

Modules 2020 PPG-ACL/UFJF – IMACS
Instituto de Artes e Design

1st Semester 2020 (2nd IMACS semester)

Cinema e História da Arte: análises e teorias

Cinema and Art History: analysis and theories

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

Prof. Dr. Patrícia Moreno

As aproximações entre as teorias ligadas a História da Arte e o Cinema são discutidas e problematizadas desde o período da produção vanguardista de ambas as áreas e tornaram-se ainda mais estreitas a partir das possibilidades trazidas pelos campos ampliados da Arte Contemporânea. O curso pretende discutir essas aproximações partindo dos estudos sobre o uso do cinema como linguagem pela produção artística, começando pelas vanguardas históricas até a produção contemporânea latino-americana e, sobretudo, brasileira.

The connections among the theories linked to the Art History and the Cinema are discussed and problematized since the avant-gardist production period of both these areas and became even tighter after the possibilities brought by the widened field of Contemporary Art. The course intends to discuss these connections based on studies on the use of moving pictures as a language by the artistic production, starting with the historical vanguards until the Latin-American contemporary output, especially the Brazilian one.

História do processo criativo no documentário

History of the creative process in the documentary

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

Prof. Sérgio Puccini

O curso pretende abordar questões relacionadas ao processo de criação em documentário enfocando as relações de produção com os recortes temáticos e estilísticos adotados, contexto histórico e social de realização, aspectos que irão orientar a prática do documentarista em seu embate com o mundo.

The purpose of this course is to address issues related to the documentary creation process, focusing on the production relations with the thematic and stylistic approaches adopted as well as the historical and social context of production, aspects that will guide the practice of the documentary filmmakers in their encounter with the world.

Técnica e tecnologia no documentário moderno e contemporâneo

Technique and technology in the modern and contemporary documentary

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

Prof. Sérgio Puccini

O curso pretende abordar aspectos ligados à técnica e tecnologia que envolvem à produção do documentário a partir da segunda metade do século XX. Para tanto, definiremos dois eixos estilísticos principais, o documentário direto e o documentário verdade, como polos norteadores das análises. Daremos especial ênfase à questões ligadas à prática da filmagem, formas de captação de imagem e som, a partir da experiência dos profissionais envolvidos e das suas relações com o aparato técnico.

The course aims to address aspects related to technique and technology that involve the production of documentary from the second half of the twentieth century. We will define two main stylistic axes, the Direct Documentary and the Cinéma Vérité, as the guiding poles of the analysis. Special emphasis will be given to issues related to the filmmaking practice, ways of capturing images and sound, based on the experience of the professionals involved and their relationships with the technical apparatus.

Cultura das mídias audiovisuais antes da convergência: prelúdio da transmedia

Media culture before convergence: prelude to transmedia

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

Prof. Christian Pelegrini

O curso se volta para a emergência de padrões estéticos no cinema e na TV desde a década de 1980, construindo uma cultura (áudio) visual que se articulou com as mídias digitais eclodindo na ecologia audiovisual da virada do século XX, reposicionando a indústria e a estética do cinema, da TV e dos games.

The course focus on the emergence of aesthetic standards in film and TV since the 1980s, building a (audio) visual culture that, articulated with digital media, constituted the audiovisual ecology of the turn of the twentieth century, repositioning the industry and the aesthetics of cinema, TV and games.

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 of the last twenty years opens new fronts of research and experience for audiovisual realization. Issues that have remained stable for decades demand reconceptualization in concrete phenomena like transmedia storytelling, games, contemporary narrative serialization and participative culture. The course turns to such issues with the purpose of rehearsing a poetics of contemporary audiovisual.

2nd Semester 2020 (3rd IMACS semester)

História do cinema e audiovisual Latino Americano

Latin American cinema and audiovisual history

Module d'enseignement spécialisé n°12 : **Histoire des formes visuelles et sonores**

Prof. Felipe Muanis

O curso abordará o processo histórico do cinema e audiovisual latino-americanos, enfatizando três eixos principais: o seu início enquanto atividade cultural e econômica e sua relação com a presença do estado; o cinema a partir dos anos 1960 como resistência ou adesão; e a constituição da televisão como um espaço discursivo e de mercado. A América Latina como circularidade e labirinto.

The course discusses the Latin American cinema and audiovisual historical process, stressing three thematic axes: the beginning as cultural and economic activity and its relation with the State; the cinema from the 1960's as resistance or endorse; and the constitution of the television as a market and discursive aspect. Latin America as circularity and labyrinth.

Aspectos teóricos do cinema, audiovisual e América Latina

Latin American cinema and audiovisual theoretical aspects

Module d'enseignement spécialisé n°11 : **Théories des formes visuelles et sonores**

Prof. Felipe Muanis

O curso pretende discutir a América Latina e suas teorias de cinema e audiovisual, dentro de sua própria especificidade, que a reafirma e distingue de outros continentes. A produção teórica do cinema da América Latina precisa ser compreendida a partir de uma

perspectiva histórica mas também de suas matrizes discursivas, sua estruturação com o realismo mágico, seu processo de colonização e o subdesenvolvimento. Constituem-se assim variáveis que definem uma teoria específica do cinema e audiovisual latino americano, sem a qual a análise de sua própria produção se tornaria falha e incompleta.

The course intends to discuss Latin America and its cinema and audiovisual theories, within its specific nature, which it reaffirms and distinguishes from other continents. The theoretical production of Latin American cinema must be understood from a historical perspective but also its discursive models, its organization with the magic realism, its colonization process, and the underdevelopment. It also constitutes variants that establish a Latin America specific cinema and audiovisual theory, without which its production analysis would be weak and incomplete.

Encenações periféricas

Experimental cinema and peripheral staging

Module d'enseignement spécialisé n°11 : **Théories des formes visuelles et sonores**

Prof. Luís Rocha Melo

O objetivo do curso é discutir a encenação (*mise-en-scène*) no cinema a partir das noções de “experimentalismo” e de “periferia”, este último termo tomado em seu sentido mais amplo, isto é, tanto como cinematografias não dominantes quanto como propostas estilísticas e formais “à margem” dos modos convencionais de representação. O curso discutirá as tensões entre estilo e sistemas de produção, situando o cinema e o audiovisual no campo das disputas culturais e buscando entender a encenação como gesto artístico e político.

This course aims to discuss staging (mise-en-scène) in the cinema from the notions of "experimentalism" and "periphery," the latter term taken in its broadest sense: both as non-dominant cinematographies and as stylistic proposals "on the sidelines" of conventional modes of representation. The course will address the tensions between style and production systems, situating cinema, and audiovisual practices in the field of cultural disputes, seeking to understand staging as an artistic and political gesture.

Important informations:

- All the classes will be in Portuguese.
- The beginning of our 2020' semesters aren't published yet by the university. Usually, the first semester (2nd semester IMACS) begins at the end of February

or beginning of March. The second semester (3rd semester IMACS) typically starts on early days August.

- More information about IMACS at UFJF:
<http://www.ufjf.br/ppgac1/curso/imacs-international-master-in-audiovisual-and-cinema-studies/>
- UFJF' International Office: <http://www.ufjf.br/internationaloffice/>
  - Hugo or Andressa: incoming.sri@ufjf.edu.br
- Coordinator IMACS-UFJF: Prof. Felipe Muanis – felipe.muanis@ufjf.edu.br