**Cinemateca Portuguesa – Museu do Cinema**

**O Filme da Escola: A ESTC no Coração do Cinema Português**

**27 de julho de 2023**

# SESSÃO "FORMAS DE FIGURAÇÃO"

## **FIGURAS** / 1990

*Um filme de Filipe Abranches*

**Realização:** Filipe Abranches / **Produção:** Escola Superior de Teatro e Cinema (produzido por alunos de 3º ano do Curso de Cinema) / **Diretores de Produção:** João Nascimento, Jorge Gouveia, Carlos Oliveira, João Coelho / **Argumento:** Vítor Joaquim, Filipe Abranches / **Anotação/Assistência de Realização:** Paulo Guilherme, Luís Fonseca / **Imagem:** Leonardo Simões, João Tuna, Tiago Costa / **Som:** Vitor Joaquim, Miguel Santos / **Montagem:** Filipe Abranches, Paulo Guilherme / **Interpretação:** Cláudia Viseu, Gil Filipe / **Duração:** 9 minutos **/ Cópia:** 16mm a cores, falado em português.

## **KHOREIA** / 2011

*Um filme de Manuel Guerra*

**Realização:** Manuel Guerra / **Assistentes de Realização:** Luís Nunes, Paulo Pancadas / **Produção:** Escola Superior de Teatro e Cinema (produzido por alunos de 2º ano do Curso de Cinema) / **Diretor de Produção:** Mariana Correia / **Coordenador de Produção:** Miguel Perdigão / **Assistente de Produção:** Inês Garcia-Marques, Bruno Canceiro, Tomé Costa / **Argumento:** Teresa Pereira / **Direção de Fotografia:** Inês Duarte / **Direção de Arte:** Miguel Cravo / **Mistura de Som:** Júlio Pereira / **Editor:** Joana Góis / **Assistentes de Edição:** Astrid Menzel, Bruno Canceiro, Mariana Correia / **Interpretações:** Isabel Ruth, Elsa Alves, Catarina Casqueiro, Leonor Raimundo, Catarina Barbosa, Frederico Oliveira / **Duração:** 11 minutos / **Cópia:** Betacam SP a cores, falado em português com legendas em inglês / Primeira apresentação na Cinemateca.

## **REMEMBER ME IN YOUR DREAMS** / 2004

*Um filme de Maria João Tomaz*

**Realização:** Maria João Tomaz / **Produção:** Escola Superior de Teatro e Cinema (produzido por alunos de 1º ano do Curso de Cinema) / **Diretor de Produção:** André Marques / **Assistente de Produção:** Flávia Lombardi / **Argumento:** Gonçalo Silva Lopes / **Direção de Fotografia:** Ana Crispim / **Som:** Samuel Horta, Flávia Lombardi / / **Com a participação de:** João Manuel Serra / **Duração:** 10 minutos / **Cópia:** DVCAM a cores, falado em português. / Primeira apresentação na Cinemateca.

## **O HOMEM DOS SETE INSTRUMENTOS** / 2001

*Um filme de Hugo Martins*

**Realização:** Hugo Martins / **Assistente de Realização:** Leandro Silva / **Produção:** Escola Superior de Teatro e Cinema (produzido por alunos de 1º ano do Curso de Cinema) / **Diretor de Produção:** Ana Bezelga / **Argumento:** Leandro Silva, Filipe Saraiva / **Direção de Fotografia:** Marta Castro / **Direção de Som:** Filipe Dâmaso Saraiva / **Com a participação de:** Carlos Guerreiro / **Duração:** 9 minutos / **Cópia:** Ficheiro vídeo a cores, falado em português. Primeira apresentação na Cinemateca.

**CADERNO DE VIAGEM** / 2017

*Um filme de Luiza Seara Cardoso*

**Realização:** Luiza Seara Cardoso / **Produção:** Escola Superior de Teatro e Cinema (produzido por alunos de 2º ano do Curso de Cinema) / **Diretores de Produção:** Luís Magina, Daniel Nicolau / **Argumento:** Pedro Marques / **Direção de Fotografia:** Daniel Nicolau / **Montagem:** João Martinho / **Direção de Som:** Luís Magina / **Mistura de Som:** João Tenera / **Duração:** 9 minutos / **Cópia:** Ficheiro vídeo a cores, falado em português / **Estreia Mundial:** Secção Verdes Anos do festival DocLisboa, 24 outubro 2017 / Primeira apresentação na Cinemateca.

