

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

CINEMA PORTUGUÊS
PORTUGUESE FILM

5 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 (PLUS SEMESTER AND ACADEMIC YEAR)

Licenciatura em Línguas Estrangeiras Aplicadas / 1.º Semestre / 2019-2020
Undergraduate Program in Applied Foreign Languages / 1st Semester / 2019-2020

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR
ACADEMIC STAFF

Adriana Alves de Paula Martins

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR
WEEKLY TEACHING HOURS

3 horas/semana

3 hours/week

5. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)
LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED BY STUDENTS)

Neste curso será discutida a produção fílmica de uma seleção de realizadores que vêm consolidando o seu nome no quadro do cinema português e internacional e cuja obra está centrada nos processos de memória cultural do longo regime autoritário a que Portugal esteve sujeito no século XX. Tendo por base textos literários e não-literários e a apropriação e intervenção dos realizadores em arquivos públicos e privados, os filmes em análise lançam um novo olhar sobre o passado de Portugal, e discutem, dentre outros, aspetos como os mecanismos de repressão do Estado Novo, os papéis de género no sistema patriarcal do regime de Salazar, a Guerra Colonial, e as marcas deixadas pela ditadura na geração pós-Revolução de Abril. Para além de oferecer aos estudantes uma amostra representativa do cinema português contemporâneo, este curso examinará as potencialidades dos processos de mediação da memória audiovisual, através dos quais os

realizadores 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 perspectiva de realizadores portugueses;
- Examinem os processos de mediação fílmica do texto literário;
- Problematizem as potencialidades estéticas resultantes da intervenção nos arquivos públicos e privados, bem como a dimensão performativa do arquivo;
- Contextualizem e interpretem os filmes do corpus a partir de uma perspectiva comparada e através de um discurso académico adequado.

This course will discuss the filmic production of a selection of filmmakers who have consolidated their name within the framework of Portuguese and international film, and whose work is focused on processes of cultural memory related to the long authoritarian regime Portugal underwent in the 20th century. Taking into account literary and non-literary texts and the filmmakers' appropriation of and intervention in public and private archives, the films under analysis shed a new light on the past of Portugal to discuss, among others, aspects such as the New State mechanisms of repression, gender roles in the patriarchal system under Salazar's regime, the Colonial War, and the traces left by the dictatorship on the post-Revolutionary generation. Besides providing students with a representative sample of contemporary Portuguese film, this course will examine the potentialities of mediation processes of audiovisual memory through which 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 processes of filmic mediation of the national past from the perspective of Portuguese filmmakers;*
- *To examine processes of filmic mediation of literary texts;*
- *To explore the aesthetic possibilities resulting from the intervention in public and private archives and the performative dimension of the archive;*
- *To contextualize and interpret the selected films from a comparative perspective and through an adequate academic discourse.*

6. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

SYLLABUS

- Principais tendências do cinema português desde a década de 1990;

- Processos de mediação de memórias do passado nacional em textos literários e não-literários;
- Processos de mediação da memória cultural e a intervenção nos arquivos públicos e privados ou como os cineastas portugueses deixam o passado 'falar' através do arquivo:
 - (i) Margarida Cardoso – *A Costa dos Murmúrios* [*The Murmuring Coast*], 2004
 - (ii) Ivo M. Ferreira – *Cartas da Guerra* [*Letters from War*], 2016
 - (iii) Susana de Sousa Dias – *Luz Obscura* [*Obscure Light*], 2017
 - (iv) Catarina Mourão – *A Toca do Lobo* [*The Wolf's Lair*], 2015
- *Main trends of Portuguese film since the 1990s;*
- *Mediation processes of national past memories in literary and non-literary texts;*
- *Mediation processes of cultural memory and the intervention in public and private archives or how Portuguese filmmakers allow the past to 'speak' through the archive:*
 - (i) Margarida Cardoso – *A Costa dos Murmúrios* [*The Murmuring Coast*], 2004
 - (ii) Ivo M. Ferreira – *Cartas da Guerra* [*Letters from War*], 2016
 - (iii) Susana de Sousa Dias – *Luz Obscura* [*Obscure Light*], 2017
 - (iv) Catarina Mourão – *A Toca do Lobo* [*The Wolf's Lair*], 2015

7. METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA)

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)

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:

- Assiduidade, participação de qualidade na aula, realização de trabalhos escritos ou orais (individuais e/ou em grupo), discussão de textos de vária índole (15% da nota final);
- Teste intercalar (40% da nota final);
- 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:

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:

- *Attendance, participation and completion of individual or group assignments (written or oral); critical discussion of reading assignments (15% of the final mark);*
- *Mid-term test (40% of the final mark);*
- *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.

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

- Agostinho, Daniela (2014). "Arresting Images: Inhabiting the Nazi Archive in Yael Hersonski's *A Film Unfinished*". *Diffractions* (https://www.academia.edu/9622857/Arresting_Images_Inhabiting_the_Nazi_Archive_in_Yael_Hersonskis_A_Film_Unfinished)
- Areal, L. (2011). *Cinema Português: Um País Imaginado*. Lisboa: Edições 70. 2 vols.
- Baptista, T. (2008). *A Invenção do Cinema Português*. Lisboa: Tinta-da-China.
- Baron, Jaimie (2014). *The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History*. Abingdon, Oxon; New York: Routledge.
- Bénard da Costa, J. (1991). *Histórias do Cinema*. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda.
- Brunow, Dagmar (2016). *Remediating Transcultural Memory: Documentary Filmmaking as Archival Intervention*. Berlin; Boston: De Gruyter.

- Cunha, P.; Sales, M. C. (2013) (eds.). *Cinema Português: Um Guia Essencial*. São Paulo: SESI-SP Ed.
- Derrida, J. (1996). *Archive Fever: a Freudian Impression*. Trans. Eric Prenowitz. Chicago: University of Chicago Press.
- Faulkner, S. & Liz, M. (2016). "Introduction: Portuguese Film, Colony, Postoclony, Memory". *Journal of Romance Studies*, Volume 16, Number 2, Summer: 1-11.
- Faulkner, S. & Martins, A. (2016). "Intermedial Dialogue in *A Costa dos Murmúrios/The Murmuring Coast* (Lídia Jorge 1988/Margarida Cardoso 2004)". *Journal of Romance Studies*, Volume 16, Number 2, Summer: 36-57.
- Ferreira, C. O. (2014) (org.). *O Cinema Português através dos seus Filmes*. Lisboa, Edições 70.
- Martins, A. (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.
- Ribeiro de Menezes, A. (2011). "Introduction: Cultural Memory and the Legacies of War and Dictatorship in Contemporary Portugal and Spain". In: Ribeiro de Menezes, A & O' Leary C. (eds). *Legacies of War and Dictatorship in Contemporary Portugal and Spain*. Oxford: Peter Lang, pp. 1-34.
- Sabine, M. (2010). "Putting Violence Back in the Picture: Margarida Cardoso's *A Costa dos Murmúrios* and Post-Colonial War Anamnesis". In. Silva, H. et al. (eds.) *Conflict, Memory Transfers and the Reshaping of Europe*. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 291-303.
- Tagg, J. (2009). *The Disciplinary Frame: Photographic Truths and the Capture of Meaning*. Minneapolis: The University of Minnesota Press.
- Vieira, E. (2013). "Politics and the Aesthetics of Absence in Margarida Cardoso's Cinematic Work". *Hispanic Research Journal*, 14:1, 67-85.

Filmografia/Filmography:

- Cardoso, Margarida (2004) (dir.). *A Costa dos Murmúrios*, Filmes do Tejo; Les Films de l'Après-Midi; ZDF/Arte.
- Dias, Susana de Sousa (2017) (dir.). *Luz Obscura*, Kintop.
- Ferreira, Ivo M. (2016) (dir.). *Cartas de Guerra*, O Som e a Fúria.
- Mourão, Catarina (2015) (dir.). *A Toca do Lobo*, Laranja Azul.