

EXCHANGING HEMISPHERES

ESTUDOS CRÍTICOS EM FILME:

UMA INTRODUÇÃO ÀS NARRATIVAS CINEMATOGRÁFICAS

CRITICAL STUDIES IN FILM: AN INTRODUCTION TO CINEMATIC NARRATIVES

(Curso de curta duração – 32 horas, híbrido)

Líder do Curso

Professor Greg Chan, Faculdade de Inglês e Estudos Cinematográficos, Departamento de Inglês, Universidade Politécnica de Kwantlen (KPU); Editor-Chefe, *Mise-en-scène: The Journal of Film & Visual Narration*, KPU; Diretor do Community Outreach, KDocs Social Justice Documentary Film Festival, KPU

Corpo docente da UPM

Professor Marcio Almeida Ribeiro

Possui graduação em Publicidade e Propaganda (2005) e Pós Graduação em Cinema, Animação e História em Quadrinhos (2006) pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestre (2013) em Educação, Arte e História da Cultura e lecionando para os cursos de Publicidade e Jornalismo na mesma Instituição.

Professor Thiago Mori Leite

Pesquisador em Artes e Comunicação e Artista Plástico. Graduado em Comunicação e Artes com habilitação em Propaganda, Publicidade e Criação, também conta com participações coletivas em exposições de arte no Brasil e no exterior. Pós-graduado em Fundamentos Psicopedagógicos da Comunicação e das Artes (2003), Mestre (2011) e Doutor (2016) em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor na área de artes desde 2002, vem desenvolvendo estudos no campo das artes, comunicação e educação, com diversas pesquisas, workshops e visitas monitoradas nos principais centros culturais e artísticos da Europa e EUA. É Representante Internacional do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

EXCHANGING HEMISPHERES

Biografia

Greg Chan, MA, é o fundador e editor-chefe da publicação oficial de estudos cinematográficos da KPU, *Mise-en-scène: The Journal of Film & Visual Narration*, e co-director do Festival de Cinema KDocs, através do qual administra o KDocs Talks e o Programa de Divulgação Comunitária. Os seus interesses de investigação incluem a representação do BIPOC em cinema, transtextualidade, fandoms, e activismo documental, temas sobre os quais tem dado palestras em várias conferências como a reunião anual da Associação Cultural Popular do Sudoeste. Serve também como júri do Festival de Cinema de St Andrews, onde recentemente apresentou os prémios de melhor estreia, melhor cinematografia, e melhor realizador. Com uma coorte dos seus estudantes de cinema, Greg convidou para editar o número 7.2 (2016) de *Film Matters* on filmic adaptation. Do lado da produção do filme, é o produtor executivo da série de conferências de justiça social KDocs Talks e do vídeo musical "Hello, Farewell", com os maiores ingleses Rick "Big Love" Kumar e Calvin "Kalvonix" Tiu. Ensina cursos de composição, literatura e estudos cinematográficos desde 1995 na KPU, onde foi galardoado com o prémio de ensino da Faculdade de Artes Equidade, Diversidade e Inclusividade em 2021.

Descrição do curso

Leu algum bom filme ultimamente? Apresentando os alunos ao cinema como uma forma de arte interdisciplinar, este curso investiga como técnicas de iluminação, edição, ângulos de câmara, e design de figurino/sonografia impulsionam a narração de histórias cinematográficas. Os alunos aprenderão como cineastas criam imagens icônicas - como o King Kong empoleirado no topo do Empire State Building, Rocky Balboa a subir aquelas escadas, ou a garota de casaco vermelho iludindo os nazistas - que capturam a imaginação do público e o espírito da época.

Neste curso os estudantes explorarão a arte por detrás da estética cinematográfica, do cinema, dos gêneros e dos movimentos cinematográficos que abrangem a era silenciosa de Hollywood até aos dias de hoje. As reuniões de turma centrar-se-ão na análise de "textos" cinematográficos como

EXCHANGING HEMISPHERES

narrativas sociológicas: histórias que espelham os medos da sociedade sobre a perda de controle, envelhecimento, doença mental, tecnologia, solidão e morte, ao mesmo tempo que ensinam os espectadores a ultrapassar o seu complexo de medo. Para análise formal, a turma exibirá filmes/extratos de filmes selecionados que representam a história do cinema e a influência sociopolítica. Os alunos terão que escrever uma análise de enquadramento mise-en-scène para refletir a sua crescente compreensão do cinema como um fenômeno conhecido como "A Sétima Arte".

