

Cinema: a invenção de um Olhar

Dividida em cinco momentos, a exposição Cinema: a invenção de um olhar foi pensada para fazer uma retrospectiva material e imaterial das primeiras quatro décadas da história do cinema e da cinefilia em Guimarães, cidade e seus arredores. Balizada entre 1897 (data da primeira exibição cinematográfica na cidade) e 1938 (inauguração do Teatro Jordão), esta exposição pretende acompanhar o processo de afirmação, consolidação e reconhecimento do fenómeno cinematográfico como um acontecimento social, cultural e cívico na sociedade vimaranense da primeira metade do séc. XX. Ao percorrer os principais momentos e espaços da prática cinéfila e cinematográfica em Guimarães, enquadrados e contextualizados com a própria história do cinema português e mundial.

Pretende-se que a exposição seja didáctica, que permita o contacto com materiais pouco familiares à generalidade dos visitantes, mas também que seja lúdica, permitindo o manuseamento de alguns objetos óptimos e pré-cinmáticos, mas também natural o visionamento de filmes.

1. Nasce o mais moderno e revolucionário invento da história da humanidade

O Cinema, como o conhecemos e entendemos hoje, nasceu em 1895, em Paris, numa cave anónima de uma famoso café, pelas mãos dos irmãos Louis e Auguste Lumière. Chegaria a Portugal pouco depois, em Junho de 1896, primeiro por Edwin Rousby em Lisboa e mais tarde no Porto através de Aurélio da Paz dos Reis, o pai do cinema português. Tardaria um pouco mais a chegar a Guimarães, onde só o conheceria em Junho de 1897, mostrando-se aos vimaranenses dentro de um barracão do Teatro Guiñol instalado no Campo da Feira.

Antes disso, durante o séc. XIX, foram diversos os curiosos e inventores que, um pouco por todo o mundo, foram contribuindo para o desenvolvimento da tecnologia que permitiria o nascimento do cinema, como os precursores Phenakistoscópio de Joseph Plateau, Praxinoscópio de Émile Reynaud, Zootrópio William Horner ou o Kinetoscópio e o Vitascope de Thomas Edison.

Nos anos seguintes, graças a casas produtoras e distribuidoras como Pathé Frères, Gaumont ou Éclair, o cinema rapidamente se apresentou e filmou todo o mundo. Ainda que os irmãos Lumière julgassem que o cinema era um invento sem futuro, o génio e a magia de Georges Méliès revolucionariam o futuro do cinema com a invenção das “trucagens” (primeiros efeitos especiais), criando filmes imemoráveis como *Viagem à Lua* (1902).

2. Um precoce e eterno dilema: uma arte ou uma indústria?

Nas duas décadas seguintes, primeiro na Europa como forma de expressão artística e depois nos Estados Unidos como forma de entretenimento, o cinema foi-se afirmando e consolidando cultural e socialmente. Em pouco mais de uma década, surgem os grandes estúdios de cinema e Hollywood consolida-se como a capital mundial do cinema, produzindo filmes épicos como *The Birth of a Nation* (1915) ou *Intolerance* (1916), ambos de David W. Griffith.

Em Portugal, o cinema avança com passos cautelosos. Inauguram-se as primeiras salas de cinema, como o lisboeta Animatógrafo do Rossio (1907) ou o portuense Águia D'Ouro (1908). Depois de algumas experiências anteriores menos bem-sucedidas, no Porto nasce a Invicta Film (1918-24), um projecto de produção cinematográfica contínua que procura um modelo híbrido inspirado pelo *film d'art* europeu e pelo cinema dos grandes estúdios de Hollywood. A imprensa cinematográfica entretanto surge também em Portugal, através de algumas revistas (*Cinéfilo*, *Imagem*, *Cinegrafia*, *Animatógrafo*) que defendem o cinema como um precioso agente cultural e artístico, que deve contribuir para formar e enriquecer as sociedades.

