

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO*

ANO LETIVO:	2025		
CAMPUS:	Curitiba II - FAP		
CURSO:	Cinema e Audiovisual		
GRAU:	Mestrado		
NOME DA DISCIPLINA:	Percursos investigativos em Cinema e Artes do Vídeo: Teorias de poesia no cinema		
SÉRIE/PERÍODO:			
TURMA:	2025	TURNO:	Vespertino
CARGA HOR. TOTAL:	45h	TEÓRICA:	30h PRÁTICA:
CARGA HOR. SEMANAL:	3h		
CARGA HOR. SEMIPRESENCIAL:	0		
OFERTA DA DISCIPLINA	Optativa		
DOCENTE	Beatriz Avila Vasconcelos		
TITULAÇÃO/ÁREA:	Doutora / Letras		

2. EMENTA

Reflexão acerca das relações entre poesia e as artes do cinema e do vídeo, abordando aspectos da linguagem poética e da linguagem cinematográfica/videográfica, dando ênfase a pensamentos e realizações de cineastas e/ou videoartistas.

3. OBJETIVOS

1. refletir sobre as relações entre cinema, vídeo e poesia, a partir de teorizações e realizações de cineastas e, quando possível, de videoartistas em diálogo com pensamentos e criações de poetas;
2. sensibilizar para o reconhecimento do poético na linguagem cinematográfica/videográfica, em seus tensionamentos com as linguagens narrativas e como ponto de força para os experimentalismos e vanguardas;
3. compreender a poesia, mais que como gênero ou tipo de linguagem, como forma de relacionamento com a realidade e atitude atenta e sensível no mundo, enquanto fundamento da criação artística;

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Encontro I:

Cinema e Poesia: aproximações iniciais

1. Poesia: mas o que é isto? "Poesia é a ocupação da palavra pela imagem" (Manoel de Barros, "Retrato quase apagado em que se pode ver perfeitamente nada")

2. Atenção e pensamento poético

Encontro II:

O cinema poético das **VANGUARDAS DOS ANOS 1920/30 - Dadaísmo**

Pensamentos e criações de poesia: **GERMAINE DULAC, LUIS BUÑUEL e o Surrealismo**

Encontro III e IV:

Pensamentos e criações de poesia: **MAYA DEREN** e o cinema vertical / **BARBARA HAMMER** e a iluminação do momento.

Encontro V e VI:

Pensamentos e criações de poesia: **PIER PAOLO PASOLINI** e o cinema de poesia

Encontro VII e VIII –

Pensamentos e criações de poesia: **ANDREI TARKOVSKI**: poesia como modo de relacionamento com a realidade

Encontro IX –

Pensamentos e criações de poesia: **CHANTAL AKERMAN**: ficar e olhar - duração da imagem e atenção poética

Encontro X e XI –

Pensamentos e criações de poesia: **JONAS MEKAS**: "Keep looking for things in places where there is nothing";

Encontro XII – Poesia e Vídeo

Encontro XIII – Pensamento poético e criação artística

Síntese final: "Poesia é a ocupação da imagem pelo ser" (Manoel de Barros, "Retrato quase apagado em que se pode ver perfeitamente nada")

Encontros IX e XV – Seminário avaliativo

Observação: as aulas têm duração de 3h presenciais, das 9h às 12h. Serão 15 encontros. Exige-se bastante dedicação às leituras e aos exercícios a serem feitos em casa e entregues aula a aula.

5. METODOLOGIA DE ENSINO

Estudo dirigido pela leitura de textos teóricos indicados. Discussão e análise de filmes / trechos de filmes / videos e de obras poéticas. Exercícios de criação poética.

6. RECURSOS DIDÁTICOS

Textos, filmes, imagens estáticas. Data show. Caixas de som. Computador. Quadro e caneta ou giz.

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Será levada em consideração na avaliação da disciplina: Participação nas atividades propostas em aulas; comprometimento com as leituras e filmes propostos; entrega de exercícios; entrega pontual do trabalho final.

Trabalho final da disciplina:

Modalidade a) **criação poética em linguagem audiovisual acompanhada de um texto** (em torno de 5 páginas) relacionando a criação a elementos teóricos abordados em sala de aula.

Ou

Modalidade b) **Análise fílmica ou videográfica realizada em forma de texto** (em torno de 5 páginas) relacionando a análise a elementos teóricos abordados em sala de aula.

