

Video e Cinema Documental

Licenciatura, 1º Ciclo

Plano: Despacho n.º 13021/2015

Ficha da Unidade Curricular: História e Estética do Cinema I

ECTS: 5; Horas - Totais: 135.0, Contacto e Tipologia, TP:60.0; OT:3.0;

Ano|Semestre: 1|S1; Ramo: Tronco Comum;

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 9932001

Área Científica: Estudos do Cinema e do Documentário

Docente Responsável

Jorge Humberto dos Santos Seabra

Docente e horas de contacto

Jorge Humberto dos Santos Seabra

Professor Adjunto Convidado, TP: 60; OT: 3;

Objetivos de Aprendizagem

1. Desenvolvimento da capacidade de relacionamento entre a história do cinema e a evolução dos movimentos culturais e artísticos.
2. Dominar os momentos fundamentais da evolução da história do cinema desde a fase pioneira até ao fim do cinema clássico americano.

Objetivos de Aprendizagem (detalhado)

- A. Habilitar os alunos a desenvolver grelhas de leitura da história do cinema e a compreender os seus momentos charneira desde o pré-cinema até meados do Século XX.
- B. Dominar a capacidade de relacionar movimentos cinematográficos com outros movimentos artísticos na primeira metade do Século XX.

Conteúdos Programáticos

- A. Conceptualização
 - I. O objeto da história do cinema
 - II. O contexto histórico-cultural da emergência do cinema
 - III. A invenção do cinema
- B. O tempo do cinema mudo
 - I. Da invenção à arte
 - II. Da invenção à indústria
 - III. A revolução do sonoro
- C. As vanguardas cinematográficas dos anos 20
 - i. O expressionismo cinematográfico alemão
 - II. A vanguarda soviética
- D. O cinema clássico americano

Conteúdos Programáticos (detalhado)

- A. TEORIZAÇÃO
 - I. O objeto da história do cinema
 - II. O contexto histórico-cultural da emergência do cinema

1. Modernismo e cultura de elites
 2. Cultura da cópia e emergência da cultura de massas
 3. As contradições modernistas
 4. Cinema, modernidade e revolução cultural
- III. A invenção do cinema
1. Da decomposição à síntese do movimento
 2. O sistema de projecção
 3. O cinema como ilusão ótica

B. O TEMPO DO CINEMA MUDO

I. Da invenção à arte

1. O pioneirismo de Edison
2. Os Lumière e a estética das vistas
3. L'histoire d'un crime de Ferdinand Zecca
4. O cinema fantástico de Méliès
5. Edwin Porter e a emergência da linguagem fílmica
6. David Griffith e a emancipação da estética cinematográfica
7. A afirmação do cinema como arte

II. Da invenção à indústria

1. Edison, o industrial e comerciante
2. Os Lumière e a indústria das vistas
3. A supremacia industrial da Europa até à Grande Guerra
4. Da Motion Pictures Patents Company à ascensão dos independentes americanos
5. Dos nickelodeon aos palácios de cinema

III. A revolução do sonoro

1. Os problemas clássicos da sonorização
2. Os sistemas Vitaphone e Movietone nos anos vinte
3. Transformações na produção fílmica e no formato do espetáculo
4. Evolução estética do cinema
5. As resistências ao sonoro

C. AS VANGUARDAS CINEMATOGRAFICAS DOS ANOS VINTE

I. O expressionismo cinematográfico alemão

1. A interpretação clássica
2. Paul Wegener e as origens do cinema fantástico
3. O papel do estado e da UFA
4. O cinema de Weimar

II. A vanguarda soviética dos anos vinte

1. A tese clássica sobre as origens do cinema soviético
2. O cinema ao serviço da revolução

D. O CINEMA CLÁSSICO AMERICANO

1. Conceito e problematização
2. Mecanismos de padronização: estúdios, géneros, star-system
3. O modelo narrativo
4. O film noir

Metodologias de avaliação

1. Avaliação contínua

- a) 75% de presenças nas aulas para poderem ser avaliados à disciplina.
- b) nota de leitura: 30% da classificação final

- c) intervenção nas aulas: 20% da classificação final
- d) prova de avaliação: 50% da classificação final

2. Exame | Época Normal
Prova Escrita sobre o programa letivo

3. Exame | Época de Recurso
Prova Escrita sobre o programa letivo

Software utilizado em aula

Estágio

Não aplicável.

Bibliografia recomendada

- Noriega, J. (2003). *Historia del cine*. Madrid: Alianza Editorial
- Aumont, J. (2009). *Dicionário teórico e crítico do cinema*. Lisboa: Texto e Grafia
- Bordwell, D. (1993). *El arte cinematográfico*. Barcelona: Paidós
- Bordwell, D. (1996). *La narration en el cine de ficción*. Barcelona: Paidós

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

1: A, B, C, D

2: A, B, C, D

Metodologias de ensino

A - Aulas teóricas em sala de aula.

B - Aulas práticas de análise de filmes em sala de aula.

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

1: A, B, C, D

2: A, B, C, D

Língua de ensino

Português

Pré requisitos

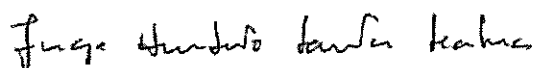
Não aplicável.

Programas Opcionais recomendados

Não aplicável.

Observações

Docente Responsável

Diretor de Curso, Comissão de Curso

Conselho Técnico-Científico

Jorge Antunes