3. O Cinema às voltas pela cidade

- 1) Em 1909, depois de várias sessões itinerantes registadas ao longo da primeira década do cinema, a primeira sala permanente de cinema instala-se no Teatro D. Afonso Henriques, a mais nobre sala de espectáculos da cidade, onde permaneceria até inícios dos anos 30.
- 2) Poucos meses depois, na rua Gil Vicente, a sede da Associação Artística Vimaranesse passa também a apresentar sessões cinematográficas para um público mais popular. Até aos anos 30, com alguns interregnos, esta seria uma sala muito popular entre os vimaranenses.
- 3) A popularidade do Cinema obrigou os promotores a explorar espaços mais populares e abrangentes. Em 1919, o empresário Luiz do Souto decidiu instalar um cinematógrafo na Praça de Touros da Quintã, uma aposta que se revelaria um autêntico sucesso popular.
- 4) Nos anos 20, respondendo à forte procura popular, a Parada dos Bombeiros passou a realizar sessões de cinema ao ar livre durante o Verão. Os espectáculos cinematográficos da Parada tornam-se um sucesso junto dos vimaranenses de todas as faixas etárias e de diversas condições sócio-económicas.
- 5) No início dos anos 30, a Sociedade de Defesa e Propaganda de Guimarães lançou o projecto de construção de uma imensa e grandiosa sala de cinema onde se encontra actualmente o Palácio da Justiça. Sem apoios financeiros suficientes, o projecto nunca saiu do papel.
- 6) No início dos anos 30, o encerramento das salas de cinema do Teatro D. Afonso Henriques e da Associação Artística Vimaranesse deixara a cidade sem sala de cinema durante 18 meses. Em 1935, decidida a terminar esse longo período de interregno, a Câmara Municipal projectou para o Campo da Feira a demolição do Teatro D. Afonso Henriques e a construção de um moderno Cine-Teatro Municipal.
- 7) Em 1938, a inauguração do Teatro Jordão representou o triunfo do cinema enquanto principal forma de entretenimento do povo, um espectáculo popular por excelência que marcaria a vida de gerações sucessivas de cinéfilos.

4. Para além de fazer sonhar, agora o Cinema também faz cantar

Em 1927, depois de várias tentativas, como as fitas faladas, o Cinema torna-se finalmente também sonoro, com *The Jazz Singer*. Guimarães veria esse mesmo filme apenas em Outubro de 1930, pouco depois de Lisboa e do Porto. No cinema português, o sonoro chegaria pouco depois, com *A Severa* (1931) e *A Canção de Lisboa* (1933). O sonoro mudaria definitivamente o Cinema, que deixou de ser uma arte visual para se tornar numa arte verbal. Os musicais começam a encher as salas de cinema e a roubar espaço e popularidade aos grandes ídolos do humor físico e mudo como o eterno vagabundo Charlot, o par Bucha & Estica (Laurel & Hardy) ou o acrobático Pamplinas (Buster Keaton).

Acompanhando a modernidade tecnológica, surgem por todo o mundo os primeiros palácios de cinema, as grandes salas de cinema com grandes aparatos arquitectónicos e capacidade para milhares de espectadores, que dão formas visíveis ao sonho dos espectadores.

5. Da Caverna de Platão ao Palácio de Cinema

Em pouco tempo, o Cinema espalhou-se pelo mundo, fazendo jus à sua magia encantatória que surpreende e assusta os espectadores. Símbolo de um progresso tecnológico positivista, o Cinema seduz os espectadores em poucos minutos, permitindo viagens instantâneas por diferentes partes do mundo. Dos primeiros pequenos filmes que registavam rotinas quotidianas ou vistas animadas, o Cinema foi-se adaptando aos novos tempos e aos cada vez mais exigentes espectadores, criando enredos e personagens complexos com camadas de leitura mais criativas e desafiantes.

A experiência cinematográfica, que começara em barracões de feira, foi pedindo mais e melhores condições de segurança e de conforto, exigindo transformações na sala que passavam pela simples melhoria das cadeiras, pela inclusão de casas-de-banho ou de sistemas de projecção de imagem e som que acompanhassem as mais recentes evoluções tecnológicas do Cinema.

No fundo, independentemente dessas mudanças arquitetónicas e tecnológicas, a projecção de luz e sombras na tela continuava a fazer regressar o espectador à Caverna de Platão, a acreditar numa máquina de sonhos capaz de viajar no espaço e no tempo, capaz de criar ou destruir heróis, capaz de mudar o mundo.

