

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR
NOTES ON THE CURRICULAR UNIT

Unidade Curricular Curricular Unit	Educação e Cultura Visual <i>Education and Visual Culture</i>				
Ano Letivo Academic Year	2022-2023	Obrigatória	X	Área Científica Scientific Area	AD
		Eletiva			
Ano Curricular Curricular Year	2º	Semestral	X	ECTS Credits	6
		Anual			

Contato/horas Contact Hours	Teórico Prática Theory/Practice	Orientação Tutorial Tutorial Guidance	Seminário Seminar	Estágio Internship
	51	3	0	0

Docente Responsável da UC (<i>nome completo</i>) Teacher Responsible for the Curricular Unit (<i>fullname</i>)	
Respetiva Carga Horária da UC <i>Time allocation for the C.U.</i>	
Outro Docente (<i>nome completo</i>) <i>Other teacher (fullname)</i>	
Respetiva Carga Horária da UC <i>Time allocation for the C.U.</i>	

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

(conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

- Conhecer a origem, os conceitos básicos e os estudos pioneiros da Cultura Visual;
- Entender e reconhecer a Cultura Visual como área não disciplinar de transversalidades multidisciplinares;
- Valorizar os estudos de Cultura Visual como possibilidade de ligação/conexão da academia à comunidade/sociedade por intermédio da abordagem às temáticas da vida quotidiana;
- Compreender o esbatimento/nivelamento das noções de alta e baixa cultura que os estudos de Cultura Visual pressupõem;
- Entender o conceito de intertextualidade e intericonicidade como fundamentais para os estudos de Cultura Visual.
- Inserir a Cultura Visual e o conceito de *visualidade* e *contravisualidade* em projetos educacionais da prática escolar.
- Desenvolver (micro) escrita científica em modelo de *short paper* fundamentado a partir da bibliografia de referência e de outra complementar a fornecer pelo professor.

LEARNING OUTCOMES

(knowledge, aptitudes and skills to be developed by the students)

Documento válido para certificação após impressão pelos Serviços Académicos, colocação de selo branco e assinatura do representante institucional.

Valid document for certification after setting a stamp seal and signature of the institutional representative.

- Know the origin, basic concepts and pioneering studies of Visual Culture;
- Understand and recognize Visual Culture as a non-disciplinary area of multidisciplinary transversalities;
- Valuing Visual Culture studies as a possibility of linking/connecting academia to the community/society through the approach to everyday life themes;
- Understand the blurring/levelling of the notions of high and low culture that Visual Culture studies presuppose;
- Understand the concept of intertextuality and intericonicity as fundamental to Visual Culture studies.
- Insert Visual Culture and the concept of visibility and counter-visibility in educational projects in school practice.
- Develop (micro) scientific writing in a short paper model based on the reference bibliography and another complementary one to be provided by the teacher.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. As origens da Cultura Visual. Os estudos pioneiros de John Berger e Laura Mulvey. Os Estudos Culturais, as suas implicações para os estudos de Cultura Visual;
2. A importância escolar de aprender a interpretar a Cultura Visual. Bases para uma definição de um campo transdisciplinar de conhecimento. A cultura visual como universo de significados.
3. Campo em contínua expansão de temas da Cultura Visual e as suas conexões com a vida quotidiana. Listagem de possibilidades de investigação. Exemplos de estudos de Cultura Visual. A tecnologia e o mundo digital como parte da Cultura Visual. A produção no écran nas culturas juvenis que povoam a escola.
4. Conceitos-chave da Cultura Visual (alta e baixa cultura, *prosumer*, visualidade, contravisualidade, intertextualidade).
5. Teorias críticas de apoio à fundamentação Cultura Visual (pós-modernismo, o construcionismo social, construtivismo...). Ensaio de escrita científica.

SYLLABUS

1. The origins of Visual Culture. The pioneering studies of John Berger and Laura Mulvey. Cultural Studies, its implications for Visual Culture studies;
2. The school importance of learning to interpret Visual Culture. Basis for a definition of a transdisciplinary field of knowledge. Visual culture as a universe of meanings.
3. Continuously expanding field of Visual Culture themes and their connections with everyday life. Listing of research possibilities. Examples of Visual Culture studies. Technology and the digital world as part of Visual Culture. On-screen production in the youth cultures that live the school.
4. Key Concepts of Visual Culture (high and low culture, *prosumer*, visibility, countervisuality, intertextuality).
5. Critical theories supporting the Visual Culture foundation (postmodernism, social constructionism, constructivism...). Scientific writing essay.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA UC

Esta UC procura aproximar os estudantes dos conceitos fundamentais que fazem parte da Cultura Visual (CV), conhecendo as ideias-chave assim como as origens, os pioneiros e as vozes de referência deste campo transdisciplinar de conhecimento. Desta forma, os conteúdos programáticos procuram articular os principais autores e as ideias fundamentais da CV com uma dimensão didático-pedagógica para utilização em ambiente educativo. Procura-se assim aproximar as problemáticas da CV com as grandes

temáticas estéticas e sociopolíticas que circunscrevem a vida quotidiana e a experiência diária dos alunos.

