

MESTRADO EM ARTES DO SOM E DA IMAGEM

Fotografia de Cecília Oliveira

ENQUADRAMENTO

Fotografias de Cecília Oliveira

O mestrado em Artes do Som e da Imagem promove o desenvolvimento de competências criativas e técnicas nas áreas expressivas e tecnológicas que o compõem, Cinema e Vídeo, Fotografia, Som, e estimula metodologias de investigação e exploração das matérias do som e da imagem e das suas diferentes combinatórias, para lá dos dispositivos convencionais.

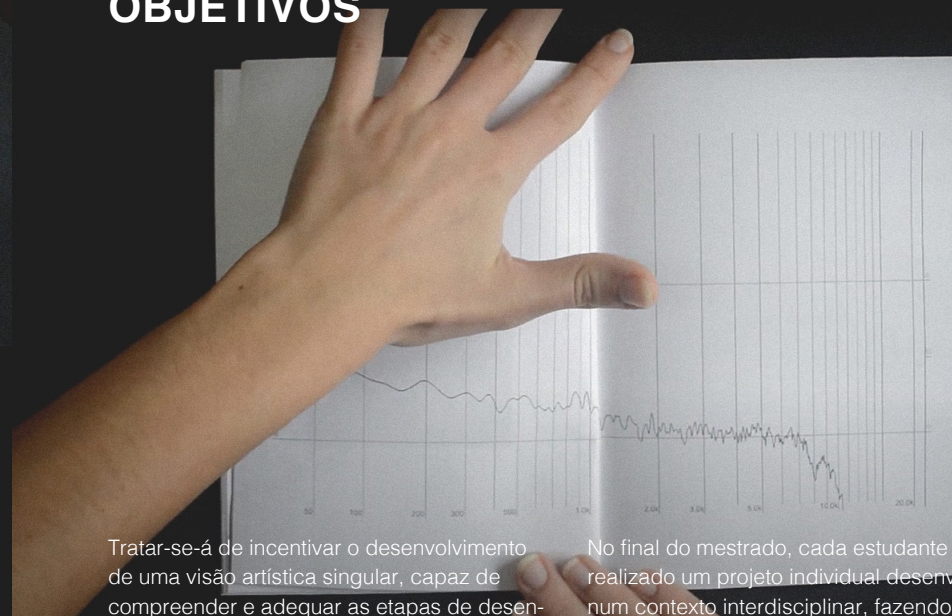
Aquilo que define este ciclo de estudos e que o posiciona como uma oferta singular é a articulação entre uma formação profissional especializada ao nível das tecnologias áudio-visuais e a criação artística contemporânea, como modo de unificar a sua estratégia científica e pedagógica.

Abarca ainda a ideia do criador como alguém que se define em contraposição aos confinamentos disciplinares, pela capacidade de domínio rigoroso e altamente qualificado da multiplicidade de elementos e meios que convoca e que atravessam a sua prática e todo o processo de trabalho criativo, desde a componente de investigação e conceção artística, até à realização tecnológica e de disseminação, aprofundando a interligação irreduzível entre estas dimensões.

O mestrado em Artes do Som e da Imagem visa promover a formação de criadores que pretendam definir uma prática artística singular no âmbito das artes do som e da imagem, explorar modelos de produção flexíveis e criar uma abordagem focada nas estratégias artísticas mobilizadas, num âmbito especializado, ou no das passagens entre vários territórios. O mestrado pretende cobrir um vasto conjunto de tecnologias e de modos de expressão: do

cinema e vídeo - seja ficção, documentário, filme ensaio, cinema experimental ou animação - às artes sonoras e à fotografia, passando pela performance e pelas práticas de instalação, sem se esgotar neles. Mais do que em fórmulas profissionais fixas, a ênfase está no estímulo de um envolvimento criativo consequente, crítica e tecnicamente sustentado, durante o processo de trabalho.

OBJETIVOS

Tratar-se-á de incentivar o desenvolvimento de uma visão artística singular, capaz de compreender e adequar as etapas de desenvolvimento do projeto em Artes do Som e da Imagem - desde as metodologias de pesquisa e processos de escrita, até às estratégias de apresentação, exposição e exibição passando pelas estruturas de realização e produção -, às necessidades precisas e únicas de cada 'objeto' a concretizar.

O ciclo de estudos garantirá um treino específico de competências profissionais nos domínios das tecnologias áudio-visuais digitais e analógicas, como meios de investigação, inovação e experimentação sonora, fotográfica e cinematográfica.

No final do mestrado, cada estudante terá realizado um projeto individual desenvolvido num contexto interdisciplinar, fazendo uso de competências técnicas, formais e conceptuais especializadas nas áreas das artes sonoras, da fotografia e do cinema e vídeo, capaz de aliar a capacidade crítica à expressão material, no panorama heterogéneo das tecnologias áudio-visuais e da criação artística contemporâneas.

