

Cinema Documental

Licenciatura, 1º Ciclo

Plano: R/A-Ef 645/2011/AL02

Ficha da Unidade Curricular: História e Estética do Cinema I

ECTS: 4; Horas - Totais: 108.0, Contacto e Tipologia, TP:60.0; OT:3.0;

Ano | Semestre: 1 | S1

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 81771

Área Científica: Estudos Fílmicos

Docente Responsável

Jorge Humberto dos Santos Seabra

Professor Adjunto Convidado

Docente(s)

Jorge Humberto dos Santos Seabra

Professor Adjunto Convidado

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)

1. 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.
2. Situar criticamente obras fílmicas referenciais nos movimentos e tendências em que se inserem.

Conteúdos Programáticos

A. A invenção do cinema

I. O contexto histórico-cultural da emergência do cinema

II. Da decomposição à síntese do movimento

B. O tempo do cinema mudo

I. Da invenção à arte

C. As vanguardas cinematográficas dos anos 20

I. O surrealismo

II. O expressionismo alemão

III. A vanguarda soviética

D. A revolução do sonoro

E. O cinema clássico americano

Conteúdos Programáticos (detalhado)

A. A invenção do cinema

I. O contexto histórico-cultural da emergência do cinema

1. Cultura de elites e cultura de massas nos inícios da imagem em movimento

2. Cinema, modernidade e revolução cultural

II. Da decomposição à síntese do movimento

1. Uma invenção coletiva

2. O sistema de projeção

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. Os pioneiros portugueses

4. L'histoire d'un crime de Ferdinand Zecca

5. O cinema fantástico de Méliès

6. Edwin Porter e a emergência da linguagem fílmica

7. David Griffith e a emancipação da estética cinematográfica

8. A afirmação do cinema como arte

C. As vanguardas cinematográficas dos anos 20

I. Do Impressionismo ao Surrealismo

1. Princípios estéticos e ideológicos

2. Figuras e filmes

3. Manoel de Oliveira e as sinfonias urbanas

II. O expressionismo alemão

1. A interpretação clássica
2. Um cinema de características nacionais
3. Vanguardismo do cinema de Weimar
4. O fascínio pelo poder da câmara e da montagem

III. A vanguarda soviética

1. O tempo histórico da vanguarda
2. A tese clássica sobre as origens do cinema soviético
3. Cinema, revolução e vanguarda
4. Protagonistas

D. A revolução do sonoro

I. Os problemas clássicos de sonorização

II. Os sistemas Vitaphone e Movietone nos anos vinte

III. Transformações na produção fílmica e no formato do espetáculo

IV. Evolução estética do cinema

V. As resistências ao sonoro

E. O cinema clássico americano

I. Conceito e problematização

1. Semântica, cronologia, norma estético-ideológica

II. Mecanismos de padronização

1. Estúdios
2. Géneros
3. Star-system

III. O modelo narrativo

1. O tempo e o espaço
2. A centralidade do argumento

IV. Géneros

1. Western
2. Film noir

Metodologias de avaliação

1. Elaboração de um trabalho escrito (Recensão crítica) sobre uma referência bibliográfica (40%)

1.1 Critérios de avaliação do texto (30%)

- a) Organização do texto em secções: página de rosto (autoria, título, local, ano); índice; corpo do trabalho; referências consultadas
- b) Trabalho com um mínimo de 2000 palavras
- c) Síntese crítica das ideias fundamentais da referência bibliográfica
- d) Capacidade de expressão, análise e referenciação
- e) Reflexão sobre a importância da referência para a formação académica do aluno

1.2 Colaboração no tema da aula (10%)

1.3 Submissão do trabalho escrito

- a) Na plataforma Teams, até ao dia anterior à apresentação oral.
- b) Ficheiro word como no exemplo: "JorgeSeabra-InvençãoDoCinema".
- c) Não são aceites submissões posteriores à leção do tema em aula

2. Uma prova escrita (Frequência) no final do semestre (60%)

3. Exame (Ep Normal)

Prova Escrita sobre o programa letivo (100%)

4. Exame (Ep Recurso)

Prova Escrita sobre o programa letivo (100%)

A avaliação é feita de acordo com o disposto no Art.º 11º do Regulamento Académico das Escolas do IPT. Estão dispensados/as de Exame os/as estudantes que em Frequência obtenham nota igual ou superior a 10 valores.

Software utilizado em aula

Microsoft Teams

Estágio

N/A

Bibliografia recomendada

- Aumont, J. (2009). *Dicionário teórico e crítico do cinema* . 1, Texto & Grafia. Lisboa
- Bordwell, D. (1993). *El arte cinematográfico* . 1, Paidós. Barcelona
- Gubern, R. (2005). *Historia del cine* . 1, Editorial Lumen. Barcelona
- Noriega, J. (2003). *Historia del cine* . 1, Alianza Editorial. Madrid
- Bordwell, D. (2003). *Film history. An introduction* . 2, McGraw-Hill. New York

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

A: 1, 2

B: 1, 2

C: 1, 2

D: 1, 2

E: 1, 2

Metodologias de ensino

- a) Aulas à distância. Interação síncrona. Algumas aulas presenciais
- b) Utilização: fóruns de discussão online; keynotes; filmes; apresentação trabalhos dos alunos
- c) Sessões definidas em cronograma temático
- d) Disponibilização roteiros de aula em pdf

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

A: 1, 2

B: 1, 2

C: 1, 2

D: 1, 2

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

Utilização de computador para acesso às sessões de videoconferência.

Programas Opcionais recomendados

N/A

Observações

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

- 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
- 8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos;

Docente responsável
