

A HISTÓRIA DA ARTE AO LONGO DO SÉCULO XX: INOVAÇÕES ESTÉTICAS

JANAÍNA AYRES

@janaina_mra_ayres

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

01 de agosto a 28 de novembro. Segundas, de 10h às 13h

HISTÓRIA DA ARTE, ARTES VISUAIS, SÉCULO XX, VANGUARDAS

SOBRE

O curso intitulado “A História da Arte ao longo do século XX: inovações estéticas” discorre sobre uma nova abordagem artística face a múltiplas transformações de diversas ordens vivenciadas pela sociedade tais como os avanços tecnológicos, progressos industriais e as descobertas científicas. A arte propôs novas formas estéticas e de fruição artística. Portanto, a expressão pictórica, escultórica e arquitetônica será a língua vernacular, a verbalização em cores, formas e espacialidade utilizada pelos artistas como resposta à realidade mutante e veloz.

Os estudos serão sistematizados em aulas teóricas com muitas imagens e debates acerca das obras de arte, verdadeiros reflexos das inúmeras mudanças culturais, econômicas e sociais de um século marcadamente plural e, ao mesmo tempo, tão particular de cada indivíduo cuja sensibilidade estética se fez presente como forma de existência.

CONTEÚDO

O foco incidirá sobre as produções artísticas do século XX, identificando e analisando as várias correntes desta centúria, contextualizando-as no tempo, espaço e situação específica de cada local onde surgiram e se consolidaram como expressões plásticas.

DINÂMICA

O curso fará uma breve análise dos estilos artísticos do século XIX para, a partir de então, desenvolver o pensamento e as reações que nortearam o século XX e construíram uma plasticidade diferenciada e decisiva para os novos rumos da História da Arte. A cada aula, um estilo será abordado individualmente, exemplificado por obras de arte.

PÚBLICO

Indicado para pessoas interessadas em conhecer e/ou pesquisar o tema.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Para o acompanhamento das aulas não será necessário nenhum tipo de material específico.

REFERÊNCIAS

AGRA, Lucio. História da Arte do Século XX - Ideias e Movimentos. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2004

ARCHER, Michel. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001

ARGAN, Giulio Carlo. Arte e crítica da arte. Lisboa: Estampa, 1988

ARGAN, Arte Moderna- do iluminismo aos movimentos contemporâneos. Tradução: Federico Carotti e Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 1996

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma nova visão criadora. São Paulo: Pioneira, 2ª ed., 1984

CHIPP, H. B. Teorias da Arte Moderna. Tradução: Waltensir Dutra. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: 34, 1998

GOMBRICH, Ernst Hans. A História da Arte. São Paulo: LTC, 2000

GOMBRICH, Ernst Hans. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: Martins Fontes, 1995

HAUSER, Arnold. História Social da literatura e da arte. São Paulo: Mestre Jou, 1982, 2 Volumes

PANOFSKY, Erwin. Significado nas artes visuais. Tradução: Maria Clara Kneese. São Paulo: Perspectiva, 1976

STANGOS, Nikos. Conceitos da Arte Moderna. Rio de Janeiro: Zorge Zahar Editor, 1994

WAZBORT, Leopold (org). Aby Warburg: História de Fantasmas para gente grande. São Paulo: Cia das Letras, 2015

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados. Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos. Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

JANAÍNA

AYRES

Possui Graduação em Pintura pela EBA/UFRJ (1998); Mestrado em Artes Visuais na linha de pesquisa de História e Crítica da Arte, pela EBA/UFRJ (2009); Pós-graduação (*latu-sensu*) em História da Arte Sacra na Faculdade de São Bento do RJ (2011); e Doutorado em Artes Visuais na linha de pesquisa de História e Crítica da Arte, pela EBA/UFRJ (2014) como bolsista da CAPES e com bolsa sanduíche concedida pelo CNPq, em Portugal. É pós-doutoranda em História pela FAFICH/UFMG. Lecionou como professora substituta da EBA/ UFRJ nos Deptos. BAR (Técnicas e Representação) e BAH (História e Teoria da Arte). No curso de pós-graduação (*lato sensu*) em História da Arte Sacra da Faculdade de São Bento do RJ ministrou a disciplina de Arquitetura Religiosa no Brasil - Revestimentos ornamentais. Atualmente, leciona no Museu Sacro Franciscano cursos sobre História da

Arte e Arquitetura Colonial. É integrante do grupo de pesquisa *Perspectiva Pictorum*, FAFICH – UFMG. Ex-membro do Conselho Estadual de Tombamento - INEPAC - SECEC, RJ.

Legenda da imagem:

Belmiro Barbosa de Almeida Junior, *Mulher em Círculos*, 1921.

A PRÁTICA DA PINTURA

CHICO CUNHA

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

Turma 1: 01 de agosto a 28 de novembro. Segundas, de 14h às 17h

Turma 2: 01 de agosto a 28 de novembro. Segundas, 19h às 22h

QUESTÕES PRÁTICAS DE PINTURA COMO MÍDIA ARTÍSTICA

SOBRE

O curso é prático e dividido em duas partes. A primeira parte é formada por 16 exercícios abordando questões básicas da linguagem de construção da pintura como: luminosidade, volume, transparência, cor, aplicação de tinta, perspectiva, etc.

A segunda parte do curso consiste na realização de projetos específicos de pintura tendo como suporte o material escolhido pelo aluno. Nesta fase a quantidade de exercícios feitos(projetos de pintura) vai variar de acordo com o desejo e as necessidades do aluno.

CONTEÚDO

Manipulação de tinta, construção de imagem pintada, descrição de materiais de pintura, aplicação de tinta, cor, transparência, volume, representação, integração de imagem pintada, etc.

DINÂMICA

A cada aula será dada uma proposta de exercício prático de pintura

PÚBLICO

Não exige conhecimentos prévios

REFERÊNCIAS

GROSENICK, Utta. Art Now. London: Taschen, 2008.

KIRSKY, Bell. Art Review, Berlin:Taschen, 2002.

MARZONA, Daniel. "Minimal Art", London: Taschen, 2009.

SCHWABSKY, Barry. Vitamin P. London: Phaidon, 2002.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Tintas acrílicas; pincéis e papel duplex

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados.

Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos.

Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

CHICO CUNHA

Chico Cunha é arquiteto de formação com especialização em História da Arte e Arquitetura no Brasil, pela PUC - RJ. Participa regularmente de exposições coletivas e individuais no Brasil e no exterior desde a década de 1980, destacando-se a Bienal de São Paulo, a

Bienal de Cuba, Como vai você geração 80?, dentre outras exposições. Em 1991 é laureado com uma bolsa da Unesco e prefeitura da Cidade do México. Tendo a pintura e o desenho como foco central de seu trabalho, atua desde 2002 como professor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage.

Legenda da imagem: Chico Cunha. Sem título, 2015.

AQUARELA COMO PENSAMENTO

ALBERTO KAPLAN

@albertokaplan

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

Turma 1 - 02 de agosto a 29 de novembro. Terças, de 14h às 17h

Turma 2 - 23 de agosto a 29 de novembro. Terças, de 18h às 21h

AQUARELA, DESENVOLVIMENTO, ARTES, RACIOCÍNIO PLÁSTICO

SOBRE

O curso propõe desenvolver linguagens através da aquarela instigando a formação de um raciocínio plástico individual. Serão analisadas em exercícios específicos, possibilidades da cor, do espaço e da composição gráfica sobre papel em pequenos e grandes formatos. Haverá em paralelo um acompanhamento atento à história da aquarela em momentos fundamentais das principais escolas desde o Expressionismo e de como a aquarela se situaria em um panorama contemporâneo nas artes atuais.

CONTEÚDO

- A apresentação de materiais (tintas, papéis, pincéis, etc, apropriados)
- O desenvolvimento da linguagem da aquarela
- Exercícios de raciocínio plástico
- Composição e adequação aos formatos do suporte
- A gestação da ideia e criação.
- Procedimentos plásticos (o papel seco, o úmido e o semi úmido)
- Teoria da cor: cor-luz x cor - pigmento.
- Inserções mistas (outras técnicas)
- Aspectos gráficos: Pintura x Desenho
- O espaço pictórico
- Movimentos inerentes à técnica (fusão, subtração e sobreposição da tinta)

DINÂMICA

Com apresentação de imagens de artistas fundamentais na História da Arte que se utilizaram da aquarela, serão levantadas questões sobre a linguagem da aquarela. Serão utilizados estímulos através de exercícios práticos para a compreensão de um tempo específico de execução e domínio do espaço pictórico. Indução a um pensamento que engloba a expressão plástica inerente e traduz simultaneamente a criação individual. Haverá também aulas externas de observação.

PÚBLICO

Indicado para pessoas interessadas em conhecer e/ou pesquisar o tema;

Indicado para pessoas interessadas em desenvolver processos artísticos e para pessoas com processos artísticos em andamento;

Não exige conhecimentos prévios.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Os alunos deverão trazer o material de aquarela que já possuem. Nas primeiras aulas serão detalhados materiais específicos necessários para o melhor acompanhamento das aulas.

REFERÊNCIAS

Ferreira, Glória. Crítica da Arte no Brasil: Temáticas Contemporâneas. Rio de Janeiro, Funarte 2006

Duarte, Paulo Sérgio Anos 60, transformações da Arte no Brasil RJ Campos Gerais ,1998

Diegues, Isabel Coelho, Frederico. Pintura Brasileira sec. XXI RJ Cobogó. 2011

Kaplan, Alberto Aquarela Brasileira. RJ , Light , 2001

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados. Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos. Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

ALBERTO

Alberto Kaplan formado em Belas Artes pela UFRJ com especialização em Linguagem das Artes pela USP com orientação de Ana Mae Barbosa. Artista Visual com mostras no Brasil e exterior. Curador de várias exposições, como Aquarela Brasileira no RJ em 2001. Professor da EAV /Parque Lage na chamada Geração 80 e da USP nos anos 90. Lecionou ainda na EBA UFRJ, UERJ, PUC-RJ, entre outras. Proferiu inúmeras palestras sobre Arte em grandes empresas como Petrobras e BNDES.

KAPLAN

Legenda da imagem:

Título: O sol vermelho, ponte de Brooklyn.

John Marin , aquarela

1922

Título :St. Germain sobre Tunis

Paul Klee , aquarela

1914

ARTE NO PARQUE

DANIELA SEIXAS E DEISE ALCÂNTARA

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

06 de agosto a 26 de novembro. Sábados, de 10h às 12h

CRIANÇA, CORPO, NATUREZA, CIDADE, ARTE CONTEMPORÂNEA, CRIAÇÃO

SOBRE

Experimentar é o eixo principal! Tornar a sala-ateliê e a floresta lugares de experiências e ações. O curso brinca com a observação de si próprio e do mundo à nossa volta, a fim de explorar o pensamento de arte de maneira divertida e significativa. A partir do próprio corpo e daquilo que nos envolve (a floresta, os elementos da natureza e a cidade) vamos experimentar gestos, sentidos, materiais e ambientes diversos como elementos de criação e crescimento. Investe-se na potência criativa e curiosa das crianças e no desenvolvimento de sua capacidade de perceber, produzir e refletir sobre suas realizações.

