

Sumário

APRESENTAÇÃO DA EDIÇÃO BRASILEIRA.....	13
PREFÁCIO.....	19

PARTE 1

A arte do cinema e a realização cinematográfica

1 CAPÍTULO — <i>O cinema como arte: Criatividade, tecnologia e negócios</i>	29
<i>Decisões artísticas na realização cinematográfica</i>	31
Vendo através da noite: Decisões artísticas na criação de <i>Colateral</i> (<i>Collateral</i>).....	32
<i>A mecânica dos filmes</i>	38
Máquinas de ilusão.....	39
Máquinas que usam filme.....	40
Máquinas que utilizam mídias digitais.....	45
<i>Fazendo o filme: A produção cinematográfica</i>	49
A fase de roteiro e financiamento.....	50
A fase de preparação.....	52
A fase de filmagem.....	54
A fase de composição.....	59
<i>Um olhar de perto: Termos e papéis na produção cinematográfica</i>	62
Implicações artísticas do processo de produção.....	67
<i>Modos de produção</i>	68
Produção em larga escala.....	68
Exploração, produção independente e filmes autônomos.....	70
Produção em pequena escala.....	72
Implicações artísticas dos diferentes modos de produção.....	74
<i>Trazendo o filme para o público: Distribuição e exibição</i>	77
Distribuição: O centro do poder.....	77
Exibição: Cinema e vídeo.....	84
<i>Filmes no cinema: Um perfil da exibição em cinemas internacionais em 2007</i>	85
Mercados auxiliares: Levando os filmes além da sala de cinema.....	88

Implicações artísticas de distribuição e exibição.....	91
<i>Resumo</i>	98
<i>Daqui para frente</i>	98
Websites.....	103
<i>DVDs recomendados</i>	104
<i>Suplementos de DVD recomendados</i>	104

PARTE 2

A forma fílmica

2 CAPÍTULO — <i>A importância da forma fílmica</i>	109
<i>O conceito de forma no cinema</i>	109
A forma como sistema.....	109
“Forma” versus “conteúdo”.....	112
Expectativas formais.....	112
Convenções e experiência.....	116
Forma e sentimento.....	117
Forma e significado.....	119
Avaliação.....	124
<i>Princípios da forma fílmica</i>	126
Função.....	127
Similaridade e repetição.....	129
<i>Um olhar de perto: Enxergando padrões</i>	130
Diferença e variação.....	133
Desenvolvimento.....	134
Unidade e não unidade.....	137
<i>Resumo</i>	139
<i>Daqui para frente</i>	139
Websites.....	141
<i>Suplementos de DVD recomendados</i>	141
3 CAPÍTULO — <i>A narrativa como sistema formal</i>	143
<i>Princípios de construção da narrativa</i>	143
O que é narrativa?.....	144
Enredo e história.....	146
Causa e efeito.....	149
Tempo.....	153
<i>Um olhar de perto: Brincando com o tempo da história</i>	157
Espaço.....	161
Aberturas, conclusões e padrões de desenvolvimento.....	162
<i>Narração: O fluxo de informações da história</i>	165
Quantidade de informações da história.....	166
Profundidade das informações da história.....	169
<i>Um olhar de perto: Quando as luzes se apagam, a narração começa</i>	173

O narrador.....	176
Resumo da narração.....	177
<i>O cinema clássico de Hollywood</i>	179
<i>A forma narrativa em Cidadão Kane</i>	182
Expectativas gerais da narrativa em <i>Cidadão Kane</i>	182
Enredo e história em <i>Cidadão Kane</i>	184
A causalidade em <i>Cidadão Kane</i>	186
O tempo em <i>Cidadão Kane</i>	187
A motivação em <i>Cidadão Kane</i>	191
O paralelismo em <i>Cidadão Kane</i>	193
Padrões de desenvolvimento de enredo em <i>Cidadão Kane</i>	194
A narração em <i>Cidadão Kane</i>	195
<i>Resumo</i>	199
<i>Daqui para frente</i>	199
Websites.....	202
<i>Suplementos de DVD recomendados</i>	202

