

Ficha de Unidade Curricular

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR:

Laboratório Audiovisual

DESIGNATION OF CURRICULAR UNIT:

Audiovisual Laboratory

SIGLA DA ÁREA CIENTÍFICA EM QUE SE INSERE / SCIENTIFIC AREA ACRONYM

EAM

DURAÇÃO / DURATION (Anual, Semestral)

Semestral / Semester

HORAS DE TRABALHO / WORK HOURS (número total de horas)

180

HORAS DE CONTACTO / CONTACT HOURS (discriminadas por tipo de metodologia adotado - T - Teórico; TP - Teórico-prático; PL - Prático e laboratorial; S- Seminário; OT - orientação tutorial)

T - 15

PL - 30

% HORAS DE CONTACTO A DISTÂNCIA / % REMOTE CONTACT HOURS

Sem horas de contacto à distância/No remote hours

ECTS

5 ECTS

DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR (PREENCHER O NOME COMPLETO):

Luis Manuel Raposo Campos, 96 horas

RESPONSIBLE ACADEMIC STAFF MEMBER AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT (FILL IN THE FULLNAME):

Luis Manuel Raposo Campos, 96 hours

OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR (PREENCHER O NOME COMPLETO):

Paulo Barbosa, 48 horas

Vanda de Sousa, 36 horas

OTHER ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT:

Paulo Barbosa, 48 hours

Vanda de Sousa, 36 hours

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES):

Esta Unidade Curricular visa aprofundar as competências teóricas e práticas para a realização de projetos audiovisuais ficcionais, documentais e outros, e tem como objetivos:

- Desenvolver um quadro teórico e prático abrangente que possibilite ao aluno operar a "linguagem audiovisual" de modo informado;
- Adquirir competências teóricas e práticas relacionadas com as etapas de desenvolvimento de um projeto audiovisual, do guião à sua concretização audiovisual;
- Ser capaz de refletir sobre o texto audiovisual.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

The course aims to deepen theoretical and practical skills to produce and direct audiovisual fictional, documentary and other audiovisual projects leading:

- To develop a comprehensive theoretical and practical framework that would enable students to operate the audiovisual language in an informed manner;
- To acquire theoretical and practical skills related to the development phases of an audiovisual project, from screenwriting to the audiovisual completion;
- To be able to think critically the audiovisual text.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

Fotografia, mise-en-scène, edição, som e a produção de sentido.

História, premissa narrativa e tema

Escrever visualmente; a reescrita do guião

Análise do guião

Subtexto

Ponto de vista

A organização da ação dramática no espaço e no tempo

Rodagem: métodos e planeamento

"Repérage" e planificação da rodagem

Diagrama de câmara

Storyboard

Casting

Leitura, ensaios e direção de atores

Edição e pós-produção

A análise formal: Visionamento e análise de obras audiovisuais exemplificativas de conceitos e técnicas audiovisuais.

SYLLABUS:

Cinematography, mise-en-scène, editing, sound and meaning

Story, premise and theme

Writing visually; rewriting the script

Script analysis and interpretation

Subtext

Point of view

Dramatic action organization in space and time

Shooting: methods and planning

Location scouting and shooting schedule

Shot Diagram

Storyboard

Casting

Table reading, rehearsing and directing actors

Editing and post-production

Formal analysis: Viewing and analyzing relevant audiovisual films exemplary of the concepts and audiovisual techniques addressed in the course

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR:

OBJETIVO

Desenvolver um quadro teórico e prático abrangente que possibilite ao aluno operar a "linguagem audiovisual" de modo informado;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Fotografia, mise-en-scène, edição, som e a produção de sentido; História, premissa narrativa e tema; Escrever visualmente; a reescrita do guião; Análise do guião; Subtexto; Ponto de vista; A organização da ação dramática no espaço e no tempo.

OBJETIVO

Adquirir competências teóricas e práticas relacionadas com as etapas de desenvolvimento de um projeto audiovisual ficcional, do guião à sua concretização audiovisual;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Rodagem: métodos e planeamento; "Repérage" e planificação da rodagem; Diagrama de câmara; Storyboard; Casting; Leitura, ensaios e direção de atores; Edição e pós-produção.

OBJETIVO

Ser capaz de refletir sobre o texto audiovisual.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A análise formal: Visionamento e análise de obras audiovisuais paradigmáticas.

DEMONSTRATION OF THE SYLLABUS COHERENCE WITH THE CURRICULAR UNIT'S OBJECTIVES:

OBJECTIVE

To develop a comprehensive theoretical and practical framework that would enable students to operate the "audiovisual language" in an informed manner;

SYLLABUS

Cinematography, mise-en-scène, editing, sound and meaning; Story, premise and theme; Writing visually; rewriting the script; Script analysis and interpretation; Subtext; Point of view; Dramatic action organization in space and time.

OBJECTIVE

To acquire theoretical and practical skills related to the development phases of an fictional audiovisual project, from screenwriting to the audiovisual completion;

SYLLABUS

Shooting: methods and planning; Location scouting and shooting schedule; Shot Diagram; Storyboard; Casting; Table reading, rehearsing and directing actors; Editing and post-production.

OBJECTIVE

To be able to think critically on the audiovisual text.

SYLLABUS

Formal analysis: Viewing and analyzing relevant audiovisual works.

METODOLOGIAS DE ENSINO:

As aulas desenvolvem-se através das metodologias expositiva e ativa aplicadas às diferentes matérias teóricas e práticas que compõem o programa. A exposição dos conceitos é acompanhada por exemplos do universo audiovisual, pelo exercício crítico sobre as obras visionadas e por exercícios práticos.