Neste espaço, que pretende funcionar como um simulacro de uma sala de cinema dos primórdios, são apresentadas seis caixas de luz com documentos visuais (cartazes de filmes, panfletos publicitários, fotos de cena, retratos de personalidades) que pretendem reproduzir uma evolução da cultura cinéfila vimaranense, acompanhada pela projecção de excertos de filmes que documentam a evolução do espectáculo cinematográfico desde a primeira sessão dos irmãos Lumière até à revolução do cinema sonoro.

Excertos de filmes em exibição:

1878-1881 | Eadward Muybridge
1895 | Annabelle Serpentine Dance | William Dickinson
1895 | Louis e Auguste Lumière
1902 | Voyage dans la Lune | Georges Méliès
1912 | Festas de São Torcato em Guimarães | Autor desconhecido
1922 | Cops | Buster Keaton
1927 | The passion of Joan of Arc | Carl Th. Dreyer
1927 | The Jazz Singer | Alan Crosland e Gordon Hollingshead
1931 | City Lights | Charlie Chaplin
1935 | Guimarães | Amélia Borges Rodrigues
1932 | A Canção de Lisboa | Cottinelli Telmo

© Paulo Pacheco

© Paulo Pacheco

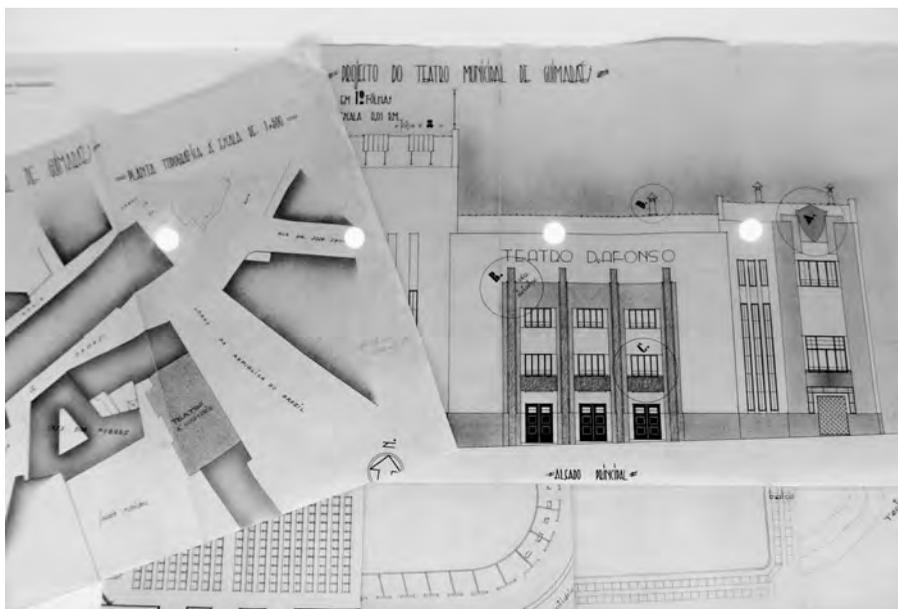
© Paulo Pacheco

© Paulo Pacheco

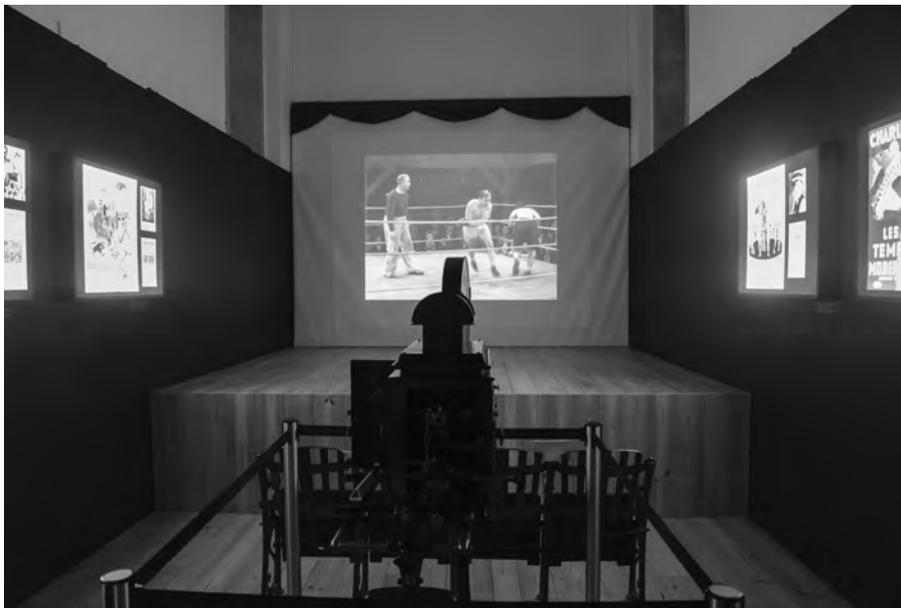
© Paulo Pacheco

© Paulo Pacheco

© Paulo Pacheco

© Paulo Pacheco

© Paulo Pacheco

© Paulo Pacheco

VITRINAS

1.

1906. Câmara de filmar / Movie camera: 35mm Urban Bioscope, Model DX, Charles Urban Trading Company, Ltd, London-Manchester-Paris-New York, Inglaterra / England
Coleção / Collection: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema

2.

1910. Câmara de filmar / Movie camera: 35mm Prestwich Mod. 5, Prestwich Manufacturing Company, Tottenham-London, Inglaterra / England
Coleção / Collection: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema

3.

1912. Câmara de filmar / Movie camera: 35mm Williamson Mod. 3, The Williamson Kinematograph Company, Ltd., Inglaterra / England
Coleção / Collection: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema

4.

1917. Câmara de filmar / Movie camera: 35mm Ernemann, Heinrich Ernemann Werke Aktien Gesellschaft, Dresden, Alemanha / Germany
Coleção / Collection: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema

