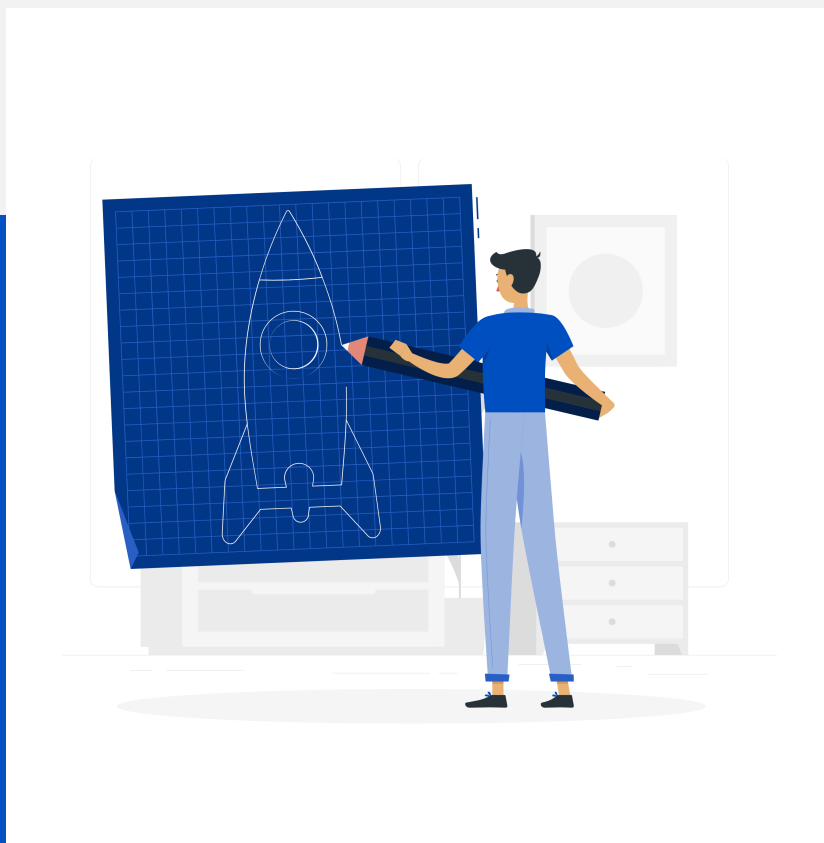

DIREÇÃO DE CINEMA, TV E MÍDIAS DIGITAIS

BCA escola
britânica de
artes criativas
& tecnologia

A Identidade Artística

O primeiro cinema

O SURGIMENTO DO CINEMA

A PRÉ-HISTÓRIA DO CINEMA

- Lanternas mágicas chinesas e derivados
- 1833: Fenacistoscópio

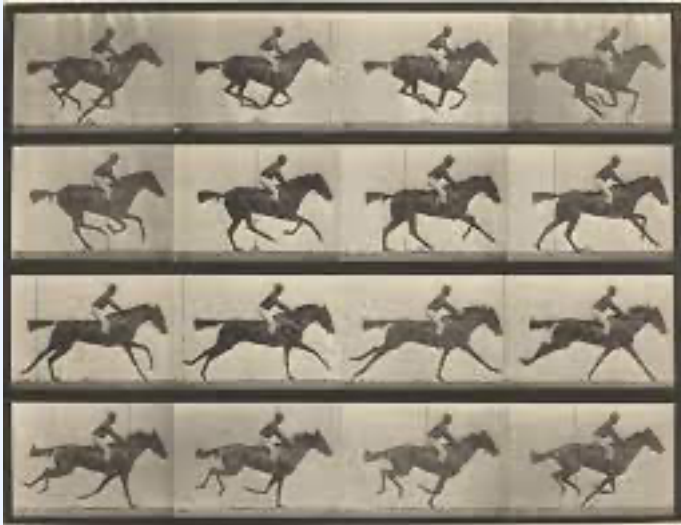
- 1834: Zoetrope

O primeiro cinema

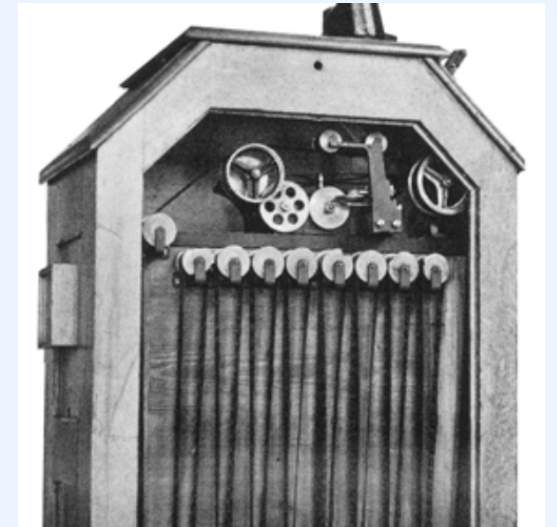
O SURGIMENTO DO CINEMA

- 1872: Experimento de Muybridge

- 1888: Os fragmentos de Lois Aimé Augustin Le Prince

- 1891: Kinetoscope (Cinetoscópio) dá a Thomas Edison o título de “inventor” do cinema

O primeiro cinema

PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS

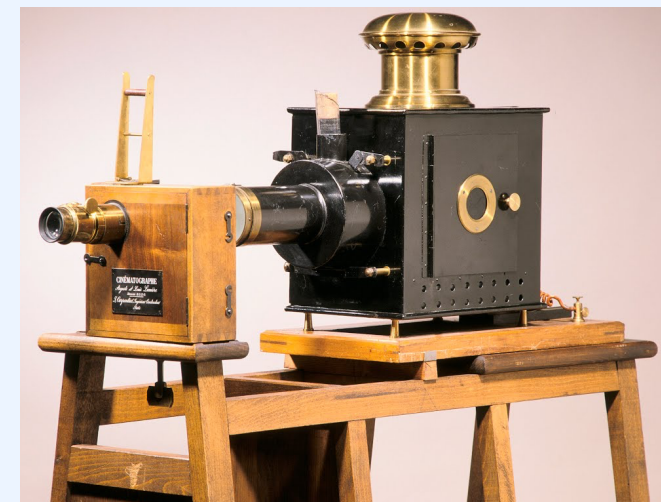
OS PIONEIROS

- 1895: Ano zero do cinema
 - Primeira exibição com cobrança de ingressos

*Young Grippo versus Battling Charles Barnett
Maio de 1895, NY*

- Irmãos Lumiere entram em contato com o Kinetoscope e aperfeiçoam
- 13 de Fevereiro de 1895 registram o Cinématographe

O primeiro cinema

PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS

- 28 de Dezembro de 1895: a primeira sessão de cinema
- Início da comercialização dos produtos das Indústrias Lumiere
- Início do século XX: cinema ainda é só técnica, e não linguagem

GEORGES MÉLIÈS

- 1896: Mistura projeções de filmes a shows de mágica
- Leva o cinema à categoria de arte
