PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL – MESTRADO/DOUTORADO

2023/1

PLANO DE ENSINO

DISCIPLINA: Narrativas *Gráficas***:** HQs e zines como artes
Código: ACV (preenchido pela secretaria)
Dia da semana: quarta-feira
Horário: 14h às 17h40
Docente(s) Responsável (eis): Gazy Andraus e Cláudio Aleixo Rocha

Número de Créditos: 04	**Carga Horária: 64** horas /aula
Aulas Teóricas : 30 horas/aula	**Aulas Práticas : 34** horas/aula

EMENTA
Investigação teórico-prático de HQs e Zines. Processos de criação, estudo de articulações entre teorias, narrativas, linguagens, técnicas, materiais e suportes na produção das poéticas artísticas e visualidades, especialmente nas narrativas gráficas visuais dos quadrinhos e fanzines. Investigação e temas pertinentes: 2.1 Estudos Culturais, representatividade, identidade, (auto)biografia em HQs e Zines 2.2 Narrativas gráficas: HQs, tiras, charges e cartuns (caricaturas) 2.3 *Design* social em HQs e Zines – representatividade, causas sociais, inclusão

TEMÁTICA
Narrativas *Gráficas***:** HQs e zines como artes: A disciplina teórico-prático, aborda o universo das narrativas gráficas visuais artísticas das histórias em quadrinhos (HQs) de autor e dos zines artísticos e seus alcances expandidos. Pretende-se traçar um sucinto histórico-conceitual referenciado acerca das 2 modalidades (HQs e zines), seus imbricamentos e seus desenvolvimentos que se locupletam em que os 2 professores da áreas da linha B do PPGACV da FAV/UFG trarão amostragens nas respectivas áreas (e trabalhos autorais) das duas artes a fim de munir os discentes o máximo possível de informações e imagéticas artísticas. Os quadrinhos como narrativa gráfica e sua diversidade (charges, cartuns e tiras de humor) e representatividade (incluindo sociais, identitários e biográficos). Abordagens de diferentes técnicas, processos de criação (poéticas artísticas) e expressividades gráficas em narrativas nas HQs e zines (artezines) e suas diversidades como mídias artísticas imagético-textuais, abarcando temas e formatos distintos com liberdades criativas e autorais. Ambas as artes podem se imbricar, ainda mais em seus conceitos artísticos que vêm se ampliando, como nos quadrinhos autorais e zines expandidos. Tal reconhecimento e aplicação das HQs e dos zines e suas variantes na forma e conteúdo aplicados ao design social, auxiliam assim, como bojo teórico e prático, no desenvolvimento de percepções e aptidões artísticas, muitas vezes estagnadas ou engessadas pelo *status quo* - social e/ou acadêmico - limitado a um cotidiano formal e cartesianamente obliterante, ampliando os conhecimentos teóricos, mas também práticos, dos discentes.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
Principais: Oferecer conhecimento e conceituação acerca do universo artístico das HQs e dos (arte) zines e seus campos intrinsecamente coligados, bem como propiciar a elaboração de uma HQ autoral como publicação independente (física ou virtual), tal qual um zine. **Secundários:** Adquirir conhecimentos acerca do potencial deflagrador social e fraternal, criativo e autoral dos quadrinhos e zines, bem como pesquisar e aplicar técnicas, métodos e possibilidades de materiais, formatos e temas atinentes ao próprio trabalho artístico de cada discente da disciplina. Oferecer uma visão amplificada do próprio potencial criativo, para além do saber formal e cartesiano, próprios de um sistema padronizado, ao lidar com o *métier* de tais artes e suas variações, tanto na forma, como na interdisciplinaridade e reconhecimento de seu conteúdo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Cronograma de Trabalho: **Aula 1 – (19/04/23)** Apresentação dos discentes e apresentação da disciplina: ementa, conteúdo e avaliações **Aula 2 – (26/04/23)** Cláudio – introdução às Narrativas Gráficas e **Aula 3 – (03/05/23)** Gazy - conceito e histórico de Fanzines, zines e biograficzines e sua evolução até os atuais artezines; **Aula 4 – (10/05/23)** Cláudio – Linguagem das HQs **Aula 5 – (17/05/23)** Cláudio – Atividade em aula, voltada aos processos criativos à produção de HQs (prática) **Aula 6 – (24/05/23)** Gazy –Zines, formatos e temas **Aula 7 – (31/05/23)** Gazy – Elaboração em aula, de um pré-zine (atividade prática) **Aula 8 –(07/06/23)** Cláudio – Estudos culturais, design social e sua aplicação nas HQs **Aula 9 – (14/06/23)** Gazy – Eventos, zinetecas e as pesquisas da área zines e aplicação aos zines **Aula 10 –(21/06/23)** Pré-apresentação de projetos pelos alunos **Aula 11 – (28/06/23)** Autor convidado que trilha nas 2 artes: Ciberpajé (aka Edgar Franco) para falar sobre processos criativos de HQs de autor, HQtrônicas e artezines. **Aula 12 – (05/07/23)** Orientações de Cláudio e Gazy à produção das HQ/Zines dos discentes **Aula 13 –(12/07/23)** Orientações de Cláudio e Gazy à produção das HQ/Zines dos discentes **Aula 14 –(19/07/23)** Orientações de Cláudio e Gazy à produção das HQ/Zines dos discentes **Aula 15 – (26/07/23)** Apresentação final (entrega) dos HQ/Zines dos discentes Obs.: é necessário que seja uma sala com pranchetas e com projetor e som (ex.: 32, 34, 36 ou 38)

