

Leitura complementar:

METZ, Christian. Cinema: língua ou linguagem?, no livro A significação no cinema.

### **Aula 4 – Dia 31/8**

Conteúdo: Análise Narrativa

Filmografia obrigatória:

Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola

Blade Runner, de Ridley Scott

Forrest Gump, de Robert Zemeckis

O Grande Truque, de Christopher Nolan

Elefante, de Gus Van Sant

Leitura obrigatória:

GAUDREAU, André; JOST, François. Capítulo 2: Enunciação e narração, no livro A narrativa cinematográfica.

BORDWELL, David. O cinema clássico hollywoodiano: normas e princípios narrativos, no livro Teoria Contemporânea do cinema Vol. II de Fernão Ramos.

Leitura complementar:

AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. Capítulo 4: El análisis del film como relato, no livro Análisis del Film.

**Trabalho de Análise 1: Escolha entre Análise Textual e Análise Narrativa, e elabore a análise de um filme a sua escolha.**

**Aula 5 – Dia 7/9**

**FERIADO.**

**Aula 6 – Dia 14/9**

**Entrega do trabalho 1.**

Filmografia obrigatória:

Amor à flor da pele, de Wong Kar Wai.

Paris, Texas. Wim Wenders.

Carol, Todd Haynes.

Blue, de Derek Jarman.

Conteúdo: Análise e Construção das Poéticas interpretativas (efeitos de sentido) e A questão do estilo e autoria no cinema

Leitura obrigatória:

GOMES, Wilson. A Poética do Cinema e a questão do método em análise fílmica. (PDF)

BUSCOMBE, Edward. Ideias de autoria, no livro Teoria Contemporânea do cinema Vol. I, de Fernão Ramos.

BORDWELL, David. Sobre a história do estilo cinematográfico.

**Leitura complementar:**

BORDWELL, David. Encenação e estilo, no livro Figuras Traçadas na Luz.

**Aula 7 – Dia 21/9**

Filmografia obrigatória:

Minha vida sem mim, de Isabel Coixet.

Má educação, de Pedro Almodóvar.

Madame satã, Karim Ainouz.

Conteúdo: Análise da imagem e do som: a montagem e os procedimentos estilísticos composicionais. (no nível do plano, da sequência e do filme)

Leitura obrigatória:

- MARIE, Michel; LAURENT, Julier. As ferramentas da análise fílmica, no livro Lendo as imagens do Cinema.

**Aula 8 – Dia 28/9**

Tarefa: Perspectivas de Análises no escopo das Críticas Cinematográficas. Selecionar um crítico de cinema e trazer para a próxima aula uma crítica de um determinado filme a ser apresentado e debatido na aula do dia 5/10.

Participação da Professora no Seminário de Pesquisa em Audiovisual: Teorias, Estéticas e Processos de Produção na UFRGS/POA (ainda a confirmar)

### **Aula 9 – Dia 5/10**

Apresentação e debate da Análise fílmica no escopo das críticas cinematográficas.

Start do Seminário: Tendências analíticas em análise fílmica

### **Aula 10 – Dia 12/10**

**FERIADO**

### **Aula 11 – Dia 19/10**

Grupos terão essa aula para realizar a apresentação do Seminário: Tendências analíticas em Análise Fílmica.

Professora afastada para participação no XX Encontro SOCINE.

### **Aula 12 – Dia 26/10**

Apresentação do Seminário: Tendências analíticas em Análise Fílmica. (parte 1)

### **Aula 13 – Dia 02/11**

**FERIADO.**

### **Aula 14 – Dia 9/11**

Apresentação do Seminário: Tendências analíticas em Análise Fílmica. (parte 2)

### **Aula 15 – Dia 16/11**

Apresentação do Seminário: Tendências analíticas em Análise Fílmica. (parte 3)

### **Aula 16 – Dia 23/11**

Entrega dos trabalhos finais de Análise Fílmica.

### **Aula 17 – Dia 30/11**

## **Fechamento de notas/Entrega de notas.**

**Aula 18 – Dia 07/12**  
**Exame.**

### **BIBLIOGRAFIA**

#### **Bibliografia Básica (Obrigatório)**

AUMONT, Jacques e MARIE, Michel. A Análise do Filme. Texto e Grafia. Rio de Janeiro. 2010.  
BARTHES, Roland. Mitologias. Edições 70. São Paulo, 2012  
BAZIN, André. O cinema. São Paulo: Brasiliense, 1985.  
CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade, CIA. Editora Nacional, São Paulo, 1976  
JAMESON, Frederic. Marcas do Visível. Editora Graal. 1999  
XAVIER, Ismail. O Olhar e a Cena. Cosac e Naify. São Paulo. 2003

#### **Bibliografia complementar**

AUMONT, Jacques. O cinema e a encenação. Tradução de Pedro Elói Duarte. Lisboa: Texto & Grafia, 2008.  
\_\_\_\_\_. O olho interminável - cinema e pintura. Tradução de Eloísa Araújo Ribeiro. São Paulo: Cosac Naify, 2004. (Material disponibilizado em formato digital pelo professor)  
BORDWELL, David. Figuras traçadas na luz, a encenação no cinema. Tradução de Maria Luiza Machado Jatobá. Campinas: Papyrus Editora, 2008.  
CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa R. (Orgs). O Cinema e a Invenção da Vida Moderna. São Paulo: Cosac & Naif, 2001.  
CHION, Michel. A audiovisão, som e imagem no cinema. Tradução de Pedro Elói Duarte. Lisboa: Texto & Grafia, 2011.  
DUBOIS, Philippe. Cinema, vídeo e Godard. Tradução de Mateus Araújo Silva. São Paulo: Cosac Naify: 2004. (Material disponibilizado em formato digital pelo professor).  
GARDIES, René. Compreender o cinema e as imagens. Tradução de Pedro Elói Duarte. Lisboa: Texto & Grafia, 2008.  
GAUDREAUULT, André; JOST, François. A narrativa cinematográfica. Tradução de Adalberto Muller, Ciro Inácio Marcondes e Rita Jover Faleiros. Brasília: Editora UNB, 2009.  
JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Tradução de Marina Appenzeller. Campinas: Papyrus, 2006. (Material disponibilizado em formato digital pelo professor).  
JULLIER, Laurent; MARIE, Michel. Lendo as imagens do cinema. Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Editora SENAC, 2009. (Material disponibilizado em formato digital pelo professor).

METZ, Christian. A significação no cinema. Tradução de Jean-Claude Bernardet. São Paulo: Perspectiva, 1977. (2 VOLUMES) "Material disponibilizado em formato digital pelo professor".

STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. Tradução de Fernando Mascarello. Campinas: Papyrus, 2006.

VANOYE, Francis. Ensaio sobre a análise filmica. Tradução de Marina Appenzeller. Campinas: Papyrus, 1994. (Material disponibilizado em formato digital pelo professor).