**IARA /** 2021

*Um filme de Carolina Rosendo*

**Realização:** Carolina Rosendo / **Produção:** Escola Superior de Teatro e Cinema (produzido por alunos do 1º ano do Curso de Cinema) / **Diretor de Produção:** Laura Andrade / **Argumento, Direção de Fotografia:** Daniel Borga / Montagem: Miguel Magriço / Som: Alexandra Bugalho / Elenco: Hélia Mendes, Mariana Cabral, Mónica Caetano, João Lopes / **Duração:** 8 minutos / **Cópia:** Ficheiro vídeo a cores, falado em português / **Estreia Mundial:** VII Mostra de Cinema da Escola Superior de Teatro e Cinema, 3 novembro 2021 / Primeira apresentação na Cinemateca.

**O PALIMPSESTO DA RAPARIGA CISNE OU CHOVEU DURANTE DOIS DIAS E A PAISAGEM ALTEROU-SE** / 2008

*Um filme de Salomé Lamas*

**Realização:** Salomé Lamas / **Produção:** Fundação Calouste Gulbenkian / **Duração:** 8 minutos / **Cópia:** Ficheiro vídeo a cores, falado em português, sem legendas / **Estreia Mundial:** Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão da Fundação Calouste Gulbenkian, 2008 / Primeira apresentação na Cinemateca.

**ARTE PÚBLICA /** 1998

*Um filme de Hugo Vieira da Silva*

**Realização:** Hugo Vieira da Silva **/ Assistente de Realização:** Paulo Milhomens **/ Produção:** Escola Superior de Teatro e Cinema (produzido por alunos do 3º ano do Curso de Cinema) / **Diretor de Produção:** Bruno Sequeira / **Assistente de Produção:** José Retré / **Anotação:** Pedro Marques **/ Direção de Fotografia:** Susana Gomes **/ Operador de Câmara:** Hugo Vieira da Silva **/ Assistentes de Imagem:** Joana Gonçalves, João Pupo, Paulo Coelho **/ Diretor de Som:** Carlos Ferrão **/ Misturas:** Elsa Ferreira **/ Montagem:** Paulo Milhomens **/ Interpretação:** José Pedro Croft, Pedro Cabrita Reis, Rui Chafes, Francisco Nascimento, Cláudia Teixeira, Natacha Mendes, Leonor Keil, Sílvia Pinto Coelho, Pedro Lacerda, Rita Gomes, Rita Vitorino, José Carlos, José Pires, Susana Matos **/ Duração:** 25 minutos **/ Cópia:** 16mm a cores, falado em português.

Duração aproximada da sessão: *89 minutos*

Com a presença de Filipe Abranches, Manuel Guerra, Hugo Martins e Carolina Rosendo

> “O gesto dançado supõe dois planos de movimento, um à superfície do corpo, outro que faz paralelamente o mesmo trajeto, sustentando os movimentos do primeiro plano. Este refere-se apenas aos movimentos visíveis do corpo próprio, ao passo que o segundo implica e atravessa todo o corpo, o seu interior e a sua superfície”
>
> José Gil, *Movimento Total: O Corpo e a Dança*

Ao levantar da cortina vermelha em **Figuras** revela-se um cenário maquete – duas pequenas esculturas anunciam-se no parapeito que se expõe como uma janela. Em segundo plano, um homem manobra-as a seu bel-prazer: verifica as suas disposições para a peça de bailado que, mais tarde, encenará. Este plano introduz-se como um dispositivo que desperta a consciência do filme: a personagem constrói uma peça, tal como o realizador constrói o filme. Denuncia-se um ato de reflexividade, filme autoconsciente – *trompe l’oeil* – onde se quer fundir forma e conteúdo. Aqui, estas duas chaves apertam as mãos, mas nunca se beijam – o filme estrutura-se na vontade de narrar, de contar uma história com princípio, meio e fim, ainda que se permita a correspondências, ao questionamento da sua ontologia. Ainda assim, existem vários outros exemplos deste desejo: os planeadíssimos planos-sequência, a correspondência entre realidade e ficção (o modo como as figuras escultóricas são reflexo das personagens reais, ou as dançarinas a manifestação de uma agitação contida), ou os aplausos no final para a peça que se torna filme. Esta obsessão pelo controlo dos sentidos fílmicos (e as suas correspondências) parece refletir-se no posterior abandono de Filipe Abranches da imagem real – em 2009, voltou ao cinema com a animação de **Pássaros**, canalizando a sua apetência pela ilustração; através do desenho poderia, finalmente, controlar o todo fílmico.

