

1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)
CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)

HISTÓRIA E ESTÉTICA DO CINEMA
HISTORY AND AESTHETICS OF FILM

6 ECTS

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO)

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (WITH ACADEMIC SEMESTER AND SCHOLAR YEAR)

Mestrado em Ciências da Comunicação / 1.º Semestre / 2023-2024
Master in Communication Studies / 1st Semester / 2023-2024

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR
ACADEMIC STAFF

Carlos Capucho

4. CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR
WEEKLY TEACHING HOURS

3 horas/Semana (total: 24 horas)
3 hours/week (total: 24 horas)

5. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)
LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT

Transmitir conhecimentos das etapas essenciais da História do Cinema e dos seus movimentos estéticos, através dos cineastas, e dos seus filmes, dos movimentos e *escolas* onde eventualmente se integraram, na Europa, América do Norte e em outras cinematografias extraeuropeias como Japão, Índia e Brasil.

The essential acknowledgments of the most important moments, movements, authors, and movies in the world history of the film in Europe, North America, and others (Japan, India, Brazil [vg])

6. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

SYLLABUS

A- O CINEMA MUDO (1895-1930)

- 1- A emergência do Cinema-Espetáculo
- 2- O cinema durante a Grande Guerra
- 3- A idade de ouro do cinema *mudo*
- 4- Os primórdios em Portugal

B- O CINEMA SONORO (1929-1945)

- 1- O *período de ouro* de Hollywood (1927-1941)
- 2- Durante a 2ª Guerra Mundial
- 3- O designado *primeiro cinema novo* em Portugal (1926-1940)

C- O PÓS-GUERRA (1945-1960)

- 1- Hollywood: presença, impasse, regresso. A emergência da televisão
- 2- O cinema italiano; o neorealismo e a penetração na vida
- 3- Em França: a *nouvelle vague* e um *outro* cinema
- 4- Em Portugal: o cinema *nacional/popular* (1940-1960)

D- O CINEMA CONTEMPORÂNEO (1960 -)

- 1- Os anos 60: crise social e novas propostas
- 2- Os anos 70: medos, sonhos e a emergência de uma nova realidade
- 3- O final do século XX e o dealbar do novo século: os efeitos especiais e a *era* digital. O cinema ultrapassa os anúncios da sua morte
- 4- Em Portugal: O *segundo cinema novo* (1960/1974)
- 5- Em Portugal: A revolução de Abril e o cinema contemporâneo (1974 -...)

A- *Silent Film* (1895-1930)

- 1- *The emergence of the Cinema-spectacle*
- 2- *The film during the Great War*
- 3- *The golden age of the silent era*
- 4- *The origins at Portugal*

B- *The Talkies* (1920-1945)

- 1- *The talkies first times*
- 2- *The golden period of Hollywood*
- 3- *During the World War*
- 4- *The first new cinema in Portugal*

C- After the War (1945-1960)

- 1- *Hollywood: presence, impasse, return*
- 2- *The Italian film: neo-realism*
- 3- *In France and England: the nouvelle vague and the new cinema*
- 4- *Under the television*
- 5- *The Portuguese national-popular film (1940-1950)*

D- The Contemporary Cinema (1960 -)

- 1- *The 60's: social crisis and new proposals*
- 2- *The 70's: fear, dreams and emergence of the new reality*
- 3- *The end of the XX century: special effects, a digital era: the rise of the cinema*
- 4- *The second Portuguese new film*
- 5- *The April Revolution and the Portuguese contemporary cinema (1974 -...)*

7. METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA)

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION)

O Seminário opcional de *História e Estética do Cinema* integra-se na área de Ciências da Comunicação. Neste sentido compreende-se que a par de disciplinas técnicas e de instrumentos teóricos de análise os mestrandos necessitem de adquirir conhecimentos sistemáticos no campo da História do Cinema. Tais conhecimentos possibilitarão um pano de fundo que lhes permita situarem a todo o momento, em qualquer outra disciplina, os tempos e a evolução dos marcos essenciais que constituem a produção cinematográfica desde os primórdios à atualidade. Na observação do programa facilmente se deteta a concretização da coerência desta articulação.

