

Conferências - Aulas Abertas

Departamento de Artes Visuais
Escola de Artes Universidade de Évora Licenciatura
em Artes Visuais - Multimédia Mestrado em
Práticas Artísticas em Artes Visuais

Organização e Produção - Vanda Gorjão,
Teresa Furtado, Pedro Portugal
Parceria Fórum Eugénio de Almeida

Ciclo «*E criamos assim... Criadores e Públicos em Conversa*»

Terceira Conferência

«DOCUMENTAL»

«Um filme documental é uma película cinematográfica não-ficcional que se destina a documentar algum aspecto da realidade, principalmente para fins de instrução ou manutenção de um registo histórico. Estes filmes foram originalmente gravados em película cinematográfica — o único suporte então disponível — mas agora incluem produções vídeo e digitais que tanto podem ser fixadas directamente em vídeo, transformadas em programas televisivos como distribuídas nas salas de cinema. O "Documentário" tem sido descrito como uma "prática de cinema, uma tradição cinematográfica bem como o modo de recepção do público", verificando-se uma evolução que continua e que não dispõe de limites claros.»

Traduzido de Bill Nichols. 'Foreword', in Barry Keith Grant and Jeannette Sloniowski (eds.) *Documenting The Documentary: Close Readings of Documentary Film and Video*. Detroit: Wayne State University Press, 1997

O Ciclo: «*E criamos assim... Criadores e Públicos em Conversa*» propõe um momento de aproximação ao universo criativo de artistas e criadores de distintas áreas, salientando o actual cruzamento expansivo das práticas artísticas de múltiplos campos. Dirige-se aos alunos que integram a licenciatura em *Artes Visuais - Multimédia* e o Mestrado em *Práticas Artísticas em Artes Visuais*, bem como a todos os outros potenciais públicos interessados nos temas propostos – sendo esta a razão pela qual se adoptou o modelo do que se designou «Conferências-Aulas Abertas».

Nesta Conferência sobre o «DOCUMENTÁRIO», os autores JOÃO TRABULO e JORGE PELICANO estarão presentes no Fórum Eugénio de Almeida para apresentar e conversar sobre o seu trabalho.

João Trábulo, *DURANTE O FIM*, 2003

Jorge Pelicano, *PARE, ESCUTE, OLHE*, 2009

João Trábulo

Biografia

Nascido em 1970, vive e trabalha em Lisboa. Iniciou-se no Cinema com o produtor Paulo Branco na Gemini (Paris) e Madragoa (Lisboa) colaborando em filmes de Manoel de Oliveira, João César Monteiro, Robert Kramer e Pedro Costa. Cria em 2004 a Periferia Filmes que produz e distribui cinema independente. Produziu obras de **João Canijo**, Ben Rivers, Ben Russel, Gabriel Abrantes, Maya Rosa, Jean-Luc Bouvret, entre outros.

João Trábulo conta no seu currículo de realizador com vários filmes, destacando-se: **LH – Saber Ver, Demora** sobre **Fernando Lanhas**; a curta metragem **A Arte da Fuga** filmada em película super 8 e 16 mm que trata dos domínios da representação artística e do universo pessoal do realizador, **Durante o Fim**, que funde ficção e documentário, a partir do trabalho do escultor português **Rui Chafes**, a longa metragem **Sombras – Um filme sonâmbulo** sobre o poeta **Teixeira de Pascoaes** e uma dezena de outros trabalhos no domínio do vídeo. A sua mais recente longa-metragem **Sem Companhia**, teve estreia mundial no Festival Internacional de Cinema Independente – **IndieLisboa'10** e arrecadou o **Prémio AIP/KODAK de Melhor Fotografia para Longa Metragem Portuguesa** e a estreia internacional no Torino Film Festival na categoria de 'Cult Award'. Após a sua estreia internacional esteve em competição internacional no maior festival de cinema documental em França – Cinema du Réel e no Festival Internacional de Cinema de Montevideo.

Producer on the Move 2011, João Trábulo foi indicado pelo Instituto de Cinema de Audiovisual (ICA) para representar Portugal no encontro de produtores de cinema organizado pela European Film Promotion (EFP) no Festival Internacional de Cinema de Cannes.

