

Análise fílmica: parâmetros e práticas

Cláudia Mesquita

Pragmáticas da imagem (mestrado e doutorado)

Ementa: Introdução às questões que permeiam a análise e a interpretação dos filmes em suas variadas dimensões: narrativa, documental, figurativa, representacional. Ênfase será dada à diversidade dos parâmetros e procedimentos de análise, a partir dos pressupostos, indagações e conceitos centrais trabalhados no relacionamento com as obras.

Alguns tópicos que serão percorridos: 1) Formulação de operadores conceituais e parâmetros de análise (categorias/figuras/eixos) em diálogo com a problemática de pesquisa. 2) Narrativa, mise-en-scène, dispositivo, construção do espaço e do tempo. 3) Relações entre procedimentos fílmicos (encenação, montagem, enquadramento...) e operações analíticas. 4) Métodos comparatistas: inventários, constelações, séries históricas, cotejos entre obras e cineastas.

Encontro 1 (02/10): Abertura da disciplina. Apresentação do programa, dxs alunxs e suas pesquisas, e da proposta de trabalho para o semestre. Ao encontro de um filme... O que indagar? Primeiro exercício.

Encontro 2 (09/10): Em torno de *DOCUMENTIRA*. Reverberando o primeiro exercício e introduzindo alguns conceitos.

Filmes: *Documentira* (Agnès Varda, 1981). **Leituras:** Cap. "Documentira: uma ficção forjada por um gesto modesto", da dissertação de Eduardo Azevedo (Sobre um cinema que cata: Ética, Política e Subjetividade em Agnès Varda).

Encontro 3 (16/10): Narrativa, dispositivo, ensaio. Modos de escritura fílmica a partir da análise de uma obra.

Filmes: *Dez* (Abbas Kiarostami, 2002). **Leituras:** Capítulo 6, "Alteridade no habitáculo", da tese de Roberta VEIGA, *A estética do confinamento: o dispositivo no cinema contemporâneo*. Belo Horizonte, PPGCOM-UFMG, 2008. Leitura complementar: BERNARDET, Jean-Claude. *Caminhos de Kiarostami*. São Paulo: Cia. Das Letras, 2004.

Encontro 4 (30/10): Narração/instância narrativa como categoria de análise. Rever *Barravento*. Discussão da abordagem analítica de Ismail Xavier, desenvolvida em "Sertão Mar: Glauber Rocha e a estética da fome".

Filmes: *Barravento* (Glauber Rocha, 1962). **Leituras:** XAVIER, Ismail. Sertão mar - Glauber Rocha e a estética da fome. São Paulo: Cosac Naify, 2007. Introdução + cap. I (*Barravento: alienação versus identidade*). Leitura complementar: Cap. II (Contraponto I: O pagador de promessas e as convenções do filme clássico) e XAVIER, Ismail. Cinema e descolonização (*Filme Cultura* n. 40, ago/out 1982).

Encontro 5 (13/11): Formas narrativas. Dramaticidade, lirismo e epicidade do relato. Brecht e o cinema.

Filme: *Os Inconfidentes* (Joaquim Pedro de Andrade, 1972). **Leituras:** "Os Inconfidentes", de Gilda de Mello e Souza (*Revista Discurso*, 1972). Leitura complementar: Brecht and the politics of self-reflexive cinema, de Dana B. Polan (1974).

Encontro 6 (27/11): Mise-en-scène e enquadramento. A construção do espaço no cinema de Elia Suleiman: elaborando o cotidiano sob ocupação.

Filme: *Crônica de um desaparecimento* (Elia Suleiman, 1996). **Leituras:** DIEUZEIDE, Maria Inês. Ficcões para o exílio: as formas políticas do cinema de Elia Suleiman. Belo Horizonte: UFMG, 2018. Introdução + Capítulo 1 ("A Palestina, o exílio: formas para uma presença ausente") + Capítulo 3 ("Espaço: quadros para um povo sem território").

Encontro 7 (04/12): Montagem, duração, construção do tempo. Articulações entre tempo narrativo e tempo histórico. O avesso do futuro: o cinema de Adirley Queirós.

