

Modules 2025 PPG-ACL/UFJF – IMACS
Instituto de Artes e Design

(1st Semester 2025 – IMACS M1)

O cinema de horror e as 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. Dr. Lúcio Reis Filho

A disciplina se dedicará ao cinema de horror e suas manifestações em diferentes contextos e nacionalidades. Considerando seus temas, convenções, abordagens e classificações, pretende-se observar como o horror – gênero tributário da literatura e um dos mais antigos da arte cinematográfica – representa os medos, valores e questões sociais que caracterizam momentos históricos distintos, adaptando-se a eles. Com aporte das teorias do cinema e da literatura especializada, faremos um percurso cronológico – do primeiro cinema e das vanguardas aos ciclos dos anos 1930, 1940 e 1950; do cinema moderno ao cinema de horror contemporâneo.

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.

Historiografia Audiovisual: a história do cinema “escrita” pelos filmes

Audiovisual Historiography: the history of cinema "written" by films

Module d'enseignements spécialisés n°7 : **Patrimoine, archives et histoire du cinéma et de l'audiovisuel**

Prof. Luís Rocha Melo

Este módulo compreende discussões sobre história e historiografia do cinema, no contexto dos estudos cinematográficos. A partir de autores como Robert C. Allen e Douglas Gomery, Michèle Lagny, Heydan White, Antonio Weinrichter, Alex Viany, Paulo Emilio Salles Gomes, Glauber Rocha, Jean-Claude Bernardet, entre outros, serão examinadas as tensões e as relações entre as histórias do cinema internacionais e locais, bem como noções de “historiografia clássica” e os processos de criação e de “escrita audiovisual” da história do cinema, a que denominamos “Historiografia Audiovisual”.

The course aims to discuss film history and historiography in the context of film studies. Based on authors such as Robert C. Allen e Douglas Gomery, Michèle Lagny, Heydan White, Antonio Weinrichter, Alex Viany, Paulo Emilio Salles Gomes, Glauber Rocha, Jean-Claude Bernardet, among others, we will examine the tensions and relationships between international and local cinema histories, as well as notions of “classical historiography” and the processes of creation and “audiovisual writing” of film history, which we call “Audiovisual Historiography”.

Sociologia das mídias audiovisuais

Sociology of Audiovisual Media

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

Prof. Christian Pelegrini

O curso compreende as abordagens das ciências sociais em sentido amplo que mapearam as dinâmicas sociais resultantes das mídias audiovisuais no século XX. Com uma fundamentação alicerçada nas Teorias da Mídia e nas Ciências da Linguagem, o curso contempla a comunicação e a expressão audiovisual de entretenimento em sua relação com a Ecologia das Mídias, com os Estudos Culturais e com a Economia Política no mundo ocidental. Isso subsidia uma análise de questões como os novos padrões de comportamento e as novas configurações culturais e suas relações com o audiovisual, a tensão entre entretenimento e informação, as relações entre capital e poder simbólico e os novos atores sociais.

The course encompasses social science approaches in a broad sense that mapped the social dynamics resulting from audiovisual media in the 20th century. With a foundation based on Media Theories and Language Sciences, the course contemplates communication and the audiovisual expression of entertainment in its relationship with Media Ecology, Cultural Studies, and Political Economy in the Western world. This supports an analysis of issues such as new patterns of behaviour and new cultural configurations and their relationships with the audiovisual, the tension between entertainment and information, the relationships between capital and symbolic power, and new social actors.

Cinema no Brasil e TV educativa

Brazilian Cinema and Education Television

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

Prof. Luís Rocha Melo

Este módulo trata da longa história de encontros e desencontros que vem marcando as relações entre o cinema e a televisão no Brasil. 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. Como estudo de caso, examinaremos o Setor de Rádio e Televisão da Embrafilme, que entre os anos 1976-1980 realizou dois programas sobre cinema que foram veiculados pela TV Educativa (Canal 2).

The course addresses the history of the relationships enclosed by cinema and television in Brazil. The main objective is to study the crossings among Cinema and Television not from a commercial and private point of view, but from an educational, state and public perspective. The Radio and Television Sector of Embrafilme (Setor de Rádio e Televisão/SRTV da Embrafilme), which between 1976 and 1980 produced two programs about Brazilian cinema that were shown on TV Educativa (TVE-Channel 2), will be examined as a case study.

Caminhos para uma poética do audiovisual contemporâneo

Towards a poetic of contemporary audiovisual

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

Prof. Christian Pelegrini

A reconfiguração de indústrias, práticas de recepção e processos criativos dos últimos vinte anos abre novas frentes de investigação e experiência à realização audiovisual. Questões que permaneceram estáveis por décadas demandam uma reconceitualização em fenômenos como a transmídia, os games, a serialização contemporânea das narrativas e a cultura participativa. O curso se volta para tais problemas na intenção de ensaiar uma poética do audiovisual contemporâneo.

The reconfiguration of industries, reception practices, and creative processes over the last twenty years has opened new fields of research and experience for audiovisual realization.

For decades, issues that have remained stable demand reconceptualization in concrete phenomena like transmedia storytelling, games, contemporary narrative serialization, and participative culture. The course turns to such matters to rehearse the poetics of contemporary audiovisuals.