PLANO DE ESTUDOS

1º ANO

S1
Projeto I
Laboratório de Criação I - Cinema e Vídeo
Laboratório de Criação I - Fotografia
Laboratório de Criação I - Artes Sonoras
Opção Temática I
Imagens e Ideias do Mundo

2º ANO

S1
Projecto III
Seminário de Investigação
Questões de Método

1º ANO

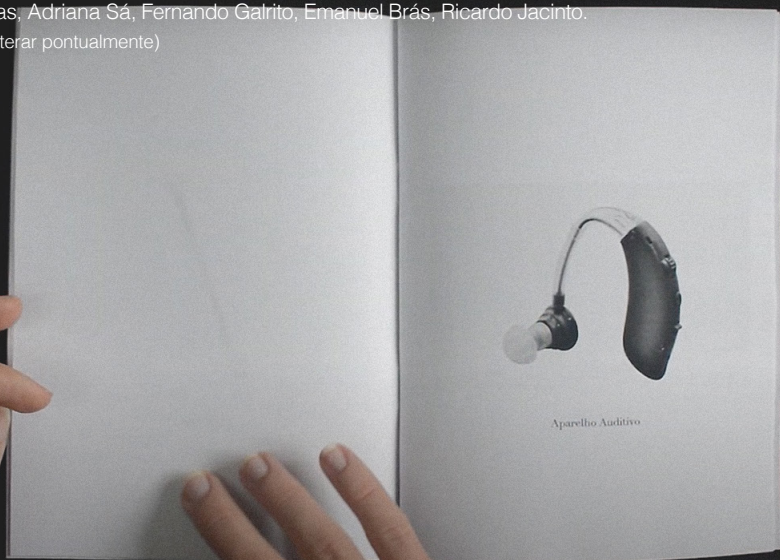
S2
Projeto II
Laboratório de Criação II - Cinema e Vídeo
Laboratório de Criação II - Fotografia
Laboratório de Criação II - Artes Sonoras
Opção Temática II
Questões e Debates do Contemporâneo

2º ANO

S2
Projecto Final

CORPO DOCENTE

Susana Duarte, Isabel Aboim, Diogo Saldanha, Diogo Alvim, Leonor Areal, Pedro Letria, André Dias, Adriana Sá, Fernando Gatrão, Emanuel Brás, Ricardo Jacinto.
(poderá alterar pontualmente)

Fotografias de Cecília Oliveira

PORQUÊ

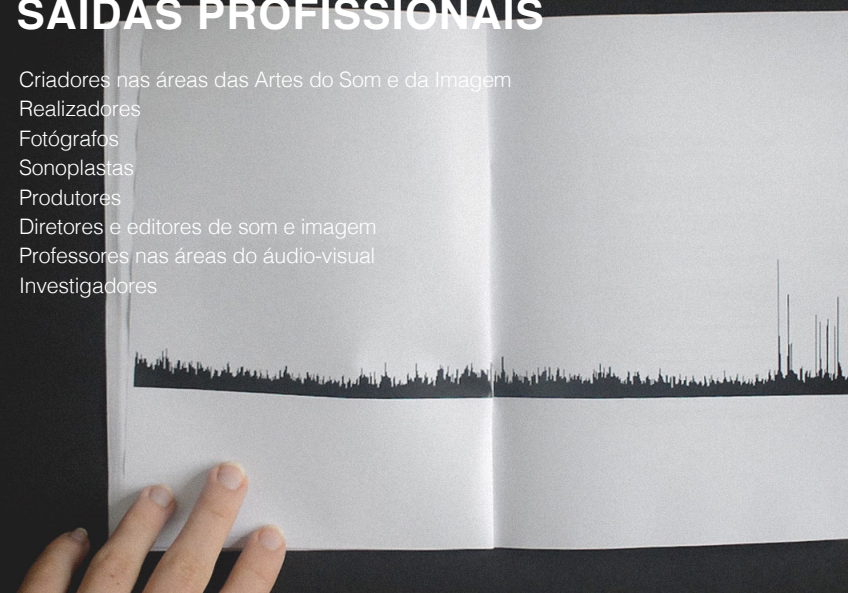
Os objetivos de aprendizagem do curso, ao conciliarem especialização e interdisciplinaridade, querem contribuir para uma formação orientada para e pelos projetos áudio-visuais, privilegiando o desenvolvimento maturado e consequente de portfólio pelos alunos, sempre que possível em articulação com projetos de investigação, e que se espera possa vir a integrar os circuitos artísticos e as redes de programação cultural. Por outro lado, apesar de centrado na vertente de criação, o mestrado supõe uma grande exigência e rigor do ponto de vista da formação tecnológica avançada ao nível das áreas áudio-visuais do cinema e vídeo, da fotografia e das artes sonoras e todos os 'métiers' técnicos que lhes estão associados, quer se trate do trabalho de direção de fotografia, do desenho de luz ou da captura e gravação de som, de dar forma a uma estrutura narrativa, de usar as técnicas de pós-produção de imagem e som, de

exposição e revelação fotográfica, de design de som e programação e composição sonora. Neste sentido, no final do mestrado os alunos estarão aptos a exercer profissionalmente funções técnicas e criativas associadas às áreas tecnológicas áudio-visuais.