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

This UC seeks to bring students closer to the fundamental concepts that are part of Visual Culture (VC), knowing the key ideas as well as the origins, pioneers and reference voices of this transdisciplinary field of knowledge. In this way, the syllabus seeks to articulate the main authors and the fundamental ideas of the CV with a didactic-pedagogical dimension for use in an educational environment. Thus, it seeks to bring together the issues of VC with the major aesthetic and sociopolitical themes that circumscribe the daily life and daily experience of students.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA)

O desenvolvimento da UC contempla a utilização de metodologias expositivas, ativas e colaborativas/(seminário) designadamente:

- Aulas teórico-práticas, onde se apresentará uma exposição sistemática e organizada de informação considerada relevante por cada conteúdo;
- Trabalho seminal centrado sobre interpretações/análises das leituras relevantes da bibliografia básica da UC realizado pelos estudantes.
- Apresentação (em sessão modelo seminário) dos trabalhos reflexivos/críticos realizados para avaliação.

A avaliação contínua incidirá então sobre os seguintes elementos:

- Assiduidade e participação ativa e crítica nas atividades de aula (15%);
- Pequeno trabalho, short paper, unidade didática, ou vídeoclip focado em qualquer um dos conteúdos desenvolvidos na UC (55%).
- Apresentação e defesa pública do projeto realizado (30%).

O exame consistirá numa prova escrita sobre conteúdos programáticos.

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION)

The development of the CU includes the use of expository, active and collaborative methodologies/(seminar) namely:

- Theoretical-practical classes, where a systematic and organized exposition of information considered relevant for each content will be presented;
- Seminal work focused on interpretations/analysis of relevant readings of the basic CU bibliography carried out by students.
- Presentation (in a seminar model session) of the reflective/critical work carried out for evaluation.

The continuous assessment will then focus on the following elements:

- Attendance and active and critical participation in class activities (15%);
- Small work, short paper or didactic unit, video clip focused on any of the contents developed at CU (55%).
- Presentation and public defense of the project carried out (30%).

The exam will consist of a written test on the syllabus

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UC

As sessões serão de natureza expositiva e seminal onde se promoverá a discussão e o debate a partir de bibliografias selecionadas que visam o domínio conceptual dos conceitos-chave da Cultura Visual.

Esta metodologia fornecerá aos estudantes um conjunto de ferramentas críticas indispensáveis ao acompanhamento ativo das sessões e ao desenvolvimento dos trabalhos avaliativos propostos.

Será privilegiada dinamização de aulas por estudantes favorecendo o debate público aberto, promovendo-se a diversidade de leituras e enfoques críticos que se espera poderem expressar-se nos *produtos* sugeridos para avaliação - pequeno trabalho escrito (short paper ou unidade didática específica).

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

The sessions will be expository and seminal, where discussion and debate will be promoted from selected bibliographies that aim at the conceptual domain of the key concepts of Visual Culture.

This methodology will provide students with a set of critical tools that are essential for the active monitoring of sessions and the development of the proposed evaluative work.

The dynamization of classes by students will be privileged, favoring open public debate, promoting the diversity of readings and critical approaches that are expected to be expressed in the products suggested for evaluation - small written work (short paper or specific teaching unit or educational video clip).

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL MAIN BIBLIOGRAPHY

Abreu, C.; Álvarez, J & Monteles, N. (2019). O que podemos aprender das contravisualidades?, In: *Atas do 28 ANPAP, Encontro Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas* (pp.831-846) Goiânia: Universidade Federal de Goiás.

Charréu, L. (2015). Sobre a necessidade permanente de (re)definir um campo de estudo quando nos referimos à cultura visual sob uma perspetiva pedagógica. In Oliveira, M. O. (Org.) *Arte, Educação e Cultura* (pp.165-181). Santa Maria: Editora Ufsm.

Duncum, P. (2006). *Visual culture in the art classes: Case studies*. Reston: NAEA.

Freedman, K. (2003). *Teaching Visual Culture: Curriculum, aesthetics and the social life of art*. Nova Iorque: Teachers College Press.

Hernández. F. (2003). *Educación y Cultura Visual*. Barcelona: Octaedro.

Martins, R.; Tourinho, I. (2015). *Educação da cultura visual: Apendar, pesquisar, ensinar*. Santa Maria: Editora Ufsm.