5.

[1896]. Edison Kinetoscópio (réplica / replica of), Inglaterra / England
Coleção / Collection: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema

6.

1947. Bobine com película / Movie reel 35 mm: "Guimarães, Alma d'uma Cidade"
Coleção / Collection: AMAP - 7-44-14-8

7.

1971. Bobine com película / Movie reel 35 mm: "Visita do Ministro da Educação" / "The visit of the Minister of Education"
Coleção / Collection: AMAP - 7-44-14-7

8.

1936-11-08. Panfleto do filme / Flyer: "A Canção de Broadway" / "Broadway Through a Keyhole", Lowell Sherman
Coleção / Collection: AMAP - 10-9-6-12

9.

1936-09-24. Panfleto do filme / Flyer: "O Barão Cigano" / "Der Zigeunerbaron", Karl Hartl
Coleção / Collection: AMAP - 10-9-6-9

10.

1936-09-06. Panfleto do filme / Flyer: "As Novas Aventuras de Tarzan" / "The New Adventures of Tarzan", Edward A Kull
Coleção / Collection: AMAP - 10-9-6-10

11.

1936-12-05. Panfleto do filme / Flyer: "A Rapariga d'uma noite" / "La Jeune Fille d'une nuit", Roger Le Bon e Reinhold Schünzel
Coleção / Collection: AMAP - 10-9-6-13

12.

1936-09-06. Panfleto do filme / Flyer: "Ali Bábá e os 40 ladrões" / "Ali baba and de 40 thieves", Walter Forde
Colecção / Collection: AMAP - 10-9-6-10

13.

1935. Projeto do Teatro D. Afonso Henriques (peças desenhadas) / D. Afonso Henriques Theatre project (drawn parts)

Colecção / Collection: AMAP - 10-12-6-7

14.

Séc. XIX. Zootropo Francês / Zoetrope (réplica / replica of)

Colecção/Collection: AMAP

15.

Séc. XX. Praxinoscópio / Praxinoscope Circus Red

Colecção/Collection: AMAP

PAINÉIS EXPOSITIVOS

16.

[1896]. Cartaz publicitário / Advertising poster: Cinematógrafo Lumière / Cinématographe Lumière

In: www.flickr.com/photos/castlekay/357080826712

17.

[1896]. Cartaz publicitário / Advertising poster: Vitascópio de Edison / Edison's Vitascope

In: <http://literadurabrasil.blogspot.pt>

18.

[1896]. Recorte de imprensa / Press report: Kinetographo

Colecção / Collection: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema

19.

[1905]. Cartaz publicitário / Advertising poster: Pathé Frères

Colecção / Collection: Phonorama

20.

