

1. Unidade curricular / Curricular Unit (com ECTS)

Cinema Português/Portuguese 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)

Licenciatura / 2.º Semestre / 2017-2018

BA / 2nd Semester / 2017-2018

3. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular

Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit

Adriana Alves de Paula Martins 45 hrs

4. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular

Other academic staff and lecturing load in the curricular unit

N.A.

5. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Neste curso será discutida a produção fílmica de uma seleção de realizadoras que vêm consolidando o seu nome no quadro do cinema português e internacional, um domínio frequentemente associado aos homens. Apesar da diversidade do corpus, os filmes em análise lançam um novo olhar sobre elementos-chave da história de Portugal, tais como, e dentre outros, a repressão política do Estado Novo, os papéis de género no sistema patriarcal do regime de Salazar, e a Guerra Colonial, resultando de uma intervenção das realizadoras em arquivos públicos ou privados. Para além de oferecer aos estudantes uma amostra representativa do cinema português contemporâneo, este curso examinará os processos de mediação da memória audiovisual, através dos quais as realizadoras revisitam e reescrevem o passado nacional em termos estéticos e ideológicos. No decorrer do semestre, espera-se que os estudantes:

- Adquiram conhecimento sobre as principais tendências do cinema português desde a década de noventa do século passado;
- Reflitam sobre os processos de mediação fílmica da memória nacional a partir da perspetiva das realizadoras portuguesas;
- Explore as potencialidades estéticas de intervenção nos arquivos públicos e privados e a dimensão performativa do arquivo;

- Contextualizem e interpretem os filmes portugueses feitos por realizadoras numa perspetiva comparada e através de um discurso académico adequado.

Learning outcomes of the curricular unit

This course will discuss the filmic production of a selection of female filmmakers who have consolidated their name within the framework of Portuguese and international film, a realm often associated to male directors. Despite the diversity of the corpus, the films under analysis shed a new light on some of Portugal's key historical elements, such as, and among others, the political repression of the New State, gender roles in the patriarchal system under Salazar's regime, and the Colonial War, resulting from the filmmakers' intervention in public and private archives. Besides providing students with a representative sample of contemporary Portuguese film, this course will examine mediation processes of audiovisual memory through which the filmmakers revisit and rewrite the national past in aesthetic and ideological terms. Throughout the semester students are expected to:

- To acquire knowledge of the main trends of Portuguese film since the 1990s;
- To reflect on the processes of filmic mediation of the national past from the Portuguese filmmakers' perspective;
- To explore the aesthetic possibilities of intervention in public and private archives and the performative dimension of the archive;
- To contextualize and interpret Portuguese films made by women from a comparative perspective and through an adequate academic discourse.

6. Conteúdos programáticos

- Principais tendências do cinema português desde a década de 1990;
- Mulheres portuguesas por detrás das câmaras e a sua relação com o passado nacional;
- Processos de mediação da memória cultural e a intervenção nos arquivos públicos e privados;
- A Guerra Colonial através da lente de uma cineasta portuguesa: Margarida Cardoso - *Natal 71* [*Christmas 71*], 2000; e *A Costa dos Murmúrios* [*The Murmuring Coast*], 2004
- Como as cineastas portuguesas deixam o passado 'falar' através do arquivo:
 - (i) Margarida Cardoso - *Natal 71* [*Christmas 71*], 2000; e *A Costa dos Murmúrios* [*The Murmuring Coast*], 2004
 - (ii) Susana de Sousa Dias - *Natureza Morta* [*Still Life*], 2005; e *48*, 2009
 - (iii) Catarina Mourão - *A Toca do Lobo* [*The Wolf's Lair*], 2015

Syllabus

- Main trends of Portuguese film since the 1990s;
- Portuguese women behind the cameras and their relationship with the national past;

- Mediation processes of cultural memory and the intervention in public and private archives;
- The Colonial War through the lens of a Portuguese female filmmaker: Margarida Cardoso - *Natal 71* [*Christmas 71*], 2000; and *A Costa dos Murmúrios* [*The Murmuring Coast*], 2004
- How Portuguese female filmmakers allow the past to 'speak' through the archive:
 - (i) Margarida Cardoso - *Natal 71* [*Christmas 71*], 2000; and *A Costa dos Murmúrios* [*The Murmuring Coast*], 2004
 - (ii) Susana de Sousa Dias – *Natureza Morta* [*Still Life*], 2005; and *48*, 2009
 - (iii) Catarina Mourão – *A Toca do Lobo* [*The Wolf's Lair*], 2015

7. Metodologia de ensino (avaliação incluída)

Ensino:

Aulas teórico-práticas; visualização de filmes; análise de ensaios e filmes; discussões em grupo. Existe a possibilidade de, no decorrer do semestre, os estudantes entrarem em diálogo com alguns convidados (cineastas, críticos de cinema ou especialistas em cinema português) que serão convidados para a Universidade Católica Portuguesa.

