

Ficha de Unidade Curricular

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR:

Linguagens Visuais

DESIGNATION OF CURRICULAR UNIT:

Visual Languages

SIGLA DA ÁREA CIENTÍFICA EM QUE SE INSERE / SCIENTIFIC AREA ACRONYM

CC

DURAÇÃO / DURATION (Anual, Semestral)

Semestral

HORAS DE TRABALHO / WORK HOURS (número total de horas)

135

HORAS DE CONTACTO / CONTACT HOURS (discriminadas por tipo de metodologia adotado - T - Teórico; TP - Teórico-prático; PL - Prático e laboratorial; S- Seminário; OT - orientação tutorial)

OT:1 T:30 TP:15

ECTS

5

OBSERVAÇÕES (assinalar sempre que a UC seja optativa)

OBSERVATIONS

DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR (PREENCHER O NOME COMPLETO):

Carla Cristina Medeiros Dias Vieira - 230h

RESPONSIBLE ACADEMIC STAFF MEMBER AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT (FILL IN THE FULLNAME):

Carla Cristina Medeiros Dias Vieira - 230h

OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR (PREENCHER O NOME COMPLETO):

Maria Assunção Duarte (138h) Margarida Carvalho (46h) e Rita Taborda Duarte (46h)

OTHER ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT:

Maria Assunção Duarte (138h) Margarida Carvalho (46h) e Rita Taborda Duarte (46h)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES):

Esta unidade curricular visa dotar os alunos de instrumentos conceptuais que possibilitem uma visão e uma reflexão crítica sobre a imagem, ao mesmo tempo que lhes fornece instrumentos para a sua análise e interpretação e onde se irão adquirir e desenvolver ferramentas para a descodificação dos vários tipos de imagens. Pretende-se assim desenvolver um quadro de referências teóricas e métodos de análise com o objetivo de criar uma sistematização da experiência visual.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

This curricular unit aims to endow students with conceptual tools that enable a vision and a critical reflection on the image, providing them at the same time with tools for its analysis and interpretation where tools for decoding the various types of images will be acquired and developed. The aim is thus to develop a framework of theoretical references and analytical methods in view of creating a systematization of visual experience.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

Introdução à Análise da Imagem

1. A noção de linguagem visual
2. A materialidade da imagem
3. Os princípios da teoria geral da imagem
4. A relação imagem e real
5. A representação da imagem isolada

Pintura

1. A pintura da Pré-História ao Realismo
2. Os géneros na pintura

Fotografia

1. A invenção da fotografia
2. A fotografia documental
3. O modernismo e a fotografia artística: o Dadaísmo e o Surrealismo na fotografia

Cinema

1. As origens do cinema. A duração e a imagem cinematográfica
2. A clareza narrativa e o cinema clássico de Hollywood
3. O plano cinematográfico: o ponto de vista, o campo, o fora de campo e o quadro

Media digitais

1. Imagem digital, simulação e interatividade
2. A Cultura da Participação e as Artes Digitais Participativas
3. Linguagens visuais em ambientes digitais: o modelo *mashup*, o multimédia e o *transmedia*.

SYLLABUS:

Introduction to Image Analysis

1. The notion of visual language
2. The image materiality
3. The principles of the general theory of the image
4. The relationship between image and real
5. The representation of the isolated image

Painting

1. Painting from Prehistory to Realism
2. Genres in painting

Photography

1. The invention of photography;
2. Documentary photography;
3. Modernism and artistic photography: Dadaism and Surrealism in photography.

Cinema

1. The origins of cinema. Duration and the cinematographic image;
2. Narrative clarity and the classical Hollywood cinema;
3. The cinematographic shot: point of view, onscreen space, offscreen space and the image's border;

Digital media

1. Digital image, simulation and interactivity;
2. The Culture of Participation and the Participatory Digital Arts
3. Visual languages in digital environments: the models of mashup, multimedia and transmedia.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR:

De forma a atingir os objetivos de aprendizagem são estudadas e discutidas várias abordagens teóricas que fornecem os instrumentos conceituais necessários à compreensão e reflexão do discurso em torno da imagem.