A avaliação tem como ponto principal (70%) um trabalho escrito, individual, que se enquadre num dos pontos específicos do programa e que mostre originalidade de pesquisa em relação ao exposto no seminário. Outra vertente que valoriza a comunicação entre o docente e os mestrandos situa-se na participação (15%) e, finalmente, a assiduidade presencial (15%).

Avaliação:

A avaliação é contínua e inclui os seguintes elementos, com a ponderação respetiva:

Elemento de avaliação	% da classificação final
Trabalho individual sobre um tema do Programa	70%
Assiduidade	15%
Participação	15%
Total	100%

O momento de avaliação previsto para a época de segundos elementos de avaliação tem de ser obrigatoriamente uma prova presencial individual escrita, com uma ponderação mínima 30% na nota final, com exceção das UC de língua estrangeira que poderão substituir este elemento de avaliação por uma prova oral.

Even though an optional seminar for master's Film History and Aesthetics seminar is part of Communication Sciences. In this sense is understood that in parallel to technical disciplines and theoretical tools of analysis. Master's students need to acquire systematic knowledge in the field of film history. Such knowledge will provide a background that allows them to situate all the time, in any other all discipline, the times and the evolution of the milestones that are essential to film production since the beginning to the present. By observing the program, we easily detect the consistency of this articulation.

Methodology:

Evaluation is continuous and includes the following components, with respective weightings:

Assessment component	% of final mark
Personal work in a Program topic	70%
Assiduity	15%
Participation	15%
Total	100%

The second evaluation season (época de segundos elementos) component must be an individual written exam, except for foreign language curricular units, which may replace this component of assessment with an individual spoken exam. This component must have a minimum weighting of 30%.

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the improper use of a text and/or ideas that are not one's own.

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

MAIN BIBLIOGRAPHY

- ARAÚJO, Nelson, 2021, *História do Cinema-Dos Primórdios ao Cinema Contemporâneo*, Lisboa, Edições 70
- BERTETTO, Paolo (direção), 2019 (original italiano 2012) - *Uma História do Cinema: Autores, Filmes Correntes*,
- CABRITA, António; CINTRA-FERREIRA, Manuel; LOPES, João; RAMOS, Jorge Leitão, 1995/96 - *Os Anos do Cinema, destacáveis do semanário Expresso*, Lisboa
- COUSINS, Marc, 2005 - *Biografia do Filme*, Plátano Editora, Lisboa

- DIXON, Wheeler Wiston & FOSTER, Gwendolyn Audrey- A Short Story of Film, L. B. Tauris, London
- KEMP, Philip; FRAYLING, Christopher (Coord.), 2011- Cinema: The Whole Story, Thames & Hudson, London, L. B. Tauris, London
- VIVEIROS, Paulo, 2003 - A Imagem do Cinema, Edições Universitárias Lusófonas, Lisboa
- ARAÚJO, Nelson, 2016 - Cinema Português-Interseções Estéticas nas Décadas de 60 e 80 o Século XX, Lisboa, Edições 70
- AREAL, Leonor, 2011 - Cinema Português - Um País Imaginado /Volume I "Antes de 1974/ Volume II "Depois de 1974", Edições 70, Lisboa
- RAMOS, Jorge Leitão, 1989 - Dicionário do Cinema Português 1895-1961, Lisboa, 2012; Dicionário do Cinema Português 1962-1988, Caminho, Lisboa 1989; Dicionário do Cinema Português 1989-2003, Caminho, Lisboa, 2005
- TORGAL, Luís Reis (Coordenação), 2001 - O Cinema Sob o Olhar de Salazar, Temas & Debates, Lisboa (reedição em 2011)