Para aprovação na disciplina, o/a aluno/a precisará ter, no mínimo, 75% frequência nas aulas e média final 7,0.

8. BIBLIOGRAFIA

BÁSICA: Textos de Cineastas

BRAKHAGE, Stan. **Metaphors on Vision**. Edited with an Introduction by P. Adams Sitney. New York: Film Culture, 1963. Tradução brasileira parcial de Ismail Xavier e João Luiz Vieira: “Metáforas da visão”. In: Xavier, Ismail (Org.). *A Experiência do cinema* (antologia). Rio de Janeiro: Graal / Embrafilmes, 1983, p. 339-352.

BUÑUEL, Luis (1991) “Cinema: instrumento de poesia”, in Xavier, Ismail (org.) **A Experiência do Cinema**. Rio de Janeiro: Graal, p. 333-337

DEREN, Maya. New Directions in Film Art. In **Essential Deren**, Collected writings on film by Maya Deren, edited by Bruce R. McPherson, 207–219. Kingston, New York: McPherson & Company, 2005.

DEREN, Maya. Cinema: o uso criativo da realidade. Tradução José Gatti e Maria Cristina Mendes. **Devires**, Belo Horizonte, Fafich-UFMG, v. 9, n. 1, p. 128-149, 2012.

DULAC, Germaine. **Writings on Cinema (1919-1937)**. Organização e apresentação de Prosper Hillairet, prefácio de Tami M. Williams. Tradução para o inglês de Scott Hammen. Coleção Classiques de l’Avant-Garde. Paris: Expérimental, 2018.

EISENSTEIN, Sergei. Palavra e imagem. **O sentido do filme**. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.

HAMMER, Barbara. Maya Deren and Me. In: NICHOLS, Bill. **Maya Deren and the American Avant-Garde**. Bill Nichols (org). Los Angeles: University of California Press, 2001.

MEKAS, Jonas. **Movie Journal: The rise of the new American cinema**, 1959-1971. Edited with an introduction by Gregory Smulewicz-Zucker. New York, Columbia University Press.

PASOLINI, Pier Paolo. Cinema de prosa e cinema de poesia. In: GOLDFARB, José Luiz (Org.). **Diálogo com Pasolini – Escritos (1957-1984)**. Tradução de Nordana Benetazzo. São Paulo: Nova Stella, 1986.

PASOLINI, Pier Paolo. **Empirismo Hereje**. Tradução de Miguel Serras Pereira. Lisboa: Assírio e Alvim, 1981.

POETRY AND THE FILM: A Symposium. Willard Maas. **Film Culture**, No. 29, 1963, pp. 55-63. Disponível em: https://www.ubu.com/papers/poetry_film_symposium.html

SITNEY, Adam. **The Cinema of Poetry**. Oxford, Oxford University Press, 2015.

_____ (ed.). **Film Culture Reader**. New York, Cooper Square Press, 2000.

VERTOV, Dziga. Nós. Variação do Manifesto. Tradução de Marcelle Python. In: Xavier, Ismail (Org.). **A Experiência do cinema** (antologia). Rio de Janeiro: Graal / Embrafilmes, 1983.

TARKOVSKI, Andrei. **Esculpir o Tempo**. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

COMPLEMENTAR: outros textos

ALFORD, Lucy. **Forms of Poetic Attention**. New York: Columbia University Press, 2019.

ANDRESEN, Sophia de Mello Breyner Andresen. "Poesia e Realidade". **Colóquio – Revista de Artes e Letras**, 8: pp. 53-54, 1960.

AKERMAN, Chantal. **Too Far, Too Close** (catalogue). Ludion & M HKA Antwerp, 2012.

BACHELARD, Gaston. **A poética do espaço**. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

BRESSON, Robert. **Notas sobre o Cinematógrafo**. São Paulo: Iluminuras, 2005.

ARTAUD, Antonin. **Linguagem e vida**. Organização de J. Guinsburg et alii. São Paulo: Perspectiva, 2008.

BOSI, Alfredo. **O ser e o tempo da poesia**. São Paulo: Cultrix, 1977.