- “Pai dos efeitos especiais”

O primeiro cinema

D.W. GRIFFITH

- Incorporação de novos elementos narrativos:
 - Diferentes posições de câmera
 - Ações paralelas
 - Iluminação dramática
 - Ritmo de edição
 - Closes
 - Ensaio e preocupação no direcionamento de atores

EDWIN S. PORTER

- Responsável por inovações para contar histórias:
 - Intercalada de planos
 - Uso de travellings
 - Dupla exposição
 - Stop motion
 - Misturar cenas reais com encenadas
 - Retratar crimes
- Pai do gênero *western*

Vanguarda nos anos 20

O IMPRESSIONISMO FRANCÊS

O CINEMA ELEVADO À SÉTIMA ARTE

- Pós I Guerra Mundial
- Filmes com mais imagens e menos palavras
- Redução do uso de cartelas com texto
- Busca por poesias em cada plano
- Uso de efeitos técnicos visuais
- Temática individual e não mais coletivo
- Cenários mais urbanos
- Valorização das mais funções de trabalho
- Distância da literatura e teatro

Napoleão, de Abel Gance (1927)

Aula 2 – Vanguarda nos anos 20

O EXPRESSIONISMO ALEMÃO

A GUERRA E O TERROR

- Representação dos sentimentos do autor, sem relação com a realidade
- Distorção e estilização de cenários, luzes e personagens
- O fantástico e o grotesco
- Luzes e sombras
- Demonstrações de um mundo destruído
- Ângulos perturbadores e cenários fora de perspectiva

O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene (1920)

