

Ficha de unidade curricular

1. Unidade curricular: Tópicos de Estudos de Cinema

9.4.1.3. Duração:

Semestral (14 Sessões)

9.4.1.4. Horas de trabalho:

336

9.4.1.5. Horas de contacto:

42 (T: 28 + OT: 14)

2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo): Marta Mendes 28 h + 14 h

3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular: Não se aplica

4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

O seminário propõe uma reflexão sobre: **o afecto na experiência filmica e as intermitências da imagem filmica**. Partindo da inversão do paradigma filosófico e cinematográfico da representação que Deleuze descreve (Cinema 2: Imagem-Tempo) para um cinema que mergulha na vida e no impensado, pretendemos explorar analiticamente o estatuto desta inversão ou viragem fulcral de um cinema que pensa. Alguns conceitos chave serão trazidos para esta exploração: percepto, afecto, devir, impensado, imagem-tempo, memória, filme-ensaio.

O fio condutor do seminário será sempre a reflexão e análise de casos filmicos, acompanhados da leitura de textos, em torno do estatuto da imagem que, apesar de um vasto campo de reflexões e da formulação de um amplo discurso interdisciplinar à sua volta, permanece indeterminado e intermitente (e ainda bem, como se pretende mostrar). Por sua vez, é a partir das “imagens de pensamento” (Denkbild) estudadas e da figura enquanto sua matriz, que será desenvolvido o pensamento sobre ensaio e filme-ensaio.

4. Learning outcomes of the curricular unit: 9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere: 9.4.1.6. ECTS:

This course will focus on **Affect in film experience and the intermittency of the film image**, proposing an array of key questions relating to image, affection, space, time, essay. Questions discussed will start from the inversion of the philosophical and cinematographic paradigm of the representation described by Deleuze (Cinema 2: Image-Time) to a cinema that plunges into life and the unthinkable.

The course is based on methodological basis of thought that articulates film experience and conceptual development, focusing on the need to read and to see, in order to create new approaches to our objects of research: intermittent images as figures of thinking. It is in this sense that this figure will be taken as a “thought-image” and matrix figure of the essay and filmic essay.

5. Conteúdos programáticos:

(Cada tópico é acompanhado de pelo menos um filme em análise)

1. O sistema das emoções e o cinema. Afecto *versus* Emoção. A sensação e a dimensão primordial do afecto.
2. Tempo e Ritmo. Espaço Geográfico e Espaço de paisagem. O liso e o estriado.
3. Imagem sensório-motora e Imagem óptico-sonora pura (Deleuze/ Bergson) Hábito e memória. Imagem-lembrança e lembrança pura. Formas de reconhecimento e de atenção.
4. Percepto, Afecto e Conceito. Percepção e apercepção. A obra de arte como ser de sensação e o caso do cinema. Sentimento, Emoção, e Afecto: distinções. Afectos de Vitalidade.
5. Conversa Conceptual.
6. O método do “entre”. Intervalo, interstício e vazio. O Todo versus o Fora do Pensamento. Imagem Dialéctica e matriz/origem segundo Benjamin. A natureza fulgurante do conhecimento e o impensado. Montagens e remontagens.
7. Definições de experiência, entre filosofia e cinema. Críticas ao modelo da (re)apresentação da experiência. O declínio da experiência e da narração segundo Walter Benjamin. Críticas ao modelo da experiência de Kant a partir de G. Deleuze e W. Benjamin. O cinema como sistema das emoções e a ruptura com esse sistema. Melodrama e cinema do corpo (que pode ele?). *Gestus*.
8. O óbvio e o obtuso, Studium, punctum, encontro e aventura. O *Satori Zen* do/no cinema.. Como é que Roland Barthes não gostava de cinema?
9. O ensaio como experiência, exercício, experimentação. Pensamento ensaístico; filme-ensaio. Antes da natureza híbrida do ensaio, a natureza híbrida do pensamento. Problemas terminológicos à volta do filme ensaio.
10. /13. / 14. Acompanhamento tutorial.

