

Modules 2027 PPG-ACL/UFJF – IMACS
Instituto de Artes e Design - UFJF

2027.1

Cinema de horror e representações do medo - *Horror Cinema and Representations of Fear*

Module d'enseignements spécialisés n°6 : Théorie/histoire de l'art et esthétique du cinéma

Prof. Lúcio Reis Filho

O curso terá como foco o cinema de horror e suas expressões em diferentes contextos e nacionalidades. Considerando seus temas, convenções, abordagens e classificações, o objetivo é explorar como o horror – enraizado na literatura e um dos gêneros cinematográficos mais antigos – representa medos, valores e lutas sociais que caracterizam diversos momentos históricos, adaptando-se a eles. Com o apoio da teoria do cinema e da literatura especializada, percorreremos um trajeto cronológico, desde o cinema primitivo e as vanguardas até os ciclos de gênero das décadas de 1930, 1940 e 1950, passando do cinema moderno à produção cinematográfica de horror contemporânea.

The course will focus on horror cinema and its expressions across different contexts and nationalities. Considering its themes, conventions, approaches, and classifications, the aim is to explore how horror—rooted in literature and one of the oldest cinematic genres—represents social fears, values, and struggles that characterize various historical moments, adapting to them. With the support of film theory and specialized literature, we will follow a chronological path, from early cinema and the avant-garde to the genre cycles of the 1930s, 1940s, and 1950s, moving from modern cinema to contemporary horror filmmaking.

Cinema, Estado e a emergência do « filme cultural » (1936-1980) - *Cinema, the State, and the Rise of the “Cultural Film” (1936-1980)*

Module d'enseignements spécialisés n°7 : Patrimoine, archives et histoire du cinéma et de l'audio-visuel

Prof. Luís Rocha Melo

Este módulo pretende estudar a relação entre o cinema brasileiro e o Estado autoritário, durante a década de 1970, a partir da noção de “filme cultural”, que surge no Brasil na segunda metade dos anos 1970 como uma categoria estratégica, a unir interesses ideológicos tanto do governo militar quanto dos cineastas em atividade naquele período, muitos deles oriundos do movimento do Cinema Novo. O curso fará um panorama histórico, abrangendo a passagem conceitual do “filme educativo” (1936-1966) para o “filme cultural” (1975-1980). Como estudo de caso, pretende-se investigar o acervo patrimonial audiovisual do Departamento do Filme Cultural, órgão vinculado à Empresa Brasileira de Filmes – Embrafilme, composto majoritariamente por curtas-metragens documentais identificados à categoria dos “filmes culturais”, cujos temas abrangem os seguintes assuntos: Agricultura, Animação, Arquitetura, Artes (Geral), Artesanato, Biografia, Carnaval, Cidades (Urbanismo), Ciências, Cinema, Dança, Ecologia, Economia, Educação, Esporte, Folclore, Habitação, Higiene e Saúde, História Brasil/Geral, Indígenas, Infantil/Juvenil, Literatura, Música, Negro, Problemas Sociais, Religião, Teatro e Transporte.

This module aims to examine the relationship between Brazilian cinema and the authoritarian state during the 1970s, focusing on the concept of the “cultural film”. This category emerged in Brazil in the late 1970s as a strategic classification that aligned the ideological interests of the military government with those of active filmmakers - many of whom hailed from the Cinema Novo movement. The course will provide a historical overview, tracing the conceptual shift from the “educational film” (1936–1966) to the “cultural film” (1975–1980). As a case study, the module will investigate the audiovisual heritage collection of the Department of Cultural Film - a body linked to Embrafilme (Empresa Brasileira de Filmes). This collection consists primarily of short documentaries classified as “cultural films”, covering a wide range of subjects: Agriculture, Animation Movie, Architecture, Arts (in general), Handicrafts, Biography, Carnival, Cities (Urban Planning), Science, Cinema, Dance, Ecology, Economics, Education, Sports, Folklore, Housing, Hygiene and Health, History (Brazilian/General), Indigenous Peoples, Childhood/Youth, Literature, Music, Black Culture, Social Issues, Religion, Theater, and Urban Transport.