DEMONSTRATION OF THE SYLLABUS COHERENCE WITH THE CURRICULAR UNIT'S OBJECTIVES:

In order to achieve the learning objectives are studied and discussed various theoretical approaches that provide the conceptual tools necessary to understand and reflect the discourse around the image.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

Combinação entre a metodologia expositiva e ativa. Aulas com componente de exposição da matéria lideradas pelo docente com participação ativa dos alunos. Análise e realização de casos práticos.

A avaliação será efetuada de forma periódica e consistirá num teste individual (com ponderação de 60%) e num trabalho de grupo (com ponderação de 40%).

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

Active and expositive methodology in classes, with active participation of students.

Analysis of practical cases.

The evaluation will be conducted on a periodic basis and consist in one test (weighted 60%) and a group work (with a weighting of 40%).

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR:

A metodologia de ensino, através de trabalhos aplicados aos vários tipos de imagem, irá permitir a aproximação às bases conceituais de análise da imagem.

DEMONSTRATION OF THE COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODOLOGIES AND THE LEARNING OUTCOMES:

The teaching methodology, through works applied to the various types of image, will allow the approximation to the conceptual bases of image analysis.

**BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL:
MAIN BIBLIOGRAPHY:**

Acaso, M. (2006) *El Lenguaje Visual*, Barcelona: Paidós.

Almeida, C. S. e Fernandes, C. M. (eds.) (2014) *O Lápis Mágico: Uma História da Construção da Fotografia*. Lisboa: Instituto Superior Técnico Press.

Amar, P. (2001) *História da Fotografia*. Lisboa: Edições 70.

Aumont, J. (2009) *A Imagem*. Lisboa: Texto & Grafia.

Aumont, J. et al. (2002) *A Estética do Filme*. São Paulo: Papyrus Editora.

Arcari, A. (1980) *A Fotografia e As Formas, os Objectos, o Homem*, Lisboa: Edições 70.

Barnes, J. S. (2006) *Que son las Imagenes?* Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia.

Bauret, G. (2015) *A Fotografia*. Lisboa: Edições 70.

Berger, J. (2001). *Modos de Ver*. col. Arte & Comunicação, Lisboa: Edições 70.

Bürger, P. (1993) *Teoria da Vanguarda*. Lisboa: Vega.

Cadet, C. e Charles, R. (2004) *La Communication par L'image*. Paris: Nathan.

Carvalho, M. (2014) *A Obra e Faça-você-mesmo: Estética da Participação nas Artes Digitais*. Tese de Doutoramento, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. [Internet] Disponível no repositório online da Universidade Nova de Lisboa.

Cardoso, F.L (2014) *A Fotografia Documental na Imprensa Nacional: o Real e o Verosímil*, tese de doutoramento em Ciências da Comunicação, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa.

Debray, R. (2000) *Vida y Muerte de la Imagen-Historia de la Mirada en Occidente*, Col. Paidós Comunicación, Barcelona: Paidós.

Dubois, P. (1992) *O Acto Fotográfico*, col. Comunicação & Linguagens, Lisboa: Veja.

Heller, E. (2004) *Psicologia del Color*. Barcelona: Gustavo Gili.

Hodge, S. (2012) *50 Cosas que hay que saber sobre Arte*. Barcelona: Ariel.

Henry J. (2006) *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*, New York: University Press.

Janson, H.W. (1992) *História da Arte*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Journot, M.T (2020) *Vocabulário de Cinema*. Lisboa: Edições 70.

Krauss, R. (2010) *O Fotográfico*. Barcelona: Gustavo Gil.

Manovich, L. (2001) *The Language of New Media* . Cambridge, Massachusetts: MIT Press

Meikle, G. e Young, S. (2012) *Media Convergence: Networked Digital Media in Everyday Life* . Houndmills, Basingstoke e Hampshire, Palgrave Macmillan.

Pastoreau, M. (1997) *Dicionário das Cores do Nosso Tempo* , Lisboa: Editorial Estampa.

Paul, C. (2008) *Digital Art* . Londres: Thames & Hudson.

Rouillé, A (2005) *A Fotografia: entre o Documento e a Arte Contemporânea*, São Paulo: Editora Senac, 2009.

Santaella, L. (2012) *Leitura de Imagens* . São Paulo: Editora Melhoramentos.

Terence, S.J.M. (1999), *A Realização Cinematográfica* , Lisboa: Edições 70.

Villafañe, J. e Mínguez, N. (1996) *Principios de la Teoría General de la Imagen* , Madrid: Pirámide.