

Video e Cinema Documental

Licenciatura, 1º Ciclo

Plano: Despacho n.º 13021/2015

Ficha da Unidade Curricular: Cinema Experimental

ECTS: 5; Horas - Totais: 135.0, Contacto e Tipologia, T:30.0; TP:30.0; OT:3.0;

Ano|Semestre: 3|S1; Ramo: Tronco Comum;

Tipo: Optativa; Interação: Presencial; Código: 9932057

Área Científica: Estudos do Cinema e do Documentário

Docente Responsável

José Vasco Gaio Monteiro Barroco Carvalho

Professor Adjunto Convidado

Docente e horas de contacto

Marco Filipe de Almeida Santos Oliveira

Assistente Convidado, T: 30; TP: 30; OT: 3;

Objetivos de Aprendizagem

- a) Desenvolver um percurso histórico do 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 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, cinéma Pur e cinema absoluto. O cinema como forma de arte, não-narrativo.
- 2.Uma nova visão para documentar os factos. 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.Na ressaca da 2ª Guerra emerge o filme das marginalidades, da performance agressiva, da confrontação. A poesia "Beat" e a sua influência.

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

Assiduidade -10%

Trabalho 01 -Vanguardas(Out)10%

Trabalho 02 -Narrativa disruptiva(Nov)20%

Trabalho 03 -Arte e Performance(Dez)20%

Trabalho final - Documentário experimental 40%

Época Normal/Recurso/Especial

Prova escrita 50% + Trabalhos 50%

Software utilizado em aula

Não aplicável.

Estágio

Não aplicável.

Bibliografia recomendada

- Rees, A. (2011). *A History of Experimental Film and Video*. Londres: British Film Institute

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

- O'Pray, M. (2003). *Avant-Garde Film: Forms, Themes and Passions*. New York: Columbia University press - Wallflower Press

- Audrey Foster, G. e Winston-Dixon, W. (2002). *Experimental Cinema, The Film Reader*. London: Routledge

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 José Vasco Gaio Monteiro Barroco Carvalho
Digitally signed by José Vasco Gaio Monteiro Barroco Carvalho
Date: 2018.04.19 00:41:43 +01'00'

Docente Responsável

Diretor de Curso, Comissão de Curso

Jose vt

Conselho Técnico-Científico

Antunes