Filme: *Branco sai preto fica* (Adirley Queirós, 2014). **Leituras:** MESQUITA, Cláudia. O avesso do futuro: memória, distopia e condição precária em Branco sai, preto fica. In: ALMEIDA & MOURA, Catálogo da Mostra Brasil Distópico. Rio de Janeiro: Ponte Produções, Caixa Cultural, 2017. Leitura complementar: Cap. 2, "Encenação dos corpos, nas ruínas da história", da dissertação de Paloma Palácio (*A escrita polifônica de Ceilândia no cinema de Adirley Queirós: do território às paisagens distópicas de Brasília*, 2022).

Encontro 8 (18/12). Métodos comparatistas: séries históricas e constelações

Filmes: *Viramundo* (Geraldo Sarno, 1964), *ABC da Greve* (Leon Hirszman, 1979-1990), *Chapeleiros* (Adrian Cooper, 1983), *Peões* (Eduardo Coutinho, 2004), *Santiago* (João Salles, 2007), *Doméstica* (Gabriel Mascaro, 2012). **Leituras:** SOUTO, Mariana. Infiltrados e invasores: uma perspectiva comparada sobre as relações de classe no cinema brasileiro contemporâneo. Belo Horizonte: UFMG, 2016. Introdução + Por um cinema comparado (capítulo metodológico) + capítulo 2 ("De peões a domésticas: uma série histórica"). Leitura complementar: "Motivo Visual: a piscina vazia no cinema brasileiro contemporâneo" (Mariana Souto, Livia Azevedo Lima).

Referências Bibliográficas

AZEVEDO, Eduardo. Sobre um cinema que cata: Ética, Política e Subjetividade em Agnès Varda). Belo Horizonte: PPGCOM-UFMG, 2024.

BERNARDET, Jean-Claude. Caminhos de Kiarostami. São Paulo: Cia. Das Letras, 2004.

DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2005 _____. "O que é um dispositivo?" In: Deleuze, Gilles, "O mistério de Ariana". Lisboa: Veja, 1996.

DIEUZEIDE, Maria Inês. Ficções para o exílio: as formas políticas do cinema de Elia Suleiman. Tese de Doutorado. Belo Horizonte: PPGCOM-UFMG, 2018.

MESQUITA, Cláudia. O avesso do futuro: memória, distopia e condição precária em Branco sai, preto fica. In: ALMEIDA, Rodrigo; MOURA, Luís Fernando. Catálogo da Mostra *Brasil Distópico* (Caixa Cultural). Rio de Janeiro: Ponte Produções, Caixa Cultural, 2017.

PALÁCIO, Paloma. A escrita polifônica de Ceilândia no cinema de Adirley Queirós: do território às paisagens distópicas de Brasília. Rio de Janeiro, ECO/UFRJ, 2022.

POLAN, Dana. Brecht and the politics of self-reflexive cinema. *Jump Cut: A Review of Contemporary Media*, no. 1, 1974.

SOUTO, Mariana. Infiltrados e invasores: uma perspectiva comparada sobre as relações de classe no cinema brasileiro contemporâneo. Tese de doutorado. Belo Horizonte: PPGCOM-UFMG, 2016.

_____ & LIMA, Lívia. "Motivo Visual: a piscina vazia no cinema brasileiro contemporâneo". São Paulo: 32ª Compós, 2023.

SOUZA, Gilda de Melo. "Os inconfidentes". *Revista Discurso*. V.3, N.3, 1972. <https://doi.org/10.11606/issn.2318-8863.discurso.1972.37745>

VEIGA, Roberta. A estética do confinamento: o dispositivo no cinema contemporâneo. Tese de Doutorado. Belo Horizonte: PPGCOM-UFMG, 2008.

XAVIER, Ismail. Sertão mar - Glauber Rocha e a estética da fome. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

XAVIER, Ismail. "Cinema e descolonização". *Filme Cultura* n. 40, ano XV, ago/out. 1982.