FILMOGRAFIA

DEVASTAÇÃO

Curta-metragem, HD, 14 min, 2011

Exibições

2011 9 de Dezembro – Teatro Municipal da Guarda, Portugal

2011 7 de Dezembro – Junta de Castilla y León, Valladolid, Espanha

SEM COMPANHIA

Longa-metragem, HD, 88 min, 2010

Festivais e Prémios

2011 Festival Internacional de Cinema de Montevideo – Montevideo, Uruguai

2011 Cinéma du Réel, França – Competição Internacional

2010 Seleção Oficial Festival Internacional de Turim – Itália – Secção "Cult Award"

2010 Seleção Oficial IndieLisboa'10 – Competição Nacional – **Prémio AIP/KODAK de Melhor Fotografia para Longa Metragem Portuguesa**

Exibições/Estreia Comercial

2011 Exibição em Porto Salvador (Brasil) Programa: Tributo Cultural à Lusofonia

2011 21 Junho – Exibição no Teatro Municipal da Guarda junto com a inauguração da Exposição à volta do filme e do livro na Biblioteca Municipal da Guarda.

2011 Exibições em várias ilhas dos Açores programadas pelo IAC entre Junho e Novembro

2011 8 de Junho – Exibição em Ponta Delgada (95000 Cineclubes), Açores

2011 25 Maio – Exibição e debate no Seminário "Prisões para quê?" no ISCTE-IUL

2011 15 e 16 Janeiro – Exibição na Fundação Serralves

2011 15 Janeiro a 27 Fevereiro – **Exposição** à volta do filme "Sem Companhia" no Centro Português de Fotografia na Antiga Cadeia da Relação, Porto

PAISAGEM

Documentário, HD, 25 min, 2009

Exibições

2009 Centro de Artes Visuais (CAV) – Portugal

SOMBRAS – UM FILME SONÂMBULO,

Longa-metragem, HD, 90 min., 2007

Festivais e Prémios

2007 IndieLisboa'07 – Festival Internacional de Cinema Independente, Lisboa, Portugal – Competição Internacional

Exibições

2011 Exibições em várias ilhas dos Açores programadas pelo IAC entre Junho e Novembro

2010 12 Junho, 15º Aniversário do Cineclube de Amarante: “Teixeira de Pascoaes Revisitado por um Dia”, Amarante, Portugal

2008 20 Janeiro, Fundação Serralves, Portugal

2008 20 Novembro, Festa do Cinema Periférico, Lisboa, Portugal

UNSAID

Vídeo-poema, HD, 9 min., 2006

Festivais e Prémios

2006 Selecção Oficial Festival Internacional de Turim – Itália

Exibições/Estreia Comercial

2008 Festa do Cinema Periférico – Lisboa, Portugal

HOMENS QUE SÃO COMO LUGARES MAL SITUADOS,

Ficção, HD, 21 min., 2006

Festivais e Prémios

2009 Mostra Luso-Amazônica de Cinema, Amazonas, Brasil

2008 Panorama, 2ª Mostra do Documentário Português, Lisboa, Portugal

2007 Festival International du Court Métrage, Clermont-Ferrand, França

2007 Festival Doclisboa 2007 – Competição Nacional

2006 Selecção Oficial Festival Internacional de Turim – Itália

Exibições/Estreia Comercial

2008 Novembro – Festa do Cinema Periférico, Lisboa, Portugal

SOL DORMENTE

Curta metragem, Beta Digital, 20 min., 2004

Festivais e Prémios

2004 12º Festival de Curtas-Metragens de Vila do Conde, Portugal

2004 22º Festival Internacional de Turim, Itália

DURANTE O FIM

Longa metragem, 35mm, 70 min., 2003

Festivais e Prémios

2006 The European Union Countries Documentaries Panorama, Rússia

2004 Festival do Rio de Janeiro, Brasil

2004 New York Independent Film Festival, Nova Iorque, EUA

2004 Festival International du Film sur L'Art, Montreal, Canadá

2003 XII Festival Luso-Brasileiro de Sta. Maria da Feira

2003 Selecção Oficial Festival Internacional de Turim – Itália

Exibições

2011 23 Junho – Estreia comercial

2011 14 Junho – Complemento à exposição de Five Rings – Orla Barry & Rui Chafes – CCB, Lisboa

