

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2023-24	Ano Curricular Curricular Year	1	Período Term	S1	ECTS: 4
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	N/D			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006310] Teoria da Imagem e Cultura Visual [9006310] Image Theory and Visual Culture					
Curso Course	[8307] Licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias [8307] B. A. degree course in Visual Arts and Technologies					
Docente responsável Teacher Responsible	[50045] Leonardo Charréu					

CARGA LETIVA / LECTURING LOAD:

(T) Teóricas:	0000:00	(TC) Trabalho de Campo:	0000:00
(TP) Teórico-Práticas:	0034:00	(OT) Orientação Tutorial:	0002:00
(P) Práticas:	0000:00	(E) Estágio:	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais:	0000:00	(O) Outras:	0000:00
(S) Seminário:	0000:00		
Horas Dedicadas:			0064:00
Total Horas de Trabalho (Horas de Contacto + Horas Dedicadas:)			0100:00

DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR / ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT:

- [50034] Ana Isabel Tudela Lima Gonçalves de Sousa | Horas Previstas: 37.5h
- [50045] Leonardo Augusto Verde Reis Charréu | Horas Previstas: 65h

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

- Compreender as dimensões gráfica, ótica, perceptiva, mental e textual das imagens
- Conhecer os elementos básicos constituintes do processo semiótico (e o que pode interferir no mesmo)
- Problematizar os modelos de compreensão da imagem, as relações de degradação entre conceito e ideia e entre ideia e cópia
- Desenvolver e aperfeiçoar as dimensões de análise e interpretação crítica de imagens
- Estruturar, nas diferentes dimensões, as múltiplas mensagens visuais (implícitas e explícitas), permitindo leitura em vários suportes
- Conceber espaços visuais, mobilizando o conhecimento da gramática e da significação da imagem, nos seus suportes e na sua temporalidade

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

1. Understand the graphic, optical, perceptive, mental and textual dimensions of images;
2. Know the basic constituent elements of the semiotic process (and what may interfere with it);
3. Problematize the models of image comprehension, the degradation relations between concept and idea and between idea and copy;
4. Develop and refine the dimensions of analysis and critical interpretation of images.
5. Structure, in different dimensions, multiple visual messages (implicit and explicit), allowing reading in various media
6. Designing visual spaces, mobilizing knowledge of image ¿grammar¿ and the meaning of the image, in their supports and temporality.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. O que é uma imagem?
2. Evolução do conceito de imagem ao longo dos tempos e das diferentes culturas
3. Mensagem visual: perceção, alfabetização, literacia
4. Semiótica, o signo visual. Significação, tipos e níveis da mensagem visual.
5. Elementos da mensagem visual e diálogo entre os elementos no espaço visual: composição e contexto de inserção.
6. Interpretação (leitura) e Criação (escrita) dos signos visuais: condicionantes técnicas, sociais, institucionais, ideológicas e estéticas.
7. Reprodução e manipulação da imagem
8. Análise de imagens, dos seus suportes e funções.
9. Conceção e criação de espaços visuais.
10. O futuro da imagem

SYLLABUS:

1. What is an image?;
2. Evolution of the concept of image over time and different cultures;
3. Visual message: perception, literacy;
4. Semiotics, the visual sign. Meaning, types and levels of the visual message.
5. Elements of visual message and dialogue between elements in visual space: composition and insertion context.
6. Interpretation (reading) and creation (writing) of visual signs: technical, social, institutional, ideological and aesthetic constraints.
7. Image reproduction and manipulation
8. Analysis of images, their supports and functions.
9. Design and creation of visual spaces.
10. The future of the image

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

Através da discussão do conceito de imagem, bem como da análise de uma multiplicidade de imagens ζ considerando as suas múltiplas significações históricas e culturais e os mecanismos subjacentes à percepção, alfabetização e literacia visual ζ , é possível perceber o conjunto de relações que se estabelecem entre o conceito, a ideia e a cópia nos diferentes modelos de compreensão abordados.

Por outro lado, uma abordagem às questões que integram a gramática visual, articulando noções desenvolvidas pela semiótica, com aspetos práticos da composição/ contextualização, manipulação e análise das imagens ζ tendo em conta a sua materialidade e temporalidade ζ permite a aquisição de ferramentas para uma leitura da imagem, conceção e criação de espaços visuais ζ em vários suportes ζ , compreendendo as suas múltiplas dimensões e condicionantes técnicas, sociais, institucionais, ideológicas e estéticas.

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

Through the discussion of the concept of image, as well as the analysis of a multiplicity of images - considering its multiple historical and cultural meanings and the mechanisms underlying perception, literacy and visual literacy - it is possible to perceive the set of relationships that are established between the concept, the idea and the copy in the different models of comprehension approached.