A imagem-espço

The space-image

Module d'enseignements spécialisés n°11 : **Théories des formes visuelles et sonores**

Prof. Dr. Luiz Carlos Oliveira Junior

Há algumas décadas, Fredric Jameson afirmou que a lógica cultural do capitalismo tardio é pautada pela fragmentação do tempo em uma série de presentes perpétuos. Nossa percepção do tempo teria se espalhado por um presente expandido, intensificado e compartilhado, o que evidentemente se acentuou com a era digital. Muitos acreditam que se trata de uma *espacialização do tempo*, fazendo eco à chamada “virada espacial”, clivagem epistemológica que leva diversos campos disciplinares, outrora pautados pela noção prevalente de tempo, a migrar suas discussões para o eixo do espaço. A investigação de Gilles Deleuze, iniciada com *A imagem-movimento* e *A imagem-tempo*, poderia ser complementada agora com “A imagem-espço”. Decerto, muitas obras audiovisuais contemporâneas suscitam a hipótese de uma virada espacial no âmbito da criação artística, na medida em que possuem o espaço como eixo principal de suas operações estéticas, narrativas ou até mesmo conceituais e filosóficas. A espacialização do tempo é exponenciada pelos videogames e pelas narrativas de multiverso hoje em voga, mas foi prefigurada por práticas do cinema experimental (Michael Snow, sobretudo) e da videoarte. O curso se dedica à reflexão teórica sobre o conceito de imagem-espço.

*A few decades ago, Fredric Jameson stated that the cultural logic of late capitalism is characterized by the fragmentation of time into a series of perpetual presents. Our perception of time would have spread across an expanded, intensified, and shared present—something that has evidently become more pronounced in the digital age. Many believe this entails a spatialization of time, echoing the so-called “spatial turn,” an epistemological shift that has led various disciplinary fields—once structured around the prevailing notion of time—to migrate their discussions toward the axis of space. We might speculate that Gilles Deleuze would have completed the investigation he began with *Cinema 1: The Movement-Image* and *Cinema 2: The Time-Image* by writing a third book titled *The Space-Image*. Indeed, many contemporary audiovisual works suggest the hypothesis of a spatial turn in artistic creation, as they place space at the core of their aesthetic, narrative, or even conceptual and philosophical operations. The spatialization of time has been exponentially amplified by video games and the multiverse narratives currently in vogue, but it was prefigured by experimental cinema practices (especially Michael Snow) and video art. The course is dedicated to theoretical reflection on the concept of the space-image.*

A reconfiguração do tempo no audiovisual contemporâneo

The reconfiguration of time in contemporary audiovisual

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

Prof. Dr. Luiz Carlos Oliveira Junior

No final do século XIX, o advento do cinema, ao trazer a possibilidade tecnológica de registrar e arquivar o tempo, epitomizou duas tendências da modernidade, entendidas como duas temporalidades opostas, mas interconectadas: de um lado, as múltiplas empreitadas de racionalização do tempo e otimização da eficiência produtiva (disciplinamento do trabalho, taylorismo); do outro, as epistemologias que valorizavam o acaso, o contingente, o efêmero (que a fotografia e a pintura impressionista já celebravam). Agora, no século XXI, a percepção do tempo se tornou inseparável do complexo internético, que tende a homogeneizar o tempo e a anular as distâncias. No reduto do virtual, dissolvem-se diferenças básicas, como as que regem os ciclos circadianos, as alternâncias entre noite e dia, sono e vigília. Não há mudança de luz para a civilização das telas – apenas a luminância invariável dos monitores. Com base nesse percurso histórico entre a passagem da modernidade e o paradigma audiovisual contemporâneo, o curso se dedica à compreensão das formas históricas de representação do tempo na imagem em movimento, entre o momento inaugural do cinema e a emergência dos regimes de imagem da era digital.

At the end of the 19th century, the advent of cinema, by introducing the technological possibility of recording and archiving time, epitomized two tendencies of modernity, understood as two opposing yet interconnected temporalities: on one hand, the multiple efforts to rationalize time and optimize productive efficiency (the disciplining of labor, Taylorism); on the other, epistemologies that valued chance, contingency, and the ephemeral (already celebrated by photography and Impressionist painting). Now, in the 21st century, our perception of time has become inseparable from the internet complex, which tends to homogenize time and shorten distances. In the realm of the virtual, fundamental differences dissolve, such as those governing circadian cycles, the alternation between night and day, sleep and wakefulness. For the civilization of screens, there is no change in light—only the invariant luminance of monitors. Based on this historical trajectory from modernity to contemporary audiovisual paradigm, this course is dedicated to understanding the historical forms of time in the moving image, from cinema's inaugural moment to the emergence of the image regimes of the digital age.

Representação e cinema: perspectivas éticas, estéticas e políticas

Representation and cinema: ethical, aesthetic and political perspective

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

Prof. Dr. Eliska Altmann

O curso se baseará em leituras e discussões de teorias exemplares sobre imagem e política com foco no cinema. A partir de três fios condutores – a saber, cultura, representação e estética – serão examinadas percepções que abordam imagem & política, imagem *como* política, políticas *das* imagens, imagens políticas, entre outras combinações subdivididas em três partes. Com elas, buscaremos compreender, sobretudo, motivos, estratégias e usos da representação de grupos sociais em filmes e outras mídias.

The course will be based on readings and discussions of exemplary theories on image and politics with a focus on cinema. Based on three main threads - namely culture, representation and aesthetics - we'll look at perceptions that deal with politics and image, image as politics, political images, among other combinations subdivided into three parts. Together, we will aim to comprehend, above all, the motives, strategies and uses of social group's representation in movies and other media.