

ANÁLISE FÍLMICA
1º Ciclo; 6 ECTS
LAC2.11750 - TP1
2022/2023, 1º Semestre
Prof. Mariana Liz

Breve descrição

A unidade curricular de Análise Fílmica apresenta os principais elementos formais da arte cinematográfica, permitindo aos alunos adquirir vocabulário crítico para descrever e analisar filmes, e desenvolver competências de discussão oral e escrita sobre os mesmos. Recorrendo a uma série de exemplos de filmes narrativos de várias épocas e pontos do globo, esta unidade curricular examina as convenções visuais, sonoras e narrativas do cinema, e a forma como criam sentido. A unidade curricular inicia-se com uma aula que introduz os principais termos da linguagem cinematográfica, incluindo plano, enquadramento, cinematografia, mise-en-scène, som, montagem, narrativa e ponto de vista. Estrutura-se depois em três blocos: câmara, som e mise-en-scène, cada um deles analisado a partir de três estudos de caso.

Objetivos

- Reconhecer e ser capaz de aplicar a terminologia específica que permite analisar criticamente cenas e sequências cinematográficas;
- Examinar em detalhe imagens em movimento, ligando passagens de análise textual com os contextos culturais, históricos e sociais em que essas imagens são produzidas;
- Relacionar elementos da linguagem do cinema com as definições que têm sido propostas para diversos géneros cinematográficos;
- Conduzir, de forma crítica e independente, investigação sobre elementos específicos da linguagem do cinema;
- Construir argumentos coerentes, por escrito e oralmente, sobre aspetos estilísticos e culturais de filmes individuais.

Programa detalhado

Semana 1

A Linguagem Cinematográfica

Leituras obrigatórias:

- Grilo, João Mário (2007) *As Lições do Cinema*. Lisboa: Colibri, pp. 11-22.
- Martin, Marcel (2005[1955]) *A Linguagem Cinematográfica*. Lisboa: Dinalivro, pp. 37-93.

Semana 2

Câmara (I): Movimento e Realismo

Filme em destaque:

A Grande Ilusão (Jean Renoir, 1937)

Leitura obrigatória:

- Jackson, Julian (2009) *La Grande Illusion*. London: BFI, pp. 20-29.

Semana 3

Câmara (II): Enquadramento e Montagem

Filme em destaque:

Bom Dia (Yasujiro Ozu, 1959)

Leitura obrigatória:

- Richie, Donald (2020 [1974]) *Ozu*. Lisboa: The Stone and the Plot, pp. 127-183.

Semana 4

Câmara (III): Narrativa e Ponto de vista

Filme em destaque:

A Mulher sem cabeça (Lucrecia Martel, 2008)

Leitura obrigatória:

- Delgado, Maria M. (2013) '*La mujer sin cabeza/The headless woman* (Lucrecia Martel, 2008): silence, historical memory and metaphor', *Spanish Cinema 1973-2010*, coord. Maria M. Delgado e Robin Fiddian. Manchester: Manchester University Press, pp. 195-211.

Semana 5**Escrita sobre cinema****Leituras obrigatórias:**

- Etherington-Wright, Christine (2009) 'Essay writing', *Film: The Essential Study Guide*, coord. Ruth Doughty e Deborah Shaw. London: Routledge, pp. 95-108.
- Ryan, Michael e Melissa Lenos (2020) *An Introduction to Film Analysis*, 2nd Edition. New York: Bloomsbury, pp. 1-28.

Semana 6**Som (I): Ritmo e Narrativa****Filme em destaque:**

M (Fritz Lang, 1931)

Leitura obrigatória:

- Gunning, Tom, (2000) *The films of Fritz Lang: allegories of vision and modernity*. London: British Film Institute, pp. 163-175.