CONTEÚDO

Arte e encantamento com a criação. Natureza, corpo, cidade, invenção, arte contemporânea e experimentação dos sentidos.

DINÂMICA

As crianças têm a oportunidade de caminhar pelo parque, visitar as exposições, a oca e a casa da EAV, experimentando diversos materiais como parte das dinâmicas. Seus interesses são utilizados como ponto de partida para o desenvolvimento das invenções propostas nas aulas. As professoras fazem sugestões, trazem informações e materiais para o grupo, o que permite gerar novos olhares e trocas de ideias sobre os trabalhos realizados. A criança é encorajada a criar seus trabalhos pensando um repertório próprio de maneira divertida e compartilhada.

PÚBLICO

Crianças de 4 a 10 anos; não exige conhecimentos prévios.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Os materiais utilizados são coletivos e estarão disponíveis na sala-ateliê. Papéis diversos, fitas, tecidos, tintas, linhas, pincéis, canetas e lápis variados, argila, massas e pequenos objetos.

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados.

Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos.

Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

DANIELA SEIXAS

Rio de Janeiro, 1984. Vive no Rio de Janeiro.

Artista e professora. Mestre em Artes Visuais (UERJ). Atua com crianças na Escola de Artes Visuais do Parque Lage desde 2011, no CAP-UERJ desde 2015 e no Capacete em

2017. Exposições coletivas: In memoriam (Caixa Cultural/ RJ), 10ª Bienal do Mercosul (POA), Deslize (MAR/RJ), Through the surface of the page (DRCLAS/EUA), City as a process (2nd Rural Industrial Biennial of Contemporary Art/ RU), Prêmio EDP (Instituto Tomie Ohtake /SP), entre-vistas (EAV/RJ). Individuais: A riscar (Paço das Artes/SP), Drawing error (Zip'up/SP), Como habitar palavras ou outros objetos (Flip / Sesc Paraty).

DEISE ALCÂNTARA

Rio de Janeiro, 1982. Vive no Rio de Janeiro.

Formada em Artes Visuais pela UERJ e pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Cursando Mestrado em Arte, Educação e Currículo pelo CAp-UERJ. Professora na Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro e professora substituta de Design na CAp UERJ. Idealizadora, Organizadora e Mediadora da Jornada Arte- Pedagógica (E.M do Rio de Janeiro e UFRJ). Estuda círculos holísticos xamânicos, por meio da expansão da consciência no contato com a natureza, com o sagrado e de plantas mestras.

Legenda da imagem: Crianças no curso “Arte no Parque”. Foto: Daniela Seixas.

COLAGEM COMO FORMA DE PENSAMENTO

PEDRO VARELA

@pedrosantosvarela

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

Turma 1: 03 agosto a 30 de novembro. Quartas, de 14h às 17h

Turma 2: 03 agosto a 30 de novembro. Quartas, de 19h às 1h

COLAGEM, ARTE CONTEMPORÂNEA

SOBRE

O curso apresenta a colagem como uma importante chave de compreensão na produção de imagens históricas e contemporâneas. Os alunos serão provocados a uma aproximação desta linguagem em seus aspectos formais, técnicos e conceituais por meio de exercícios práticos semanais seguidos de acompanhamento crítico.

CONTEÚDO

O curso abordará a colagem de forma ampla, entendendo-a como um recurso-ferramenta para lidar com a imagem e não apenas como mais um meio. O curso se desenvolverá através da prática de exercícios propostos pelo professor. Outra forma de participação ativa será a apresentação de trabalhos previamente produzidos pelos alunos do curso. Ao longo do curso, haverá um acompanhamento crítico dos trabalhos, tendo como objetivo o desenvolvimento de uma poética singular de cada participante.

DINÂMICA

O curso é dividido em três etapas: provocação, exercício e análise.

Provocação

Consiste na apresentação de artistas que nortearão os exercícios propostos. Importante afirmar que a ideia não é copiar, mas buscar um ponto de partida para o processo criativo individual de cada aluno.

Exercício

Exercícios práticos serão propostos a partir de imagens disponibilizadas pelo professor. A partir destes, o aluno começa a desenvolver uma prática que será acompanhada, visitada e trabalhada em conjunto com o professor. Referências e tópicos de estudo serão disponibilizados para toda turma.

Análise

Trocas entre turma e professor que se darão na plataforma digital disponibilizada para o curso. Os trabalhos serão apresentados e discutidos nos encontros. Também será desenvolvido um Instagram para publicação dos trabalhos da turma.

Também será desenvolvido um Instagram para publicação dos trabalhos da turma.

PÚBLICO

Indicado para pessoas interessadas em conhecer e/ou pesquisar o tema,
Indicado para pessoas interessadas em desenvolver processos artísticos e para pessoas com processos artísticos em andamento,
Indicado para pessoas com processos artísticos em desenvolvimento,
Não exige conhecimentos prévios.

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, Walter. A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica. In: Magia e Técnica, Arte e Política. Ensaios Sobre Literatura e História da Cultura. Obras Escolhidas. Vol. 1. São Paulo, Brasiliense, 1994.

BELL, Julian. Uma Nova História da Arte. São Paulo: WMF Martins Fontes. 2008.

BUSCH, Dennis e KLANTEN, Robert. The Age of Collage, Gestalten, 2016

FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio de Janeiro, RJ: Relume Dumará, 2002.

GOMBRICH, E. H. A história da arte. Rio de Janeiro: LTC Livros Técnicos e Científicos, 1995.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Tesoura, estilete, papel (gramatura entre 180 e 300), cola (tipo cascorez), pincel de cerdas duras para aplicação da cola e banco de imagens para colagem (revistas, livros, tecidos, embalagens e todo material que a pessoa tenha interesse em trabalhar).

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados.
Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos.
Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

PEDRO VARELA

Niterói, Brasil, 1981. Vive e trabalha em Petrópolis, Rio de Janeiro. O artista mistura referências literárias e da história da arte em pinturas e desenhos que remetem a um mundo tropical imaginário. Com um forte caráter de narrativas visuais, suas obras exploram a ideia do exótico frequentemente associada aos trópicos. Entre suas principais exposições destacam-se: “Trail with no end in sight”, Galeria Enrique Guerrero, Mexico, 2019; “Tender

Constructions” (com Carolina Ponte) na Cité Des Arts Paris, 2017; “Pedro Varela”, Zipper Galeria, São Paulo, 2016; “O grande tufo de ervas (Com Mauro Piva)”, Galeria do Lago – Museu da república, Rio de Janeiro, 2015; “Crônicas tropicais”, MDM Gallery, Paris, 2015; “Tropical”, Galeria Enrique Guerrero, Mexico DF, 2014; “Dusk to dawn... Threads of infinity (com Carolina Ponte)”, Anima Gallery, Doha, Catar, 2014; “Pedro Varela”, Centre Culturel Jean-Cocteau, Les Lilas, 2014; “Pedro Varela”, Xippas, Montevideu, 2013; “Le Brésil Paysages”, Le Bon Marché Rive Gauche, Paris, 2013; “Tropical”, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 2012; “Paisagem Flutuante”, Centro cultural do Hospital Edmundo Vasconcelos, São Paulo; “Gigante por su propia naturaleza”, IVAN, Valencia, 2010.

Legenda da imagem:

- 1 - Pedro Varela. Sem título, desenho recortado e montado com alfinete sobre painel, 2020.
- 2 - Pedro Varela. Sem título, desenhos recortados e montados com alfinetes sobre painel, 100 x 100 cm, 2022

DO FIM PRA FRENTE

CLARISSA DINIZ E MICHELLE SOMMER

@clarisssa_diniz e @michellefsommer

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

02 de agosto a 29 de novembro. Terças, de 14h às 17h

ARTE, ARTE CONTEMPORÂNEA, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, INTERLOCUÇÃO CRÍTICA

SOBRE

Partindo da provocação do artista Cabelo, que afirma que “agora é do fim pra frente”, o curso convoca criadores e artistas para, em relação e interlocução, discutir criticamente seus trabalhos diante do contexto que coletiva – porém assimetricamente – experimentamos.

Composto por aulas teóricas e encontros de apresentação/discussão dos trabalhos de seus participantes, o curso propõe um espaço-tempo de trocas e de produção compartilhada de questionamentos, experimentações e colaborações.

CONTEÚDO

O conteúdo do curso é relacional e dinâmico. A partir dos trabalhos, questões, desejos e interesses de seus participantes, as professoras apresentarão aulas teóricas configuradas pela discussão de obras de artistas, temas, teorias, etc. Além desses momentos teóricos, os encontros são compostos por conversas coletivas em torno das pesquisas de seus participantes, buscando circunscrever e articular suas referências, singularidades e desafios.

DINÂMICA

Os encontros de 3h de duração serão compostos de 1h de aula teórica, seguida por 2h de discussões coletivas sobre os trabalhos dos participantes, sempre conduzidas de forma ética e crítica. Cada participante deve apresentar seu trabalho ao menos uma vez ao longo do semestre – momentos nos quais, junto às professoras e aos demais integrantes da turma, buscaremos sublinhar potencialidades e, ao mesmo tempo, desafios das poéticas e pesquisas em curso.

PÚBLICO

Indicado para pessoas interessadas em conhecer e/ou pesquisar o tema,

Indicado para pessoas interessadas em desenvolver processos artísticos e para pessoas com processos artísticos em andamento,

Indicado para pessoas com processos artísticos em desenvolvimento.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Para o acompanhamento das aulas não será necessário nenhum tipo de material específico.

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados. Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos. Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

MICHELLE

Michelle Farias Sommer é pesquisadora e escritora; atua no ensino de história, teoria e crítica de artes visuais. É pós-doutora em Linguagens Visuais no PPGAV/UFRJ e doutora em História, Teoria e Crítica de Arte pelo PPGAV/UFRGS com estágio doutoral junto à University of the Arts London / Central Saint Martins na área de estudos expositivos. É mestre em Planejamento Urbano e Regional na área de cidade, cultura e política e arquiteta e urbanista. É autora e organizadora de diversos livros, contribuindo regularmente como pesquisadora, escritora, teórica e crítica de arte para publicações nacionais e internacionais, bem como projetos de artes visuais em formatos diversos.

SOMMER

CLARISSA

Clarissa Diniz é curadora, escritora e professora em arte. Mestre em história da arte pela UERJ e doutoranda em antropologia pela UFRJ, foi editora da revista Tatuí (revistatatui.com.br). Além de alguns livros publicados, tem textos incluídos em revistas e coletâneas sobre arte e crítica de arte, a exemplo de Criação e Crítica - Seminários Internacionais Museu da Vale (2009); Artes Visuais – coleção ensaios brasileiros contemporâneos (Funarte, 2017); Arte, censura, liberdade (Cobogó, 2018); Amérique Latine: arts et combats (Artpress, março 2020). Desenvolve curadorias desde 2008 e, entre 2013 e 2018, atuou no Museu de Arte do Rio – MAR, onde realizou projetos como Pernambuco Experimental (2014), Dja Guata Porã – Rio de Janeiro Indígena (cocuradoria Sandra Benites, Pablo Lafuente e José Ribamar Bessa, 2017) e O Rio do Samba: resistência e reinvenção (cocuradoria Evandro Salles, Marcelo Campos e Nei Lopes, 2018) Em 2019, organizou a mostra À Nordeste (cocuradoria Bitu Cassundé e Marcelo Campos. Sesc 24 de Maio, São Paulo).