PARTE 3

Estilo fílmico

4 CAPÍTULO — <i>O plano: Mise-en-scène</i>	205
<i>O que é mise-en-scène?</i>	205
<i>Realismo</i>	206
<i>O poder da mise-en-scène</i>	207
<i>Aspectos da mise-en-scène</i>	209
Cenário.....	209
Figurino e maquiagem.....	216
Iluminação.....	221
Encenação: Movimento e interpretação.....	231
<i>Um olhar de perto: Os instrumentos do ator de cinema</i>	236
<i>Juntando tudo: Mise-en-scène em espaço e tempo</i>	243
Espaço.....	246
Tempo.....	256
<i>Funções narrativas da mise-en-scène em Nossa hospitalidade</i> (Our hospitality).....	260
<i>Resumo</i>	267
<i>Daqui para frente</i>	267
Websites.....	271
<i>Suplementos de DVD recomendados</i>	271
5 CAPÍTULO — <i>O plano: Cinematografia</i>	273
<i>A imagem fotográfica</i>	273
A amplitude tonal.....	273
A velocidade do movimento.....	279
Perspectiva.....	282

<i>Um olhar de perto: Do monstruoso ao mundano: Imagens geradas por computador em O Senhor dos Anéis</i>	296
<i>O enquadramento</i>	298
Dimensões e formas do quadro.....	299
Espaço dentro e fora de campo.....	305
Ângulo, nível, altura e distância do enquadramento.....	307
O quadro móvel.....	314
<i>Duração da imagem: O plano longo</i>	331
Funções do plano longo.....	332
O plano longo e o quadro móvel.....	335
<i>Resumo</i>	340
<i>Daqui para frente</i>	340
<i>Websites</i>	345
<i>Suplementos de DVD recomendados</i>	345
6 CAPÍTULO — <i>A relação de um plano com o outro: A montagem</i>	349
<i>O que é montagem?</i>	350
<i>Dimensões da montagem cinematográfica</i>	352
Relações gráficas entre o plano A e o plano B.....	352
Relações rítmicas entre o plano A e o plano B.....	358
Relações espaciais entre o plano A e o plano B.....	360
Relações temporais entre o plano A e o plano B.....	362
<i>A montagem em continuidade</i>	366
Continuidade espacial: A regra dos 180°.....	367
A montagem em continuidade em <i>Relíquia macabra</i>	370
Montagem em continuidade: Alguns refinamentos.....	375
Mais refinamentos: Cruzando o eixo de ação.....	379
A montagem paralela.....	379
Continuidade temporal: Ordem, frequência e duração.....	383
<i>Um olhar de perto: Continuidade intensificada: Los Angeles — Cidade proibida e a montagem contemporânea</i>	384
<i>Alternativas à montagem em continuidade</i>	392
Possibilidades gráficas e rítmicas.....	392
A descontinuidade espacial e temporal.....	394
Funções da montagem em descontinuidade: <i>Outubro</i>	399
<i>Resumo</i>	404
<i>Daqui para frente</i>	404
<i>Websites</i>	407
<i>Suplementos de DVD recomendados</i>	407
7 CAPÍTULO — <i>O som no cinema</i>	409
<i>Os poderes do som</i>	410
<i>Elementos fundamentais do filme sonoro</i>	413
Propriedades perceptuais.....	413

Seleção, alteração e combinação	416
<i>Dimensões do som fílmico</i>	426
O ritmo	426
Fidelidade.....	430
O espaço.....	431
<i>Um olhar de perto: O som off e o ponto de vista óptico: A troca do dinheiro em Jackie Brown</i>	434
O tempo	446
<i>Funções do som no cinema: O grande truque</i>	452
Homens transportados	453
Os sons da mágica	454
Ecos visuais e auditivos	456
Dois diários.....	458
Insinuando segredos.....	460
A abertura.....	461
<i>Resumo</i>	466
<i>Daqui para frente</i>	466
Websites.....	469
<i>Suplementos de DVD recomendados</i>	470
8 CAPÍTULO — <i>Resumo: O estilo como sistema formal</i>	473
<i>O conceito de estilo</i>	473
O estilo e o cineasta.....	473
O estilo e o espectador	475
<i>Analisando o estilo de um filme</i>	476
Passo 1: Determine a estrutura organizacional	476
Passo 2: Identifique as técnicas proeminentes usadas.....	476
Passo 3: Determine os padrões das técnicas.....	477
Passo 4: Propor funções para as técnicas proeminentes e os padrões que elas formam.....	479
<i>Um olhar de perto: O estilo em A sombra de uma dúvida</i>	480
<i>O estilo em Cidadão Kane</i>	484
<i>Resumo</i>	494
<i>Daqui para frente</i>	494
<i>Suplementos de DVD recomendados</i>	495

