

Programa | Course Description

Unidade Curricular | *Course Unit*

Cinema e Literatura | Cinema and Literature

Código da UC | *UC Code*

LAC2.97342

Créditos ECTS | *ECTS Credits*

6 ECTS

Horas de Trabalho | *Work Hours*

168H (6 ECTS)

Ciclo de Estudos | *Level*

Licenciatura | BA

Ano lectivo e semestre | *Academic year and Semester*

2024/2025, S2

Nome do(s) docente(s) | *Faculty*

Cecilia Beecher Martins

Turma | *Class*

TP 2

Língua de ensino | *Language of instruction*

Inglês

Programa de Turma | *Class Description*

Desde os primeiros desenhos rupestres até aos mais recentes videoclips, a humanidade utilizou todos os meios disponíveis para criar arte e desencadear narrativas, talvez uma das razões pela qual o cinema e a literatura são tão populares hoje em dia. Mas o que torna um livro um clássico? Um filme, ótimo? Enredos cuidadosamente elaborados e desenvolvimento inteligente de personagens contribuem para isso. Mas não é só isso. Também cada arte tem a sua linguagem e os grandes realizadores e escritores sabem utilizar as ferramentas destas linguagens para produzir os efeitos que querem. Por isso, examinaremos as “linguagens” da literatura e do cinema enquanto discutimos as ferramentas que cada forma de arte utiliza para criar significado narrativo.

Conteúdos:

1. Introdução e uso dos conceitos de leitura cerrada literária
2. O desenvolvimento histórico das técnicas cinematográficas
3. Introdução à literacia visual aplicada ao cinema e à TV (princípios de mise-en-scène e pós-produção na construção de significado cinematográfico)
4. POV e voz na literatura e no cinema
5. Análise de textos literários e filmes utilizando as técnicas acima
6. Adaptação de texto para tela
7. Trabalho autónomo dos alunos na análise da literatura e cinema utilizando as técnicas apresentadas nas aulas

From the earliest cave drawings to the latest video clips, humankind has used every medium available to create art and trigger storytelling, which may be why cinema and literature are so popular today. But what makes a book a classic? A film, great? Carefully crafted plots and intelligent character development contribute to this. But that is not all. Each art form has its own language and expert directors and authors know how to use the tools of these languages to create the desired effects. Therefore, we will examine the “languages” of literature and cinema while discussing the tools each art form uses to create meaning.

Syllabus:

1. Introduction to and use of the concepts of literary close reading
2. The historic development of cinematic techniques
3. Introduction to visual literacy applied to film & TV (principles of mise-en-scene and post-production in cinematic meaning making)
4. POV and voice in literature and film
5. Analysis of literary texts and films using the above techniques
6. Adaptation from text to screen
7. Students' autonomous analysis of cinema and literature using the techniques presented in class

Avaliação | *Grading and Assessment*

Metodologia de ensino:

Uma abordagem de ensino centrada no aluno será usada seguindo uma metodologia baseada em tarefas. Os materiais serão apresentados numa sucessão ordenada para que os alunos possam desenvolver seus conhecimentos sobre os assuntos discutidos sequencialmente. Será esperada uma postura proativa dos alunos. Eles receberão um calendário indicando todas as leituras/visualizações e avaliações no início do semestre para que se possam preparar atempadamente.

Dado que esta UC é lecionada em inglês as apresentações orais deverão ser feitas em inglês. As

avaliações escritas poderão ser apresentadas em inglês ou português.

Critério de avaliação

1º Teste escrito: 50% - Com uma seção teórica e outra com exercícios práticos baseado em conteúdos teóricos. A primeira prova escrita é obrigatória para todos os alunos.

2º Teste Escrito ou Apresentação Oral e Escrita: 30% - este momento de avaliação é baseado no trabalho individual dos alunos com um dos conjuntos de livro/filme obrigatórios indicados a baixo. Os alunos escolherão uma (e apenas uma) opção até a data estipulada pela professora.

Assiduidade e participação (20%) Esta nota exigirá a participação na discussão reflexiva dos temas apresentados na aula. Cada aluno será responsável pela discussão de pelo menos um texto teórico ou exercício pratico.

Trabalho autônomo obrigatório:

Ao longo do semestre os alunos vão ter de trabalhar individual e autonomamente com um dos seguintes conjuntos em preparação para o segundo momento de avaliação calendarizada.

1º Conjunto Livro: To Kill a Mocking Bird (Harper Lee, 1960)

Filme: To Kill a Mocking Bird (Dir. Robert Mulligan, 1965)

2º Conjunto Livro: The Perks of being a Wallflower (Stephen Chbosky, 1999)

Filme: The Perks of being a Wallflower (Dir. Stephen Chbosky, 2012)

3º Conjunto Livro: Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI (David Grann, 2017)

Filme: Killers of the Flower Moon (Dir. Martin Scorsese, 2023)

4º Conjunto Livro: Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America (Beth Macy, 2018)

TV miniseries: Dopesick. (Showrunner Danny Strong, 2021)

Teaching methodology:

A student-centered teaching approach will be used following a task-based methodology. Materials will be presented in an orderly succession so that students can build up their knowledge on subjects discussed sequentially. A proactive posture will be expected from students. They will be provided with a calendar indicating all of the readings/viewings and evaluations at the beginning of the semester to

prepare for these in advance.

Evaluation Criteria

1st Written test: 50% - this will be divided into a theoretical section and a second section with practical exercises based on the theoretical contents. The first written test is mandatory for all students.

2nd Written test or Oral & Written Presentation 30% - the second moment of evaluation will be based on the students' individual work with one of the mandatory novel/film sets. Students must choose one (and only one) option. The deadline for the selection of the option will be stipulated by the lecturer.

Attendance and participation (20%) This grade will require participation in the reflective discussion of the subjects presented in class. Each student will be responsible for the discussion of at least one theoretical text or practical exercise.

As this Curricular Unit is taught in English oral presentations must be made in English. Written evaluations may be presented in English or Portuguese.

Mandatory autonomous reading and viewing

During the course of the semester students must work individually and autonomously with one of the following research sets:

Set 1 Book: *To Kill a Mocking Bird* (Harper Lee, 1960)

Film: *To Kill a Mocking Bird* (Dir. Robert Mulligan, 1965)

Set 2 Book: *The Perks of being a Wallflower* (Stephen Chbosky, 1999)

Film: *The Perks of being a Wallflower* (Dir. Stephen Chbosky, 2012)

Set 3 Book: *Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI* (David Grann, 2017)

Film: *Killers of the Flower Moon* (Dir. Martin Scorsese, 2023)

Set 4 Book: *Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America* (Beth Macy, 2018)

TV miniseries: *Dopesick*. (Showrunner Danny Strong, 2021)

Bibliografia | Bibliography

Cook, D. (2016). *A History of Narrative Film*. 5th ed. W.W. Norton & Co.

Corrigan, T. & P. White. (2017). *The Film Experience: An Introduction*. Boston & New York: Bedford.

Eagleton, T. (2013). *How to Read Literature*, Yale University Press.

Hermann, D. (2011). *The Cambridge Companion to Narrative* 5th ed.. UK. Cambridge University Press.

Villarejo, A. (2021). *Film Studies: the Basics* 3rd Ed. London & New York: Routledge.

Requisitos (se aplicável) | Prerequisites (if applicable)

Recomenda-se um nível B2 da língua inglesa e um gosto para cinema e literatura.

A B2 level of the English language and a taste for cinema and literature are recommended