DINIZ

Legenda da imagem:

Arquivo pessoal da Clarissa Diniz e da Michelle Sommer.

EXPERIÊNCIAS GRÁFICAS

BIA AMARAL E GIODANA HOLANDA

@bia_am_aral e @gbholanda

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

11 de agosto a 24 de novembro. Quintas, de 18h às 21h

ARTE CONTEMPORÂNEA, COTIDIANO, NARRATIVAS, GRAVURA, MOBILIDADE

SOBRE

O curso visa a produção e a experimentação em torno da imagem gráfica no contexto da arte contemporânea. Propostas e projetos de trabalho são desenvolvidos introduzindo pesquisas, discussões e acompanhamento técnico. Combinando processos e técnicas de gravura em metal, monotipia, fotografia e imagem digital, estimula-se o pensamento da gravura de forma expandida.

CONTEÚDO

A gravura contemporânea é uma arte híbrida que combina tecnologias digitais a processos e técnicas antigas revisitadas. Esse é um curso de caráter prático e experimental que tem como foco a produção de imagens gráficas, movidas por questões e temas presentes na arte e na vida contemporânea. Os temas são discutidos a partir dos questionamentos dos alunos, e o conhecimento técnico se processa ao longo do desenvolvimento dos projetos idealizados por cada um.

CRONOGRAMA

Ao longo do curso são abordadas questões próprias da cultura visual recente, como a apropriação e edição de imagens, a criação e o resgate de memórias e arquivos imagéticos, o trabalho colaborativo, a criação de livros artesanais e o 'faça você mesmo' dos zines, além da possibilidade de criação de instalações.

DINÂMICA

Inicialmente apresentamos a proposta do curso e pesquisamos os interesses dos alunos. Através de exercícios, sugerimos experimentações, pesquisas e reflexões. Propomos então a elaboração de projetos individuais, a partir dos quais se desenvolvem os trabalhos e as questões técnicas utilizando gravura em metal e monotipias, fotografia e imagem digital. Como trabalhamos em regime de curso contínuo e orientação individual, o acesso ao curso é permitido em qualquer período do ano.

PÚBLICO

Não exige conhecimentos prévios.

REFERÊNCIAS

COLDWELL, P.. Printmaking: A Contemporary Perspective. Black Dog Publishing, 2010.

ROSS, J.; ROMANO, C.. The Complete Printmaker: techniques, traditions, innovations. Roundtable Press. - Rev. and expanded edition. 1990.

SAUNDERS, G.; MILES, R.. Prints Now: Directions and Definitions. W&A Publications, 2006.

SMITH, E.K.. How to Make Books. Potter Craft Ed. 2007.

TALA, A.. Installations & Experimental Printmaking. A & C Black, 2009.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Papéis diversos e outros materiais específicos sugeridos no início do curso

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados.

Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos.

Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

BIA AMARAL

Artista visual. Graduada em Projeto Gráfico na Escola de Belas Artes da UFRJ, cursou desenho e teoria no MAM, RJ, litografia, serigrafia, fotografia e pintura na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e gravura em metal na PUC-Rio. A partir dos anos 80 participa de diversos salões e coletivas no Brasil e no exterior. Mostra seu trabalho em exposição individual em 1988, em Curitiba, e 1991 e 2004 no Rio de Janeiro. Recebeu o prêmio Estágio de Gravura no Salão de Arte Contemporânea de Pernambuco em 1987. Ministrou cursos de gravura no MAM, RJ, no Sesc-Tijuca, na Mostra Rio Gravura em 99. Desde 93 é professora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, onde atua nos núcleos de Imagem Gráfica e Imagem Digital.

GIODANA HOLANDA

Artista visual. Doutora e Mestre em Design pela PUC-Rio na linha de pesquisa em Arte e Tecnologia. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFPE. Possui formação complementar e experiência nas áreas de gravura, fotografia e imagem digital. É professora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage desde 1984, onde atua nos núcleos de Imagem Gráfica e Imagem Digital. Tem interesse nas questões relacionadas ao cotidiano, ao urbano e à mobilidade, narrativas digitais e cartografias subjetivas.

Legenda da imagem:

1: Longas distâncias, de 2019

2: Sem título, 2018 de Olivia Castro

FOTOFILMES, ENTRE FOTOGRAFIA E CINEMA

CLAUDIA TAVARES

@claudinhatavares e @foto_filmes

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

03 de agosto a 23 de novembro. Quartas, de 19h às 21h

FOTOGRAFIA, EDIÇÃO, CINEMA

SOBRE

Fotofilmes são uma modalidade de apresentação de imagens fixas em sintonia com a montagem cinematográfica. Integrando a linguagem estática da fotografia com a fluidez da linguagem do cinema, trabalhos fotográficos transformam-se em filmes, ou melhor, em fotofilmes. Assim como a linguagem da fotografia é ampla e elástica tanto quanto a do cinema, capaz de abranger diversas formas e intuitos, os fotofilmes, são mais do que apenas um formato de apresentação de imagens, constituem uma linguagem particular, ainda pouco explorada, pesquisada e difundida.

CONTEÚDO

Histórico dos fotofilmes

Fotofilmes atuais

O que é da fotografia e o que é do cinema?

Editando foto e filme - aproximações e diferenças

Imagem e som

Tempo de duração da imagem

Desvendando programas de edição de vídeo

DINÂMICA

Aulas expositivas com apresentações visuais e discussões em grupo; Exercícios práticos; Pesquisas de referências baseadas em textos e artistas; Orientação para os projetos autorais individuais ou coletivos.

PÚBLICO

Indicado para pessoas interessadas em conhecer e/ou pesquisar o tema,

Indicado para pessoas interessadas em desenvolver processos artísticos e para pessoas com processos artísticos em andamento.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Câmera fotográfica ou celular, computador para edição ou celular com app.

REFERÊNCIAS

Elias, Erico - Fotofilmes, da fotografia ao cinema, dissertação de mestrado, Unicamp, 2009

Mourão, Maria Dóris Genis - A montagem cinematográfica com ato criativo, Usp, 2005

Tarkovski, Andrei - Esculpir o tempo; [tradução Jefferson Luiz Camargo]. - 2- ed. - São Paulo : Martins Fontes. 1998

Silva, Felipe Abreu - A SEQUÊNCIA NA FOTOGRAFIA CONTEMPORÂNEA, dissertação de mestrado, Unicamp, 2018

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados. Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos. Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

CLAUDIA

Claudia Tavares é Doutora em Processos Artísticos Contemporâneos pelo Instituto de Artes UERJ, Mestre em Artes pela Goldsmiths College, Londres e em Linguagens Visuais pela Escola de Belas Artes, UFRJ e formada em Comunicação Social pela FACHA, Rio de Janeiro.

Como artista visual, utiliza principalmente as linguagens da fotografia e do vídeo, em diálogo com desenhos, objetos e cadernos de artista.

Participou de inúmeras exposições individuais e coletivas em diversos espaços, tais como Espaço Cultural Sérgio Porto, Sesc Pinheiros, Galeria Murilo Castro (BH), Plataforma Revólver (Lisboa), 291 Gallery (Londres) Galeria Cozinha, Porto/Portugal, Casa Museu Abel Salazar, Porto/Portugal, Galeria Tempo (Rio de Janeiro), Palácio das Artes em Belo Horizonte, Paço Imperial no Rio de Janeiro, além de feiras de arte como a SPArte, ArtRio e ArtBo (Bogotá).

Ganhou 3º prêmio com o vídeo “BláBláBlá”, na 9ª Bienal Nacional de Santos 2004.

Fez residência artística na Casa do Artista em Vila Nova de Cerveira, 2017/ programa de residência LabVerde, Amazonas, 2018/ Artista residente no Festival de Fotografia de Paranapiacaba, 2019.

Ganhou os prêmios Faperj Nota 10 e PDSE Capes, durante a pesquisa de doutorado chamada Um jardim em Floresta, que é também um fotofilme curta-metragem, uma exposição de artes visuais e um livro-objeto, sendo premiado na categoria Outras Visões, no Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia, da Secretaria de Cultura do Ceará 2019 e no júri popular do Festival Cine_Ema 2020.

Legenda da imagem:

Um jardim em Floresta, Claudia Tavares, 2019

Homens-ilhas, Claudia Tavares, Sônia Góes, Juscelino Bezzerra e Marcelo Maia, 2020

FOTOGRAFIA EXPANDIDA

DENISE CATHILINA

@denisecathilina

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL
04 de agosto a 24 de novembro. Quintas, de 14h às 17h

FOTOGRAFIA EXPANDIDA, ARTE CONTEMPORÂNEA, EXPERIMENTAÇÃO

SOBRE

O curso prático e introdutório pretende discutir, a partir das ideias de Vilém Flusser, a fotografia para além das questões técnicas e estimular o desenvolvimento de uma linguagem pessoal. Nosso objetivo é propiciar a orientação e o aprofundamento do discurso e da prática relacionada às imagens. O curso tem como proposta de trabalho explorar as fronteiras da fotografia contemporânea e seus hibridismos.

CONTEÚDO

A fotografia como expressão poética de conceitos. Reflexão teórica sobre os exercícios apresentados; interferindo na máquina fotográfica. Experimentação crítica dos diversos dispositivos de produzir fotografias: analógicos, digitais, industriais e artesanais, como a pinhole digital e a câmera obscura; interferindo na imagem fotográfica. Técnicas fotográficas históricas. Fotografia e as impressões gráficas. Colagem e negativos construídos. Fotografia e a imagem em movimento. Edição digital. Foto-ebook. Montagem de exposições em ferramentas 3D. Foto-projeção; a fotografia híbrida. Foto-objeto. Foto-instalação. Fotografia e performance; orientação para a criação e desenvolvimento de um projeto ao final do curso.

DINÂMICA

Análise em sala de aula dos projetos desenvolvidos pelos alunos; apresentação e análise de obras de artistas brasileiros e internacionais que utilizem a fotografia como meio de expressão poética; aulas teóricas, objetivando o fortalecimento do pensamento crítico do aluno em relação a sua própria produção; Exercícios semanais práticos que proporcionem expansão dos recursos expressivos dos alunos.

PÚBLICO

Indicado para pessoas interessadas em conhecer e/ou pesquisar o tema.

Indicado para pessoas interessadas em desenvolver processos artísticos e para pessoas com processos artísticos em andamento

Não exige conhecimentos prévios.

REFERÊNCIAS

WEBB, Jeremy. Creative Vision – Digital & Traditional Methods for Inspiring Innovative Photography. Switzerland, AVA Publishing. 2005.