Cinema brasileiro e televisão educativa estatal (1976-1980) - *Brazilian Cinema and State-Run Educational Television (1976-1980)*

Module d'enseignements spécialisés n°8 : Sociologie, économie, droit et technologie du cinéma et de l'audiovisuel

Prof. Luís Rocha Melo

Este módulo trata das relações entre o cinema brasileiro, o Estado autoritário e a televisão educativa estatal, durante a década de 1970. O curso se propõe a estudar a circulação dos “filmes culturais” realizados pelo Departamento do Filme Cultural, órgão ligado à Embrafilme, em dois programas de

televisão produzidos entre 1976-1980 pelo Setor de Rádio e Televisão da Embrafilme, intitulados “Cinemateca” e “Coisas Nossas”. Esses dois programas eram exibidos na TV Educativa do Rio de Janeiro (Canal 2), ligada ao Ministério da Educação e Cultura. O propósito do curso é traçar as relações entre cinema e TV não a partir do viés comercial e privado, mas educativo, estatal e público.

This module examines the relationships between Brazilian cinema, the authoritarian State, and State-run educational television during the 1970s. The course aims to study the circulation of “cultural films” - produced by the Department of Cultural Film, an agency linked to Embrafilme, within two television shows created between 1976 and 1980 by Embrafilme’s Radio and Television Sector: “Cinemateca” and “Coisas Nossas”. Both programs were broadcast on TV Educativa do Rio de Janeiro (Channel 2), which was affiliated with the Ministry of Education and Culture. The course seeks to trace the connections between cinema and television not through a commercial or private lens, but rather through educational, State-oriented, and public perspectives.

Arte radical: história, teoria e crítica - *Radical Art: History, Theory and Criticism*

Module d’enseignements spécialisés n°9 : Culture visuelle et anthropologie des images

Prof. Henrique Grimaldi

Este curso abordará práticas e processos criativos considerados radicais ou altamente experimentais nas artes visuais da década de 1960 em diante, explorando-os historicamente, teoricamente e criticamente. Tendo como aportes conceituais as ciências humanas e sociais, discutiremos suas manifestações em diferentes períodos e contextos nacionais, procurando compreender o caráter transgressor adotado por alguns artistas em sua utilização das mídias e dispositivos (as novas tecnologias e formas audiovisuais, a performance, a instalação, etc.) e como estas são mobilizadas na construção de fissuras, infiltrações e dissidências discursivas que nuançam e aprofundam temas como política, corpo, sexualidade, direitos humanos, ecologia, relações interespecies, etc.

This course addresses creative practices and processes considered radical or highly experimental in the visual arts from the 1960s onward, exploring them historically, theoretically, and critically. Based on conceptual contributions from the humanities and social sciences, the course will discuss these manifestations across different periods and national contexts, seeking to understand the transgressive nature adopted by some artists in their use of media and devices (new technologies and audiovisual forms, performance, installation, etc.) and how these are mobilized in the construction of fissures, infiltrations, and discursive dissidences that nuance and deepen themes such as politics, the body, sexuality, human rights, ecology, interspecies relations, etc.

Cinema de horror: história, subgênero e diálogos - *Horror Cinema: History, Subgenre and Dialogues*

Module d'enseignements spécialisés n°10 : Pratiques contemporaines de l'image et du son

Prof. Lúcio Reis Filho

O curso propõe um exame crítico do cinema de horror e suas múltiplas manifestações em diferentes contextos culturais e nacionais. Fundamentado na teoria cinematográfica e amparado pela bibliografia especializada, o programa aborda as principais correntes e subgêneros do horror, contemplando o horror gótico, o sobrenatural, o folk e o cósmico — com especial atenção ao horror queer —, bem como os filmes de monstros (abrangendo vampiros, lobisomens, alienígenas e zumbis), o body horror, o slasher e o found footage. Ademais, a disciplina investiga as intersecções e hibridizações do horror com outros gêneros cinematográficos consolidados, tais como a ficção científica, a comédia e o musical.

The course examines horror cinema in its diverse manifestations across cultures and national contexts. Drawing on film theory and specialized scholarship, it will address major strands and subgenres, including Gothic, supernatural, folk, and cosmic horror—with emphasis on queer horror—alongside monster films (featuring vampires, werewolves, aliens, and zombies), body horror, slasher, and found footage. The course will also explore intersections with other established genres such as science fiction, comedy, and the musical.