Vanguarda nos anos 20

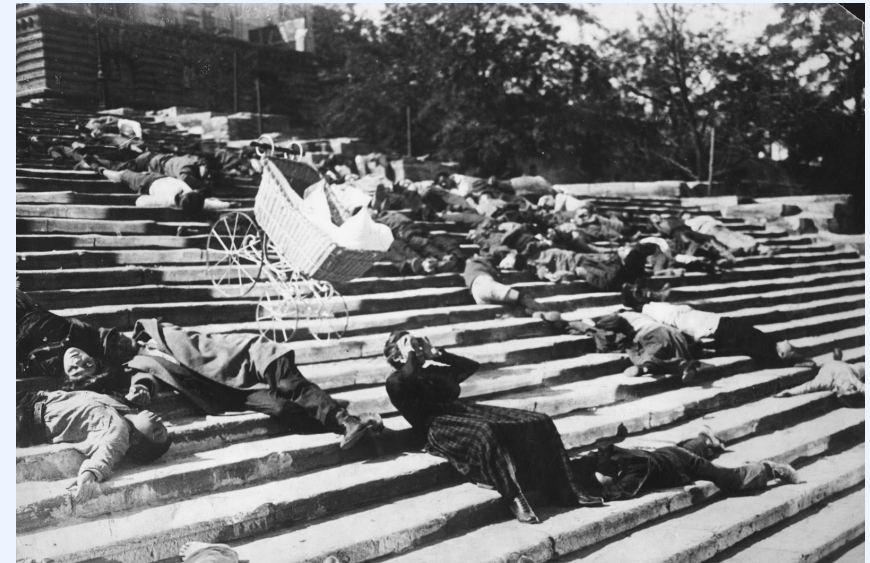
O REALISMO SOVIÉTICO

A BUSCA PELO CINEMA REVOLUCIONÁRIO

- Antes 1917 X Pós 1917
- Pesquisa por novas formas e linguagens
- EFEITO KULESHOV
- Dziga Vertov e o Cinema-Verdade
- Montagem dialética de Sergei Eisenstein

$$A + B = C$$

$$C \neq A+B$$

Vanguarda nos anos 20

SURREALISMO

A GUERRA E O TERROR

- Desprezo do pensamento lógico e valorização do sonho e inconsciente
- Uso de cenas irrealis para chocar
- Uso inexplicado de elementos e cenas

Cinema Hollywoodiano

WESTERNS

CINEMA AMERICANO POR EXCELÊNCIA

- Representação e engrandecimento do cidadão americano
- Construção heróica dos Estados Unidos
- Homem solitário contra tudo
- Cenário comum
- Derivação de narrativas em diversos filmes
- Criação do PLANO AMERICANO

Cinema Hollywoodiano

NOIR

ADAPTAÇÃO PARA UM MERCADO SEM DINHEIRO

- Protagonistas falíveis, exitantes e duvidosos
- Mulheres traiçoeiras
- Menos cenários e menos luz
- Uso de Voz OFF para economizar
- Efeitos como fumaça e neblina com uso dramático e necessário
- A necessidade deu origem a um dos gêneros mais produzidos até hoje

Cinema Moderno

NEORREALISMO ITALIANO

A REALIDADE CRUA, FIEL E REALISTA DO PÓS GUERRA

- Câmera na rua, no meio do povo, sem controle
- Atores e não atores juntos
- Usar a realidade para criar uma história de ficção
- Estética trabalhadora e popular contra a formalidade militar
- Câmera voltada para o caos social

Cinema Moderno

NOUVELLE VAGUE

A POLÍTICA DO AUTOR

- Contra o sistema de estúdios dos EUA
- Filmes mais baratos e mais livres
- Câmera vai para a rua
- Temas existenciais como a liberdade individual e os conflitos da alma
- Montagem fragmentada rompe com a estrutura clássica
- Novos padrões estéticos e uma filmagem quase documental

Acossado, Jean-Luc Godard (1960)

Os Incompreendidos, François Truffaut (1959)

Cinema Moderno

CINEMA NOVO BRASILEIRO

UMA CÂMERA NA MÃO E UMA IDEIA NA CABEÇA

- Mais ligado ao Neorrealismo Italiano e a Nouvelle Vague do que a Hollywood
- Cinema autoral e independente
- “Estética da fome”: temas sociais como favela, violência e a fome
- Distanciamento da visão passada no exterior: belos atores e paisagens lindas
- Não segue um padrão estético

Couro de Gato, Joaquim Pedro de Andrade (1962)

Vidas Secas, Nelson Pereira dos Santos (1963)

Obrigado (a)