
Ano Letivo 2023-24

Unidade Curricular NARRATIVAS AUDIOVISUAIS

Cursos IMAGEM ANIMADA (1.º ciclo) (*)

(*) Curso onde a unidade curricular é opcional

Unidade Orgânica Escola Superior de Educação e Comunicação

Código da Unidade Curricular 16701080

Área Científica ARTES

Sigla

Código CNAEF (3 dígitos) 210

Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (Indicar até 3 objetivos) 4, 8, 9

Línguas de Aprendizagem Português

Modalidade de ensino

Presencial

Docente Responsável

Pedro David Vieira de Moura

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Pedro David Vieira de Moura	TP	TP1	45TP

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

ANO	PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*	HORAS DE CONTACTO	HORAS TOTAIS DE TRABALHO	ECTS
2º	S2	45TP	130	5

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Cultura geral, sobretudo história de arte e do cinema em particular

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Providenciar os alunos com um vocabulário analítico específico às artes audiovisuais.

Fomentar nos alunos uma capacidade de reflexão, crítica e de juízo de valor sobre projectos audiovisuais.

Facilitar instrumentos de pesquisa e desenvolvimento de projectos, contextualizando num panorama alargado da produção audiovisual histórica e internacional, considerando o seu papel sócio-cultural, estético e político.

Conteúdos programáticos

Elementos e princípios cinematográficos: narrativa, composição/mise-en-scène, iluminação, fotografia/cinematografia, movimento de câmara, som, montagem.

As especificidades da animação, através de estratégias narrativas específicas.

Ortodoxia vs. experimentalismo na animação.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Visionamento de vários projectos audiovisuais (cinema, cinema de animação, vídeo, televisão, etc.), exercícios imediatos de imitação, e discussão.

Leitura de textos-chave e discussão.

Escrita de 1 trabalho escrito de análise de projecto alheio e 1 de planificação de estratégia expressiva audiovisual em projecto próprio futuro. Briefings detalhados a entregar atempadamente. Ponderação: 50% + 50% = 100%

Apenas alunos com entrega de trabalhos e notas inferiores a 10 poderão aceder a exame em época normal. Todos os outros apenas poderão aceder a exame em época de recurso.

Todos e quaisquer alunos em situações abrangidas por regimes especiais, legislados (trabalhador-

estudante, cuidados especiais, estatutos de refugiado, outros), deverão notificar o docente nas primeiras duas sessões da UC. O docente considerará qualquer aluno como abrangido pelos regimes normais, e não aceitará mudanças ou informações de diferenciação após a entrega de trabalhos.

Bibliografia principal

Obrigatória (a distribuir sob formato pdf):

- BORDWELL, David. ?Funny Framing?, in bordwellblog.net, April 30, 2007.
- BORDWELL, David. ?How to Tell a Movie Story: Mr. Stahr Will See You Now?, in bordwellblog.net, January 5, 2015.
- FABE, Marilyn. *Closely Watched Films. An introduction to the art of narrative film technique.* University of California Press: Berkeley and Los Angeles, CA: 2004.
- KISS, Erica. ?Eyes Wide Shut: Towards an Aristotelian Film Theory?, in URL: http://www.princeton.edu/~kiss/Eyes_Wide_Shut_Towards_an_Aristotelian_F.pdf
- WELLS, Paul. ?Estratégias narrativas para animação?, trad. port. de *Understanding Animation.* Routledge: 1998.

Complementar:

- BORDWELL, David, e Kristin Thompson. *Film Art. An Introduction.* 8th edition. Boston: McGraw-Hill 2008.
- BECKMAN, Karen, editor. *Animating Film Theory.* Durham and London: Duke University Press 2014.
- FRANK, Hannah. *Frame by Frame. A Materialist Aesthetics of Animated Cartoons.* Oakland: University of California Press 2019.

Academic Year 2023-24

Course unit AUDIOVISUAL NARRATIVES

Courses MOVING IMAGE (1st cycle) (*)

(* Optional course unit for this course)

Faculty / School SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION

Main Scientific Area ARTES

Acronym

CNAEF code (3 digits) 210

Contribution to Sustainable Development Goals - SGD (Designate up to 3 objectives) 4, 8, 9

Language of instruction Portuguese

Teaching/Learning modality Presential

Coordinating teacher Pedro David Vieira de Moura

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Pedro David Vieira de Moura	TP	TP1	45TP

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Contact hours	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
	0	45	0	0	0	0	0	0	130

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other

Pre-requisites

no pre-requisites

Prior knowledge and skills

General culture, especially art history, and specifically cinema

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)

Provide the students with a specific analytical vocabulary adapted to the audiovisual arts.

Stimulate students to develop a reflective, critical and evaluating ability on audiovisual projects.

Facilitate research and development tools, contextualizing productions in a broad framework of historical and international audiovisual productions, considering their socio-cultural, political and aesthetic roles.

Syllabus

Elements and principles of cinema: narrative, composition/mise-en-scène, lighting, photography/cinematography, camera movement, sound, editing/montage.

The specificities of animation cinema, through media-specific narrative strategies.

Orthodoxy vs. experimentalism in animation.

Teaching methodologies (including evaluation)

Visualization, discussion and imitation of several audiovisual projects (cinema, animation cinema, video, television, and so on).

Reading key texts and discussion.

1 analysis writing assignment on animation project and 1 assignment of planning an audiovisual expressive strategy for a future project. Fuller detailed briefs to be distributed at a later date. Assessment weighting: 50% + 50% = 100%

Students with delivered assignments and grades below 10 will have access to the Normal exams. All other students will have access to Recourse exams.

Every student under the protective banner of special regimes (worker-students, special needs, refugee status, other) must notify the lecturer within the first two classes of the subject. The lecturer shall consider all students within the usual regime, and will not accept changes or information for differentiation after briefings are assigned.

Main Bibliography

Obrigatória (a distribuir sob formato pdf):

- BORDWELL, David. ?Funny Framing?, in bordwellblog.net, April 30, 2007.
- BORDWELL, David. ?How to Tell a Movie Story: Mr. Stahr Will See You Now?, in bordwellblog.net, January 5, 2015.
- FABE, Marilyn. Closely Watched Films. An introduction to the art of narrative film technique. University of California Press: Berkeley and Los Angeles, CA: 2004.
- KISS, Erica. ?Eyes Wide Shut: Towards an Aristotelian Film Theory?, in URL: http://www.princeton.edu/~kiss/Eyes_Wide_Shut_Towards_an_Aristotelian_F.pdf
- WELLS, Paul. ?Estratégias narrativas para animação?, trad. port. de Understanding Animation. Routledge: 1998.

Complementar:

- BORDWELL, David, e Kristin Thompson. Film Art. An Introduction. 8th edition. Boston: McGraw-Hill 2008.
- BECKMAN, Karen, editor. Animating Film Theory. Durham and London: Duke University Press 2014.
- FRANK, Hannah. Frame by Frame. A Materialist Aesthetics of Animated Cartoons. Oakland: University of California Press 2019.