

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

Gonçalo Cardoso Leite Velho

Professor Adjunto

Docente(s)

Gonçalo Cardoso Leite Velho

Professor Adjunto

Objetivos de Aprendizagem

- a) Desenvolver um percurso histórico pelo Cinema Experimental, com enfoque no Séc. XX
- 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,
- 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

Conteúdos Programáticos

- 1.A Modernidade
- 2.Vanguardas

3. Abstracionismo
- 4.O 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

A metodologia de avaliação é uniforme aplicando-se em todas as épocas de avaliação. Desenvolve-se com base na assiduidade, na participação e num conjunto de exercícios, partindo dos conteúdos lecionados. A classificação final é calculada pela ponderação dos seguintes itens de avaliação:

Assiduidade e participação -10%

- Exercício 1 -Poesia Visual- 10%
- Exercício 2 -Abstracionismo -10%
- Exercício 3 -Surrealismo - 10%
- Exercício 4 - Psicodrama - 10%
- Exercício 5 - Contra-Cultura - 10%
- Exercício 6 - Cinema Estrutural - 10%
- Exercício 7 - Fluxus - 10%
- Exercício 8 - Letrismo Situacionismo - 10%
- Exercício final - 10%

Software utilizado em aula

Não aplicável.

Estágio

Não aplicável.

Bibliografia recomendada

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

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 - 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