[1905]. Cartaz publicitário / Advertising poster: Pathé Frères

In: <http://fineartamerica.com/>

21.

1915. Cartaz do filme / Movie poster: "O Nascimento de uma Nação" / "The Bird of a Nation", David W. Griffith

In: <http://eu.movieposter.com>

22.

1916. Cartaz do filme / Movie poster: "Intolerância" / "Intolerance", David W. Griffith

In: <http://hawkmenblues.blogspot.pt>

23.

[post. 1907]. Fotografia / Picture: Animatógrafo do Rossio

Colecção / Collection: Arquivo Municipal de Lisboa

24.

[1918]. Fotografia / Picture: Invicta film, Ld^a.
Coleção / Collection: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema

25.

1933-04-24. Revista / Magazine: Animatógrafo, n.º 4
Coleção / Collection: Hemeroteca Municipal de Lisboa

26.

1929-05-02. Revista / Magazine: Cinegrafia, n.º 2, Ano I
Coleção / Collection: Hemeroteca Municipal de Lisboa

27.

1929-05-23. Revista / Magazine: Cinegrafia, n.º 3, Ano I
Coleção / Collection Hemeroteca Municipal de Lisboa

28.

1932-05-21. Revista / Magazine: Cinegrafia, n.º 18, Ano I
Coleção / Collection: Hemeroteca Municipal de Lisboa

29.

[1890 a 1930] Campo da Feira (Largo República do Brasil) / Feira Square (Republica do Brasil Square)
Coleção / Collection: Muralha - Associação de Guimarães para a Defesa do Património

30.

[1910]. Fotografia / Picture: Teatro D. Afonso Henriques / D. Afonso Henriques Theatre
Coleção / Collection: Muralha - Associação de Guimarães para a Defesa do Património

31.

[1903-1932]. Fotografia / Picture: Associação Artística Vimaraneense
Coleção / Collection: Muralha - Associação de Guimarães para a Defesa do Património

32.

[1950]. Fotografia / Picture: Praça de Touros (Gualterianas) / Bullring
Coleção / Collection: Muralha - Associação de Guimarães para a Defesa do Património

33.

1928. Fotografia / Picture: Parada dos Bombeiros / Fire department's 'parada dos bombeiros'
Coleção / Collection: Muralha - Associação de Guimarães para a Defesa do Património

34.

[1950]. Fotografia / Picture: Antigos Paços do Concelho (Largo Condessa da Mumadona) / Old Town Hall
(Countess Mumadona Square)

Coleção / Collection: Muralha - Associação de Guimarães para a Defesa do Património

35.

1930-07-10. Jornal / News papper: Pró-Vimarane, Ano I, 3ª Série, n.º 9
Coleção / Collection: Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra

36.

[1930]. Fotografia / Picture: Largo República do Brasil (Campo da Feira) / República do Brasil Square
Coleção / Collection: Muralha - Associação de Guimarães para a Defesa do Património

37.

1938. Fotografia / Picture: Teatro Jordão / Jordão Theatre
Coleção / Collection: Muralha - Associação de Guimarães para a Defesa do Património

38.

[19--]. Panfleto promocional / Advertisement flyer: *fitas faladas* "O Pesadelo"

In: <http://animacaoportuguesa.blogspot.pt>

39.

1927. Cartaz do filme / Movie poster: "O Cantor de Jazz" / "The Jazz Singer", Alan Crosland, Gordon Hollingshead

In: <https://themindreels.com>

40.

1927. Fotografia / Picture: Estreia do filme / The premier "O Cantor de Jazz" / "The Jazz Singer", Alan Crosland, Gordon Hollingshead

In: <http://citizengrave.blogspot.pt>

41.

[1920-1930]. Fotografia / Picture: Laurel & Hardy

In: <https://aurorasginjoint.com>

42.

[19--]. Fotografia / Picture: Buster Keaton

In: <http://www.doctormacro.com>

SALA DE EXPOSIÇÃO

43.

1931. Cartaz do filme / Movie poster: "Severa", Leitão de Barros
Coleção / Collection: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema

44.

[1931]. Fotografia / Picture: Dina Teresa

Coleção / Collection: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema

45.

