

1.Nome da unidade curricular

Análise Fílmica

2.Ciclo de estudos

1.º

3.Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo)

Fernando Jorge Silva Guerreiro

4.Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular

José Luís Magusteiro Bértolo

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

Pretende-se que os alunos: 1) aprendam a contextualizar a Análise Fílmica no campo dos Estudos Fílmicos, visando o diálogo com a História do Cinema, a Crítica de Cinema e a Teoria de Cinema; 2) conheçam conceitos elementares da gramática formal do cinema essenciais para a produção do discurso analítico, tais como: escala de planos, sequência, montagem, *mise en scène*, argumento, banda-sonora, entre outros; 3) dominem outras noções relevantes no âmbito dos estudos fílmicos, tais como: género cinematográfico, intertextualidade, adaptação, *remake*, recepção, entre outras; 4) exercitem a visualização atenta e interpretativa de filmes, com vista ao posterior desenvolvimento de um discurso crítico e analítico sobre eles; 5) reflectam sobre a presença das outras artes (música, literatura, pintura, fotografia, teatro) no cinema, tomando-as como possíveis chaves de interrogação da especificidade do cinema enquanto meio de representação.

5.Learning outcomes of the curricular unit

Students are expected to: 1) learn to contextualize Film Analysis in the broader field of Film Studies, relating it to Film History, Film Criticism and Film Theory; 2) understand basic concepts of film grammar, which are necessary for the production of an analytic discourse, such as: shot, sequence, editing, *mise en scène*, script, soundtrack, among others; 3) master other notions relevant in the context of Film Studies, such as genre, intertextuality, adaptation, remake, spectatorship, among others; 4) practice the attentive and interpretive visualization of films, in order to produce a critical and analytic discourse about them; 5) consider the presence of other arts (music, literature, painting, photography, theatre) in

cinema, as a way to interrogate the specificity of cinema as a medium.

6. Conteúdos programáticos

Tópico: “Mulheres desconhecidas: efígies, duplos, fantasmas”

Através da análise de um conjunto heterogéneo de filmes, interrogar-se-á e amplificar-se-á a categoria crítica do “melodrama da mulher desconhecida”, identificada por Stanley Cavell em *Contesting Tears: The Melodrama of the Unknown Woman*. A análise aproximada dos filmes em função deste foco temático porá em relevo algumas questões fundamentais do cinema enquanto arte e enquanto *medium*.

Um primeiro momento consistirá na visualização e no comentário de três filmes de Yevgeni Bauer (*Daydreams*, 1915; *After Death*, 1915; *The Dying Swan*, 1917). Seguidamente, analisar-se-á *Letter from an Unknown Woman* (1948), de Max Ophüls; *Rebecca* (1940), de Alfred Hitchcock; *Interlude* (1957), de Douglas Sirk; e *Vertigo* (1958), de Alfred Hitchcock. Por fim, discutir-se-á *La Sirène du Mississippi* (1969), de François Truffaut; *Odete* (2004), de João Pedro Rodrigues; *Io Sono l'Amore* (2009), de Luca Guadagnino; e *Phoenix* (2014), de Christian Petzold.

6. Syllabus

Topic: “Unknown women: effigies, doubles, ghosts”

Through the analysis of a heterogeneous group of films, this curricular unit will interrogate and expand the critical category of the “melodrama of the unknown woman” identified by Stanley Cavell in *Contesting Tears: The Melodrama of the Unknown Woman*. The close analysis of all selected films according to this theme and focus will highlight several fundamental questions related to film as art and as medium.

We will watch three films directed by Yevgeni Bauer (*Daydreams*, 1915; *After Death*, 1915; *The Dying Swan*, 1917). Then, we will analyze Max Ophüls’s *Letter from an Unknown Woman* (1948); Alfred Hitchcock’s *Rebecca* (1940); Douglas Sirk’s *Interlude* (1957); and Alfred Hitchcock’s *Vertigo* (1958). Finally, we will discuss François Truffaut’s *La Sirène du Mississippi* (1969); João Pedro Rodrigues’s *Odete* (2004); Luca Guadagnino’s *Io Sono l'Amore* (2009); and Christian Petzold’s *Phoenix* (2014).

