

Cinema Documental

Licenciatura, 1º Ciclo

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

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

Gonçalo Cardoso Leite Velho

Professor Adjunto

Docente(s)

Gonçalo Cardoso Leite Velho

Professor Adjunto

Objetivos de Aprendizagem

- a) Desenvolver um percurso histórico do 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
- d) Estimular a autoria e a produção experimental
- e) Empoderar e promover a inclusão

Objetivos de Aprendizagem (detalhado)

- a) Desenvolver um percurso semi-histórico pelo Cinema Experimental, com enfoque no Séc. XX.
- b) Compreender as técnicas, os motivos, os desenvolvimentos e aportações
- c) Compreender a relação entre movimentos artísticos e autores
- d) Estimular o desenvolvimento autoral e experimental
- e) Empoderar e promover a inclusão social, económica e política de todos, independentemente da idade, género, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição económica ou outra;

Conteúdos Programáticos

- 1.A arte e as vanguardas do início do Séc. XX (pré-1ª Guerra)
- 2.A vanguarda francesa (pós-1ª Guerra)
- 3.O Surrealismo
- 4.Anos 30 - A transição para o documentário
- 5.A vanguarda do pós-2ª Guerra
- 6.O "Underground"
- 7.O "estruturalismo"
- 8.Fluxus
- 9.Pluralismos
- 10.Contemporaneidade

Conteúdos Programáticos (detalhado)

- 1.Os complexos anos 20. O cruzamento de movimentos artísticos interligados, tendências e artistas. Futurismo, dadaísmo, surrealismo, e a convivência de diferentes formas de arte: dança, pintura, poesia, música, escultura, moda e literatura. Análise específica das vanguardas francesa e alemã. As experiências soviéticas. Cinema abstracto, cinema Pur e cinema absoluto. O cinema como forma de arte, não-narrativo.
- 2.O impressionismo cinematográfico. Cinema experimental como cinema de massas. A relação do filme com os compositores musicais modernos. O simbolismo e a abstracção.
- 3.A influência da psicanálise. A inexplicável lógica do sonho. As raízes do surrealismo que perduram até aos dias de hoje.
- 4.A chegada do filme sonoro massifica a sua existência e afasta os experimentalistas de encontro a uma nova abordagem ao documentário. O GPO britânico.
- 5.O papel principal dos EUA nesta vanguarda. A democratização do equipamento - a câmara de 16mm. As montagens abstractas e as narrativas desconstruídas. Documentário de autor, Cinema directo.
- 6.O filme das marginalidades, da performance agressiva, da confrontação. As contra-culturas. Warhol e a cultura popular.
- 7.Depois do populismo do Underground, era necessário explorar novas ideias visuais e cognitivas em relação a uma estrutura e a um processo. O filme experimental entra num território mais filosófico. Combinação de premeditação e acaso nas filmagens.A percepção/sensação da audiência. O "materialismo-estrutural" britânico.
- 8.O foco na parte visual, abandonando uma estrutura a favor da simplicidade e "anti-arte". Fluxus referencia o filme pelo humor, diminuindo a importância das elites e instituições, silenciando a noção de arte como um dom ou profissão.
- 9.O Pós-modernismo como um pluralismo difuso. O último movimento de cinema experimental unificado.
- 10.Cinema Arte - Derek Jarman e Peter Greenaway. A arte electrónica e a video-arte. Young British Artists.

Metodologias de avaliação

A avaliação em todas as épocas é realizada através de exercícios filmados entregues pela

plataforma Doctrino. Os trabalhos são propostos ao longo do ano letivo, seguindo os conteúdos lecionados.

Apenas são contabilizados os trabalhos entregues até ao prazo constante da plataforma Doctrino.

Nas épocas de Exame, Recurso e Especial têm de ser entregues o conjunto de todos os trabalhos propostos.

A classificação resulta da média ponderada dos trabalhos, de acordo com os seguintes valores:

Trabalho 01 -Poesia Visual 10%

Trabalho 02 -Abstracionismo 10%

Trabalho 03 -Surrealismo 10%

Trabalho 04 -Psicodrama 10%

Trabalho 05 - Contra-Cultura 10%

Trabalho 06 - Subterrâneo 10%

Trabalho 07 - Fluxus 10%

Trabalho 08 - Cinema Estrutural 10%

Trabalho final - Exercício experimental 20%

Estão dispensados/as de Exame os/as estudantes que em avaliação contínua obtenham nota igual ou superior a 10 valores.

Software utilizado em aula

Não aplicável.

Estágio

Não aplicável.

Bibliografia recomendada

- 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
- Adams Sitney, P. (2002). *Visionary Film: The American Avant-Garde, 1943-2000* . 1, Oxford University Press. Oxford
- 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

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

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

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

Metodologias de ensino

A - Exposição oral

B - Visionamento participativo de Filmes

C - Exercícios fílmicos

Coerência das metodologias de ensino com os objetivos

a) A, B

b) A, B, C

c) A, B

d) C

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;

10 - Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países;

Docente responsável