PARTE 4

Tipos de filmes

9 CAPÍTULO — <i>Gêneros cinematográficos</i>	499
<i>Entendendo o gênero</i>	500
Definindo o gênero.....	500
Analisando um gênero	502
História do gênero.....	504
<i>Um olhar de perto: Gênero contemporâneo: O suspense policial</i>	506

As funções sociais dos gêneros	512
<i>Três gêneros</i>	514
O faroeste	514
O filme de terror.....	517
O musical.....	521
<i>Resumo</i>	527
<i>Daqui para frente</i>	527
Websites.....	528
<i>Suplementos de DVD recomendados</i>	528

10 CAPÍTULO — *Documentários, filmes experimentais e*

<i>animações</i>	531
<i>Documentário</i>	531
O que é um documentário?.....	531
Tipos de documentário	534
Os limites entre documentário e ficção	534
Tipos de forma nos filmes documentários	537
Forma categórica	537
Forma retórica	547
<i>Filme experimental</i>	556
Tipos de forma nos filmes experimentais.....	559
<i>O filme de animação</i>	580
<i>Resumo</i>	592
<i>Daqui para frente</i>	592
Websites.....	596
<i>Suplementos de DVD recomendados</i>	597

PARTE 5

Análise crítica de filmes

11 CAPÍTULO — <i>Crítica cinematográfica: Exemplos de análises</i>	601
<i>O cinema narrativo clássico</i>	602
Jejum de amor.....	602
Intriga internacional.....	607
Faça a coisa certa.....	613
<i>Opções narrativas à produção cinematográfica clássica</i>	620
Acochado.....	620
Era uma vez em Tóquio.....	627
Amores expressos	633
<i>Forma e estilo no documentário</i>	640
Um homem com uma câmera.....	640
A tênue linha da morte.....	645
<i>Forma, estilo e ideologia</i>	653
Agora seremos felizes.....	653
Touro indomável.....	663

APÊNDICE — <i>Escrevendo uma análise crítica de um filme</i>	671
<i>Preparando-se para escrever</i>	671
Etapa 1: Desenvolver uma tese que seu ensaio explicará e sustentará.....	671
Etapa 2: Esboçar uma segmentação do filme todo.....	672
Etapa 3: Encontrar exemplos significativos da técnica cinematográfica ...	673
<i>Organização e redação</i>	674
<i>Resumo</i>	677
<i>Fantasia e realidade em O rei da comédia — Amanda Robillard</i>	677
<i>Daqui para frente</i>	682
<i>DVDs dos filmes analisados</i>	683

PARTE 6

História do cinema

12 CAPÍTULO — <i>Arte e história do cinema</i>	687
<i>O cinema das origens (1893-1903)</i>	688
<i>O desenvolvimento do cinema clássico de Hollywood (1908-1927)</i>	692
<i>O Expressionismo alemão (1919-1926)</i>	697
<i>Impressionismo e Surrealismo francês (1918-1930)</i>	701
O Impressionismo.....	702
O Surrealismo.....	705
<i>A montagem soviética (1924-1930)</i>	707
<i>O cinema clássico de Hollywood após a chegada do som</i>	711
<i>Neorrealismo italiano (1942-1951)</i>	715
<i>A Nouvelle Vague (1959-1964)</i>	718
<i>A nova Hollywood e o cinema independente</i>	723
<i>O cinema de Hong Kong nas décadas de 1980 e 1990</i>	730
<i>Daqui para frente</i>	736
<i>DVDs recomendados</i>	740
 <i>Glossário</i>	 743
 <i>Créditos</i>	 752
<i>Suplementos de DVDs recomendados</i>	752
 <i>Índice onomástico</i>	 755