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

O conjunto de filmes reunidos no programa representa diferentes configurações da figura da “mulher desconhecida”, primeiramente considerada por Stanley Cavell em *Contesting Tears*. Esta linhagem cinematográfica adequa-se a um trabalho de análise aproximada devido à linguagem particularmente codificada com que se constrói, e que, segundo Cavell, encontra na forma do cinema clássico americano a sua expressão máxima. Contudo, a UC procurará também testar as modulações deste tópico no âmbito do cinema mudo e dos cinemas moderno e contemporâneo, de modo a promover metodologias

de análise diversificadas. O trabalho de análise realizado em aula procurará sempre a articulação entre um conjunto de elementos temáticos comuns aos vários filmes (os simulacros; jogos de identidades; percepções deceptivas; transformações e metamorfoses) e questões de ordem teórico-formal que os mesmos suscitam (problemas relacionados com ficção e narrativa, significação, ontologia, representação e figuração).

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

The group of films included in the syllabus proposes different configurations of the “unknown woman”, first considered by Stanley Cavell in *Contesting Tears*. This cinematographic tradition is particularly suitable to this curricular unit because of its highly codified filmic language, which, according to Cavell, finds its maximum expression in classical Hollywood cinema. However, this curricular unit will also propose to test other variations of this topic in the context of silent film and modern and contemporary cinema, in order to promote diversified methodologies of analysis. The analyses carried out in class will try to find the point of articulation between a set of common thematic elements (simulacra; impersonations; perception and deception; transformations and metamorphoses) and formal and theoretical questions (issues related to fiction and narrative, signification, ontology, representation, and figuration) raised by the films.

8. Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Os filmes seleccionados serão visualizados integralmente e comentados em aula. Ao longo do semestre, serão disponibilizados textos – de natureza teórica, crítica ou histórica/contextual – que auxiliarão os alunos a desenvolver as suas competências de análise.

Avaliação:

Contributo para a discussão em aula: 10%

Exercício escrito intermédio: 40%

Teste final ou trabalho final: 50%

Nota:

As aulas serão leccionadas em português.

Alguns filmes visualizados em aula serão legendados em inglês.

8. Teaching methodologies (including evaluation)

The films in the syllabus will be watched and commented on during classes. Throughout the semester, students will be provided with texts – of a theoretical, critical or historical/contextual nature – which will encourage them to develop their analytic skills.

Evaluation:

Class discussion: 10%

Mid-term test: 40%

Final test or final paper: 50%

Note:

Classes will be taught in Portuguese

Most films will be shown with Portuguese subtitles

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

A visualização em aula dos filmes que constituem o corpus da Unidade Curricular será sempre acompanhada dos comentários do docente. Os comentários procurarão orientar a experiência dos alunos com os filmes, chamando a sua atenção para diversas questões temáticas, estilísticas e formais, e procurando em particular explorar a articulação entre elas. Deste modo, espera-se estimular a capacidade dos alunos de ver atenta e criticamente um filme, bem como de inter-relacionar filmes de proveniências geográficas e momentos históricos distintos. É esperada a participação na discussão em aula com questões ou comentários pertinentes.

Ao longo do semestre, será requisitada a leitura de textos complementares, que informarão, a diversos níveis, a análise dos filmes estudados em aula.

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

The visualization of films in class will always be complemented by the lecturer's comments. These remarks will guide the students' experience with the films, by calling their attention to various thematic and formal elements. This way, students will develop their ability to watch a film attentively and critically, and to interrelate films pertaining to different geographic and historical contexts. Students are welcome to participate in class discussion with pertinent questions and remarks.

Throughout the semester, students are expected to read additional texts that will inform, on different levels, the analyses carried out in class.

10. Bibliografia

Nota: Esta lista apresenta algumas sugestões de leitura relevantes no âmbito da UC. Os textos de leitura obrigatória serão indicados ao longo do semestre.

Note: This reading list is composed of some suggested readings. Mandatory readings will be provided throughout the semester.

- Aumont, Jacques (2011), *O Cinema e a Encenação*. Lisboa: Texto&Grafia.
- Aumont, J. e Michel Marie (2009), *A Análise do Filme*. Lisboa: Texto&Grafia.
- Bellour, Raymond (1995), *L'Analyse du Film*. Paris: Calmann-Lévy.
- Bertetto, Paolo (2015), *Le Miroir et le Simulacre: Le Cinéma dans le Monde Devenu Fable*. Rennes: PUR.
- Cavell, Stanley (1996), *Contesting Tears: The Melodrama of the Unknown Woman*. Chicago e Londres: University of Chicago Press.
- Mercer, John e Martin Shingler (2004), *Melodrama: Genre, Style, Sensibility*. Londres e Nova Iorque: Wallflower Press.
- Perkins, V. F. (1993), *Film as Film: Understanding and Judging Movies*. Massachusetts: Da Capo.
- Rancière, Jacques (2014), *A Fábula Cinematográfica*. Lisboa: Orfeu Negro.