

SINOPSE DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3

História do Cinema I

A UC de História do Cinema I é inteiramente dedicada ao cinema mudo ocidental. Pretende-se que os alunos procedam a uma reapreciação deste cinema, tornando-se capazes de reconhecer a sua extrema riqueza expressiva e a sua inovação formal. Os aspetos de natureza mais cronológica e técnica foram excluídas em detrimento de outros com pendor mais estético e narrativo. Para além disso, a UC transmite as bases culturais e sócio-económicas do fenómeno cinematográfico, visto que ele não se produz num vácuo.

O conteúdo selecionado incide sobre determinados momentos da história do cinema, subsequentes ao estabelecimento industrial da narrativa clássica. (1) Introdução ao cinema mudo: das actualités dos Irmãos Lumière ao cinema de integração narrativa segundo Tom Gunning. (2) A narrativa norte-americana como modo de expressão através da transmissão da história: D.W. Griffith e Charlie Chaplin. (3) O Expressionismo Alemão e o "kammerspielfilm" como desconstrução do real. O psiquismo, o espaço e a estilização cinematográfica. (4) O cinema soviético e a teoria da montagem: Dziga Vertov, Sergei M. Eisenstein, Aleksandr Dovjenko. O olhar e a (re)construção épica ou lírica do real. (5) O Impressionismo francês: o conceito de "fotogenia" e a importância da luz: Jean Epstein e Abel Gance.

CURRICULAR UNIT

- 3ECTS CREDITS

Film History I

The course of Film History I focuses entirely on Western silent cinema. It is aimed at a re-examination of some films of this period, enabling students to recognize their expressive richness and formal innovation. Some aspects (the aesthetics and narrative ones) have been selected over those of a more chronological and technical nature. Additionally, the course provides students with the cultural and socio-economical bases of the cinematic phenomenon, which never occurs in a void.

The selected contents focus on certain key aesthetic moments in film history, after the establishment of the classic narrative paradigm in mainstream cinema. (1) Introduction to silent cinema: from the Lumière Brothers' "actualités" to the cinema of narrative integration according to Tom Gunning. (2) American film narrative as a means of expression through storytelling: D.W. Griffith and Charlie Chaplin. (3) German Expressionism and the "Kammerspielfilm" as deconstructions of reality. Psyche, space and filmic stylization. (4) Soviet cinema and theories of montage: Dziga Vertov, Sergei M. Eisenstein, Alexander Dovzhenko. The gaze and the epic or lyrical (re)construction of reality. (5) French Impressionism: the concept of "photogénie" and the importance of light: Jean Epstein and Abel Gance.