6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

A unidade curricular está concebida sob a forma de seminário de opção, procurando acompanhar e integrar os alunos numa dinâmica de leitura de filmes e de textos e de discussão e partilha de experiências e ideias. Afirmar como dimensão primordial uma dimensão afectiva e experimental da experiência cinematográfica pede efectivamente um exercício prático e um levantamento de casos que nos coloque na prática no processo que procuramos explorar e investigar..

6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The course is designed in the form of an option seminar, in order to accompany and integrate students in a reading dynamic of films and texts, promoting the debate and the sharing of experiences, ideas and methods of learning. To affirm - as a primordial dimension - an affective and experimental dimension of the cinematographic experience effectively requires a practical exercise and a survey of cases that puts us in the process that we seek to explore and research.

7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O "tempo de contacto" desta unidade curricular tem duas componentes: aulas teórico-práticas e orientação tutorial. Na primeira (TP), as aulas repartem-se entre (1) aulas de exposição, com espaço para intervenção dos alunos, para o esclarecimento de questões em foco. (2) aulas em regime de seminário, consistindo na leitura, comentário e análise de textos, visionamento, comentário e análise de filmes, (3) aulas de discussão, entre os alunos e professora, de matérias já expostas e dos problemas que se colocaram durante as aulas de exposição e seminário e que possam nomeadamente ser matéria de trabalho de investigação dos alunos. A segunda (OT), ocupar-se-á do acompanhamento tutorial do trabalho programado, e que será desenvolvido por cada doutorando, com vista a constituir um elemento de avaliação nesta unidade curricular.

Avaliação:

Trabalho individual (acompanhado em OT): 75% Participação/Assiduidade: 25%

7. Teaching methodologies (including evaluation):

The "contact time" of this course has two components: theoretical-practical classes and tutorial orientation.

In the first one (TO), lectures will include (1) expository lectures, organized around the topics referred in the course syllabus, where students are invited to an active participation related to the topic lectured; (2) seminar lectures, consisting on reading, commenting and analyzing texts, viewing, commenting and analyzing films; and (3) debate lectures, conceptual conversations, where students and lecturer discuss and debate conceptual problems and methodology issues, etc., arose during classes, in order to help students find their feet as researchers. These conceptual conversations are taken as the embryo of a research proposal.

In the second one (OT), the lecturer will monitor the programmed development of student work, in order to constitute an element of evaluation in this curricular unit.

Evaluation:

Individual work (accompanied in OT): 75% Participation / attendance: 25%

8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A metodologia tal como se encontra explicitamente enunciada faz convergir no processo de aprendizagem elucidação e fundamentação teórica através do leccionamento, e reflexão aplicada, sobretudo com os trabalhos realizados pelos alunos.

8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The methodology as is explicitly stated leads to converging in the learning process by students conceptual clarification and theoretical foundation, obtained either through the systematic teaching or through applied reflection, and above all through the work done by students.

9. Bibliografia e Filmografia de referência

Bibliografia (textos obrigatórios especificados no início e durante as aulas)

Adorno, Thodor W, Notas de Literatura [Noten zur Literatur, 1974], Organização da edição alemã Rolf Tiedemann, Tradução João de Almeida, São Paulo: Editora 34, 2003

Antonioni, Michelangelo. The Architecture of Vision. Writings and Interviews on Cinema, Edited by Carlo di Carlo and Giorgio Tinazzi, With a Preface by Carlo di Carlo and an Introduction by Giorgio Tinazzi, American Edition also Edited and with a Preface by Marga Cottino-Jones, 1996, 2007

Aumont, Jacques, Du Visage au Cinéma. Paris: Cahiers du Cinéma/Coll Essais, 1992
Bazin, A., Qu'est ce que le Cinéma [1958], Paris: Cerf, Tradução Portuguesa: O que é o Cinema? Tradução Ana Moura. Ed Brasiliense/Horizonte, 1992

Barthes, Roland, La Chambre Claire. Note sur la Photographie. Cahiers du Cinéma Gallimard/Seuil. Paris: 1980
Barthes, Roland, L'empire des Signes. Paris: Champs/Flammarion, 1970

L'obvie et l'Obtus, Essais critiques III, Paris: Seuil, 1992

Bresson, Notas do Cinematógrafo, Tradução de Pedro Mexia. Porto Editora.