2011 30 Maio – 9500 Cineclube, Ponta Delgada, Açores

2004 Estreia na Culturgest – Lisboa e Auditório de Serralves, Porto

LH: SABER VER, DEMORA

Documentário, Beta Digital, 65 min., 2001

Festivais e Prémios

2001 XIII Festival Internacional de Documentários da Malaposta

2001 Estreia comercial no Teatro do Campo Alegre, Porto

2002 Festival International du Film sur L'Art, Montréal, Canadá

2002 Asolo Art Film Festival, Asolo, Itália

Exibições/Estreia Comercial

2011 Exibições em várias ilhas dos Açores programadas pelo IAC entre Junho e Novembro

2008 27 Abril a 9 Junho – Em exibição na Galeria dos Paços do Concelho, Tomar

2002 25 Março – Mediateca da Guarda

2001 4 a 8 Dezembro – Estreia comercial no Teatro do Campo Alegre, Porto

2001 Dezembro – Ante-estreia – Auditório Fundação Serralves

A ARTE DA FUGA

Curta metragem, vídeo digital, 28 min., 2000

Exibições

Ateliers, La Fêrme du buisson, Paris, 2000

PUREZA / IMPUREZA

Documentário, vídeo digital, 14 min., 1999

Exibições

Ateliers Summerpalace, Düsseldorf, 2000

GELO

Instalação vídeo., 35 min., 1995

Exibições

Apresentado em espaços públicos na Covilhã, 1995

FONTES USADAS PARA REPRODUÇÃO E ADAPTAÇÃO DO TEXTO E IMAGENS

Periferia Filmes, http://periferiafilmes.com/?page_id=228

Periferia Filmes, filme *LH, Saber Ver, Demora*, <http://periferiafilmes.com/?p=797>

Periferia Filmes, filme *Durante o Fim*, <http://periferiafilmes.com/?p=793>

European Film Promotion, http://www.efp-online.com/en/producers/6821/2/Jo_o_Trabulo

Cineclub de Faro, <http://cineclubefaro.blogspot.pt/2011/09/durante-o-fim-leveza-do-ferro-de-rui.html>

LH: SABER VER, DEMORA, Documentário, Beta Digital, 65 min., 2001

DURANTE O FIM, Longa metragem, 35mm, 70 min., 2003

Jorge Pelicano

Biografia

Jorge Pelicano nasceu em Fontela, freguesia de Vila Verde na Figueira da Foz, em 1977. Foi aí que tudo começou.

Algures na sua adolescência deixa-se enfeitiçar por uma ultramoderna Camcorder Sony HI8 comprada pelo pai. Este adquiriu dois leitores gravadores VHS e Jorge Pelicano inicia-se na edição de vídeos de casamento dos primos e amigos, os vídeos do pai a jogar à bola e os vídeos cómicos enviados para o programa de TV "Isto só video". Nos anos de despedida das cassetes HI8, Jorge licenciou-se em Comunicação e Relações Públicas no Instituto Politécnico da Guarda. É nessa instituição que consegue o empréstimo de uma câmara Super VHS e um tripé. Segundo se sabe, era para filmar uns pastores na Serra da Estrela. Mas as filmagens não deram em nada e Jorge continuou a filmar casamentos e batizados agora na produtora JC Monteiro, Produções audiovisuais. Durante dois anos, em troca de um bom ordenado, foi gestor de compras no Recheio Cash and Carry. Mas aquilo não era vida para ele e despediu-se. O pai ficou reticente. Consegue emprego na LP Visual em Coimbra, produtora que faz conteúdos informativos para a SIC Televisão.

Começou aqui a carreira de repórter de imagem agora já em Betacam SX. Nessa altura, já sabia filmar algo mais do que casamentos e batizados e regressa às montanhas da Serra da Estrela para continuar a filmar os pastores. O resultado é o documentário "Ainda há pastores?", a sua primeira longa metragem. Deixa Coimbra e continua a carreira de repórter de imagem na SIC Televisão em Lisboa agora já a trabalhar também no programa Grande Reportagem. Nas folgas e férias roda a sua segunda longa metragem "Pare, Escute, Olhe". Em Janeiro de 2013 muda-se para a produtora Até ao Fim do Mundo mas já como realizador de documentários. "Pára-me de repente o pensamento" é a sua terceira longa e a primeira como realizador em fulltime.

PRÉMIOS

DOCUMENTÁRIO

“AINDA HÁ PASTORES?”

