FICHA DE UNIDADE CURRICULAR (FUC)

História, estórias e teorias do cinema

Curso	**Pós-graduação em Turismo Cinematográfico e Gestão de Experiências Audiovisuais**	Ano	**1.º**	Semestre	**1.º**
Créditos	**5**	Área Científica	Artes, Humanidades e Línguas Estrangeiras		

Docente(s)	E-mail
A designar (convidado da Escola Superior de Teatro e Cinema)	
Responsável da UC	

1. Objetivos de aprendizagem

Esta unidade curricular visa introduzir os estudantes às principais dimensões históricas, narrativas e teóricas do cinema enquanto forma artística, cultural e mediática, proporcionando instrumentos de análise crítica da linguagem cinematográfica e das representações culturais presentes nas obras audiovisuais.

No final da unidade curricular, os estudantes deverão ser capazes de:

a) Identificar os principais períodos históricos e movimentos cinematográficos na evolução do cinema;

b) Analisar os elementos fundamentais da linguagem cinematográfica e da narrativa audiovisual;

c) Aplicar conceitos fundamentais da teoria do cinema à interpretação crítica de obras fílmicas;

d) Interpretar representações culturais, sociais e simbólicas presentes no cinema;

e) Analisar a construção cinematográfica do espaço, da paisagem e dos lugares;

f) Relacionar narrativas cinematográficas com a construção de imaginários culturais.

2. Learning Outcomes of the curricular unit

This course introduces students to the historical, narrative and theoretical dimensions of cinema as an artistic and cultural form, providing analytical tools to interpret cinematic language and cultural representations in audiovisual works.

By the end of the course, students should be able to:

a) Identify major historical periods and cinematic movements;

b) Analyse the fundamental elements of cinematic language and audiovisual narrative;

c) Apply film theory concepts to the critical interpretation of films;

d) Interpret cultural and social representations present in cinema;
e) Analyse the cinematic construction of space, landscape and place;
f) Relate film narratives to the construction of cultural imaginaries.

3. Conteúdos programáticos

1. História do cinema: origens e evolução
    1.1. Invenção do cinema e primeiros desenvolvimentos tecnológicos
    1.2. Cinema clássico e consolidação da indústria cinematográfica
    1.3. Transformações do cinema contemporâneo
2. Movimentos e correntes cinematográficas
    2.1. Vanguardas cinematográficas
    2.2. Neorrealismo italiano e nouvelle vague
    2.3. Cinema de autor e novas tendências do cinema contemporâneo
3. Linguagem cinematográfica
    3.1. Plano, montagem e composição visual
    3.2. Som, ritmo e construção narrativa
    3.3. Mise-en-scène e estética cinematográfica
4. Narrativa cinematográfica
    4.1. Estruturas narrativas no cinema
    4.2. Construção de personagens e desenvolvimento dramático
    4.3. Storytelling e formas narrativas no cinema
5. Teorias do cinema
    5.1. Principais correntes da teoria do cinema
    5.2. Cinema e estudos culturais
    5.3. Abordagens contemporâneas aos estudos fílmicos
6. Representações cinematográficas do espaço e dos lugares
    6.1. Paisagem e território no cinema
    6.2. Representação simbólica dos lugares
    6.3. Cinema e construção de imaginários culturais

4. Syllabus

1. History of cinema: origins and evolution
    1.1. Early cinema and technological developments
    1.2. Classical cinema and the consolidation of the film industry
    1.3. Contemporary transformations in cinema
2. Cinematic movements and schools
    2.1. Avant-garde cinema
    2.2. Italian neorealism and the French New Wave
    2.3. Auteur cinema and contemporary trends
3. Cinematic language

3.1. Shot composition and editing
3.2. Sound, rhythm and narrative construction
3.3. Mise-en-scène and film aesthetics
4. Film narrative
4.1. Narrative structures in cinema
4.2. Character construction and dramatic development
4.3. Storytelling in film
5. Film theory
5.1. Major theoretical approaches in film studies
5.2. Cinema and cultural studies
5.3. Contemporary approaches to film theory
6. Cinematic representations of space and place
6.1. Landscape and territory in cinema
6.2. Symbolic representation of places
6.3. Cinema and cultural imaginaries

5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular

Os conteúdos programáticos encontram-se organizados de forma progressiva e articulada com os objetivos da unidade curricular.
O conteúdo 1 contribui para o objetivo a), ao introduzir os principais momentos da evolução histórica do cinema.
O conteúdo 2 reforça o objetivo a) e contribui para o objetivo d), ao analisar movimentos cinematográficos e a sua dimensão cultural.
O conteúdo 3 responde ao objetivo b), ao abordar os elementos fundamentais da linguagem cinematográfica.
O conteúdo 4 contribui para os objetivos b) e c), ao explorar as estruturas narrativas e os princípios de storytelling cinematográfico.
O conteúdo 5 contribui para o objetivo c), ao apresentar as principais correntes da teoria do cinema.
O conteúdo 6 contribui para os objetivos e) e f), ao analisar a representação cinematográfica dos lugares e a construção de imaginários culturais.

