

SINOPSE DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3

Intermedialidade e Artes do Espetáculo

Esta UC aborda o cinema em termos técnicos e artísticos (como "meio qualificado"), analisando as suas propriedades intrínsecas. Trata-se de posicionar o cinema no panorama das artes, estabelecendo elos de ligação. Do conceito de Sétima Arte, de Ricciotto Canudo, ao de arte total, defendido por vários pensadores, os estudantes familiarizar-se-ão com a contenda entre especificidade cinematográfica e simbiose artística, ficando a conhecer aspetos do cinema relativos a tempo, espaço, movimento e sensorialidade. Em consonância com as atuais correntes teóricas de intermedialidade, a UC transmitirá aos estudantes a ideia de que o cinema sempre foi híbrido, mesmo quando procurava divergir das outras artes. Por seu turno, as "outras" artes sempre se influenciaram mutuamente.

Cada aula será sobre um tópico específico, em regime de palestra viuslamente ilustrada:

1. Noções teóricas sobre intermedialidade (multi-, inter-, trans-), transposição medial.
Artes como "media" qualificados. Fusão das artes. Remediação.
2. Performances multimédia.
Movimento e estatismo: "tableaux vivants".
3. Teatro "site specific" e imersivo.
A construção de mundos, a participação do público, artifício.
4. Teatro de marionetas, teatro de objectos.
Quando o movimento se tranforma em arte, a manipulação.
5. Adaptação: Shakespeare intermedial.
Do texto (literatura) ao palco (teatro) e à tela (cinema).
6. Ópera, pós-ópera e ópera filmada.
Emoção e prazer estético; captura em "live feed".
7. Screendance: corporealidade e sensualidade no espaço.
O corpo como ferramenta artística, moldado pela câmara.
8. Hibridismo musical.
Do tango como multiforma ao metamusical sauriano.
9. Obra de Arte Total.
O conceito de "Gesamtkunstwerk" de Richard Wagner.
10. Instalações: o ecrã e a luz na confluência das artes.

CURRICULAR UNIT

- 3 ECTS CREDITS

Intermediality and Performance Arts

This course approaches cinema from a technical and artistic standpoint (as a "qualified medium"), analyzing its intrinsic properties. The aim is to position cinema in the landscape of the arts, establishing connections. From the expression "Seventh Art", coined by Canudo, to the concept of total art, advocated by several commentators, students will familiarize themselves with the debate cinematic specificity vs. artistic symbiosis. They will get to know cinematic features pertaining to time, space, movement, and sensoriality. In tune with the most recent theoretical output on intermediality, the course aims to convey the idea that cinema has always

been a hybrid medium, even when it was trying to set itself apart from the other art forms. In turn, the other art forms have always influenced one another.

Each class will be a lecture on a specific topic, amply illustrated:

- 1. Theoretical notions on intermediality (multi-, inter-, trans-), medial transposition.
Art forms as qualified media. Art fusion. Remediation.*
- 2. Multimedia performance.
Motion and stasis: "tableaux vivants".*
- 3. Site specific and immersive theatre.
The construction of worlds, the audience participation, artifice.*
- 4. Puppet theatre, theatre with objects.
When motion becomes art, hand manipulation.*
- 5. Adaptation: Intermedial Shakespeare.
From the text (literature) to the stage (theatre) to the screen (cinema).*
- 6. Opera, post-opera, and filmed opera.
Emotion and aesthetic pleasure; live feed capture.*
- 7. Screendance: corporeality and sensuality in space.
The body as artistic tool, shaped by the camera.*
- 8. Musical hybridity.
From the tango as a multiform to the Saurian metamusical.*
- 9. The total work of art.
Richard Wagner's concept of "Gesamtkunstwerk".*
- 10. Installation art: the (multi-)screen and light at the intersection.*