FLUSSER, Vilém – Filosofia da Caixa Preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Rio de Janeiro. Relume Dumará. 2002.

MACHADO, Arlindo – A Ilusão Especular. São Paulo: Brasiliense. 1984.

SANTAELLA, Lucia e NOTH, Winfried. Imagem Cognição e Mídia. São Paulo: Iluminuras, 2001.

SARAIVA, ALBERTO (org) -Denise Cathilina- Fotografia Expandida. Rio de Janeiro. EDUERJ.2020. Disponível para download gratuitamente em <https://eduerj.com/?product=denise-cathilina-fotografia-expandida>

RECURSOS NECESSÁRIOS

Acesso à internet; computador ou celular com câmera e câmera fotográfica.

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados.

Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos.

Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

DENISE CATHILINA

Artista Visual, fotógrafa, professora de artes, eventualmente curadora, e ex- atriz. Vive e trabalha no Rio de Janeiro. Tem como interesse de pesquisa a fotografia híbrida, imagem técnica, e os cruzamentos entre a alta e a baixa tecnologia. Com participação em diversas exposições em instituições no Brasil e no exterior (Paço Imperial, Museu de Arte Moderna, Casa França Brasil, Centro de Artes Hélio Oiticica, Oi Futuro Rio de Janeiro, Museu de Arte Contemporânea de Rosário (Argentina) Galeria Gedok (Munique). Em 1996 inicia trajetória como professora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Como curadora já produziu cerca de 30 exposições de jovens artistas e realizou a curadoria das duas últimas exposições da artista e arte-educadora, Regina Alvarez.

Legenda da imagem:

Área de transferência- Denise Cathilina, 2007.

Sem título- Denise Cathilina, 1996

GRAVAÇÃO E IMPRESSÃO ARTÍSTICA

GABRIEL VIEIRA

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

06 de agosto a 26 de novembro. Sábados, de 10h às 13h

GRAVURA, GRAVURA EM RELEVO, GRAVURA EM CÔNCAVO, GRAVURA ARTÍSTICA, IMPRESSÃO ARTÍSTICA

SOBRE

O curso tem como objetivo o desenvolvimento de aspectos técnicos inerentes à arte da gravura, utilizando tipos diferentes de matrizes e explorando formas distintas de intervenção nas superfícies, apresentação de soluções variadas de registro e manipulação de imagem – seja por interferência química ou física, bem como possibilidades plásticas em processos de impressão. É orientado para artistas iniciantes ou com experiência em técnicas gráficas.

CONTEÚDO

Introdução teórica da gravura em relevo, introdução teórica da gravura em côncavo, diferentes tipos de matrizes e suas potencialidades plásticas; ferramental para gravura; maneiras de gravar a matriz – ataques diretos e indiretos; tipos de papel e suas aplicações; impressão em relevo; impressão calcográfica; uso de prensas e equipamentos de impressão; gravação e impressão de múltiplas matrizes; técnicas mistas; acondicionamento de gravuras; convenções de registro.

DINÂMICA

Acompanhamento do trabalho individual do aluno, fomentando a troca de experiências plásticas durante a convivência do ateliê coletivo. Demonstração e prática de técnicas aplicáveis nas obras desenvolvidas no curso, debates sobre pesquisas teóricas no campo das artes de gravação e impressão, apresentação de autores que utilizam a gravura como forma de expressão artística e tem inter-relação com a construção gráfica dos estudantes.

PÚBLICO

Indicado para pessoas interessadas em conhecer e/ou pesquisar o tema,

Indicado para pessoas interessadas em desenvolver processos artísticos e para pessoas com processos artísticos em andamento,

Indicado para pessoas com processos artísticos em desenvolvimento,

Não exige conhecimentos prévios..

RECURSOS NECESSÁRIOS

Matriz para gravação - madeira, variantes de madeira, linóleo, variantes de emborrachados, variantes de plásticos, cobre, latão, variantes de metais.

Ferramentas para gravação – goivas, pontas secas, roletes, estiletos, buris, raspadores, brunidores, demais instrumentos de corte.

Papel para impressão de gravuras – papel jornal, papel de arroz, papel de algodão de boa gramatura, papéis artesanais.

REFERÊNCIAS

- BURTI, Marco; LETYCIA, Anna (orgs). Gravura em Metal. Edusp / Imprensa Oficial do Estado, São Paulo, 2002.
- COSTELLA, Antonio F. Breve História Ilustrada da Xilogravura. Editora Mantiqueira, Campos do Jordão, 2003.
- COSTELLA, Antonio F. Introdução à Gravura e à sua História. Editora Mantiqueira, Campos do Jordão, 2006.
- FERREIRA, Orlando da Costa. Imagem e Letra. Edusp, São Paulo, 1994.
- JORGE, Alice; GABRIEL, Maria. Técnicas da Gravura Artística. Livros Horizonte, Lisboa, 2ª edição, 2001.
- MARTINS, Itajahy. Gravura Arte e Técnica. Fundação Nestlé de Cultura, São Paulo, 1987.
- MAYER, Ralph. Manual do Artista. Martins Fontes, São Paulo, 2ª edição, 1999.
- OSTROWER, Fayga. Criatividade e Processos de Criação. Editora Vozes, Petrópolis, 30ª edição, 2014.

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados. Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos. Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

GABRIEL

Gravador, bacharel em Gravura pela Escola de Belas Artes da UFRJ, onde foi monitor e lecionou litografia como Professor Substituto. Orientou a Oficina de Gravura Carlos Oswald no Liceu de Artes e Ofícios RJ e ministrou cursos de técnicas de gravação e impressão artística em locais variados. Dentre suas premiações: Premio Accedit no VII Concurso de Grabado Ciudad de Orduña 2014, Orduña, Espanha; 4ª Distinção na IIIrd Edition of the Intercontinental Biennial of Small Graphics "Inter-Art" Aiud, Alba, Romênia, 2010; 2º Lugar no XX Salão de Artes Plásticas do Estado Maior da Escola Central da Aeronáutica, Rio de Janeiro, Brasil, 2010; Grand Prix no 9th International Miniature Art Biennial, Ville-Marie, Quebec, Canadá, 2008; Menção Honrosa na 3ª Bienal Nacional de Gravura - Olho Latino, Museu Olho Latino, Atibaia, São Paulo, 2007.

VIEIRA

Legenda da imagem:

GRAVURA EM METAL

LUCIANE CHIO

@luciane.chio.arts

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

02 de agosto a 29 de novembro. Terças, de 14h às 17h

CURSO PRESENCIAL | CURTA-DURAÇÃO

06 de outubro a 24 de novembro. Quintas, de 14h às 17h

GRAVURA, GRAVURA EM METAL, CALCOGRAVURA, PONTA-SECA, ÁGUA-FORTE, ÁGUA-TINTA

SOBRE

O objetivo do curso é desenvolver o conhecimento de aspectos técnicos da produção da gravura em metal utilizando tipos diferentes de matrizes e explorando formas possíveis de intervenção nas superfícies, apresentar soluções de registro e manipulação de imagem – seja por interferência química ou física, bem como demonstrar as possibilidades próprias dos processos de impressão. É orientado para artistas iniciantes ou com experiência em gravura.

CONTEÚDO

Introdução teórica da calcogravura, diferentes metais para gravação e suas potencialidades; ferramental para gravura; maneiras de gravar a matriz – ataques diretos e indiretos; tipos de papel e suas aplicações; impressão calcográfica; uso de prensas e equipamentos de impressão; gravação e impressão de múltiplas matrizes; acondicionamento de gravuras; convenções de registro.

DINÂMICA

Acompanhamento semanal da produção dos alunos. Demonstração e prática de técnicas para gravura em metal aplicáveis nos trabalhos desenvolvidos no curso, pesquisas teóricas no campo das artes de gravação e impressão, ampliação continuada do repertório técnico coletivo através do fomento à troca de experiências plásticas durante a convivência dos estudantes no ateliê.

PÚBLICO

Indicado para pessoas interessadas em conhecer e/ou pesquisar o tema.

Indicado para pessoas interessadas em desenvolver processos artísticos e para pessoas com processos artísticos em andamento.

Indicado para pessoas com processos artísticos em desenvolvimento,
Não exige conhecimentos prévios.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Matriz para gravação – cobre ou latão.

Ferramentas para gravação – pontas secas, roletes, buris, raspadores, brunidores.

Papel para impressão de gravuras – papel de algodão de boa gramatura, papéis artesanais.

REFERÊNCIAS

BURTI, Marco; LETYCIA, Anna (orgs). Gravura em Metal. Edusp / Imprensa Oficial do Estado, São Paulo, 2002.

COSTELLA, Antonio F. Introdução à Gravura e à sua História. Editora Mantiqueira, Campos do Jordão, 2006.

JORGE, Alice; GABRIEL, Maria. Técnicas da Gravura Artística. Livros Horizonte, Lisboa, 2ª Edição, 2001.

MARTINS, Itajahy. Gravura Arte e Técnica. Fundação Nestlé de Cultura, São Paulo, 1987.

MAYER, Ralph. Manual do Artista. Martins Fontes, São Paulo, 2ª Edição, 1999.

PEDROSA, Israel. Da Cor à Cor Inexistente. Leo Christiano Editorial, Rio de Janeiro, 1977.

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados. Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos. Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

LUCIANE

CHIO

Gravadora e Desenhista, graduada em Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Artes Plásticas pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Orientou a Oficina de Gravura Carlos Oswald no Liceu de Artes e Ofícios RJ e ministrou cursos de técnicas de gravação e impressão artística em locais variados. Trabalhou com Educação Artística no ensino público e privado. Entre suas premiações: 2ª Mostra Taubateana de Gravura, Taubaté, Brasil; Menção Honrosa na 3ª Bienal Internacional de Gravura Lívio Abramo, Araraquara, Brasil; Menção Honrosa na IV Bienal Internacional del Grabado "CONTRATALLA-08", Tarragona, Espanha.

Legenda da imagem: Foto de Luciane Chio

ILUMINAÇÃO PARA ARTE

ROGÉRIO EMERSON MAGALHÃES

@rogerioroger_emerson

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL
01 de agosto a 28 de novembro. Segundas, de 19h às 21h

ILUMINAÇÃO PARA ARTE, ILUMINAÇÃO CÊNICA, LUZ PARA EXPOSIÇÕES, A ARTE DA ILUMINAÇÃO

SOBRE

O curso tem como objetivo, a compreensão básica da iluminação para as artes. Iluminar as artes cênicas e expositivas, cinematográfica e arquitetural.

A luz como instrumento de arte, dando ao aluno o entendimento das especificidades da iluminação de cada área da iluminação cênica, usando as técnicas necessárias em seus segmentos.

CONTEÚDO

Passagem pela breve história da iluminação; observação das mais variadas fontes de luz nas montagens para espetáculos, exposições, filmes e fotos; conhecimento e manipulação de materiais; aprimorando a linguagem da iluminação e as possibilidades de criação de uma boa iluminação.

CRONOGRAMA

O que é luz? O entendimento da fonte de luz: da história e quadros de arte antigos; a criação de uma iluminação, a montagem e operação; conceitos da luz para teatro, show, exposições e arquitetura; conhecimento de equipamentos para todos os segmentos de arte: finalização do curso com alguma montagem dos alunos.