Esta ideia de controlo poderá percecionar-se como elo de ligação entre algumas destas oito curtas (também em **Khoreía**, é uma história de ansiedade e perfeição a que assistimos, o corpo da bailarina que teima em cair contra a vontade da própria), centradas em torno da arte contemporânea e as suas manifestações; mas é indo para além deste sentido – tentando alcançar essa já mencionada simbiose entre forma e conteúdo – que o percurso proposto por estas oito obras parece desdobrar-se. E esta união – que estabelece um objeto híbrido, que é sonho, alucinação, numa agregação de dois movimentos paralelos – poderá não ter a ver com qualquer tipo de controlo; pelo contrário, uma libertação. É, por isso que a bailarina de **Khoreía** só dança quando se desprende, quando “deixa fluir” nas palavras da personagem de Isabel Ruth (que, antes do cinema, fora bailarina) – torna-se una com a dança. É aí que o plano desfoca, e torna-se nuvem, leve.

Nesta dança conjunta, os filmes dão corpo às balas – o bailado parece liame que os une, mesmo ao evocarem outras expressões artísticas (sejam elas a música, a escultura, a pintura ou a videoarte), a criação surge sempre de uma gestualidade (porque, no fundo, do que se vai falando aqui é da confluência arte/vida), uma ação concreta, signo corporal que parte de si para responder a um outro. Será essa a justificação para o enquadramento de **Remember Me in Your Dreams**, onde da “oscilação do corpo que visa o equilíbrio” (citando José Gil) passamos ao simples gesto do adeus (do corpo das duas curtas passadas, resta, apenas, o braço, a mão). Lembramo-nos das vanguardas artísticas do pós-guerra, da arte como mera ação (afinal, segundo Joseph Beuys, “todo o homem é um artista”). Aqui, o artista é João Manuel Serra (o “mítico” senhor do Adeus), e o documentário revela-se como uma homenagem sentida, não só a uma figura já desaparecida do quotidiano lisboeta, mas, sobretudo, ao impacto possível dos sinais mais breves ou, aparentemente, banais.

Filmado numa assumida economia de meios e conceções (revelando esse contexto de exercício de 1º ano de licenciatura), quer no olhar da câmara que percorre, espontaneamente, os gestos do protagonista, como na estruturação quase jornalística (o filme é uma entrevista que percorre o quotidiano, mas também algumas memórias deste “senhor do adeus”), o cruzamento estabelece-se (“flui”, mais uma vez) com **O Homem dos Sete Instrumentos**, também uma quase-reportagem, em jeito de entrevista, a Carlos Guerreiro, reconhecido por inventar instrumentos musicais. Entre os dois filmes atravessa-se um sentido de empatia, a manifestação máxima dessa entrega ao outro – os instrumentos de Carlos são criados sempre visando uma finalidade, uso, resposta - quer por pessoas com deficiência motora ou cognitiva, a que possibilita, nos seus constrangimentos, criarem as suas composições musicais, como a bandas como Os Gaiteiros de Lisboa, de que é membro fundador.