Público-alvo

O curso foi concebido para estudantes de nível intermédio a superior com proficiência em língua inglesa e capacidades de escrita e estudantes graduados seleccionados. Os inscritos nos programas de Letras, Pedagogia, Publicidade e Marketing, Psicologia, Filosofia e Jornalismo são particularmente adequados à abordagem interdisciplinar/digital das humanidades do curso, tal como os estudantes de pós-graduação especializados em Educação, Arte e História da Cultura ou Linguística e Literatura. Contudo, todos os interessados em aprender sobre a disciplina académica dos estudos cinematográficos num contexto de língua inglesa são bem-vindos a inscrever-se. Não é necessário qualquer conhecimento prévio de estudos cinematográficos.

Formato do curso

Este curso de curta duração, "Estudos Críticos em Cinema", será entregue em formato híbrido de 17 a 24 de Abril (exceto no dia 21 de Abril - Feriado Nacional).

Palestras sobre os fundamentos dos estudos cinematográficos serão o foco das aulas online, enquanto as atividades de aprendizagem aplicada envolverão os estudantes nos encontros presenciais.

Valor do Curso

R\$ 300,00 para a comunidade Mackenzista

R\$ 400,00 outros estudantes interessados

Certificado de Participação

Certificado de 32 horas; sendo 25 horas de interação (17h on-line e 8h no campus); 7 horas de

EXCHANGING HEMISPHERES

estudo (incluindo a pré-triagem de 3 filmes em preparação para as aulas); além de receber 01 (um) ponto nos programas de Mobilidade Acadêmica (COI) para estudantes Mackenzie.

Idioma do curso

As aulas online serão conduzidas em inglês. Isto inclui os filmes exibidos como parte do curso. As aulas no campus serão em português.

Avaliação

Os estudantes completarão duas tarefas principais: 1.) Uma análise comparativa de 100-150 palavras de um quadro retirado da Alfred Hitchcock's *Vertigo* e a recriação da mise-en-scene do aluno com orientação presencial; e 2.) Um mini- Recut Exercise.

Leitura obrigatória

Um livro-texto aberto, *Exploring Movie Production and Construction de John Reich* (Open SUNY Textbooks, 2017), é o principal recurso do curso, acessível como download gratuito ou através da digitalização do código QR. Para além do texto do Reich, os alunos serão responsáveis pela pré-selecção de três filmes antes dos encontros de turma: Jon M. Chu's *Crazy Rich Asians* (Warner Brothers, 2018); Charlie Chaplin's *The Kid* (Chaplin Productions, 1921); e Alfred Hitchcock's *Vertigo* (Paramount Pictures, 1958).

Horário das aulas

Day 1 – April 17, 2023
1:00PM-5:00PM on-line
COURSE INTRODUCTION

Esta sessão introdutória fornece aos estudantes uma visão geral da disciplina acadêmica que são os estudos cinematográficos. Indo além da percepção de que os filmes são apenas um meio de entretenimento, os estudos cinematográficos abordam o meio como uma forma de arte interdisciplinar que combina arquitetura (cenografia), pintura (teoria da cor, desenho de figurinos), poesia (diálogo), escultura (proxemia), e música (desenho de som) para ser a "Sétima

EXCHANGING HEMISPHERES

Arte". Os estudantes aprenderão conceitos, movimentos e técnicas de estudo de filmes fundacionais, incluindo estilos e tipos de filmes; Expressionismo alemão; cinematografia e a Era do Filme Silencioso. Uma série de atividades interativas serão aplicadas a sua nova base de conhecimentos. No final da primeira reunião, os alunos terão se transformado de telespectadores de filmes em espectadores de cinema.

Required Reading: *Exploring Movie Production and Construction*, "Cinematography" (Chapter 6)

Required Pre-Screening: Charlie Chaplin's [The Kid](#) (Run time: 00:53:29)

**Day 2 – April 18, 2023,
1:00PM-4:00PM on-line
MISE-EN-SCÈNE ANALYSIS & SOUND DESIGN**

Centrando-se no "melhor filme já produzido", a *Vertigem* de Alfred Hitchcock (1959), a turma aprenderá a desconstruir um filme de acordo com os seus componentes (roteiro, sequências, cenas e tomadas) e analisar as técnicas de narrativa visual em tomadas individuais (uma prática acadêmica conhecida como análise mise-en-scène). Passando da visão para o som, a turma explorará o impacto do som diegético versus não diegético; "leitmotifs"; música ambiente; e efeitos sonoros. Depois de estudarem a arte complementar da concepção do som, os alunos aplicarão a teoria de Vivian Sobchack da Visualização Corporificada para compreender como o significado de um filme é inseparável da "experiência vivência-corpo".