DINÂMICA

Intercalando aulas teóricas com imagens de quadros de arte, fotografias artísticas, mostruários de equipamentos, com visitas a teatros, museus e galerias, existindo também a possibilidade de acompanhamento de alguma montagem que esteja sendo realizada pelo professor no momento do curso, além proporcionar aos alunos a oportunidade de criarem uma iluminação com os temas abordados no curso.

PÚBLICO

Indicado para pessoas interessadas em conhecer e/ou pesquisar o tema.

Indicado para pessoas interessadas em desenvolver processos artísticos e para pessoas com processos artísticos em andamento.

Indicado para pessoas com processos artísticos em desenvolvimento.

Não exige conhecimentos prévios.

É destinado a estudantes e profissionais de vários segmentos culturais e artísticos, e que desejam aprender a iluminação como uma arte essencial ao mundo de hoje.

REFERÊNCIAS

AUMONT, Jacques. A Imagem.
CRARY, Jonathan. Técnica do observador.
EICHBAUER, Hélio. Cartas de Marear.
GAGE, John. A Cor na Arte.
MOURA, Edgar. Luz, Câmera e Ação.

Filmes:

MacBeth de Orson Welles
O Leopardo de Luchino Visconti
A Ronda da Noite de Peter Greenaway
Os Iluminados de Cristina Leal

RECURSOS NECESSÁRIOS

Papéis A4 para desenhos; lápis preto e de cor.

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados.

ROGÉRIO EMERSON DE MIRANDA MAGALHÃES

Rogério Emerson estudou Artes Cênicas no Teatro Tablado e em grupos teatrais como “O Pessoal do Despertar”, onde aprendeu as várias funções do teatro. Trabalhou em Empresas de Iluminação e com Iluminadores Como Jorginho de Carvalho, e Ivan Marques, se profissionalizando como Iluminador Cênico. Desde o início dos anos 80, vem trabalhando em diversos segmentos das artes, Teatro, Shows, Exposições, Áudio Visual e Eventos Diversos. Foi Iluminador no “Circo Voador” e em várias casas de espetáculos, e Projetos ligados a Funarte como Projeto Pixinguinha. É iluminador dos shows de Chico Buarque desde 1987 e de outros artistas e bandas da MPB. Participou de Festivais como Free Jazz, Carlton Dance e Shows Internacionais como Madonna e Rolling Stones. Nos anos 90, começa a participar de projetos para Cinema e em diversas produções do Audiovisual como Veja Essa Canção de Cacá Diegues, Documentário Ferreira Gullar de Zelito Vianna entre outras produções com as mais variadas produtoras. Também nos anos 90 vem se dedicando nas áreas das Artes Plásticas, criando a Empresa “Art e Luz” e realizando Projetos de iluminação para Museus e Galerias e Artistas Plásticos dos mais variados segmentos das Artes. Desde 2008, ministra aulas de Iluminação para todas Artes na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, onde desenvolve trabalhos elaborados com a escola, seja Exposições, Shows, Filmagens e Eventos. Desde 2015 desenvolve projetos arquiteturais, consolidando em 2021, quarenta e um anos de profissão como Iluminador Cênico.

Legenda da imagem:

Foco ausência - Rogério Emerson Magalhães

Sem título - Hopper

Textura - Rogério Emerson Magalhães

Foco de Luz - Rogério Emerson Magalhães

MUITO ALÉM DA SUPERFÍCIE

SUSANA SPADACCINI

@susanaspadaccini

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

TURMA 1: 02 de agosto a 22 de novembro. Terças, de 10h às 13h

TURMA 2: 03 de agosto a 23 de novembro. Quartas, de 18h às 21h

MONOTIPIA CROMÁTICA, SERIGRAFIA, MÉTODOS ALTERNATIVOS DE IMPRESSÃO, GRAVURA MENOS TÓXICA, SUSTENTABILIDADE, ESTAMPA BOTÂNICA DE CONTATO, ECOPRINT, LABORATÓRIO TÊXTIL CORES DA NATUREZA

SOBRE

O curso toma como ponto de partida a monotipia e a serigrafia de recorte utilizando tintas à base de água. Apresenta diversos métodos não tóxicos de impressão e suas interações com a estampa botânica, a gravura em relevo, o desenho, a fotografia, o bordado e a linguagem poética. Destina-se a todos que, mesmo sem experiência anterior em produção nas artes visuais, desejam explorar o potencial expressivo de novas dinâmicas nos processos de elaboração e composição de imagens. Visa a estabelecer um lugar de prática e discussão sobre as possibilidades inerentes à experimentação dos recursos de impressão alternativos.

CONTEÚDO

Partindo da monotipia e da serigrafia de recorte com uso de tintas à base de água, o curso apresentará métodos de impressão menos tóxicos e possíveis diálogos entre práticas mais ecológicas para a criação de imagens e a pintura, a gravura em relevo, o desenho, a fotografia, a monotipia botânica, o bordado e a linguagem poética.

DINÂMICA

A metodologia é essencialmente prática. As aulas serão conduzidas com a execução de exercícios propostos. Prioriza-se a análise e o acompanhamento individual do trabalho do aluno, capacitando-o a criar ou ampliar um projeto pessoal com as técnicas apresentadas.

PÚBLICO

Indicado para pessoas interessadas em conhecer e/ou pesquisar o tema.

Indicado para pessoas interessadas em desenvolver processos artísticos e para pessoas com processos artísticos em andamento.

Indicado para pessoas com processos artísticos em desenvolvimento.

Não exige conhecimentos prévios.

REFERÊNCIAS

Ao longo do curso, serão apresentadas referências teóricas relevantes para a compreensão e a contextualização dos métodos.

RECURSOS

NECESSÁRIOS

A lista de material será dada nas primeiras aulas. A compra do material é de responsabilidade do aluno e será para uso individual.

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados. Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos. Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

SUSANA SPADACCINI

Susana Spadaccini é graduada em Belas Artes (gravura) pela UFRJ. Possui curso de extensão em desenho pela UFMG e é pós-graduada em restauração pelo Palazzo Spinelli (Itália). Participou de residências e de cursos no âmbito de técnicas menos tóxicas em gravura, de tingimentos com pigmentos orgânicos e de impressão botânica. Lecionou nas oficinas gráficas do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde integrou diversos projetos. Vem expondo em mostras e em bienais no seu país e no exterior. É professora na EAV-Parque Lage, onde ministra cursos e workshops, e trabalha em seu ateliê como artista visual, utilizando procedimentos gráficos, estampa têxtil e tingimentos naturais. Dedicou-se ao ensino, à orientação e à pesquisa de técnicas de impressão tanto tradicionais quanto experimentais, com ênfase em métodos sustentáveis e ecológicos. Alguns cursos já ministrados ou em andamento na Escola de Artes Visuais do Parque Lage: “A serigrafia contemporânea”, “A gravura em outras bases e em todos os níveis”, “Laboratório cores da natureza” e “Muito além da superfície”. Workshops de Ecoprint: “O jardim secreto”, “O caminho revelado” e “O bosque sagrado”.

Legenda da imagem: Susana Spadaccini. A cura. Monotipia botânica. 2022..

O PROCESSO CRIATIVO

CHARLES WATSON

@charleswatsonprojects

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

08 de agosto a 07 de dezembro. Segundas e quartas, de 19:30h às 21:30h

**PROCESSO CRIATIVO, PROBLEM SOLVING, VISUALIZAÇÃO, ARTE
CONTEMPORÂNEA, DESIGN, MÚSICA, NEGÓCIOS, GENÉTICA, NEUROCIÊNCIA**

SOBRE

Ao contrário do que o senso comum sugere, a criatividade não é uma qualidade livre e autônoma, que pode ser dissociada do envolvimento verticalizado com uma atividade ou linguagem específica. Quem não investe não lucra ou, como dizem os físicos: “Não há boca livre no universo”. Assim sendo, “estratégias” ou “técnicas” criativas só se tornam eficazes na presença de forte comprometimento ao longo de um tempo mínimo necessário para internalizar as regras do jogo. Alcançar o desempenho criativo em seu nível máximo requer, além de tempo de investimento, paixão, curiosidade, persistência, tolerância a ambiguidades e coragem para aceitar que muitos erros virão pela frente – erros não são apenas permitidos, são uma pré-condição para a criação. O curso explora o limiar entre pensamento artístico – divergente, e seu aparente antagonista, pensamento científico – convergente; argumentando que a diferença entre processos cognitivos é parcialmente ilusória. Em outras palavras, há semelhanças consideráveis entre o que realmente faz a diferença em ambas as atividades. A abrangência das experiências do educador tem resultado em palestras únicas, provocativas e às vezes desconcertantes, abordando temas aparentemente tão distintos quanto evolução, sistemas complexos, ecologia e arte contemporânea, sempre com uma pitada de humor britânico.

CONTEÚDO

Parte de uma vasta pesquisa, com uma bibliografia considerável composta por mais de 100 livros e o conteúdo de inúmeras entrevistas realizadas em seus projetos internacionais com artistas e criadores de diversas disciplinas, o workshop completo O Processo Criativo consiste em uma série de palestras escolhidas a partir de um repertório de 74 temas envolvidos nesta pesquisa – esta escolha será efetuada de acordo com as particularidades da composição de cada grupo. Com uma abordagem instigante, o workshop aponta os mais diversos fatores que fazem a diferença para um desempenho criativo otimizado. O curso tece uma teia de conexões improváveis entre uma ampla variedade de assuntos supostamente desconexos: desde arte contemporânea, design, música e negócios à genética, Neo-Darwinismo, neurociência e até comédia stand-up.

DINÂMICA

Aula expositiva em sala de aula

PÚBLICO

Não exige conhecimentos prévios.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Caderno de anotações

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados.

Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos.

Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

CHARLES WATSON

Pesquisador, educador e palestrante especializado no Processo Criativo e Desempenho Otimizado. Formado pela Bath University na Inglaterra, ministra o workshop O Processo Criativo na EAV Parque Lage e MasterClasses em instituições culturais como Instituto Tomie Ohtake e MAM em São Paulo e Instituto Ling em Porto Alegre, além de ministrar workshops e palestras em empresas como Natura, 3M, Shell e Globo. Sua pesquisa interdisciplinar, constantemente atualizada, investiga fatores que influenciam processos de inovação e criação com uma abordagem com base na arte contemporânea mas com viés interdisciplinar. Diretor e fundador do workshop internacional Dynamic Encounters, Charles realizou 59 projetos educacionais internacionais em mais de 20 cidades na Europa, Estados Unidos e América Latina, acumulando aproximadamente 2.000 horas de entrevistas, predominantemente com artistas e curadores, mas também com profissionais de diversas áreas como genética e neurociência sobre seus respectivos processos de criação.