METODOLOGIA DE ENSINO

(Informação resumida de como será desenvolvido o programa, com especificação dos recursos didáticos a serem empregados em aula)
Teórico (parte 1): com amostragem de HQs de autor e fanzines artísticos. Além disso, estudos via textos e excertos de livros teóricos e vídeos documentários acerca das 2 mídias e seus imbricamentos; Prática (parte 2): elaboração de atividades práticas artísticas, que contribuam para a finalização de uma HQ/Zine autoral.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
(Descrição sobre os instrumentos de avaliação que serão utilizados, com os critérios para obtenção do resultado final)
As avaliações se darão em duas partes (a e b): a) criatividade e experimentação dos materiais aplicados na elaboração visual e narrativa da HQZine experimental, em sala de aula; b) criação, montagem e finalização da HQ/Zine autoral artística. Com isso, o rendimento será avaliado assim: Parte a): 40% da nota Parte b): 60% da nota

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (entre 8 a 12 indicações bibliográficas)
ANDRAUS, Gazy e MAGALHÂES, Henrique. **Fanzines, artezines e biograficzines – publicações mutantes** (orgs.). Série Desenrêdos, nº14. e-book. Goiânia: FAV-UFG, 2021. Disponível em: <https://culturavisual.fav.ufg.br/p/6214-colecao-desenredos>, Direto: <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/459/o/Desenredos_14.pdf> e/ou: < https://marcadefantasia.com/parceiros/fanzines-publicacoesmutantes/fanzines-publicacoesmutantes.htm> ou Direto: <http://bit.ly/fanzines-publicacoesmutantes> ANDRAUS, Gazy. "Minhas experiências no ensino com os criativos fanzines de histórias em quadrinhos (e outros temas)." In **Histórias em Quadrinhos e Práticas Educativas: o trabalho com universos ficionais e fanzines**" SANTOS NETO, Elydio dos; SILVA, Marta Regina Paulo da. (orgs.). São Paulo: Criativo, 2013, pp 82-93, ISBN: 978 85 8258 023 3. (capítulo de livro). ANDRAUS, Gazy; SANTOS NETO, Elydio dos. Dos Zines aos BiograficZines: compartilhar narrativas de vida e formação com imagens, criatividade e autoria. In MUNIZ, Cellina (org.). **FANZINES – Autoria, subjetividade e invenção de si.** Fortaleza/CE: Editora UFC, 2010. CHINEN, Nobu. **Linguagem HQ. Conceitos básicos.** São Paulo: Criativo, 2011. DANTON, GIAN. **O roteiro nas histórias em quadrinhos**. João Pessoa: Marca de Fantasia, 2010. Disponível em: https://marcadefantasia.com/livros/quiosque/roteironashq/roteironashq2ed.pdf MAGALHÃES, Henrique. **O que é fanzine.** Ed. Brasiliense: São Paulo, 1993. MAGALHÃES, Henrique**. Pedras no Charco-Resistência e perspectivas dos fanzines.** Série Quiosque, 50. João Pessoa: Marca de Fantasia, 2018. ROCHA, Cláudio Aleixo. Design gráfico social e ativista e o engajamento narrativo nas histórias em quadrinhos: Relato de uma experiência didática e reflexiva. In: Revista Imaginário!, n. 24, vol. 1. Paraíba, p. 7-53, 2022. Disponível em: https://marcadefantasia.com/revistas/imaginario/imaginario21-30/imaginario24/imaginario24.html ROCHA, Cláudio Aleixo. Histórias em Quadrinhos, Estudos Culturais e o Design Social: Narrativas

de resistência. In: Revista Educação Gráfica, n. 2, vol. 25. Bauru, SP, 2022, p. 7-24.