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

The syllabus is organised progressively and aligned with the learning objectives of the curricular unit.
Content 1 contributes to learning outcome a) by introducing the main stages in the historical development of cinema.

Content 2 reinforces learning outcome a) and contributes to learning outcome d) by analysing major cinematic movements and their cultural significance.
Content 3 supports learning outcome b) by addressing the fundamental elements of cinematic language and visual composition.
Content 4 contributes to learning outcomes b) and c) by exploring narrative structures and storytelling principles in cinema.
Content 5 contributes to learning outcome c) by presenting the main theoretical approaches in film studies.
Content 6 contributes to learning outcomes e) and f) by analysing cinematic representations of space, landscape and place, and by examining how films contribute to the construction of cultural imaginaries.

7. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A unidade curricular articula aulas teóricas (T) e teórico-práticas (TP), combinando exposição conceptual com análise crítica de obras cinematográficas.
As metodologias incluem:

- aulas expositivas para enquadramento histórico e teórico;
- visualização e análise de excertos de filmes;
- discussão orientada de obras cinematográficas;
- análise crítica de estudos de caso;
- reflexão individual sobre representações culturais no cinema.

O trabalho autónomo inclui leitura de bibliografia especializada, visualização de filmes selecionados e preparação de trabalhos de análise fílmica.

8. Teaching and learning methodologies specific to the curricular unit articulated with the pedagogical model

The course combines theoretical and theoretical-practical sessions, integrating conceptual lectures with critical film analysis.
Teaching methodologies include:

- lectures introducing historical and theoretical frameworks;
- screening and analysis of film excerpts;
- guided discussions of cinematic works;
- case study analysis;
- individual critical reflection on cultural representations in cinema.

Students' independent work includes reading academic literature, watching selected films and preparing analytical assignments.

9. Avaliação

Avaliação contínua – regime geral

A. Trabalho individual de análise fílmica – 50%
B. Ensaio crítico individual – 40%
C. Participação nas atividades letivas – 10%
A classificação final resulta da média ponderada dos elementos indicados.

Exame final

Os estudantes que não obtenham aprovação em avaliação contínua podem realizar exame final escrito ou oral (100%), de acordo com o Regulamento Académico da ESHTE.

10. Assessment

Continuous assessment

A. Individual film analysis assignment – 50%
B. Individual critical essay – 40%
C. Participation in class activities – 10%

Final exam

Students who do not obtain approval through continuous assessment may take a final written or oral examination (100%), according to institutional regulations.

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

As aulas teóricas permitem introduzir os principais momentos da história do cinema e as principais correntes teóricas, contribuindo para os objetivos a) e c).
As aulas teórico-práticas, centradas na análise de excertos de filmes e na discussão orientada de obras cinematográficas, contribuem para o desenvolvimento das competências de análise da linguagem cinematográfica e da narrativa audiovisual, respondendo aos objetivos b) e c).
Os trabalhos individuais de análise fílmica e ensaio crítico promovem a interpretação de representações culturais no cinema e a análise da construção cinematográfica dos lugares, contribuindo para os objetivos d), e) e f).

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

The theoretical lectures introduce the main stages in the history of cinema and the principal theoretical approaches, contributing to learning outcomes a) and c).
The theoretical-practical sessions, focused on the analysis of film excerpts and guided discussion of cinematic works, contribute to the development of analytical skills related to cinematic language and audiovisual narrative, addressing learning outcomes b) and c).
Individual film analysis assignments and critical essays promote the interpretation of cultural representations in cinema and the analysis of the cinematic construction of places, contributing to learning outcomes d), e) and f).

13. Bibliografia principal

Bordwell, D., Thompson, K., & Smith, J. (2017). *Film history: An introduction* (4th ed.). McGraw-Hill Education.

Bordwell, D., & Thompson, K. (2019). *Film art: An introduction* (12th ed.). McGraw-Hill Education.

Cook, D. A. (2016). *A history of narrative film* (5th ed.). W. W. Norton & Company.

Elsaesser, T., & Hagener, M. (2015). *Film theory: An introduction through the senses* (2nd ed.). Routledge.

Stam, R. (2000). *Film theory: An introduction*. Blackwell.

Buckland, W. (2021). *Film theory: Rational reconstructions*. Routledge.

14. Observações

Esta unidade curricular contribui para:
ODS 4 – Educação de Qualidade, ao promover literacia cultural e análise crítica do audiovisual.
ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis, ao incentivar a reflexão sobre representações culturais e territoriais no cinema.

15. Additional Information

This course provides the cultural and analytical foundations necessary for understanding the relationships between cinema, culture and tourism within the postgraduate programme in Film Tourism and Audiovisual Experience Management.