Legenda da imagem: xxxxx

OBJETO-POEMA / POÉTICA VISUAL / LABORATÓRIO DE PROCESSOS CRIATIVOS

XICO CHAVES

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

04 de agosto a 24 de novembro. Quintas, de 19h às 21h

OBJETO-POEMA, POEMA CONCRETO, ARTE XEROX, ARTE POSTAL, POEMA VISUAL CONTEMPORÂNEO

SOBRE

O curso terá como objetivo trazer para o participante a experimentação e a prática das linguagens poéticas contemporâneas que formam o universo visual, literário e sensorial presente no campo das artes, letras e da comunicação. Se propõe ainda a considerar o processo criativo como mediador e propositor de linguagens que são parte de nossa vida e determinante na veiculação de idéias e conceitos, na economia criativa e sua influência na vida cotidiana por meio de sua ação simbólica e inovadora. Será um curso desenvolvido mediante a prática de laboratórios de criação e expressão por meio de módulos teóricos e práticas experimentais e abordará e incorporará nos laboratórios atividades e conceitos poético-visuais surgidos a partir do modernismo e movimentos anteriores e posteriores em diversos países (futurismo, dadaísmo, fluxus, surrealismo, arte conceitual, pop art, etc) abordando ainda movimento poucos conhecidos no Brasil, tais como: Poema Concreto (1950/60), Neoconcretismo (1950/70), Poema Processo(1970), Arte Xerox e Arte Postal (anos 1970/80) e o Poema Visual Contemporâneo analisando trabalhos como publicações, exposições, objetos, intervenções, performances, redes sociais, instalações, vídeos, pintura, desenho, fotografia, gravuras, macro projeções, interferências urbanas, ações de coletivos, improvisos, sonoridades, criações interativas e audiovisuais, bem como a utilização de recursos e ferramentas digitais e outras linguagens não classificáveis. O curso contará com a participação do performer Renan Lima como convidado para colaborar nas ações paralelas e complementares.

CONTEÚDO

O curso tem como objetivo trazer para o estudante a experimentação e a prática das linguagens poéticas contemporâneas que formam o universo visual, literário e sensorial presente no campo das artes, escritas e da comunicação. Será ministrado por meio de módulos em formato de laboratórios de criação e pesquisa, com suporte histórico e teórico, que abordem linguagens, movimentos, manifestos e manifestações, incorporados nas formas de expressão praticadas a partir do séc. XX e seus desdobramentos atuais em todas as áreas da arte e comunicação verbivocovisual e por meio de ferramentas tecnológicas disponíveis hoje em grande escala. O curso se propõe ainda considerar o processo criativo como mediador e propositor de linguagens que são parte de nossa vida e determinante na veiculação de idéias e conceitos, na economia criativa e sua influência na vida cotidiana por meio de sua presença simbólica e inovadora na literatura e formas de comunicação e visualidades.

DINÂMICA

Serão realizadas pequenas palestras seguidas da prática de criação (laboratórios de expressão), mostra de publicações, vídeos e obras referenciais, processos criativos, pesquisa de campo com materiais e informações teóricas via equipamentos tecnológicos e arquivos do professor. As práticas de criação poderão ocorrer em sala de aula ou em outros ambientes da EAV Parque Lage, nas ruas ou outros lugares escolhidos pelo aluno. Este laboratório poderá ser realizado em casa ou em outros locais escolhidos pelos alunos e a produção levada para mostra e avaliação em sala de aula.

PÚBLICO

Indicado para pessoas interessadas em conhecer e/ou pesquisar o tema,

Indicado para pessoas interessadas em desenvolver processos artísticos e para pessoas com processos artísticos em andamento,

Indicado para pessoas com processos artísticos em desenvolvimento,

Não exige conhecimentos prévios.

REFERÊNCIAS

Catálogos, vídeos e publicações de Poesia Concreta, Poema Processo, Arte Postal e experimentações contemporâneas realizadas por artistas e poetas experimentalistas (Wladimir Dias Pino, Augusto de Campos, Hugo Mund Jr, Ferreira Gullar, Paulo Brusky, Bené Fonteles, Xico Chaves, Antônio Dias, Guerschman, Cildo Meireles, Lygia Pape e críticos e artistas presentes nas coleções de publicações e documentos do professor, assim como arquivos presentes em arquivos públicos e particulares. O professor dispõe de um acervo de mais de 300 publicações sobre o assunto e acesso a inúmeros arquivos de imagens.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Não há necessidade de material específico.

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados.

Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos.

Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

XICO CHAVES

Formado em Artes e Ciência da Comunicação pela Universidade de Brasília e Centro Universitário de Brasília. Notório Saber em Artes Visuais pela Universidade de Brasília (UnB), artista visual, poeta e mediador cultural, radicado no Rio de Janeiro. Participou de diversos movimentos poéticos e artísticos contemporâneos, publicações de livros e exposições no Brasil e exterior. Possui letras de música gravadas por diversos parceiros e intérpretes, dentre eles Geraldo Azevedo, Jards Macalé, Boca Livre, Zé Renato, Nara Leão, Marlui Miranda, Vinícius Cantuária, Caetano Veloso, Antonio Adolf, Julio Medaglia, Leonardo Sá, Vânia Dantas Leite. Tem se dedicado às linguagens multimídia em arte contemporânea, pesquisa e utilização de pigmentos minerais em artes visuais. Realiza trabalhos de criação artística em TV, vídeo, fotografia e poesia visual. Participou e participa a partir dos anos 80 de exposições temáticas e coletivas junto a diversos artistas, dentre eles Cildo Meireles, Amélia Toledo, Lygia Pape, Waltércio Caldas, Guto Lacaz, Nelson Felix, Bené Fontelles, Tomie Otake, Marcia X, Ronald Duarte, Wagner Barja, Hélio Oiticica, Wladimir Dias Pino,

Rubem Valentin, Paulo Brusky, Anabella Geiger, Ricardo Ventura, José Roberto Aguillar, Beatriz Milhazes, Luis Alphonsus, Marília Kranz, Luiz Áquila, Augusto de Campos, Jorge Duarte e diversos outros artistas e poetas de várias tendências e períodos. Participa ativamente do carnaval de rua do Rio. Intensifica sua produção de artes e poesia visual, lança o livro *Da Pauliceia à Centopeia Desvairada - As vanguardas e a MPB*, em parceria com Sylvia Cyntrão, o *Manifesto a Favor* e o livro *Xico Chaves/Órbita*, pela Oi Futuro. Possui obras incluídas na exposição internacional itinerante *The Millenium Art Collection*, Museu de Arte De São Paulo (MASP), Museu de Arte Contemporânea de São Paulo (MAC-USP), Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro, Universidade Cândido Mendes, Museu Nacional do Conjunto Cultural da República (DF), Museu de Arte de Brasília (MAB) e em diversas coleções particulares. Possui também obra permanentes instaladas no Mezanino do Metrô de São Paulo da Pça. da República. Na iniciativa privada trabalhou como diretor de criação da Agência Brasileira de Comunicação (Brasília - DF), foi colunista de tecnologia do som no *Jornal O Globo* (RJ), diretor de texto da Agência de Comunicação Casa do Desenho (RJ), produtor independente de eventos e produtor musical na Gravadora Polygram, apresentador e roteirista do Programa Musical *BOCA A BOCA* na TV Bandeirantes (RJ-SP) e coordenador de projetos artísticos e culturais em várias instituições. Na administração pública coordenou e dirigiu projetos culturais nacionais e internacionais, foi diretor da Divisão de Audiovisual do Estado do Rio de Janeiro, assessor especial e curador do Museu Nacional de Belas Artes, coordenador de eventos, professor e diretor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage e diretor do Centro de Artes Visuais da Funarte onde implantou projetos expositivos de repercussão no país e no exterior. Criou ainda a Rede Nacional Artes Visuais, o Programa Conexões Artes Visuais e o programa de edições contemporâneas. Foi coordenador da Assessoria Especial da Presidência da Funarte onde dirigiu o programa *Microprojetos Mais Cultura Funarte/Minc/SAI*, dirigido à região do Semiárido e Amazônia Legal. Recentemente foi novamente Diretor do Centro de Artes Visuais da Funarte. É representante artístico junto ao Conselho da Fundação Oscar Niemeyer.

Legenda da imagem: xxxxx

OFICINA ESPAÇO TEMPO: MUNDO FÍSICO

FABIANA EBOLI SANTOS

@poeticas3d

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

01 de agosto a 28 de novembro. Segundas, de 10h às 13h

**ARTE CONTEMPORÂNEA, POEMA-OBJETO, INSTALAÇÃO, INTERVENÇÃO,
DESDOBRAMENTOS, ESPAÇO REAL, ESPAÇO PRESENTE, TEMPO**

SOBRE

Curso prático de desenvolvimento de linguagem e pesquisa, em oficina. Escuta, análise e apoio na elaboração de projetos individuais. Realização de propostas de exercícios com diferentes materiais e acesso a ferramentas.

CONTEÚDO

Experimentação em escultura, objeto, instalação e demais ações em espaços públicos externos ou internos; linguagens híbridas objeto-imagem. Apresentação de obras referenciais, artistas e processos. Discussão de conceito. Análise do resultado dos exercícios realizados no curso. Visualização de imagens e filmes de obras e artistas referenciais, e debate em aula.

DINÂMICA

Prática semanal na oficina, com acesso ao espaço físico, ferramentas e equipamentos adequados ao desenvolvimento dos trabalhos individuais. Construção de objetos e projetos. Acompanhamento dos exercícios e do desenvolvimento de pesquisas / projetos individuais em aula, com participação coletiva. Visualização de referências.

PÚBLICO

Indicado para pessoas interessadas em conhecer e/ou pesquisar o tema.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Aracy. Projeto Construtivo Brasileiro na Arte. São Paulo: Pinacoteca do Estado de SP, 1977.

ARTE & ENSAIOS. Revista do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da EBA-UFRJ. Diversos números.

BEUYS, Joseph. Cada homem um artista. Porto: Editora 7NÓS, 2010.

BRITO, Ronaldo. Neoconcretismo vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro. Rio de Janeiro: Cosac & Naify Edições, 1999.

CASTRO, Amílcar de. Repetição e Síntese. Belo Horizonte: CCBB 2013.

CONCINNITAS. Revista do Instituto de Artes da UERJ. Diversos números.

FABRO, Luciano. Luciano Fabro [catálogo da exposição]. Rio de Janeiro: Centro de Arte Helio Oiticica, 1997.

FELIX, Nelson. Nelson Felix. Rio de Janeiro: Casa da Palavra/Canal Contemporâneo, 2001.

FELIX, Nelson. Trilogias - conversas entre Nelson Félix e Glória Ferreira 1999-2004. Rio de Janeiro: Edições Pinakotheke, 2005.

FELIX, Nelson. Camiri/4 cantos/Cavaliariças. Rio de Janeiro: Ed. do artista, 2011.

FERREIRA, Glória e COTRIM, Cecília. Escritos de Artistas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006.

KWON, Miwou. One place after another. PDF. Tradução na Revista Arte & Ensaios nº 17.

MACHADO, Ivens. O Engenheiro de fábulas. RJ, Paço Imperial-Petrobrás, 2001.

MAIA, Carmen. Cildo Meireles. Coleção Fala do Artista. Rio de Janeiro: Funarte, 2009.

