

Ficha de Unidade Curricular

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR:

Culturas Visuais

DESIGNATION OF CURRICULAR UNIT:

Visual Cultures

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

Ciências Sociais/Social Sciences

DURAÇÃO / DURATION (Anual, Semestral)

Semestral/biannual

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

140 horas/hours

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)

Teóricas/Theoretical: 20horas/hours

Teórico-práticas/Theoretical-practical: 10horas/hours

ECTS

5 ECTS

OBSERVAÇÕES (assinalar sempre que a UC seja optativa)

Obrigatória em MAM

OBSERVATIONS

Mandatory in MAM

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

José Cavaleiro Rodrigues - 30 horas

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

José Cavaleiro Rodrigues - 30 hours

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

Luís Monteiro - 4 horas

Arlindo Horta - 4 horas

OTHER ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT:

Non existent

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

O estudo das Culturas Visuais promove uma reflexão sobre o lugar da imagem nas culturas contemporâneas e sobre a estruturação da realidade que nos é proposta através dos conteúdos e organizada pelas relações entre criadores, produtores e consumidores das representações visuais. Na análise são privilegiados os produtos audiovisuais correntes da comunicação mediática, na televisão, no cinema e na internet, nas áreas do entretenimento, da informação e da publicidade, mas as expressões visuais nos campos científico e artístico são igualmente consideradas. Situa-se a produção visual no contexto da produção cultural e discute-se a especificidade e os contornos de que se reveste a linguagem visual, para enfatizar o papel da visualidade na criação de auto-representações e representações do *‘outro’* e o poder dos media na disseminação das ideias e dos valores que se confrontam nas sociedades e dão forma às culturas e às identidades colectivas e individuais.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

The study of Visual Cultures promotes a discussion about the place of images in contemporary cultures and on the structuring of reality that is present in the contents and in the contexts of construction and appropriation of visual representations. During the course, the most common visual products of media communication are privileged, in television, cinema and internet, but other visually expressive objects, part of the artistic or scientific fields, are also considered. We start by placing the visual element in the context of contemporary cultural productions and by discussing the specificity and the contours of visual language, in order to emphasize the role of visuality in the creation of self-representations and representations of the *‘other’* and the importance of media in the dissemination of ideas and values that are confronted in the public sphere and give form to cultures and social identities.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1. Visualidade e cultura contemporânea

Imagens e textos na criação de significados. Contextualização cultural e interpretações visuais. A investigação dos conteúdos visuais da comunicação mediática.

2. Campos de produção e contextos de recepção dos media

Globalização mediática e novas espacializações da cultura. Media, tecnologias e transformação das relações sociais. Produtores, produtos e audiências: da intencionalidade da criação às mensagens apropriadas.

3. Media, poder e identidades

Mass media, small media and social media : expansão e diversificação das formas de comunicação mediada. Poder e dominação através dos grandes media nacionais e globais. Estratégias mediáticas, políticas identitárias e *empowerment* entre grupos minoritários.

4. Imagens e investigação científica

O uso da imagem na produção de conhecimento. O caso da Ciências Sociais e da Antropologia Visual.

Das visões documentais às explorações cine-científicas e etnográficas.

SYLLABUS:

1. Visuality and contemporary culture

Images and texts in the creation of meaning. Cultural context and visual interpretation. The research of images in the media.

2. Fields of production and reception of media products

Media globalization and new cultural spaces. Media, technologies and the transformation of social relations. Producers, products and audiences: messages and meaning appropriation.

3. Media, power and identity

Mass media, small media and social media: expansion and diversification of forms of mediated communication. Power and domination by major global and national media. Media strategies, identity politics and empowerment among minority groups.

4. Images and scientific research

The use of image in the production of knowledge. The case of Social Sciences and Visual Anthropology. From documentary visions to cine-scientific and ethnographic explorations.

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

Reflectir sobre a importância da imagem nas culturas e nas sociedades contemporâneas e sobre a estruturação da realidade que nos é apresentada pelos conteúdos em circulação e organizada através das relações entre produtores e consumidores das representações visuais.