2027.2

Aspectos estéticos do audiovisual contemporâneo - *Aesthetic Aspects of Contemporary Audiovisual Culture*

Module d'enseignements spécialisés n°11 : Théorie des formes visuelle et sonores

Prof. Christian Hugo Pelegrini

O módulo revisita teorias e dinâmicas que constituem a chamada Teoria das Mídias e os pressupostos estéticos do audiovisual nas suas dimensões narrativas e estilísticas para subsidiar uma análise das formas audiovisuais que emergem em diferentes contextos ecológicos, assim como as dinâmicas de interação, propondo o escrutínio da noção englobante de « audiovisual ». Para tal, parte de cinema para reconhecer os cinemas, a TV, as narrativas seriadas, as narrativas expandidas, os games etc.

This module revisits the theories and dynamics that constitute Media Theory, as well as the aesthetic premises of the audiovisual—in both its narrative and stylistic dimensions—to support an analysis of audiovisual forms emerging in diverse ecological contexts and their associated interaction dy-

namics, while scrutinizing the overarching concept of the "audiovisual." To this end, it begins with cinema to explore the various forms of cinema, TV, serialized narratives, expanded narratives, games, and more.

Ver e ouvir: poéticas da imagem e do som na arte moderna e contemporânea - *Seeing and Hearing: Poetics of the Image and Sound in Modern and Contemporary Art*

Module d'enseignements spécialisés n°12 : Histoire des formes visuelles et sonores

Prof. Renata Zago

Estudo das transformações das formas visuais e sonoras na arte moderna e contemporânea, considerando suas condições históricas de produção, circulação, exposição e recepção. A disciplina propõe uma abordagem da História da Arte em diálogo com a cultura visual, a teoria da imagem e os estudos do som e da escuta.

Serão examinadas as relações entre imagem, materialidade, técnica, corpo, espaço, temporalidade e memória, assim como os dispositivos que condicionam a produção da visibilidade e da audibilidade, entre eles os museus, as exposições, os arquivos, os meios de comunicação e as tecnologias de reprodução. A disciplina abordará também os encontros e as tensões entre o visual e o sonoro no cinema, na fotografia, na performance, no vídeo, na instalação e na arte sonora.

Mais do que apresentar uma sucessão linear de estilos ou linguagens artísticas, o curso busca compreender como diferentes regimes de visualidade e de escuta participaram da construção da experiência moderna e contemporânea, produzindo formas de presença, ausência, memória, poder e participação. Será conferida especial atenção às perspectivas decoloniais, aos processos de produção e silenciamento da história e às relações entre imagens, instituições, narrativas e formas contemporâneas de subjetivação.

This course examines transformations in visual and sonic forms in modern and contemporary art, considering their historical conditions of production, circulation, exhibition, and reception. It approaches Art History in dialogue with visual culture, image theory, and sound and listening studies.

The course will explore the relationships among image, materiality, technique, body, space, temporality, and memory, as well as the devices and institutional arrangements that shape the production of visibility and audibility, including museums, exhibitions, archives, media, and reproduction technologies. It will also address the encounters and tensions between the visual and the sonic in cinema, photography, performance, video, installation, and sound art.

Rather than presenting a linear succession of styles or artistic languages, the course seeks to understand how different regimes of visibility and listening have participated in shaping modern and contemporary experience, producing forms of presence, absence, memory, power, and participation. Particular attention will be paid to decolonial perspectives, the processes through which history is produced and silenced, and the relationships among images, institutions, narratives, and contemporary forms of subjectivation.

Emergência da cultura audiovisual contemporânea - *Emergences in Contemporary Audiovisual Culture*

Module d'enseignements spécialisés n°13 : Pratiques des nouveaux médias et culture des images

Prof. Christian Hugo Pelegrini

O módulo se volta para casos concretos, em larga escala ou em dimensão localizada e experimental, de configurações midiáticas contemporâneas, abordando seus fundamentos conceituais e sua interação com a cultura contemporânea. O curso aborda tais casos com os fundamentos tradicionais da análise do audiovisual, aferindo sua pertinência e apontando caminhos de pesquisa. Dentre os fenômenos a serem analisados, estão as micronarrativas, a segunda tela, a legoficação da cultura, a guliverização das telas, e outros casos que venham se mostrar pertinentes no período que anteceder a disciplina.

This module focuses on concrete examples of contemporary media configurations—ranging from large-scale phenomena to localized, experimental initiatives—while addressing their conceptual foundations and their interaction with contemporary culture. The course examines these cases through the lens of traditional audiovisual analysis, evaluating the applicability of these methods and identifying potential avenues for research. Phenomena to be analyzed include micro-narratives, the "second screen" experience, the "Legofication" of culture, the "Gulliverization" of screens, and other relevant cases that may emerge in the period leading up to the course.