O curso contará com a participação de docentes especializados e com a presença pontual de convidados, seja nas disciplinas de Projeto, seja na de Seminário, de modo a incentivar, em articulação com os temas e preocupações do mestrado, o diálogo com artistas, cineastas, fotógrafos, filósofos, antropólogos, sociólogos e investigadores, e a enriquecer as sessões de apresentação dos projetos, nas várias fases do seu desenvolvimento, com as intervenções de especialistas convidados, proporcionando um espaço alargado de discussão, crítica e análise das decisões dos alunos-criadores.

SAÍDAS PROFISSIONAIS

Criadores nas áreas das Artes do Som e da Imagem
Realizadores
Fotógrafos
Sonoplastas
Produtores
Diretores e editores de som e imagem
Professores nas áreas do áudio-visual
Investigadores

ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN DE CALDAS DA RAINHA

Criada em 1990, a Escola Superior de Artes e Design (ESAD.CR) está integrada num Campus generosamente arborizado, a pouca distância do centro das Caldas da Rainha, cidade com um vasto património artístico e cultural, e apresenta-se como uma escola vocacionada para a formação, criação e investigação no espectro alargado das artes plásticas, artes performativas, design, produção audiovisual e tendências emergentes na área dos novos media.

A oferta formativa da escola combina uma abordagem que explora lógicas de aprendizagem e de desenvolvimento experimental, com uma investigação crítica sobre a receção das criações artísticas, favorecendo percursos autónomos de autoria/criação individual e coletiva. Nessa formação, a instituição assume como prioridade estratégica o desenvolvimento de formas de transferência, integração e inscrição dessas criações e desse conhecimento na sociedade e nos processos/instituições culturais. Essa passagem, do laboratório da criação para o mundo dos públicos e das instituições, é uma tarefa essencial na valorização económica, educativa e política da criação artística e cultural.

Empenhada em processos de internacionalização e de criação de conhecimento, a escola desenvolve um vasto conjunto de atividades e eventos (exposições, conferências, workshops, aulas abertas, cursos de curta duração, etc.) na área do design e das artes. Através da aprendizagem e desenvolvimento de metodologias de investigação e de projetos com empresas e instituições da área promovem-se linhas de investigação associadas a práticas profissionais responsáveis e interventivas nos processos sociais e de produção do mundo globalizado.

A qualidade das criações e produções desenvolvidas nos vários cursos, de licenciatura e mestrado, assim como a participação dos estudantes e docentes em concursos, exposições, festivais e projetos nacionais e internacionais, têm sido reconhecidos de forma unânime pelo seu mérito e também através de inúmeros prémios. A escola tornou-se uma referência no panorama do ensino artístico nacional, tendo vindo a conquistar progressivamente um lugar ao lado de algumas das melhores instituições europeias.

OFICINAS/LABORATÓRIOS/ESTÚDIOS

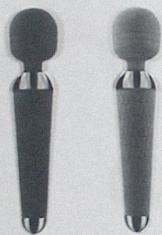
A ESAD.CR dispõe de espaços e equipamentos especificamente dedicados à criação e produção de projetos audiovisuais e do apoio permanente de técnicos superiores especializados na área, em horário diurno e pós-laboral.

O laboratório de audiovisuais dispõe de uma vasta gama de equipamento audiovisual, requisitável pelos estudantes, para registo e captação de som e imagem, estações de trabalho AV equipadas com software de edição de imagem e som, e pós-produção vídeo e áudio (Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Final Cut, DaVinci Resolve, Pro Tools, entre outros), tendo ainda dois laboratórios equipados e dedicados à fotografia analógica e aos processos fotográficos alternativos.

Existem também estúdios dedicados à captação e edição de som, vídeo e fotografia, dotados de equipamento luminotécnico, equipamento de sonoplastia, mesas de mistura e sistemas de edição de som e imagem.

A oficina digital (impressão gráfica), os laboratórios de animação digital e prototipagem 3D, assim como as oficinas de gravura e serigrafia, madeiras e metais, são utilizáveis por toda a comunidade académica.

MESTRADO EM ARTES DO SOM E DA IMAGEM

Vibrações

Ondas

www.ipleiria.pt
www.esad.ipleiria.pt

ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E DESIGN

(CALDAS DA RAINHA) . Campus 3

Rua Isidoro Inácio Alves de Carvalho

2500 - 321 Caldas da Rainha - Portugal

Tel.: (+351) 262 830 900

Email: esad@ipleiria.pt

Fotografias de Cecília Oliveira