Required Reading: *Exploring Movie Production and Construction*, "What Is Sound?" (Chapter 8)

Required Pre-Screening: Alfred Hitchcock's [Vertigo](#) (Run time: 02:08:00)

**Day 3 – April 19, 2023
1:00PM-4:00PM on-line / 5:00PM-
9:00PM on campus
MONTAGE: THE ART OF EDITING**

Com o advento dos extras de DVD, os espectadores domésticos sabem agora que um longa-metragem envolve horas de filmagens que não se transformam no produto acabado. Determinar

EXCHANGING HEMISPHERES

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

1952 – 2022

os resultados, apagar cenas desnecessárias, racionalizar as sequências e criar uma continuidade narrativa global é o processo conhecido como edição. Como contadores de histórias visuais, os cineastas enfrentam limitações espaciais e temporais que exigem a criação de uma longa-metragem média de 2 horas a partir de, em média, 4 vezes essa quantidade de filmagens. Esta aula explorará a forma como os cineastas criam tais ideias através de técnicas de edição, analisando de perto as cenas dos triunfos da edição de Alfred Hitchcock: *Rope* (1948), *Strangers on a Train* (1951), e *Rear Window* (1954). Estes filmes são uma aula magistral nas possibilidades criativas da edição de filmes.

Required Reading: *Exploring Movie Production and Construction*, “Editing” (Chapter 7)

Day 4 – April 20, 2023

1:00PM-4:00PM on-line / 5:00PM-

9:00PM on campus

NARRATOLOGY, THEMES & MOTIFS

Não é melhor escolher o riso em vez do choro? O humor ácido é notório por ultrapassar os limites da decência, do bom gosto e da certeza moral. Como gênero cinematográfico, encoraja o espectador a encontrar humor na sua visão distorcida sobre assuntos de outro modo “tabu”. Em que outro meio é que pode mandar raptar a sua mulher para que possa extorquir um resgate ao seu sogro rico (*Fargo*) ou trocar assassinatos com os seus dois melhores amigos para se livrarem coletivamente dos seus chefes (*Horrible Bosses*)? Esta turma analisará várias variações cinematográficas sobre o humor ácido, com um enfoque principal nos contos selvagens de Damian Szifron (2014), um filme de antologia composto por seis curtas-metragens unidos por um tema comum: a vingança. Mergulhe no poder catártico e visceral do humor ácido nesta sessão, que explora as abordagens à estrutura narrativa do filme. Na Parte Dois desta aula, os alunos estudarão as convenções temáticas encontradas na comédia romântica. Os alunos aprenderão a reconhecer como o tema de um filme é rastreável através de uma série de pistas visuais que nunca são uma coincidência. A visualização de uma referência visual aparentemente insignificante - como um zangão que mais tarde se revela estar a esconder a arma do crime - é um dispositivo de prefiguração conhecido como a arma de Tchekhov que a turma investigará. Os estudos de caso para esta

EXCHANGING HEMISPHERES

sessão serão uma seleção de cenas da comédia romântica culturalmente revolucionária de Jon M. Chu, *Crazy Rich Asians* (2018).

Required Readings: *Exploring Movie Production and Construction*, “What Is the Theme?” (Chapter 1) and “What Are the Mechanics of Story and Plot?” (Chapter 3)

Required Viewing (In-class): Szifron’s *Wild Tales*: “Pasternak,” “Bombita,” and “Till Death Do Us Part”

Required Pre-Screening: Jon M. Chu’s [Crazy Rich Asians](#) (Run time: 02:01:00)

Day 5 – April 24, 2023

1:00PM-5:00PM on-line

**CHARACTERIZATION VIA SET & COSTUME
DESIGN**

Quando uma personagem nos parece real, preocupamo-nos com o que lhes acontece. Como é que uma personagem de filme atinge a tridimensionalidade de um espectador? Se o seu aspecto (fisiologia), pensamento (psicologia), e comportamento (sociologia) está na escrita e na representação, então o público é investido na sua história. Uma forma de arte que melhora a caracterização é o desenho do figurino. Analisando os "uniformes" usados pelos personagens do filme, os estudantes examinarão o simbolismo da cor, acessórios, e forma/silhueta para revelar como o design do figurino contribui para o desenvolvimento do personagem, trama, e tema. A turma final centrar-se-á também no universo diegético criado pela localização e ambientes construídos. Como é que o desenho de cenários influencia a caracterização, a estrutura narrativa e o tema de um filme? Este encontro reunirá todos os termos dos estudos cinematográficos e filmes estudados no curso.

Required Readings: *Exploring Movie Production and Construction*, “How Are the Characters Portrayed?” (Chapter 4) and *Exploring Movie Production and Construction*, “Conclusion”