SNO, Márcio *et al*. **Zines no Cárcere.** Paraíba: Marca de Fantasia, 2020, 2020. Disponível em: <https://www.marcadefantasia.com/livros/quiosque/zinesnocarcere/zinesnocarcere.html>. Acesso em 22/06/2021.

THOMAS, Susan E. Value and Validity of Art Zines as an Art Form. **Art Documentation - Journal of the Art Libraries Society of North America**. Volume 28, Number 2 | Fall 2009. https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/adx.28.2.27949520 e http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/adx.28.2.27949520 (link direto)

WRIGHT, Fred. História e características dos zines – parte 1 (01/04/2010) e 2 (07/04/2010) (trad. Douglas Utescher). 07/04/2010. Disponíveis em: https://ugrapress.wordpress.com/2010/04/01/historia-dos-zines/#:~:text=Como%20os%20zines%2C%20os%20primeiros,e%20interesse%20de%20seus%20editores e https://ugrapress.wordpress.com/2010/04/07/caracteristicas-dos-zines/

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AMARAL, Yuri. **Fanzines - reflexões sobre cultura, memória e internet**. Foz do Iguaçu: EDUNILA, 2018. http://dspace.unila.edu.br/123456789/3587 , http://dspace.unila.edu.br/bitstream/handle/123456789/3587/fanzines.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ANDRAUS, Gazy. **As Histórias em Quadrinhos como informação imagética integrada ao ensino universitário.** Tese de doutorado. USP: São Paulo, 2006. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27154/tde-13112008-182154/ . Acesso em: 10/02/2019.

ANDRAUS, Gazy. "ZINES e ARTEZINES: A ARTE DAS PUBLICAÇÕES PARATÓPICAS", nos **Anais do 28º Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes** – ANPAP com o tema "Origens". Goiânia: Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP), 2019. ISSN: 2175-8212. Comitê CPA (Poéticas Artísticas) p.2305-2322. Link direto: Disponível em: <http://anpap.org.br/anais/2019/PDF/ARTIGO/28encontro ANDRAUS_Gazy_2305-2322.pdf> Acesso em 10/04/2020.

BATEY, Jackie Dr. Art-Zines, The Self-Publishing Revolution: The Zineopolis Art-Zine Collection. Paper specifically about **Zineopolis - the art zine collection at the University of Portsmouth UK**, curated by Dr Jackie Batey. Disponível em: <www.zineopolis.blogspot.co.uk>. Acesso em 12/04/2019.

DANTON, Gian. **Como escrever quadrinhos**. Paraíba: Marca de Fantasia, 2015.

DUNCOMBE, Stephen. **Notes from Underground Zines and the Politics of Alternative Culture**. Bloomington: Microcosm Publishing, 1997.

EISNER, Will. Quadrinhos e arte sequencial: Princípios e práticas do lendário cartunista. 4ª ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.

SNO, Márcio. **O universo paralelo dos zines**. São Paulo, SP: Timozine, 2015. 120 p.

Filmes (documentários):

FANZINEIROS do século passado. Márcio Sno. vols. 1 a 3, vídeos. São

Paulo: 2013. https://vimeo.com/19998552 , https://vimeo.com/41393497 , https://vimeo.com/67697733

GaZine. Gazy Andraus. Canal no *youtube* sobre fanzines, zines, biograficzines, art-zines, na arte e na educação. 2020-21. Disponível em: <http://tesegazy.blogspot.com/p/gazine.html>

PARA o dia nascer feliz. Direção: João Jardim. Coprodução: Globo Filmes, Tambellini Filmes, Fogo Azul Filmes. 88 min. Brasil, 2006. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nvsbb6XHu_I>; Acesso em 10/02/2018.