Avaliação:

A avaliação é contínua, em regime presencial, e tem em conta os seguintes parâmetros:

- 1.- Assiduidade, participação de qualidade na aula, realização de trabalhos escritos ou orais (individuais e/ou em grupo), discussão de textos de vária índole (20% da nota final);
- 2.- Teste intercalar (35% da nota final);
- 3.- Teste (45% da nota final).

Os alunos que obtiverem 8 ou 9 valores na avaliação contínua estão aptos para a realização da Prova Complementar. Esta prova é constituída por uma parte escrita e por uma parte oral de cariz obrigatório. A nota final é obtida pela média das duas partes que, por sua vez, faz média com a nota da avaliação contínua (8 ou 9 valores).

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.

Teaching methodologies (including evaluation)

Teaching:

Theoretical-practical lessons, screening of films; analysis of essays and films; group discussion. Throughout the semester students might enter into dialogue with guests (filmmakers, film critics or specialists in Portuguese Film) who will be invited to the Universidade Católica Portuguesa.

Evaluation:

Assessment is continuous and attendance is mandatory. The following criteria will be taken into account:

- 1.- Attendance, participation and completion of individual or group assignments (written or oral); critical discussion of reading assignments (20% of the final mark);
- 2.- Mid-term test (35% of the final mark);
- 3.- Semestral Test (45% of the final mark).

Students that obtain a grade of 8 or 9 in continuous evaluation may take the Complementary Exam. This consists of a written and oral exam and its evaluation will result from the average of the two components. The Complementary Exam will correspond to 50% of the final grade.

Plagiarism is a disciplinary offence and always results in the respective essay or assignment receiving a penalty mark of zero (0).

8. Bibliografia principal

Main bibliography

- Agostinho, Daniela (2014). "Arresting Images: Inhabiting the Nazi Archive in Yael Hersonski's *A Film Unfinished*". *Diffractions* (<https://diffractionsjournal.files.wordpress.com/2014/11/1danielaagostinhoarrestingimages.pdf>)
- Areal, L. (2011). *Cinema Português: Um País Imaginado*. Lisboa: Edições 70. 2 vols.
- Baron, Jaimie (2014). *The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History*. Abingdon, Oxon; New York: Routledge.
- Brunow, Dagmar (2016). *Remediating Transcultural Memory: Documentary Filmmaking as Archival Intervention*. Berlin; Boston: De Gruyter.
- Butler, A. (2002). *Women's Cinema: The Contested Screen*. London. Wallflower.
- Baptista, T. (2008). *A Invenção do Cinema Português*. Lisboa: Tinta-da-China.
- Bénard da Costa, J. (1991). *Histórias do Cinema*. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda.
- Cunha, P.; Sales, M. C. (2013) (eds.). *Cinema Português: Um Guia Essencial*. São Paulo: SESI-SP Ed.
- Derrida, Jacques (1996). *Archive Fever: a Freudian Impression*. Trans. Eric Prenowitz. Chicago: University of Chicago Press.
- Ferreira, C. O. (2014) (org.). *O Cinema Português através dos seus Filmes*. Lisboa, Edições 70.
- Klobucka, A. & Owen, H. (2014) (eds.). *Gender, Empire, and Postcolony Luso-Afro-Brazilian Intersections*. New York: Palgrave Macmillan.
- Martins, Adriana (2012). "Writing the Nation beyond Resistance: Portuguese Film and the Colonial War". *Revue LISA/LISA E-journal* 10:1 (<http://lisa.revues.org/5028>).
- Pina, L. de (1986). *História do Cinema Português*. Mem Martins: Publ. Europa- América.
- Rascaroli, Laura (2008). "The Essay Film: Problems, Definitions, Textual Commitments". *Framework*, 49 (2), 24-47.

Tagg, John (2009). *The Disciplinary Frame: Photographic Truths and the Capture of Meaning*.
Minneapolis: The University of Minnesota Press.

Filmografia/Filmography:

Cardoso, Margarida (2000) (dir.). *Natal 71*, RTP, Lapsus Production, Periscope Productions, RTBF, MEZZO, Images Plus.

Cardoso, Margarida (2004) (dir.). *A Costa dos Murmúrios*, Filmes do Tejo; Les Films de l'Après-Midi; ZDF/Arte.

Dias, Susana de Sousa (2005) (dir.). *Natureza Morta*, AMIP; Arte France; Kintop.

Dias, Susana de Sousa (2009) (dir.). *48*, Kintop.

Mourão, Catarina (2015) (dir.). *A Toca do Lobo*, Laranja Azul.