Barrento, João. O Género Intranquilo. Anatomia do Ensaio e do Fragmento. Lisboa: Assírio & Alvim, 2010

Benjamin, Walter. As Passagens de Paris [Das Passagen Werk, 1983], Tradução de João Barrento. Lisboa: Assírio & Alvim, 2019

A Modernidade - Obras Escolhidas de Walter Benjamin, Edição e Tradução de João Barrento. Assírio & Alvim, 2006

Linguagem, Tradução, Literatura. Obras escolhidas de Walter Benjamin. Edição e Tradução de João Barrento. Assírio & Alvim, 2015

Sur Proust. Trad. de Robert Kahn. Paris: Nous, 2010.

Bellour, Raymond

Entre-Images, Photo. Cinéma. Vidéo. La Différence, 1990

Entre-Images 2: Mots, Images, Paris: Trafic, 1999

Le Corps du cinéma, : hypnoses, émotions, animalités, Paris: POL / Trafic, 2009

Bergson, Henri, Matière et Mémoire [1896], Paris: PUF/Quadrige, 2012

Carney, Ray, **Cassavetes on Cassavetes**, Farrar, Straus and Giroux, 2001

Deleuze, Gilles,

Proust et les signes. Paris: PUF/Quadrige, 1964

Spinoza Philosophie pratique, Paris: PUF, 1970

Francis Bacon : Logique de la sensation, Paris: la Différence, 1981

Deleuze, Gilles, Cinéma 1. L'image-mouvement (1983) e Cinéma 2. L'image-temps (1985), Paris, Minuit

Critique et Clinique, Paris: Minuit, 1993

Deleuze & Guattari

Kafka, Pour une littérature mineure. Paris: Minuit, 1975

Capitalisme et schizophrénie 2: Mille plateaux, Paris: Minuit, 1980

Qu'est ce que que la philosophie. Paris: Minuit, 1991

Didi-Huberman, George

Falenas – Ensaio Sobre a Aparição, Trad. A. Preto, E. Brito, M. P. Santos, R. P. Cabral, V. Brito, Lisboa: Kkym

Devant Le Temps ; L'Histoire De L'Art Et Anachronisme Des Images. Paris: Éditions de Minuit, 2000

Remontages du temps subi. L'Oeil de l'histoire, 2. Paris: Minuit. 2010

Gil, José, A Imagem Nua e as Pequenas Percepções. Estética e Metafenomenologia. Lisboa: Assírio & Alvim, 1996

Godard, J-L

Introduction à une véritable Histoire du Cinéma, Paris: Albatros, 1979

Jean Luc-Godard 1985-1999. Organização Luís Miguel Oliveira. Lisboa: Cinemateca Portuguesa, 1999

Goethe, J.W

A Metamorfose das Plantas, Tradução, Introdução, Notas e Apêndices de Maria Filomena Molder, Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda

Viagem a Itália. Tradução de João Barrento, Lisboa: Bertrand Editora, 2016

James, William, The Principles of Psychology, In:

http://www.gutenberg.org/files/57628/57628-h/57628-h.htm#CHAPTER_IX

Lapoujade, W., William James, A Construção da Experiência. Tradução de Hortência Santos Lencastre, São Paulo: N-1 Edições, 2017

Marker, Chris, Commentaires I e II, Paris: Seuil, 1961

Maldiney, Henri, Regard, Parole, Espace. Lausanne: L'Age d'Homme, 1967

Mondzain, Marie José. *Homo spectator*. Paris: Bayard Editions, 2007

Massumi, Brian

Politics of Affect. Polity Press, 2015

Pasolini, Pier Paolo, Empirismo Herege, Trad. **Miguel Serras Pereira**, Lisboa: Assírio & Alvim, 1982.