A entrada de **Caderno de Viagem** revela ainda outra dimensão à relação entre estes dois filmes (e, de modo mais distante, às várias curtas até então exibidas), a solidão do criador – as sequências em que João Catarino desenha em frente ao mar, e o trabalho de som é mental, subjetivo, com a montagem sonora a focar-se apenas no aconchego das ondas lá longe, a desejar aproximar-se do transe reservado do artista. Para este, paradoxalmente, "o desenho é uma companhia de viagem". Porque a arte que aqui se vai expondo (ainda enquanto conteúdo do filme, não transbordando já para a forma) é firmada por essa "companhia" enquanto abandono de uma qualquer solidão. João Manuel Serra dizia em **Remember Me In Your Dreams**: "Não é um hobby, isto para mim já é um remédio" (e note-se como nestas curtas, a presença de um único protagonista é recorrente, mesmo que em alguns casos lhe possa ser atribuída uma secção na totalidade do filme, como no final **Arte Pública**). Relevando agora o que é de mais particular a este **Caderno de Viagem**, destaque para uma outra relação, em jeito de epitexto – em resposta ao diálogo escultura/pessoa de **Figuras**, aqui, a reflexividade transgride a matéria do filme para lhe revelar, curiosamente, o contexto – um filme de escola que tem como protagonista um professor (neste caso, de desenho), mostrando-o a dar aulas.

Este contexto escolar é resgatado, também, por **Iara**, ainda que no seio do restante programa se estabeleça como uma espécie de parênteses – passamos do domínio de quem cria, retrata, age, para o outro lado, a modelo, a retratada. Permanece, ainda assim, o foco na primeira pessoa, neste caso passível de desencadear questões que transcendem a arte – a mulher negra, nua, que posa para uma turma de desenho, de alunos brancos, sugere um questionamento das estruturas de poder no domínio da representação de individualidades sub-representadas, no desconforto da protagonista que posa; nesta dinâmica de poder (trasvestida do frio deslocamento da criação, e que apenas a mulher negra ali, na sua vulnerabilidade, sente), o filme de Catarina Rosendo não esconde, também, a dimensão económica da questão – a modelo que "vende o corpo" para arranjar dinheiro que a sustente, face aos alunos que pagam, confortavelmente, para frequentarem aquelas aulas.

No longo título da primeira curta de Salomé Lamas, **O Palimpsesto da Rapariga Cisne ou Choveu Durante Dois Dias e a Paisagem Alterou-se** retomamos, contraditoriamente, a simplicidade da dança. O título (ou os dois títulos paralelos, mais uma vez, reflexivos) anunciam uma qualquer mudança, ou reescrita. A forma como o primeiro plano se impõe – de indivíduos estáticos, poses premeditadas num aparente desconforto (cruzando-se com **Iara**, mas sem as evidentes preocupações socioeconómicas), instaura uma estranheza que permanecerá. O filme firma-se em partes concretas, sem aparente conexão entre si – há uma quase espontaneidade na forma como as cenas se introduzem na narrativa, em quase tudo distante da direção, por exemplo, de **Terra de Ninguém** que a realizadora viria a realizar em 2012 (permanece a casa abandonada enquanto cenário e ambiente). Aqui, as conexões parecem dar-se na sua simples condição de cenas filmadas (até o título do filme na sua complexidade, parece fruto de um *cadavre exquis*), ou em alguns casos a certos motivos – os cisnes e a rapariga que os alimenta, os origamis que uma mulher dobra, delicadamente, em várias fisionomias, numa quase revisitação das **Figuras** de Abranches. Numa tentativa de comparação, o que separa, fundamentalmente, as duas obras é que **Palimpsesto** já abandonou a narrativa – o filme tornou-se objeto (e note-se como estreou numa mostra de videoarte na Fundação Calouste Gulbenkian, procurando essa relação com as artes plásticas, face ao cinema), autónoma, subsistindo, apenas, pela sua condição essencial – a imagem. As figuras podem, agora, viver por si próprias.

**Arte Pública** conclui aqui: apropriando instalações de três nomes fundamentais da arte contemporânea portuguesa – José Pedro Croft, Pedro Cabrita Reis e Rui Chafes – o filme estabelece novas obras a partir delas (lembramo-nos dos *earthworks* de Robert Smithson que o artista, a dada altura, transgrediu para a bidimensionalidade da página escrita). Vemos instalações que ocupam um espaço concreto num local público (fazendo jus ao nome), mas esta "Arte Pública" pode ser antes (ou, também) o cinema. Atores habitam os espaços, respondendo-lhes como numa performance; na intervenção de Rui Chafes, estes corpos olham por uma janela, lá para fora, a realidade. Para que se unissem os movimentos paralelos foi necessário "deixar fluir". Agora, ali, só *Sonho e Morte*.

Miguel Pinto