

UNIDADE CURRICULAR CURRICULAR UNIT

Ano Letivo Academic Year	2025-26	Ano Curricular Curricular Year	1	Período Term	S2	ECTS:	6
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	N/D				
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006622] Educação e Cultura Visual						
Curso Course	[6405] Mestrado em Ensino de Educação Visual e Tecnológica no Ensino Básico [6405] Master's degree in Teaching Visual Arts and Technology in Basic Education						
Docente responsável Teacher Responsible	[50045] Leonardo Charréu						

CARGA LETIVA / LECTURING LOAD

Horas de Contacto		T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Presencial/Contact		-	-	-	-	-	-	-	-
À Distância	Sínc./Synch.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Assínc./Asynch.	-	-	-	-	-	-	-	-
Legenda: Ensino teórico (T); Ensino teórico-prático (TP); Ensino prático e laboratorial (PL); Trabalho de campo (TC); Seminário (S); Estágio (E); Orientação tutorial (OT); Outra (O);									
		Presencial/Contact				Distância/Remote			
% de horas de contacto/contact hours		0%				0%			

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

[50045] Leonardo Augusto Verde Reis Charréu | Horas Previstas: 52.5h

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E A SUA COMPATIBILIDADE COM O MÉTODO DE ENSINO (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)

1-Conhecer a origem, os conceitos-chave básicos e os estudos pioneiros da Cultura Visual; 2-Entender e reconhecer a Cultura Visual como área não disciplinar de transversalidades multidisciplinares; 3-Valorizar os estudos de Cultura Visual como possibilidade de ligação/conexão da academia à comunidade/sociedade por intermédio da abordagem às temáticas (mesmo as mais controversas) da vida quotidiana, como as que advém da inteligência Artificial, na sua dimensão visual; 4-Compreender o esbatimento/nivelamento das noções de alta e baixa cultura que os estudos de Cultura Visual pressupõem; 5-Entender o conceito de intertextualidade e intericonicidade como fundamentais para os estudos de Cultura Visual. 6-Inserir a Cultura Visual e o conceito de visualidade e contravisualidade em projetos educativos na prática escolar. 7-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)

1-Understand the origins, key basic concepts, and pioneering studies of Visual Culture; 2-Comprehend and recognize Visual Culture as a "non-disciplinary" field with multidisciplinary transversalities; 3-Value Visual Culture studies as a means of connecting academia with the community/society through the exploration of everyday life themes, including the most controversial ones; such as those arising from Artificial Intelligence, in its visual dimension; 4-Understand the blurring/leveling of the notions of high and low culture that Visual Culture studies imply; 5-Grasp the concept of intertextuality and intericonicity as fundamental to Visual Culture studies; 6-Integrate Visual Culture and the concepts of visuality and counter-visibility into educational projects and school practices; 7-Develop (micro) scientific writing in the form of a short paper, based on the reference bibliography and additional resources provided by the instructor.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1.As origens da Cultura Visual. 1.1. Os estudos pioneiros de John Berger e Laura Mulvey. 1.2. Os Estudos Culturais, as suas implicações para os estudos de Cultura Visual (CV). 2. Conceitos-chave da Cultura Visual (alta e baixa cultura, prosumer, visualidade, contravisualidade, intertextualidade). 3. A importância escolar de aprender a interpretar a CV. 3.1. Bases para uma definição de um campo transdisciplinar de conhecimento. 3.2. A CV como um universo híbrido de significados. 4. Campo em continua expansão de temas da CV e as suas conexões com a vida quotidiana. 4.1. Exemplos de estudos de CV. 4.2. A tecnologia e o mundo digital como parte da CV. A produção no écran nas culturas juvenis que povoam a escola. 4.3. Desafios trazidos pela Inteligência Artificial. Como lidar com as deepfakes. 4.4. Listagem de possibilidades de investigação. 5. Autores e teorias críticas de apoio à fundamentação da CV 6. (Micro)ensaio final de escrita científica (ou Didática) sobre temas da CV.

SYLLABUS

1. The Origins of Visual Culture (VC). 1.1. The pioneering studies of John Berger and Laura Mulvey. 1.2. Cultural Studies and their implications for VC studies. 2. Key Concepts of Visual Culture (high and low culture, prosumer, visibility, counter-visibility, intertextuality). 3. The Educational Importance of Learning to Interpret VC. 3.1. Foundations for defining a transdisciplinary field of knowledge. 3.2. VC as a hybrid universe of meanings. 4. The Ever-Expanding Field of VC Themes and Their Connections to Everyday Life. 4.1. Examples of VC studies. 4.2. Technology and the digital world as part of VC. Screen-based production within youth cultures in schools. 4.3. Challenges posed by Artificial Intelligence. How to deal with deepfakes. 4.4. List of research possibilities. 5. Authors and Critical Theories Supporting the Foundations of VC. 6. Final (Micro) Scientific Essay on VC (or specific didactics) Themes.