On the other hand, an approach to the issues that integrate visual grammar, articulating notions developed by semiotics, with practical aspects of composition / contextualization, manipulation and analysis of images - considering their materiality and temporality - allows the acquisition of tools for a image reading, conception and creation of visual spaces - in various supports -, including its multiple dimensions and technical, social, institutional, ideological and aesthetic constraints.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

O desenvolvimento da UC contempla a utilização de metodologias expositivas e ativas, designadamente:

- Aulas teóricas, que contemplam a exposição sistemática e organizada da informação pelo docente;
- Debates alargados ao grande grupo;
- Trabalho em pequenos grupos centrado sobre tarefas e problemas relativos aos domínios temáticos;
- Dinamização de aulas pelos próprios estudantes.

No âmbito da UC, estão previstos os regimes de avaliação contínua ou avaliação por exame.

A avaliação contínua incidirá sobre os seguintes elementos:

- Participação ativa e crítica no desenvolvimento das atividades (10%);
- Responsabilização e envolvimento nas tarefas realizadas individualmente ou em grupo (30%);
- Trabalho escrito ou prático sobre a matéria dada, a realizar no final da unidade (60%).

O exame consistirá numa prova escrita sobre todos os conteúdos programáticos.

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

The development of the UC includes the use of expository and active methodologies, namely:

- Theoretical classes, which contemplate the systematic and organized exposition of the information by the teacher;
- Debates extended to the large group;
- Work in small groups focused on tasks and problems related to thematic domains;
- Dynamization of classes by the students themselves.

Within the scope of the UC, there are continuous assessment or exam assessment schemes.

Continuous assessment will focus on the following elements:

- Attendance and active and critical participation in the development of teaching activities (10%);
- Involvement and accountability in tasks performed individually or in groups (30%);
- Written work (or a practical one) on the given subject, to be carried out at the end of the unit (can be done in groups) favoring one of the syllabus 5, 6,7 and 8. (60%).

The exam will consist of a written test on all syllabus.

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

A exposição sistemática e organizada da informação pelo docente (com base em vários recursos audiovisuais, multimédia, bibliográficos, etc.), recorrendo à análise de imagens que abrangem um arco cronológico alargado e envolvem múltiplas dimensões e contextos culturais, possibilita uma problematização de diferentes modelos de compreensão da imagem, atendendo às relações que se estabelecem entre conceito e ideia e ideia e cópia.

Simultaneamente, esta metodologia fornece aos estudantes um conjunto de ferramentas indispensáveis para o desenvolvimento de trabalhos realizados individualmente e/ou em grupo, que, incidindo na conceção /estruturação de múltiplas mensagens e espaços visuais, mobilizam o conhecimento da gramática e significação da imagem, na sua materialidade e temporalidade, permitindo, finalmente, a realização de leituras em suportes variados.

A dinamização de aulas pelos alunos permite que estes constatem, em debate alargado, a diversidade de leituras subjacentes aos espaços visuais por si concebidos.

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

Systematic and organized exposure of information by the teacher (based on various audiovisual, multimedia, bibliographic resources, etc.), using the analysis of images that cover a wide chronological arc and involve multiple dimensions and cultural contexts, allows a problematization of different models. understanding the image, taking into account the relationships that are established between concept and idea and idea and copy.

At the same time, this methodology provides students with a set of indispensable tools for the development of work done individually and / or in groups, which, focusing on the design / structuring of multiple messages and visual spaces, mobilize knowledge of image grammar and image meaning, its materiality and temporality, allowing, finally, the reading in varied supports.

The dynamization of classes by students allows them to see, in a wide debate, the diversity of underlying readings, related to the research work and / or the visual spaces designed by them.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

- Bonnici, P. (2000) *Linguagem visual: O misterioso meio de comunicação* . Lisboa: Destarte.
- Coren, S., Ward, L. M. & Enns, J. T. (2001) *Sensación y percepción*. México: McGraw Hill.
- Estrock, E.J. (1994) *The reader's eye: Visual imaging as reader response* . Baltimore, MD: The John Hopkins University Press.
- Ferín, I. (2002) *Comunicação e culturas do quotidiano* . Lisboa: Quimera.
- Gombrich, E. H. (2000) *The uses of images* . Londres: Phaidon.
- Joly, M. (2002) *A imagem e a sua interpretação* . Lisboa: Edições 70
- Joly, M. (2019) *Introdução à Análise da Imagem*. Lisboa: Edições 70.
- Mangel, A. (2020). *Ler imagens: O que pensamos quando olhamos para arte*. Lisboa:Ed. 70
- Martins, R. & Tourinho, I. (2016). *Culturas das imagens*. Santa Maria: Edufsm.
- Mirzoeff, N. (2003) *Una introducción a la cultura visual* . Barcelona: Paidós.
- Mitchell, W.J.T (1986) *Iconology, image, text, ideology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rampléy, M. (2005) *Exploring visual culture*. Edinburgh: Edinburgh University Press.