

**Ciências
ULisboa**

Técnicas Narrativas

Código: 10052

ECTS: 6

Ano Letivo: 2015/16

Carga horária: TP: 4:30 h; OT: 4:00 h;

Departamento: Universidade de Lisboa

Área Científica: Arte Multimédia;

Objetivos da Unidade Curricular

A disciplina tem como objectivo geral dotar os alunos de instrumentos de criação, desenvolvimento e planificação de narrativas, explorando várias abordagens e linguagens que amplifiquem a base de referências para a realização de projectos com imagem fixas e em movimento.

- > Reconhecer as diferenças e afinidades das várias linguagens e criar em consonância com as suas potencialidades narrativas.
- > Desenvolver pequenas narrativas a partir de enunciados apresentados em aula, numa prática de procura e discussão colectivas.
- > Experimentar informalmente várias abordagens à escrita para imagem e desenvolver universos criativos próprios.
- > Explorar a escrita com preocupações eminentemente narrativas, plásticas e poéticas, tirando partido das relações não-competitivas entre o texto e a imagem.
- > Criar, desenvolver e planificar um projecto que envolva texto e imagem para uma das áreas introduzidas na disciplina.

Pré-requisitos

Sem pré-requisitos

Conteúdos

I Escrita Potencial; II Imagem fixa: ilustração e fotografia; III Arte sequencial / banda desenhada; IV Imagem em movimento: cinema de animação e imagem animada; V Projecto.

Descrição detalhada dos conteúdos programáticos

Componente Teórica

I

Escrita Potencial

Constrangimentos enquanto factores desbloqueadores da criação narrativa.

Convivência com materiais narrativos distintos. Criação de pequenas narrativas a partir de estímulos dados: tempo, tamanho e estruturas pré-definidas; pontos de partida e de chegada – imagens, sons, objectos, excertos de poemas e textos literários.

O movimento OuLiPo e os “Exercícios de estilo”.

Escrever para imagem e escrever com imagens.

II

Imagem fixa: ilustração e fotografia

Ideia, conceito e storyline.

Relações e percursos de leitura entre texto e imagem.

O tempo na imagem estática; unidade narrativa e unidade visual; noção de tempo interno da narrativa e de tempo de leitura.

Tipos de escrita e estruturas narrativas.

A palavra enquanto imagem: poesia tipográfica e desenho caligráfico.

Exploração da escrita orientada para a Ilustração e Fotografia.

III

Arte sequencial / banda desenhada

a) questões de linguagem

Noção de sequência, de unidade e lapso de tempo.

A ausência da palavra e as várias aparências do texto.

Narrativa linear, paralela, cruzada, multidireccional, circular.

Transições narrativas: momento a momento, acção a acção, cena a cena, assunto a assunto, detalhe a detalhe.

Gramática de planos na BD.

b) argumento na BD

Storyline e premissa dramática.

Sinopse.

Estrutura dramática da narrativa, ritmo e conflito.

Caracterização de personagens e ambientes.

Guião, diálogos e planificação.

IV

Imagem em movimento: cinema de animação e imagem animada

Cinema de animação e cinema fotográfico: principais diferenças na criação narrativa.

O pré-cinema.

Exploração dos recursos específicos do cinema de animação de desenho: uma gramática do movimento.

O desenho, a imagem de síntese e o multimédia.

Ritmo, composição, emotividade e carga dramática.

Sequência, movimento e ponto de vista na narrativa.

Percursos, mapas e planificações de narrativas abertas.

Storyline, sinopse e guião para a imagem animada.

V

Projecto

Escrita, desenvolvimento e planificação de um argumento para texto e imagem (fotografia, ilustração, BD, imagem animada ou multimédia). A fase inicial do projecto será orientada segundo a metodologia posta em prática ao longo do semestre: escrita de storyline e sinopse; criação de uma estrutura narrativa; e discussão pontual alargada/colectiva das várias fases do argumento. Os alunos podem optar por parcerias criativas para o desenvolvimento, planificação e concretização do seu projecto.

Bibliografia

Recomendada

O’NEILL, Alexandre, Poesias Completas, Lisboa, Assírio & Alvim, 2005

OUBAPO, Ouvroir de Bande Dessinée Pontentielle (colectivo), Paris, L’Association, OuPus1/1997, OuPus2/2000, OuPus3/2003

PEETERS, Benoît, Lire la Bande Dessiné, Paris, Casterman, 2002

PEREC, George, A Vida: Modo de Usar, Lisboa, Presença, 1989

PEYRÉ, Yves, Peinture et Poésie, Le dialogue par le livre, Paris, França, Gallimard, 2001

PILLING, Jayne, A Reader in Animation Studies, Sydney, John Libbey, 1997

QUENEAU, Raymond, Exercícios de Estilo, Lisboa, Edições Colibri, 2000

RIESER, Martin, ZAPP, Andrea (ed.), New Screen Media, Cinema/Art/Narrative, Londres, British Film Institute, 2004

SEBALD, W. G., Os Emigrantes, Lisboa, Teorema, 2005

SICARD, Monique, A Fábrica do Olhar, Imagens de ciência e aparelhos de visão (séculos XV-XX), Lisboa, Edições 70, 2006

SONTAG, Susan, On Photography, Londres, Penguin Books, 2002
(1ª ed.: para Penguin Books 1979)

SONTAG, Susan, Regarding the Pain of Others, Londres, Penguin Books, 2004

Outros elementos de estudo

SOUSA, Carlos Mendes de, RIBEIRO, Eunice (ed.), Antologia da Poesia Experimental Portuguesa, Anos 60/Anos 80, Coimbra, Angelus Novus, 2004

TUFTE, Edward R., Envisioning Information, Cheshire, Graphics Press, 2001

WARD, Paul, “Animation and documentary representation” in Documentary, The margins of reality, Londres, Ed. Wallflower, pp. 82-99

WELLS, Paul, Scriptwriting, AVA Publishing, 2007

WIENRICHTER, Antonio (coord), La Forma que Piensa. Tentativas en Torno al Cine-Ensayo, Col. Punto de Vista, Pamplona, Ed. Gobierno de Navarra, 2007

WOOLMAN, Matt, BELLANTONI, Jeff, Moving Type, Designing for time and space, Crans-Près-Céligny, Rotovision, 2000

ZALI, Anne (ed.), L’Aventure des Écritures, La page, Bibliothèque Nationale de France, 1999

FILMOGRAFIA:

ANTONIONI, Michelangelo, 1962, L’Eclisse

BLACKTON, Stuart, 1900, Humorous Phases of Funny Faces

COHL, Émile, 1908, L’Hotel du Silence

COPPOLA, Sofia, 2003, Lost in Translation

COURNOYER, Michèle, 2000, Le Chapeau

HODGSON, Jonathan, 1999, The Man with the Beautiful Eyes