

Cinema Documental

Licenciatura, 1º Ciclo

Plano: Despacho nº 6320/2018 - 28/06/2018

Ficha da Unidade Curricular: Cinema Experimental

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

Ano | Semestre: 2 | S1

Tipo: Obrigatória; Interação: Presencial; Código: 817714

Área Científica: Estudos Fílmicos

Docente Responsável

Nuno André Mourisco Ferreira da Silva

Assistente Convidado

Docente(s)

Nuno André Mourisco Ferreira da Silva

Assistente Convidado

Objetivos de Aprendizagem

- a) Desenvolver um percurso histórico pelo Cinema Experimental;
- b) Compreender as relações entre o Cinema Experimental e os movimentos artísticos;
- c) Promover a capacidade de situar as obras no contexto sócio-político global;
- d) Estimular a autoria e a produção experimental.

Objetivos de Aprendizagem (detalhado)

- a) Desenvolver um percurso semi-histórico pelo Cinema Experimental como foco no século XX e nas suas principais vanguardas;
- b) Compreender a influência dos movimentos artísticos na génese de novas formas de linguagem visual. Explorar as técnicas, os motivos, os desenvolvimentos e aportações;
- c) Compreender a contemporaneidade das obras e a relação do autor com dinâmicas históricas, sociais e políticas;
- d) Estimular o desenvolvimento autoral e experimental através da produção de exercícios fílmicos, utilizando aspectos formais das vanguardas supracitadas.

Conteúdos Programáticos

1. A Modernidade;
2. Vanguardas;
3. Abstracionismo;
4. Surrealismo;
5. Psicodrama;
6. Contra-culturas;
7. Underground;
8. Cinema Estrutural;
9. Fluxus;
10. Letrismo e Situacionismo;
11. Personal Cinema;
12. Cinema Arte.

Conteúdos Programáticos (detalhado)

1. O despontar da arte moderna. Cruzamento de movimentos e formas de arte. Impressionismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo. Desafios entre as diferentes formas de arte: dança, pintura, poesia, música, escultura, moda e literatura;
2. As vanguardas vintistas. Cinema puro e cinema absoluto. A arte da colagem. O cinema como forma de arte, não-narrativa;
3. O desenvolvimento da arte pela arte. A técnica como expressão artística. O abstracionismo e a virtuosidade. O sair da obsessão realista na arte da imagem;
4. A influência da psicanálise. A inexplicável lógica do sonho. O cinema onírico. O surreal como expressão do real;
5. A montagem como associação livre e as narrativas desconstruídas. Questões de representação: cinema e género;
6. A cultura e a arte como representação. As massas, os centros, as elites e as periferias. Representar a realidade em que se vive, construir a realidade pela representação;
7. Do "underground" ao "main-stream". Da "cultura popular" à "pop-art". O "kitsch", a arte das formas e as formas de arte;
8. Depois do populismo do Underground, o regresso às estruturas e os processos. Combinação de premeditação e acaso nas filmagens. A percepção/sensação da audiência. O "materialismo-estrutural";
9. O regresso da "anti-arte" e da simplicidade. O humor, a crítica às elites e às instituições. Além da noção de arte como um dom ou profissão. Um outro "ready-made" e "pret-a-porter";
10. Regresso à crítica da linguagem (neo-dadaísmo). Efeitos de dissociação. O "détournement". A sociedade do espetáculo. Cinema crítico;
11. Intimidade e extimidade. O cinema do quotidiano como forma experimental e documental. A experiência pessoal e o seu universal;
12. Cinema Arte - Derek Jarman e Peter Greenaway. A arte electrónica e a video-arte. Young British Artists. Do Cinema Expandido ao cinema instalação.

Metodologias de avaliação

Avaliação contínua:

Assiduidade e participação - 20%
Exercício 1 - Abstracionismo - 10%
Exercício 2 - Surrealismo - 10%
Exercício 3 - Contra-Cultura - 10%
Exercício 4 - Cinema Estrutural - 10%
Exercício 5 - Letrismo Situacionismo - 10%
Exercício final - 30%

Exame (época normal, recurso e especial):

Exercício 1, 2, 3, 4 e 5 - 50%

Exercício final - 50%

Software utilizado em aula

Adobe Premiere Pro;

DaVinci Resolve.

Estágio

Não aplicável.

Bibliografia recomendada

- Adams Sitney, P. (2002). *Visionary Film: The American Avant-Garde, 1943-2000.* 1, Oxford University Press. Oxford
- Audrey Foster, G. e Winston-Dixon, W. (2002). *Experimental Cinema, The Film Reader.* 1, Routledge. London
- O'Pray, M. (2003). *Avant-Garde Film: Forms, Themes and Passions.* 1, Columbia University press - Wallflower Press. New York
- Rees, A. (2011). *A History of Experimental Film and Video.* 2, British Film Institute. Londres

Coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos

a)1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

b)1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

c)1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

d)1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Metodologias de ensino

A - Exposição oral;

B - Visionamento participativo de filmes;

C - Produção de exercícios fílmicos.

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

A- a, b, c

B- b, c

C- b, d

Língua de ensino

Português

Pré-requisitos

Não aplicável.

Programas Opcionais recomendados

Não aplicável.

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;
- 5 - Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas;
- 10 - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países;
- 11 - Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis;

Docente responsável
