

Retratos de Família: o cinema de João Canijo

Daniel Ribas

História - João Canijo

- A sua formação fez-se através de assistência de realização de alguns realizadores europeus, que filmaram em Portugal nos anos 80: Wim Wenders, Alain Tanner. Mas também Manoel de Oliveira.
- Inicia em 1986, com o filme *Três Menos Eu*. Ainda nos anos 80 faz também *Filha da Mãe*. Em ambos, destaca-se a presença de Rita Blanco.
- Nos anos 90, realiza algumas séries de TV, incluindo um western português: *Alentejo Sem Lei*

Filmografia de João Canijo

- A sua carreira principal iniciou no final dos anos 90. Desde então, realizou 5 filmes de ficção:
  - *Sapatos Pretos* (1998)
  - *Ganhar a Vida* (2001)
  - *Noite Escura* (2004)
  - *Mal Nascida* (2007)
  - *Sangue do Meu Sangue* (2011)
- E também *Fantasia Lusitana*, 2010, um documentário
- E outros projetos mais pequenos

Trabalho de João Canijo

- Os seus filmes de ficção têm elementos em comum:
  - Uma análise da identidade portuguesa contemporânea (localizada na periferia: aldeias, subúrbios de Paris ou Lisboa, vilas)
  - Uma narrativa dramática (alguns filmes são baseados em tragédias gregas)
  - O método Canijo: uma estética realista (uso de vídeo digital); estágios de atores; investigação realizador
  - Os diversos estilos cinematográficos

Método Canijo

- Investigação do realizador nos locais
  - Os casos de *Ganhar a Vida* ou *Noite Escura*
- Os estágios dos atores
  - O exemplo de Anabela Moreira
- Um método de construção do guião com os atores
  - Exemplificado por *Trabalho de Actriz*, *Trabalho de Actor* (2011)

GANHAR A VIDA

Anabela Moreira

realização
JOÃO CANIJO

A close-up portrait of Anabela Moreira, a woman with dark hair pulled back, looking directly at the camera with a neutral expression. The background is a solid, deep blue color. The lighting is soft, highlighting her facial features.

Aspetos sociais

- As pesquisas do realizador concretizam-se na criação de um microcosmos social. Daí que os seus filmes sejam marcados pelo lugar onde decorrem.
  - *Sapatos Pretos*: Sines, uma vila industrial
  - *Ganhar a Vida*: comunidade portuguesa nos arredores de Paris
  - *Noite Escura*: uma casa de alterne no interior
  - *Mal Nascida*: uma aldeia rural em Trás-os-Montes
  - *Sangue do Meu Sangue*: o bairro Padre Cruz, nos arredores de Lisboa.

Aspetos cinematográficos

- O estilo do cinema de Canijo:
  - 1ª fase: fragmentação; montagem complexa; utilização de vídeo e aspetos kitsch – até *Noite Escura*
  - 2ª fase: prolongamento das cenas; utilização de diálogos simultâneos; uma fotografia mais *naturalista* – a partir de *Mal Nascida*

- A família:
  - Exemplo de *Noite Escura*

- A refeição da família:
  - Exemplo de *Sangue do Meu Sangue*

A narrativa

- Utilização de narrativas lineares
- Adaptação de algumas tragédias gregas
  - *Noite Escura e Mal Nascida* fazem parte de um projeto para filmar *Oresteia*
- Acentua aspectos dramáticos, colocando a ênfase e acontecimentos fortes
- Telenovela filmada como cinema de arte?

Grelha de análise

A identidade nacional

Identidade Nacional

- Alguns autores falam de um momento histórico particular:
  - Eduardo Lourenço, José Gil, Boaventura de Sousa Santos
  - Uma identidade em questão: entre um passado colonial e um futuro numa Europa unida
  - Lourenço escreve sobre uma autoimagem dos portugueses com uma identidade passiva. Esta imagem foi construída, ideologicamente, pela ditadura salazarista

Representações da identidade

- A ideologia de Salazar criou:
  - “uma imagem sem controlo nem contradição possível de um país sem problemas, oásis da paz, exemplo das nações, arquétipo da solução ideal que conciliava o capital e o trabalho, a ordem e a autoridade com um desenvolvimento harmonioso da sociedade” (Lourenço) .

Representações da identidade

- Lourenço fala de um discurso sobre as raízes nacionais numa “ruralização espiritual”
- José Gil propõe o conceito de “familiarismo”, isto é o regime fundou a seu hegemonia no controlo da família como a sua célula base para a reprodução da afetividade social que, nesse sentido, pode ser reproduzida em todas as dimensões sociais da vida .

Representações da identidade

- É por isso que José Gil propõe o conceito de Não-inscrição
  - “não-inscrição (...) é um velho hábito que vem sobretudo da recusa imposta ao indivíduo em se inscrever. Porque inscrever implica acção, afirmação, decisão com as quais o indivíduo conquista autonomia e sentido para a sua existência. Foi o salazarismo que nos ensinou a irresponsabilidade - reduzindo-nos a crianças, crianças grandes, adultos infantilizados”.
  - A não-inscrição implica um desejo recusado e um medo disseminado de agir contra o poder.

Canijo e a identidade

- Os filmes de João Canijo atuam dentro do problema da não-inscrição e do familiarismo
- Por isso, o núcleo centro é a FAMÍLIA (por exemplo, é comum os filmes terem sequências de refeições)
- A utilização de tragédias gregas como suporte narrativo.
- O problema da não-inscrição reverte para uma forte violência.

A estrutura narrativa

- Situação “normalizada” no início
- Mulheres protagonistas tentam afrontar o poder
- Mulheres não conseguem ultrapassar a normalização

Canijo e a violência

- Todos os filmes terminam ou têm cenas de violência física brutal, incluindo mortes. Têm também violência psicológica.
- Canijo procura, assim, desmistificar a ideia dos “brandos costumes” dos portugueses
- A violência tem uma componente realista forte (planos longos, som direto, atores no limite dramático)
- A violência é sempre perpetrada contra mulheres (ideologia patriarcal tentando manter o poder?)

- Um exemplo de violência explosiva em *Mal Nascida*

- Um exemplo de violência extrema e humilhação em *Sangue do Meu Sangue*

Aspectos estilísticos

- A construção narrativa operada por João Canijo trabalha em cima de duas tradições:
  - o melodrama
  - o realismo contemporâneo

João Canijo

- *Fantasia Lusitana*
  - Desmistificar o salazarismo através do seu próprio discurso
  - Documentário que concretiza diálogo com as representações nacionais

Salazar

Canijo

- Um resumo:
  - Um método de investigação e preparação;
  - O desenvolvimento através da exposição social periférica
  - A realização: a procura de um realismo através de cenas longas e diálogos simultâneos
  - A narrativa constrói-se através de picos dramáticos e cenas chave
  - A identidade nacional: uma representação cultural salazarista que é exposta através da violência