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

Com a abordagem aos conteúdos 1, 2 e 5, as dinâmicas desta UC procuram 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 (o que constitui os objetivos 1, 2 e 5). 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 (objetivos 3, 4 e 6 de aprendizagem). Procura-se assim aproximar as problemáticas da CV com as grandes temáticas, culturais, estéticas e sociopolíticas que circunscrevem a vida quotidiana e a experiência diária dos alunos (objetivo 4 e conteúdo 4). Por fim (o objetivo 7 de aprendizagem) é cumprido com a tarefa exigida no conteúdo 6 que pressupõe a realização de um pequeno ensaio sobre um tema original proposto pelo estudante.

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

With the approach to contents 1, 2, and 5, the dynamics of this course aim to bring students closer to the fundamental concepts that are part of Visual Culture (VC), allowing them to become familiar with key ideas, as well as the origins, pioneers, and reference voices in this transdisciplinary field of knowledge (which corresponds to learning objectives 1, 2, and 5). Thus, the syllabus seeks to connect the main authors and fundamental ideas of VC with a didactic-pedagogical dimension for use in educational environments (learning objectives 3, 4, and 6). The goal is to link VC issues to major cultural, aesthetic, and sociopolitical themes that shape everyday life and students' daily experiences (learning objective 4 and content 4). Finally, learning objective 7 is achieved through the task outlined in content 6, which requires students to write a short essay on an original topic of their choice.

**METODOLOGIAS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM ESPECÍFICAS DA UNIDADE CURRICULAR
ARTICULADAS COM O MODELO PEDAGÓGICO**

O desenvolvimento da UC contempla a utilização de metodologias expositivas e ativas, focadas nos estudantes e no seu potencial crítico, assim como num conjunto de competências teórico-críticas e conceptuais a adquirir tomando como base as leituras sugeridas na bibliografia. Certos conteúdos do Syllabus poderão exigir a articulação das metodologias, identificadas acima, com um modelo de aprendizagem colaborativa. Neste desenvolvimento contemplam-se assim: - Aulas teórico-práticas, que requerem a exposição sistemática e organizada de informação considerada relevante por cada conteúdo; - Debates alargados ao grande grupo após leitura de sugestões bibliográficas selecionados consideradas emblemáticos na abordagem a determinados conceitos educacionais disruptivos (questões de género, multiculturalidade, resiliência...) privilegiando-se aqui o modelo de seminário; - Trabalho em pequenos grupos centrado sobre tarefas e problemas relativos a cada domínio temático; - Realização e apresentação de pequenos ensaios críticos experimentais.

**TEACHING AND LEARNING METHODOLOGIES SPECIFIC TO THE CURRICULAR UNIT ARTICULATED
WITH THE PEDAGOGICAL MODEL**

The development of this course includes the use of expository and active methodologies, focusing on students and their critical potential, as well as on a set of theoretical-critical and conceptual skills to be acquired based on the recommended readings in the bibliography. Certain syllabus contents may require the integration of these methodologies with a collaborative learning model. Thus, this development includes: - Theoretical-practical classes, which involve the systematic and structured presentation of relevant information for each content; - Large-group debates following the reading of selected bibliographic suggestions, considered emblematic in addressing disruptive educational concepts (such as gender issues, multiculturalism, resilience...), prioritizing a seminar model; - Small-group work focused on tasks and problem-solving related to each thematic area; - Production and presentation of short experimental critical essays.

AVALIAÇÃO

A avaliação será contínua, (cumprindo o estudante 2/3 do total de horas de contacto) e assumirá uma dimensão essencialmente formativa. (Respeitando o Regulamento Geral de Avaliação e Frequência da ESELx, aprovado pelo Despacho n.º 4694/2024, de 30 de abril de 2024.) Incidirá sobre os seguintes elementos de avaliação e respetivos percentis: A- Assiduidade e participação ativa e qualitativa nas atividades de aula (15%); B- Análise crítica de uma fonte bibliográfica selecionada, podendo ser realizada em grupo (25%). Nota: Nestas duas componentes A e B, a avaliação terá um pendor mais formativo dado que serão dados feedbacks aos alunos (oral, na componente A). Será solicitado aos estudantes que se autoavaliem depois do cumprimento da tarefa da componente B, tendo em conta o conhecimento conceptual que se espera terem adquirido até ao momento e antes de se proporem a realizar a componente C da avaliação. C- Pequeno ensaio escrito individual com incidência na conexão entre a Cultura Visual e temas educacionais, ou como alternativa, a realização de uma Unidade Didática original focada nas premissas teórico-conceituais da Cultura Visual, sendo este o primeiro elemento individual de avaliação (40%). D- Apresentação e defesa pública do trabalho (solicitado em C), sendo este o segundo elemento individual de avaliação (20%). A nota final (NF) será dada pela fórmula: $NF = (A \times 0,10) + (B \times 0,20) + (C \times 0,45) + (D \times 0,25)$ Na modalidade de avaliação por exame, este consistirá numa prova escrita cujas questões de desenvolvimento serão, tanto quanto possível, transversais a vários conteúdos programáticos, devendo o estudante obter a classificação mínima de 9,5 valores para aprovar. Terá como elementos de avaliação ponderados: - Estruturação equilibrada de cada resposta (baseada na sequência introdução, desenvolvimento e conclusão) (50%) - Clareza e objetividade na redação (25%) - Foco da resposta no que respeita ao que foi efetivamente questionado (25%)