BRETON, André. Manifesto do surrealismo. In.: Teles, Gilberto Mendonça. **Vanguarda européia e modernismo brasileiro**: apresentação dos principais poemas, manifestos, prefácios e conferências vanguardistas, de 1857 a 1972. 18ª. ed. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 174 a 208.

CAÑIZAL, Eduardo Peñuela. "Cinema e poesia", in Xavier, Ismail. **O Cinema no Século**. Rio de Janeiro: Imago, 1996. pp.353-364.

EPSTEIN, Jean. "O cinema e as letras modernas" / "Bonjour cinema", in: Xavier, Ismail (org.). **A Experiência do Cinema**. Rio de Janeiro: Graal, 1991, pp. 269- 280. 2012

FRANCHETTI, Paulo; Doi, Elza Taeko. **Haicai: antologia e história**. Campinas: Editora da Unicamp, 2012.

GROTTA, Rodrigo. **Fantasmátika**: teoria para um cinema poético. Londrina: Grafatório, 2022.

GUMBRECHT, Hans-Ulrich. **Serenidade, presença e poesia**. Belo Horizonte: Relicário, 2016.

JAKOBSON, R. Lingüística e poética. In: JAKOBSON, R. **Lingüística e comunicação**. São Paulo: Cultrix, 2010, p. 150-207.

KAPPENBERG, Claudia. Film as poetry. **The international Journal of Screendance**. Vol. 3, 2013, p. 101-119. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/316753993_Film_as_Poetry

MACIEL, Maria Ester. A poesia no cinema: de Buñuel a Greenaway. **Cadernos de Tradução**, vol. 1. n º 7, 2001. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/article/view/5747>

MARGULIES, Ivone. **Nada Acontece**: o cotidiano hiper-realista de Chantal Akerman. São Paulo: Edusp, 2016.

MOURÃO, Patrícia (org.). **Jonas Mekas**. São Paulo: Centro Cultural Banco do Brasil. Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária - USP, 2013.

PAZ, Octavio. **O arco e a lira**. São Paulo: Cossac Naïf, 2012.

SAVERINI, Érika. **Índices de um Cinema de Poesia**: Pier Paolo Pasolini, Luis Buñuel e Krzysztof Kieslowski. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2004.

SCHRADER, Paul. **Transcendental Style in Film**: Ozu, Bresson, Dreyer. University of California Press, 2018.

SHKLOVSKI, Victor. Poetry and Prose in the Cinema. In Richard Taylor and Ian Christie, ed. **The Film Factory: Russian and Soviet Cinema in Documents**. London: Routledge, 1994 (1ª ed. 1927).

STERZI, Eduardo. Pasolini e a língua da poesia. **Passagens**: Revista do Programa de Pós-graduação em Comunicação - UFC, Fortaleza (CE), v. 7, n. 2, p. 39-56, 2016.

VASCONCELOS, Beatriz Avila. "Um modo de relacionamento com a realidade": noções de poesia de Andrei Tarkovski. **Aniki**: Revista Portuguesa da Imagem em Movimento, v. 7 n. 2. Dossiê Temático: Teoria dos Cineastas: uma abordagem para o estudo do cinema, pp. 152-171, 2020. Disponível em: <https://aim.org.pt/ojs/index.php/revista/article/view/649>

XAVIER, Ismail. **O Discurso Cinematográfico** – a opacidade e a transparência. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.

obs: alterações na bibliografia básica e complementar poderão ocorrer, conforme a demanda dos encontros; vários textos de poetas, não listados nesta bibliografia, serão lidos e recomendados em sala de aula.

9. APROVAÇÃO DO COLEGIADO

Aprovado em reunião do Colegiado de Curso em:

Dia:	21
Mês:	02
Ano:	2025
Ata Nº:	002

Docente

Coordenação do curso

ePROTOCOLO

Memorando 061/2025.

Documento: **PE_OPT_TeoriadePoesianoCinema_20251.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Juslaine de Fatima Abreu Nogueira (XXX.920.769-XX)** em 04/04/2025 10:32 Local: UNESPAR/FAP/MCAV,
Beatriz Avila Vasconcelos (XXX.203.921-XX) em 14/04/2025 13:57 Local: UNESPAR/FAP/MCAV.

Inserido ao documento **1.380.542** por: **Fernanda Dolores Dias** em: 04/04/2025 09:44.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

8dbfc96cb401f9efa4a1af2185c00af.