1936. Panfleto do filme / Flyer: "Severa", Leitão de Barros

Coleção / Collection: AMAP - 10-9-6-11-3

46.

1935. Cartaz do filme / Movie poster: "As Pupilas do Sr. Reitor", Leitão de Barros

Coleção / Collection: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema

47.

[1935]. Fotografia / Picture: Leitão de Barros.

Coleção / Collection: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema

48.

1936. Panfleto do filme / Flyer: "As Pupilas do Sr. Reitor", Leitão de Barros

Coleção / Collection: AMAP -10-9-6-9-25

49.

1934. Cartaz do filme / Movie poster: "Gado Bravo", António Lopes Ribeiro
Colecção / Collection: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema

50.

[1934]. Fotografia / Picture: Olly Gebauer
Colecção / Collection: Hemeroteca Municipal de Lisboa

51.

1936. Panfleto do filme / Flyer: "Gado Bravo", António Lopes Ribeiro
Colecção / Collection: AMAP - 10-9-6-10-13

52.

1929. Cartaz do filme / Movie poster: "A Paixão de Joana D'Arc" / "The Passion of Joana of Arc", Carl Theodore Dreyer
In: <https://pt.wikipedia.org>

53.

[1929]. Fotografia / Picture: Carl Theodore Dreyer
In: <http://alchetron.com>

54.

[1929]. Fotografia / Picture: Renée Falconetti
In: <http://www.eccentricbliss.com>

55.

1936. Panfleto do filme / Flyer: "A Paixão de Joana D'Arc" / "The Passion Joana of Arc", Carl Theodore Dreyer
Colecção / Collection: AMAP - 10-9-6-10-2

56.

[1937]. Cartaz do filme / Movie poster: "Tempos Modernos" / "Modern Times", Charlie Chaplin
In: <http://www.europeana.eu>

57.

[1937]. Fotografia / Picture: Charlie Chaplin
In: <http://www.portaldarte.com.br>

58.

1938-01-14. Panfleto do filme / Flyer: "Tempos Modernos" / "Modern Times", Charlie Chaplin
In: O Comércio de Guimarães. Colecção / Collection: Sociedade Martins Sarmento

59.

[1933]. Cartaz do filme / Movie poster: "Escândalos Romanos" / "Roman Scandals", Frank Tuttle
In: <http://osmusicaisdomundo.blogspot.pt/>

60.

[1933]. Fotografia / Picture: Eddie Cantor
In: <https://travsd.wordpress.com>

61.

1936. Panfleto do filme / Movie poster: "Escândalos Romanos" / "Roman Scandals", Frank Tuttle
Colecção / Collection: AMAP - 10-9-6-9-6

62.

[19--]. Conjunto de 4 Cadeiras (plateia Salão Lisboa), Portugal / Set of 4 movie theatre seats: plateia Capitólio, Portugal

Colecção / Collection: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema

63.

[192-]. Projector cinematográfico / Movie projector: 35mm Crono de projecção Pathé / Etab. Pierre Vitor Constinsouza, França

Colecção / Collection: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema

FICHA TÉCNICA / IMPRINT**Exposição** *Exhibition*

Cinema: a invenção de um olhar/ *The Invention of a View*

Data da Exposição *Exhibition Dates*

8 de Julho a 9 de Dezembro de 2016 / *8th July to 9th December 2016*

Organização *Organization*

Câmara Municipal de Guimarães – Arquivo Municipal Alfredo Pimenta
City Hall of Guimarães – Alfredo Pimenta Municipal Archives

Comissário Científico *Scientific Commissioner*

Paulo Cunha

Produção Executiva *Production Support*

Alexandra Marques

Carla Ribeiro

Luís Fernandes

Pedro Costa

Apoio *Special Support*

Departamento de Obras Municipais da Câmara Municipal de Guimarães / *Department of Public Works, City Hall of Guimarães*)

Agradecimentos *Special Thanks*

A Oficina, CIPRL

Arquivo Municipal de Lisboa

Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra

Cineclube de Guimarães

Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema

Departamento de Cultura, Turismo e Juventude

Muralha - Associação de Guimarães para a Defesa do Património

Hemeroteca Municipal de Lisboa

Sociedade Martins Sarmiento

Design

Luís Fernandes

Tradução *Translation*

Alexandra Handel