

### **1.Nome da unidade curricular**

CINEMA E LITERATURA

### **2.Ciclo de estudos**

1º

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

Fernando Guerreiro

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

Ana Bela Morais/Fernando Guerreiro

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

Fornecer exemplos de como Cinema e Literatura abordam e dão respostas discursivas diferentes aos pedidos de representação e de expressão com que, em diferentes momentos, se confrontam. Transmitir instrumentos de análise aos alunos que lhes permitam proceder a uma leitura transversal e interdisciplinar dos objectos fílmicos estudados.

### **5.Learning outcomes of the curricular unit**

The aim is to provide methods and knowledge that can help the students to understand how cinema and literature have different ways of approaching similar themes and problems of representation. We will try to raise questions with the intention of developing a transversal and inter-relational understanding of cinema.

### **6.Conteúdos programáticos**

1. o Cinema como pedido da Literatura: da “especularidade” do Fantástico à “espectralização” do cinema: *A Queda da Casa Usher*, conto de Edgar Allan Poe (1839) cinematizado por Jean Epstein (1928). 2. Cinema e Literatura – modalidades de relação: 2.1. a “subjectivação” do ponto de vista narrativo: de “O Regresso” de Joseph Conrad (*Tales of Unrest*, 1898) a *Gabrielle* de Patrice Chéreau (2005); 2.2. a relação entre cinema e teatro em Manoel de Oliveira: *Benilde ou a Virgem-mãe* (1975), adaptação de José Régio (1947); 2.3. as “crises” da narrativa: 2.3.1. “nouveau roman”, “caméra-stylo” (A. Astruc) e “mise en abyme” em *L’Année dernière à Marienbad* de Alain Resnais/ Alain Robbe-Grillet (1961); 2.3.2. a narrativa estilhaçada da “nouvelle vague” francesa: *Weekend* de Jean Luc Godard (1967) e “Auto-estrada do Sul” de Júlio Cortazar (*Todos os Fogos o Fogo*, 1969); 2.4. o “monólogo interior”: da “montagem intelectual” de Eisenstein (*Outubro*, 1929) à “corrente de consciência” em *Paranoid Park* (2007) de Gus Van Sant, sobre romance de Blake Nelson (2006).

### **6.Syllabus**

1. From the “specularity” of the Fantastic (Washington Irving’s *Sleepy Hollow* and Tim Burton’s film) to the “spectrality” of the cinema (Edgar Allan Poe’s *The Fall of the House of Usher* and Jean Epstein’s adaptation); 2. the “subjectivation” of the narrative point of view: Joseph Conrad’s “The Return” (*Tales of Unrest*) and Patrice Chéreau’s *Gabrielle*; 3. Manoel de Oliveira: cinema and theatre – the adaptation of José Régio’s *Benilde*; 4. “crisis” of the narrative: the *mise en abyme*’s structure of *L’Année dernière à Marienbad* (Resnais/ Robbe-Grillet) and the shattered narrative of the French “nouvelle vague”: Godard’s *Weekend* and Julio Cortazar’s “Auto-estrada do Sul”; 5. from “monologue intérieur” to “stream of consciousness”: Gus Van Sant’s adaptation of Blake Nelson’s *Paranoid Park*.

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

*A análise das obras reforçará os temas do programa*

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

The analysis of films will reinforce the program's themes

#### **8. Metodologias de ensino (avaliação incluída)**

A abordagem do Programa será teórico-prática, apoiando-se sempre no visionamento e comentário dos filmes em aula.

Será fornecida uma Antologia de textos críticos aos alunos.

Critérios de avaliação: 1) dois exercícios escritos: 45% cada; 2) frequência e participação: 10%.

#### **8. Teaching methodologies (including evaluation)**

The entire course has a theoretical-practical approach. The analysis will always be supported by the viewing and commentary of the film in class.

Assessment criteria: 1) two written tests: 45% each; 2) participation and attendance: 10%.

#### **9. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular**

A elaboração dos conteúdos programáticos será sempre relacionada com a análise das obras.

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

*The elaboration of the programmatic themes will always be related with the films' analysis*

#### **10. Bibliografia**

ARNOLDY, Édouard, *Gus Van Sant. Le cinéma entre les nuages*, Yellow Now, 2009; AUMONT, Jacques, *Du Visage au Cinéma*, Cahiers du Cinéma, 1992; *O Cinema e a encenação*, Edições Texto&grafia, 2009; BAZIN, André, “O Cinema e o Teatro”, *O que é o Cinema?*, Livros Horizonte, 1992; EISENSTEIN, S.M., *A Forma do Filme*, Edições Jorge Zahar, 2002; GAUDREAU, André, *From Plato to Lumière – Narration and Monstration in Literature and Cinema*, University of Toronto Press, 2009; LEUTRAT, Jean-Louis, *L’Année dernière à*

*Marienbad*, British Film Institute, 2007; LEUTRAT, Jean-Louis/ GUIGUES, Suzanne Lindrat, *Godard simple comme bonjour*, L'Harmattan, 2003; OLIVEIRA, Manoel de/ COSTA, João Bénard da, *Manoel de Oliveira. Cem anos*, Cinemateca portuguesa, 2008; RICARDOU, Jean, *Le Nouveau Roman*, Seuil, 1978; ROBBE-GRILLET, Alain, *L'Année dernière à Marienbad- cinéma-roman*, Éditions de Minuit, [1961]; *Pour un Nouveau Roman*, Éditions de Minuit [1963], 2012; SCHEFER, Jean Louis, *Du mouvement du monde et des images*, Cahiers du Cinéma, 1997; 2007; TORRES, Mário Jorge, *Manoel de Oliveira, O Público/ Cahiers du Cinéma*, 2009; WALL-ROMANA, Christophe, *Jean Epstein – Corporeal Cinema and film philosophy*, Manchester University Press, 2013.