O desenvolvimento dos projectos audiovisuais é acompanhado pelos docentes e objeto de comentário crítico, destinado a estimular uma visão alargada sobre a natureza da imagem em movimento, a produção de sentido e o processo comunicacional.

A avaliação é contínua e leva em conta as diversas competências a adquirir pelo aluno, nomeadamente a capacidade de manipulação dos conceitos instrumentais e a sua aplicação prática, a capacidade hermenêutica e crítica, a capacidade de resolução de problemas e a de organização e planeamento.

Avaliação: Testes e (ou) trabalhos individuais, 30%; Projecto Audiovisual e Dossiê - trabalho de grupo, 60%, Participação e presença, 10%. Presença mínima: 80% das aulas.

TEACHING METHODOLOGIES:

Classes are taught through the expositive and active methodologies applied to the different subjects that make up the Syllabus. The exposition of theoretical concepts is accompanied by examples and by the frequent analysis of films and exercises.

The development of the audiovisual works is guided by the teachers commentary intended to motivate a broad view of the nature of the moving image, the production of meaning and the communication process.

Evaluation is continuous and takes in account the various skills to be learned by the student, including the ability to manipulate instrumental concepts and their practical application, hermeneutics and critical skills, problem solving abilities, organization and planning capacities.

Assessment: Tests and (or) individual assignments, 30%; Audiovisual Work and Dossier - group work, 60%, Participation and attendance, 10%. Minimum attendance: 80% of classes.

AVALIAÇÃO

Testes e (ou) trabalhos individuais, 30%; Projecto Audiovisual e Dossiê - trabalho de grupo, 60%, Participação e presença, 10%. Presença mínima: 80% das aulas.

EVALUATION

Tests and (or) individual assignments, 30%; Audiovisual Work and Dossier - group work, 60%, Participation and attendance, 10%. Minimum attendance: 80% of classes.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR:

OBJETIVO

- Desenvolver um quadro teórico e prático abrangente que possibilite ao aluno operar a linguagem audiovisual de modo informado;

METODOLOGIA

As aulas desenvolvem-se através das metodologias expositiva e ativa aplicadas às diferentes matérias teóricas e práticas que compõem o programa. A exposição dos conceitos é acompanhada por exemplos do universo audiovisual, pelo exercício crítico sobre as obras visionadas e por exercícios práticos.

OBJETIVO

- Adquirir competências teóricas e práticas relacionadas com as etapas de desenvolvimento de um projeto audiovisual, do guião à sua concretização audiovisual;

METODOLOGIA

O domínio dos conceitos teóricos e práticos é sedimentado na sua aplicação prática à conceção e produção de uma obra audiovisual.

OBJETIVO

- Ser capaz de refletir sobre o texto audiovisual.

METODOLOGIA

O desenvolvimento dos projetos audiovisuais é acompanhado pelos docentes e objeto de comentário crítico destinado a estimular uma visão alargada sobre a natureza da imagem em movimento, a produção de sentido e o processo comunicacional. Parte da aula é dedicada à reflexão e exploração prática sobre o modo como os códigos cinematográficos veiculam significação, pelo que a capacidade hermenêutica e crítica são trazidas a primeiro plano.

DEMONSTRATION OF THE COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODOLOGIES AND THE LEARNING OUTCOMES:

OBJECTIVE

- To develop a comprehensive theoretical and practical framework that would enable students to operate the audiovisual language in an informed manner;

METHODOLOGY

Classes are taught through the expositive and active methodologies applied to the different theoretical and practical subjects that make up the Syllabus. The exposition of theoretical concepts is accompanied by examples of the audiovisual universe and by the frequent analysis of films and the practical exercises.

OBJECTIVE

- To acquire theoretical and practical skills related to the development phases of an audiovisual project, from screenwriting to the audiovisual completion;

METHODOLOGY

The grasp of theoretical and practical concepts is settled by its practical application to the design and production of the audiovisual work.

OBJECTIVE

- To be able to think critically on the audiovisual text.

METHODOLOGY

The development of the short film is accompanied by the teacher and subject of critical commentary aimed to encourage a broad view of the nature of the moving image, the production of meaning and the communication process. Part of the class is devoted to the exploration of how the cinematic codes convey meaning, thus hermeneutics and critical capacity are brought to the foreground.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL:
MAIN BIBLIOGRAPHY:

- ARISTÓTELES, (2000). Poética, Lisboa: IN-CM
- BORDWELL, David and THOMPSON, Kristin, (2016). Film Art: An Introduction, 11th Edition: McGraw Hill
- CHABROL, Claude, (2010) Como Fazer um Filme. Edições Dom Quixote.
- CRUZ, Nélia (2022) O olhar do guionista, CEAUL-Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa
- EISENSTEIN, Sergei. (1969). Film Form: Faber
- GIANNETTI, Louis. (2018). Understanding Movies, 14th Edition. New York, NY: Prentice Hall
- KATZ, Steven D. (1991). Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen: Michael Wiese Productions
- LUMET, Sidney. (1996) Making Movies. Bloomsbury Publishing, PLC.
- MAMET, David. On Directing Film: Faber
- MURCH, Walter. (2001). In the Blink of an Eye: A Perspective on Film Editing, 2nd Edition: Silman-James Press
- RABIGER, Michael, (2008). Directing: Film Techniques and Aesthetics. Focal Press,
- REA, Peter W. and IRVING, David K. (2010). Producing and Directing the Short Film and Video, New York: Focal Press
- STORR, Will. The Science of Storytelling (2019). HarperCollins Publishers

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos / 4 - Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

5 - Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas / 5 - Achieve gender equality and empower all women and girls

8 - Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos / 8 - Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

12 - Garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis / 12 - Ensure sustainable consumption and production patterns

OBSERVAÇÕES (assinalar sempre que a UC seja optativa)

OBSERVATIONS