MATOS, Diego e WISNIK, Guilherme. CILDO estudos, espaços, tempo. Rio de Janeiro: Ubu Editora, 2017.

OITICICA, Helio. Catálogo. Org. Centro de Arte Helio Oiticica. Rio de Janeiro, 1996.

PAPE, Lygia. Gávea de Tocaia. Rio de Janeiro: Cosac & Naify Ed., 2000.

TOSTES, Celeida. Rio de Janeiro, Aeroplano editora, s/d.

filmes:

Chris Burden - diversos

Francis Alys - diversos

Gordon Matta-Clark - diversos

Joseph Beuys - diversos

Lygia Clark - Memória do Corpo

Nelson Félix - O oco

Meireles, Cildo - A Obra de Arte. Direção Marcos Ribeiro; Cildo, de Katia Maciel

Rui Chafes - Comer o Coração

Coleção RIOARTE de vídeos. Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Secretaria das Culturas. s/d.

Links:

Chris Burden Inhotim - <https://www.facebook.com/watch/?v=3317805974949331>

Francis Alys - <https://francisalys.com>

Cildo Meireles:

<https://katiamaciel.net/entrevista-cildo-meireles-2002>

<https://vimeo.com/455098275>

Neoconcretos:

<https://vimeo.com/134040569>

Nelson Felix:

www.nelsonfelix.com.br

Joan Brossa

RECURSOS

A EAV oferece oficina equipada com ferramentas básicas. Pode haver necessidade de ferramentas individuais, a partir dos materiais escolhidos. Alicates, martelo, estilete, serras, arames, pregos, ganchos, parafusos, etc.

NECESSÁRIOS

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados. Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos.

Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

FABIANA EBOLI SANTOS

Artista visual, Mestre em Linguagens Visuais na EBA-UFRJ com orientação de Lygia Pape e Paulo Venâncio Filho. Graduada em Sociologia e Política, pós-graduada em Relações Internacionais na PUC-RJ. Expôs individualmente entre os anos de 1997 e 2004, participa de mostras coletivas, oferece oficinas, escreve, é curadora de exposições e organiza livros de Arte. Organizou: “Toyota conversa com o universo” lançado na SP Arte em 2019, e “Mario Carneiro Trânsitos” em 2013, com Prêmio do Edital Pro-cultura do MinC. Curadoria da exposição individual de Diô Viana no Paço Imperial abril-junho 2022. Entre 2011 e 2016 colaborou com curadorias e textos no Projeto Vitrine Efêmera, RJ, dirigido por Julio Castro. Curadorias entre 2005 e 2015 no Rio de Janeiro e em Recife. Professora de Plástica na EBA-UFRJ em 2011 e 2012. Premiada com Bolsa de Pesquisa em Escultura da Faperj em 2001, e no Projeto Interferências Urbanas RJ, realizando instalação no espaço público.

Legenda da imagem:

Ninho. foto Fabiana Santos. 2022.

Obs: pode aproximar e cortar caso precise ajustar aos formatos. O assunto principal é o ninho (padrão em preto) no centro da foto.

OLHAR O MUNDO, PENSAR IMAGENS

CLAUDIA TAVARES

@claudinhatavares

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

01 de agosto a 28 de novembro. Segundas, de 19h às 22h

LINGUAGEM FOTOGRÁFICA, FOTOGRAFIA CONTEMPORÂNEA, ARTE CONTEMPORÂNEA

SOBRE

Familiarizar o aluno com o processo fotográfico, tendo como objetivo principal desenvolver a expressão fotográfica através do conhecimento da linguagem da fotografia em seus vários campos de atuação. O curso pretende estimular a definição de um tema de interesse comum para a construção de um projeto autoral, individual ou coletivo, a ser desenvolvido durante o curso, podendo este ser um livro, uma exposição, uma projeção ou um site/perfil/página em uma rede social.

CONTEÚDO

O curso é baseado em quatro tópicos principais:

- 1- Linguagem fotográfica - introduzir aos alunos os principais elementos da fotografia que constituem a sua "gramática visual". Para a criação ou análise de imagens fotográficas é necessário a compreensão do processo técnico e suas possibilidades, que formam a base da linguagem fotográfica.
- 2- Tecnologias e Produção de Imagem - um passeio pela história da fotografia, seu desenvolvimento tecnológico e as imagens derivadas das principais técnicas de cada época, evidenciando a intrínseca ligação entre aparato e resultado imagético. Comparação entre o processo analógico e as possibilidades dos programas de manipulação de imagens digitais.
- 3- Práticas fotográficas no campo da arte - o objetivo é oferecer um panorama da fotografia contemporânea e suas questões no campo da arte.
- 4- Análise e criação de imagens - Partindo de trabalhos de fotógrafos reconhecidos nacional e internacionalmente, analisar trabalhos que possam servir como gatilhos para o desenvolvimento de projetos autorais dos alunos.

DINÂMICA

Aulas expositivas com apresentações visuais e discussões em grupo; Exercícios práticos; Pesquisas de referências baseadas em textos e artistas; Orientação para os projetos autorais individuais / coletivos.

PÚBLICO

Indicado para pessoas interessadas em conhecer e/ou pesquisar o tema,

Indicado para pessoas interessadas em desenvolver processos artísticos e para pessoas com processos artísticos em andamento,

Indicado para pessoas com processos artísticos em desenvolvimento.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Equipamento fotográfico, seja câmera ou celular.

REFERÊNCIAS

Costa, Helouise e Silva, Renato Rodrigues da - A fotografia moderna no Brasil, CosacNaify, São Paulo, 2004

Cotton, Charlotte - A fotografia como arte contemporânea, Ed Martins Fontes, São Paulo, 2010

Kossov, Boris - Os tempos da Fotografia, Ateliê Editorial, São Paulo, 2007

Newhall, Beaumont - The history of photography, The Museum of Modern Art, New York

Rouillé, André - A fotografia, entre documento e arte contemporânea, Editora Senac, São Paulo, 2009

Samain, Ettiene - organização - O fotográfico, Editora Hucitec, São Paulo, 1998

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados. Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos. Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

CLAUDIA

Claudia Tavares é Doutora em Processos Artísticos Contemporâneos pelo Instituto de Artes UERJ, Mestre em Artes pela Goldsmiths College, Londres e em Linguagens Visuais pela Escola de Belas Artes, UFRJ e formada em Comunicação Social pela FACHA, Rio de Janeiro.

Como artista visual, utiliza principalmente as linguagens da fotografia e do vídeo, em diálogo com desenhos, objetos e cadernos de artista.

Participou de inúmeras exposições individuais e coletivas em diversos espaços, tais como Espaço Cultural Sérgio Porto, Sesc Pinheiros, Galeria Murilo Castro (BH), Plataforma Revólver (Lisboa), 291 Gallery (Londres) Galeria Cozinha, Porto/Portugal, Casa Museu Abel Salazar, Porto/Portugal, Galeria Tempo (Rio de Janeiro), Palácio das Artes em Belo Horizonte, Paço Imperial no Rio de Janeiro, além de feiras de arte como a SPArte, ArtRio e ArtBo (Bogotá).

Ganhou 3º prêmio com o vídeo "BláBláBlá", na 9ª Bienal Nacional de Santos 2004.

Fez residência artística na Casa do Artista em Vila Nova de Cerveira, 2017/ programa de residência LabVerde, Amazonas, 2018/ Artista residente no Festival de Fotografia de Paranapiacaba, 2019.

Ganhou os prêmios Faperj Nota 10 e PDSE Capes, durante a pesquisa de doutorado chamada Um jardim em Floresta, que é também um fotofilme curta-metragem, uma exposição de artes visuais e um livro-objeto, sendo premiado na categoria Outras Visões,

TAVARES

no Prêmio Chico Albuquerque de Fotografia, da Secretaria de Cultura do Ceará 2019 e no júri popular do Festival Cine_Ema 2020.

Legenda da imagem:

Um jardim em Floresta, Claudia Tavares, 2019

Estados de conservação, Claudia Tavares, 2018

POÉTICAS ARTÍSTICAS: PRÁTICA E ACOMPANHAMENTO

ANDRÉ SHEIK

@andresheikarte

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

03 de agosto a 30 de novembro. Quartas, de 19h às 22h

ARTE CONTEMPORÂNEA, PROCESSOS ARTÍSTICOS, DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, MULTIMEIOS, ACOMPANHAMENTO CURATORIAL

SOBRE

Curso prático-teórico que pretende acompanhar a produção poética individual em diálogo curatorial. A partir de textos, imagens ou conceitos propostos pelo professor, os estudantes produzirão trabalhos que serão debatidos por todos os presentes. Aspectos da História da Arte e das formas de produção de arte serão discutidos durante o processo.

CONTEÚDO

O curso pretende instigar o pensamento e as práticas de criação experimentais na arte. Os conteúdos teóricos e históricos serão ferramentas complementares para compreensão dos modos de produção e do lugar do artista na sociedade. A cada proposição, serão debatidos conceito, ideia, forma, técnicas e demais componentes na elaboração de um trabalho artístico, contextualizados na História da Arte.

DINÂMICA

Aula expositiva e com desenvolvimento de práticas artísticas múltiplas. Serão produzidos e analisados trabalhos ao longo do curso. Conceitos teóricos e históricos serão apresentados no desenrolar do curso.

PÚBLICO

Indicado para pessoas interessadas em desenvolver processos artísticos e para pessoas com processos artísticos em andamento. Não exige conhecimentos prévios.

RECURSOS

Os participantes poderão trazer quaisquer materiais que julguem necessários para produzir seu trabalho de arte (papel, lápis, tintas, pincéis etc.). É possível utilizar objetos pessoais ou coletar, no entorno da escola, material, como folhas e galhos, por exemplo, para integrar o trabalho. Podem também utilizar apenas um telefone celular (ou máquina fotográfica) para produzirem vídeos e fotos, caso desejem.

NECESSÁRIOS

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados.

Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos.

Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

ANDRÉ SHEIK

André Sheik (Rio de Janeiro, 1966-) é artista, poeta, músico, compositor, redator, curador independente e foi sócio de galeria. Bacharel, mestre e doutorando em História da Arte (UERJ), Sheik é pesquisador associado do Núcleo de Tecnologia da Imagem da UFRJ. Dedicou-se às artes visuais desde 1999, tendo participado de mais de uma centena de exposições nacionais e internacionais. Já publicou em diversos livros, catálogos e revistas, como a Concinnitas, a Arte & Ensaios e a Dasartes. A convite dos próprios, escreveu sobre as obras dos artistas Raul Mourão, André Parente e Kátia Maciel, Daniel Toledo, Augusto Herkenhoff, Gabriela Maciel e Marco Antonio Portela, para citar alguns. Foi curador de individuais de Julia Debasse, Alexandre Sá, Simone Cupelo, Flavio Colker, Pedro Paulo Domingues e Gabriela Noujaim, dentre outros. De 2016 a 2021, foi editor executivo da revista Concinnitas, do Instituto de Artes da UERJ. Na UNIRIO, atuou como pesquisador sobre mercado de arte de 2017 a 2020. Colabora em leituras de portfólios de artistas e em comissões de seleção de instituições e galerias, tais como o Centro Cultural Justiça Federal e A Gentil Carioca.