Semana 7**Som (II): Música no Cinema****Filme em destaque:**

Serenata à Chuva (Gene Kelly, Stanley Donen, 1952)

Leituras obrigatórias:

- Chion, Michel (2008 [1997]) *A Audiovisão: Som e Imagem no Cinema*. Lisboa: Texto & Grafia, pp. 57-71.
- Corrigan, Timothy (2012) 'Sound and Image in *Singin' in the Rain*', *The Film Experience: An Introduction*. London: Palgrave Macmillan, pp. 181-183.

Semana 8

Som (III): Realismo e Manipulação

Filme em destaque:

Os Respigadores e a Respigadora (Agnès Varda, 2000)

Leitura obrigatória:

- Preto, António (2016) 'Laudatio a Agnès Varda: Elogio da curiosidade', *International Journal of Film and Media Arts* 1(1): pp. 72-81.

Semana 9

Revisões

Semana 10

Teste

Semana 11

Mise-en-scène (I): Iluminação, Objetos e Décor

Filme em destaque:

Pagos a Dobrar (Billy Wilder, 1944)

Leitura obrigatória:

- Spicer, Andrew (2002) *Film Noir*. London: Routledge, pp. 45-63.

Semana 12

Mise-en-scène (II): a Cor no Cinema

Filme em destaque:

Tudo o Que o Céu Permite (Douglas Sirk, 1955)

Leituras obrigatórias:

- Dias Branco, Sérgio (2020) '*Tudo o Que o Céu Permite* (1955): A Encenação da Margem', *Escrita em Movimento: Apontamentos Críticos Sobre Filmes*. Lisboa: Documenta, pp. 158-161.
- Gibbs, John (2001) *Mise-en-scene: film style and interpretation*. London: Wallflower, pp. 5-26.

Semana 13

Mise-en-scène (III): Criação de Ambientes

Filme em destaque:

O Exterminador Implacável 2: O Dia do Julgamento (James Cameron, 1991)

Leitura obrigatória:

- Langford, Barry (2005) *Film Genre: Hollywood and Beyond*, Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 182-208.

Semana 14

Revisões

Bibliografia

Para além dos textos de leitura obrigatória indicados para cada semana, sugerem-se as seguintes obras de referência:

Bordwell, David e Kristin Thompson (2020) *Film Art: An Introduction*, 12th edition. Boston, MA; London: McGraw-Hill.

Corrigan, Timothy e Patricia White (2012) *The Film Experience: An Introduction*,

3rd Edition. London: Palgrave Macmillan.

Marie, Michel e Jacques Aumont (2010) *A Análise do filme*. Lisboa: Edições Texto&Grafia.

Villarejo, Amy (2021) *Film Studies: The Basics*, 3rd Edition. London: Routledge.

Método de ensino

- Aulas expositivas (1.5 horas por semana), em que são apresentados os principais conceitos a discutir, assim como exemplos fílmicos, e introduzidos os textos de leitura obrigatória.
- Aulas de discussão (1.5 horas por semana), em que os alunos são convidados a discutir os textos e filmes selecionados para cada semana, em pares ou em pequenos grupos, com base em exercícios direcionados.

Avaliação

- Participação (para além da assiduidade, esta componente de avaliação inclui a realização de leituras e visionamentos antes das aulas; a capacidade de concentração na aula; a realização de questões pertinentes durante a mesma; a capacidade de ouvir as questões dos outros, e participar em discussões sobre os tópicos levantados; a referência a ideias e conceitos específicos utilizados nas aulas e nas leituras de carácter obrigatório; a capacidade de síntese e de estabelecimento de ligações entre os temas das diferentes aulas): 20% da avaliação final;
- Um teste escrito individual, a realizar na sala de aula, sem consulta, em data a definir na Semana 10: 40% da avaliação final;
- Um trabalho escrito individual, com o máximo de 2000 palavras, sobre dois dos filmes analisados no semestre, a submeter em data a definir na Semana 14: 40% da avaliação final.

Horário de atendimento aos alunos

- Quartas-feiras, das 14h00 às 15h00.