Prémio “Lusofonia”, Cine Eco 2006, Seia, Portugal
Menção Honrosa do Júri da Juventude, Cine Eco 2006, Seia, Portugal
Prémio “Atlântico”, Play-Doc 2007, Tui, Espanha
Prémio Imprensa Caminhos do Cinema Português 2007, Coimbra, Portugal
Prémio “Cora Coralina” (Melhor filme), FICA 2007 Brasil
Prémio Zumballe Melhor Documentário – MIVICO 07, Ponteareas, Galiza.
Menção Especial no 2º Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México.
Prémio Green Award, EFFN – Environmental Film Festival Network 07, Torino, Itália.
Prémio Secção Transfonteirica “Melhor documentário”, EXTREMA DOC 07, Cáceres, Spain
Prémio Melhor Documentário, Katmandhu, Nepal
Prémio Televisão da Eslováquia, Etnofilm Festival 08, Bratislava, Eslováquia
Prémio do Público, Canada's Portuguese Film Festival 08, Toronto, Canada
2º Classificado, Categoria documentário, Ecologico International Film Festival. Lecce, Italia
Menção Especial do Júri, Festival del Documentário d’Abruzzo, Itália, 2009

“PARE, ESCUTE, OLHE”

Melhor Documentário Português, DOCLISBOA 09, Lisboa
Melhor Montagem, DOCLISBOA 09, Lisboa
Prémio IPJ Escolas, DOCLISBOA 09, Lisboa
Grande Prémio do Ambiente, CINE ECO 09, Seia
Grande Prémio da Lusofonia, CINE ECO 09, Seia
Prémio Especial da Juventude, CINE ECO 09, Seia
Prémio Melhor Documentário, CAMINHOS DO CINEMA PORTUGUÊS 2010, Coimbra
Prémio "Città di Bolzano", TRENTO MOUNTAIN FILM FESTIVAL, 2011
Grande Prémio “Cervinio Cine Mountain” CERVINO CINE, 2011

TELEVISÃO

SIC Televisão

Prémio Gazeta, Série “Momentos de Mudança”, SIC 2013

Prémio AMI Série “Momentos de Mudança” SIC, 2013

Prémio Cáceres Monteiro Série “Momentos de Mudança” SIC, 2013

Prémio SPA Série “Momentos de Mudança” SIC, 2013

Prémio ACIDI, SIC, 2013

Prémio Arco-Iris “Hélder e Ivo, Casamento Gay” Momentos de Mudança, SIC 2012

Grande Prémio AMI “A lucidez da loucura”, 2011

Prémio AMI “Eu e os meus irmãos” 2010

Prémio Melhor Imagem “Eu e os meus irmãos”, FIGRA 2010

Prémio “Cáceres Monteiro” – “Eu e os meus irmãos”, IMPRESA 2010

Prémio de Jornalismo Família na Comunicação Social “Uma vida normal”, 2009.

Prémio Convergência “Crianças Vendem-se”, IIMPRESA 2009.

1º Prémio de Jornalismo na Área de Saúde Mental “Mentes inquietas”, Fundação AstraZeneca 09.

Prémio “Cáceres Monteiro”- “Uma vida normal”, IMPRESA 2009.

Prémio ANMP- Municípios Portugueses “Vida Interior”, 2009.

Prémio Melhor Imagem “Uma Vida Normal”, FIGRA 2009.

Menção Honrosa “Rosa Brava”, AMI - Contra a Indiferença, 2008.

FONTES USADAS PARA REPRODUÇÃO E ADAPTAÇÃO DO TEXTO E IMAGENS

Página de Jorge Pelicano no Vimeo, <https://vimeo.com/user983249>

Apresentação dos trabalhos do realizador efectuados entre 2007 e 2014, <https://vimeo.com/131658120>

Dossier de Imprensa sobre o filme *Ainda há Pastores?*, <http://www.cineclubesantarem.files.wordpress.com/2010/04/info.pdf>

Dossier de Imprensa sobre o filme *Pare, Escute, Olhe*, http://www.costacastelo.pt/pareescuteolhe/DOSSIER_PARE_ESCUTE_OLHE.pdf

Página sobre Jorge Pelicano na IMDb, <http://www.imdb.com/name/nm1339693/>

Entrevista na revista Visão, <http://visao.sapo.pt/jornaldeletras/cinema/jorge-pelicano-o-elogio-da-loucura=f802847>

AINDA HÁ PASTORES?, Documentário, 72 min., 2006

PARE, ESCUTE, OLHE, Documentário, 106 min., 2009