Proust, Marcel, Contre Sainte-Beuve [1954]. Contre Sainte-Beuve, Paris: Collection Folio essais, Gallimard, 1987. Tradução Portuguesa: Contre Saint-Beuve. Notas sobre Crítica e literatura. Tradução Haroldo Ramanzini, São Paulo: Helvética Produções Editoriais, 1988

Rascaroli, Laura, How the Essay Film Thinks, Oxford University Press, 2017

Sacks, Oliver, The River of Consciousness, United States: Vintage Books, 2017

Stern, Daniel

The Interpersonal World Of The Infant. A View From Psychoanalysis and Development Psychology. TAYLOR & FRANCIS, 1985

Tarkovsky, Esculpir o Tempo, Tradução Jefferson Luiz Camargo, Rio de Janeiro: Livraria Martins Fontes, 1990

A Filmografia de referência (obrigatória e sujeita a actualizações durante as aulas) será disponibilizada no início das aulas e engloba um conjunto de filmes de referência e de filmes que serão analisados durante as aulas.

La Jetée (Marker, 1962); Sherlock Junior (Buster Keaton, 1926); O Espelho (Tarkovsky, 1975); O ano passado em Marienbad (Alain Resnais, 1961); Deux ou trois choses que je sais d'elle (JL Godard, 1967); Pierrot le Fou (Godard, 1965); Histoire(s) du Cinéma (Godard, 1988); Le Livre d'Image (Godard, 2018); Stromboli (Rossellini, 1959); Ten (Kiarostami, 2002); Close Up (Kiarostami, 1990); Sans Toit ni loi (Agnès Varda, 1985); Les glaneurs et la glaneuse (Varda, 2000); Les Plages d'Agnès (Varda, 2008), As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty (Jonas Mekas, 2000); Reminiscences of a Journey to Lithuania (Mekas, 1972); Syndromes and a Century (Apichatpong Weerasethakul, 2006); Muriel (Alain Resnais, 1963); Nuit et Brouillard (Alain Resnais, 1956); India Song (Marguerite Duras, 1975); Orly (Angela Schanelec, 2010); Marseille (Angela Schanelec, 2004); Reassemblage (Trinh T. Minh-ha, 1983); Shoah (Lanzmann, 1985); Letter from an unknown Woman (Max Ophüls, 1948); Faces (Cassavetes, 1968); Moi, un Noir (Rouch, 1958); Chronique d'un été (Rouch/Morin, 1961); Vertigo (Hitchcock, 1958); Rope (Hitchcock, 1948); A woman under the influence (Cassavetes, 1974); Sans Soleil, (Marker, 1983); Jogo de Cena (Eduardo Coutinho, 2007); Jaime (António Reis, 1974); Jaurés (Vincent Dieutre, 2012); Retour à la Rue d'Éole - Six Peintures populaires (Maria Koukouta, 2013); Eclipse (Antonioni, 1962); La Notte (Antonioni, 1961); Pickpocket (Bresson, 1959); Le diable probablement (Bresson, 1977); News From Home (Akerman, 1977); El sol del Membrillo (Erice, 1992); They Live by Night (Nicholas Ray, 1948); Magnificent Obsession (Douglas Sirk, 1954); A Time to love and a Time to Die (Douglas Sirk, 1958); Imitation of Life (Douglas Sirk, 1959); The Dark Mirror (Robert Siodmak, 1946); Aurora (Murnau, 1927); Men of Aran (Robert J. Flaherty, 1934); O cinema-olho (Dziga Vertov, 1924); A paixão de Joana d'Arc (Carl Theodor Dreyer, 1928); Le jeu de Claire (Rohmer, 1970); Conte d'été (Rohmer, 1996); Elephant (Alan Clarke, 1989)