EVALUATION

Assessment will be continuous, requiring students to complete at least two-thirds of the total contact hours, and will have an essentially formative dimension (in compliance with the General Assessment and Attendance Regulations of ESELx, approved by Order No. 4694/2024, dated April 30, 2024). It will be based on the following assessment components and respective weightings: A Attendance and active, qualitative participation in class activities (15%); B Critical analysis of a selected bibliographic source, which may be carried out in groups (25%); Note: In these two components A and B, the assessment will have a more formative slant as students will be given feedback (oral, in component A). Students will be asked to self-assess after completing the task in component B, taking into account the conceptual knowledge they are expected to have acquired so far and before setting out to carry out component C of the assessment. C A short individual written essay focusing on the connection between Visual Culture and educational topics, or alternatively, the development of an original Didactic Unit based on the theoretical-conceptual premises of Visual Culture. This is the first individual assessment component (40%); D Public presentation and defense of the work completed in C, which serves as the second individual assessment component (20%). The final grade (NF) will be calculated using the following formula: $NF = (A \times 0.15) + (B \times 0.25) + (C \times 0.40) + (D \times 0.20)$ Exam-Based Assessment In the exam-based assessment format, students will take a written exam, with development questions designed to be as comprehensive as possible across various syllabus topics. A minimum score of 9.5 is required to pass. The exam assessment criteria will be weighted as follows: - Balanced structuring of each response (based on the introduction, development, and conclusion sequence) 50% - Clarity and objectivity in writing 25% - Focus on the specific question asked 25%

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

As sessões desenvolver-se-ão numa articulação entre metodologias expositivas, ativas e também de natureza 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 (objetivos 1, 2, 4 e 5). Privilegiando o modelo de seminário e envolvendo o trabalho cooperativo dos estudantes procurar-se-á tanto quanto possível, integrar as temáticas da contemporaneidade na dinâmica das aulas, incluindo as mais recentes trazidas pela ascensão meteórica da Inteligência Artificial, no que às dimensões visuais diz respeito. (objetivo 3) Estas metodologias híbridas permitirão colocar aos estudantes em contacto com um conjunto de ferramentas críticas indispensáveis ao acompanhamento ativo das sessões e ao desenvolvimento dos trabalhos avaliativos propostos (objetivos 6 e 7). 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 (objetivo 7).

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

The sessions will be structured through a combination of expository, active, and seminar-based methodologies, fostering discussion and debate around selected bibliographies aimed at mastering the key concepts of Visual Culture (objectives 1, 2, 4, and 5). By prioritizing the seminar model and encouraging cooperative student work, the goal is to integrate contemporary themes into class dynamics whenever possible, including the latest developments brought by the meteoric rise of Artificial Intelligence in relation to visual dimensions (objective 3). These hybrid methodologies will provide students with essential critical tools for actively engaging in sessions and developing the assigned assessment tasks (objectives 6 and 7). Student-led classes will be encouraged to foster open public debate, promoting a diversity of interpretations and critical perspectives, which are expected to be reflected in the suggested assessment product either a short written paper (short paper) or a specific didactic unit (objective 7).

**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 ANPAP (pp.831-846). Universidade Federal de Goiás. Charréu, L. (2016). Testemunhas da iconosfera: sobre o poder e o impacto das imagens globais numa educação artística baseada na cultura visual. In Raimundo Martins, R.; Tourinho, I. (Orgs) Culturas das imagens: desafios para a arte e para a educação, (p.275-293). Edufsm. Salbego, J.; Charréu, L. (2017). Educação e práticas contemporâneas de visualidade. O que significa afinal ensinar pela cultura visual. Perspectiva, 35, (4), p.1196-1214 Freedman, K. (2003). Teaching Visual Culture: Curriculum, aesthetics and the social life of art. Teachers College Press. Hernández, F. (2003). Educación y Cultura Visual. Octaedro. Sérgio, P. (2014). O que estudam os estudos de Cultura Visual? Revista Digital do LAV. 7, (2), p. 196-215.

OBSERVAÇÕES

COMMENTS

Inválido para efeito de certificação