Legenda da imagem:

01 - da série Luz Contra Luz, André Sheik, 2008

02 - Cabeça, André Sheik, 2014

SERIGRAFIA NÃO-FOTOGRAFICA

EVANY CARDOSO

@evanycardoso

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

TURMA 1 - 02 de agosto a 29 de novembro. Terças, de 14h às 17h

TURMA 2 - 04 de agosto a 25 de novembro. Quintas, de 14h às 17h

TURMA 3 - 02 de agosto a 29 de novembro. Terças e quintas, de 14h às 17h

LEITURAS ABRANGENTES SOBRE ARTE, POESIA, PSICANÁLISE E MITOLOGIA

SOBRE

Serigrafia não-fotográfica é uma maneira de se trabalhar com a matriz serigráfica, sem necessidade de aparelhagem especial tal como a câmara escura ou utilização de emulsão fotossensível.

CONTEÚDO

É um processo em que na tela de nylon foi aplicada uma moldura protetora com uma janela interior, que ficará sempre desimpedida e onde serão fixados os mais diversos tipos de máscaras: espontâneas, de papel, de grafite. Após a impressão, essas máscaras são retiradas, deixando a janela livre novamente. Essas máscaras, dependendo de uma escolha pessoal, podem ser guardadas para serem novamente utilizadas ou não.

DINÂMICA

Os estudantes trabalham a partir de um desenho inicial feito por eles. Não há um tema específico.

PÚBLICO

Indicado para pessoas interessadas em conhecer e/ou pesquisar o tema.

Não exige conhecimentos prévios.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Bloco de papel canson A3, bloco de papel fino A3, borracha, estilete, lápis 6B e fita crepe..

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados.

Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos.

Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

EVANY CARDOSO

Artista. Licenciada em Artes Plásticas pela EBA-UFRJ e ex-aluna da EAV Parque Lage.

Realizou exposições individuais como “O Traço de União” (Paço Imperial, 2017),

“Cosmogonia” (SESC de São Gonçalo, 2015 e EAV Parque Lage, 2014), “Nuvens e pedras”

(Galeria 90, 2006), “Uma página, uma imagem” (Galeria Lana Botelho, 2003) e “Cartografias

ESCOLA
DE ARTES
VISUAIS DO
PARQUE LAGE

poéticas”(Portugal e Espanha, 2001).

Legenda da imagem: Rose Miranda. Abstração, 2017

SOBRE DESENHO: OFICINA PARA JOVENS

BIA AMARAL E JACQUELINE SIANO

@bia_am_aral e @jacquelinesiano

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

03 de agosto a 30 de novembro. Quartas, de 17h15 às 19h15

ARTE CONTEMPORÂNEA, DESENHO

SOBRE

Destinado a jovens a partir de 13 anos, o curso é prático e tem como objetivo desenvolver a percepção visual, o olhar sobre o espaço, o desenvolvimento de ideias e a habilidade em resolver questões por meio da prática do desenho. Serão propostos exercícios abordando questões como espaço, superfície, linha, composição e escala. Além de estimular o prazer das descobertas, à observação e a invenção, o curso propõe a experiência visual do desenho como possibilidade de desenvolvimento de uma linguagem atemporal.

CONTEÚDO

Através de exercícios e a criação de repertório próprio, o curso tem como objetivo proporcionar aos estudantes uma experiência no campo do desenho e suas reverberações e aproximações com o pensamento da arte, por meio da prática do desenho e reflexão do fazer a partir da produção dos estudantes e de estudos de artistas trazidos pelas artistas professoras.

DINÂMICA

A partir do reconhecimento do interesse dos estudantes são propostos exercícios. Serão discutidas questões do desenho, apresentando artistas cujo trabalho esteja relacionado às pesquisas e questionamentos da turma. Com essa prática são elaborados os portfólios, a criação de projetos individuais e coletivos e a reflexão sobre o processo de trabalho.

PÚBLICO

Não exige conhecimentos prévios; indicado para jovens.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, César de. Sketchbooks, as páginas desconhecidas do processo criativo. Editora Ipsis, 2010.

Vitamina D. New perspectives in drawing I e II, PHAIDON

NETO, Virgílio. Desenhos. A Bolha editora. 2012.

Disegno, Desenho, Desígnio / organização Edith Derdyk -.São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007.

ROBERTS, Veronica. Org. Converging lines Eva Hesse and Sol Lewitt. Blanton Museum of Art in association with Yale University Press. New Haven and London.2014

MARCELINO, Américo. Três Idades da imagem: sombra, figura, desenho. Disponível em:

<https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/20282/4/ULFBA_AS%20idades%20do%20desenho_AmericoMarcelino.pdf>.

RECURSOS NECESSÁRIOS

Papéis e materiais diversos para desenho.

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados.

Anualmente será cobrada uma taxa administrativa válida para todos os cursos.

Cancelamentos de cursos devem ser informados até o último dia útil do mês anterior.

BIA AMARAL

Artista visual. Doutora e Mestre em Design pela PUC-Rio na linha de pesquisa em Arte e Tecnologia. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFPE. Possui formação complementar e experiência nas áreas de gravura, fotografia e imagem digital. É professora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage desde 1984, onde atua nos núcleos de Imagem Gráfica e de Arte e Tecnologia. Tem interesse nas questões relacionadas ao cotidiano urbano e à mobilidade, narrativas digitais, cartografias subjetivas e uso de aplicativos para dispositivos móveis.

JACQUELINE SIANO

É artista-pesquisadora e atualmente bolsista Capes de pós-doutorado em Linguagens artísticas, na linha de Processos Artísticos Contemporâneos pelo PPGArtes-UERJ, programa no qual obteve os títulos de doutora e mestre em Artes. Inicia sua formação em artes na década de 1990 na Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV-Parque Lage), onde atua como professora desde 2005. A artista vive e trabalha na cidade do Rio de Janeiro, e tem participado de exposições individuais e coletivas regularmente. Atualmente desenvolve pesquisa sobre as relações entre arte, história da arte e cultura contemporânea, destacadamente acerca do lugar do artista-viajante na atualidade.

Legenda da imagem: fotos de Bia Amaral

TEORIAS DA ARTE

FERNANDO COCCHIARALE

@cesariititicafilho

CURSO PRESENCIAL | SEMESTRAL

02 de agosto a 29 de novembro. Terças, de 19h às 22h

ARTE CONTEMPORÂNEA, TEORIA DA ARTE, CRÍTICA DA ARTE, ESTÉTICA

SOBRE

O curso procurará traçar um panorama resumido das condições que propiciaram a formação da arte estético-contemplativa a partir da Renascença e sua consolidação no século XVIII (Iluminismo). A construção da chamada autonomia da arte favoreceu o surgimento da Arte Moderna no Brasil (Modernismo) e das teorias formalistas, centradas no conhecimento da linguagem de movimentos artísticos objetivamente diferenciados.

CONTEÚDO

As aulas do curso abordarão os seguintes tópicos:

- O surgimento da arte estético-contemplativa ocorrido a partir da Renascença e sua diferença em relação à arte greco-romana e medieval (novo espaço das artes, a invenção do indivíduo, autoria, estilos individuais, etc);
- O Iluminismo e as primeiras teorias permanentes sobre a atividade artística (a estética, a história e a crítica), arte x artesanato; mercado x encomenda.
- O mundo moderno: a autonomia da arte; arte como forma (ismos); arte como linguagem (as vanguardas históricas);
- O Moderno e o Contemporâneo; o transbordamento dos campos especializados instaurados pela racionalidade moderna; pureza x hibridização; o novo x a apropriação de fragmentos do passado (montagem x edição); a fragmentação das identidades; contaminação da esfera estética pela esfera ético-política; a arte contemporânea como campo transbordado; considerações finais.

DINÂMICA

Por meio de aulas expositivas e presenciais, serão realizadas discussões a partir dos textos de referência.

PÚBLICO

Indicado para pessoas interessadas em conhecer e/ou pesquisar o tema.

REFERÊNCIAS

BELTING, Hans. O fim da história da arte: uma revisão dez anos depois. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

- BENJAMIN, Walter. "A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica". In: *Magia e Técnica: arte política/ensaios sobre literatura e história da cultura. Obras escolhidas*. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. vol. I.
- COCCHIARALE, Fernando; PANITZ, Marília; SEVERO, André (orgs.). *Artes visuais, coleção Ensaio brasileiros contemporâneos*. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2017.
- DANTO, Arthur C. *Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história*. São Paulo: Odysseus Editora/Edusp, 2006.
- ECO, Umberto. *Obra Aberta. Forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976.
- FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília (Orgs.). *Clement Greenberg e o debate crítico*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 1996.
- GUASCH, Anna Maria (ed.). *La Crítica Dialogada*. Murcia: Cendeac, 2007. (Col. Ad Hoc.)
- LATOURE, Bruno. *Jamais fomos Modernos: ensaio de antropologia simétrica*. São Paulo: Editora 34. 1994.
- MERLEAU-PONTY, Maurice. *O Olho e o Espírito*. São Paulo: Editora Cosac Naify, 2004.
- PANOFSKY, Erwin. *O significado nas artes visuais*. São Paulo: Editora Perspectiva, 2007.
- PLATÃO. *A república*. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: Editora da Universidade Federal do Pará, 1988.
- SHINER, Larry. *La invención del arte, una historia cultural*. Barcelona, Buenos Aires, México: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 2004.
- VALÉRY, Paul. *Introdução ao método de Leonardo da Vinci*. São Paulo: Editora 34, 1998.
- WÖLFFLIN, Heinrich. *Conceitos fundamentais da história da arte*. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2015.

SECRETARIA

Todos os cursos online e presenciais emitem certificados.

FERNANDO COCCHIARALE

Crítico de arte e curador. Foi coordenador de Artes Visuais da Funarte de fevereiro de 1991 a janeiro de 1999. Professor de Estética e do Curso de Especialização em História da Arte e Arquitetura no Brasil, na PUC/RJ, e professor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Autor (junto com Anna Bella Geiger) de *Abstracionismo geométrico e informal* (Funarte, 1987). Foi membro da Comissão Curadora do Projeto Rumos Visuais do Itaú Cultural de 1999 a 2000 e curador-coordenador do mesmo projeto entre 2001/2002. Entre novembro de 2000 e agosto de 2007, foi curador do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Foi convidado para as curadorias da Casa de Cultura Laura Alvim (no biênio de 2011/2012) no Rio de Janeiro e das mostras de arte contemporânea do Santander Cultural, Recife. Em 2012 doutorou-se em Tecnologias da Comunicação e Estética pela Escola de Comunicação da UFRJ. Entre o início de 2016 e outubro de 2020 reassumiu a curadoria do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.

Legenda da imagem:

Você é tempo. Fernando Cocchiarale. 1974

ESCOLA
DE ARTES
VISUAIS DO
PARQUE LAGE

El Partenón de libros. Marta Minujin. 1983