Situar a produção visual no contexto da produção cultural e discutir a especificidade da linguagem visual, para enfatizar o papel da visualidade na criação de auto-representações e representações do outro e o poder dos media na disseminação das ideias e dos valores que se confrontam nas sociedades e dão forma às culturas e às identidades colectivas e individuais.

Análise do cinema e da fotografia etnográficos e documentais, problematizados enquanto instrumentos de investigação e comunicação científica, ao nível das potencialidades informativas e analíticas das imagens e da dependência das formas visuais em relação ao texto.

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

To reflect upon the place of images in contemporary cultures and on the structuring of reality that is present in the contents and in the contexts of construction and appropriation of visual representations.

To set the visual elements in the context of contemporary cultural productions and to observe the specificity of visual language, in order to emphasize the role of visibility in the creation of self-representations and representations of the *“other”*, and the importance of media in the dissemination of ideas and values that are confronted in the public sphere and give form to cultures and social identities.

To comprehend the ethnographic uses of cinema, photography and digital platforms, as instruments of research and scientific communication, discussing the informative and analytical potentialities of images and the way they depend upon words and text to express ideas and meanings in visual documents.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

A UC funciona através de aulas expositivas, apresentações pelos alunos de pesquisas empíricas e acompanhamento em regime tutorial. Na prática pedagógica são valorizadas a auto-aprendizagem orientada e uma atitude participativa, também ao nível das formas e momentos de avaliação. O primeiro decorre da preparação em grupo e da apresentação em sala de textos e da participação nos debates subsequentes. À apresentação e às intervenções é atribuído 30% da nota global.

No final do semestre, os alunos entregam individualmente um ensaio escrito, no qual devem utilizar referências de leitura constantes na bibliografia. Os temas dos ensaios podem ser seleccionados directamente nos conteúdos e problematizações das unidades lectivas ou cruzar a análise aí desenvolvida com os temas das dissertações ou com os interesses práticos dos projectos ou dos estágios. A este segundo elemento e à participação nas aulas durante o semestre correspondem, respectivamente, 60 e 10% da classificação final.

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

The course works through a combination of expository lectures, presentations by students of empirical research texts, supported with permanent tutorial monitoring. In pedagogical practice and evaluation proceedings, oriented self-discovery learning and active participation are encouraged. The first course evaluation is a group work consisting on preparing and presenting a preselected research text and participating in subsequent debate. The score of this assignment represents 30% of the final grade.

At the end of the semester, students will individually deliver a written essay, in which they must use the references listed in the complete bibliography. The themes of the essays can be selected directly from the contents of the teaching units or be related to the subjects of future individual dissertations, projects or internships. This second assignment, and active participation in class sessions, amounts, respectively, to 60 and 10% of the final grade.

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

Aulas de introdução à perspectiva desenvolvida pela disciplina, com exposições orais do docente, apoios audiovisuais, discussão de tópicos segundo indicações de leitura.

Metodologias de participação activa, com apresentações e discussões de textos pelos alunos, comentários de contextualização e apreciação pelo professor.

Visionamento de excertos filmes e fotografias, enquadrados por descrições e análises orais das peças exibidas por parte do docente. Aulas expositivas tradicionais.

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

Introductory lessons to the course, in the traditional expository mode, audiovisual support, and discussion of topics based on previous readings.

Active learning processes, with presentations and discussion of texts by students, followed with introductions, comments and final appreciations by the teacher.

Films screening and observation of photographs, followed by descriptions and analytic commentaries on authorship and conceptual purposes. Traditional lectures about visual analyses.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL: MAIN BIBLIOGRAPHY:

Askew, Kelly & Wilk, Richard (2002) *The anthropology of media*. Oxford, Blackwell.

- Banks, Marcus (2001) *Visual methods in social research*. Londres, Sage.
- Bird, Elisabeth (2003) *The audience in everyday life. Living in a media world*. Londres, Routledge.
- Boellstorff, Tom (2008) *Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually Human*. Princeton e Oxford, Princeton University Press.
- Caldwell, John Thornton (2008) *Production Culture: Industrial Reflexivity and Critical Practice in Film and Television*. Durham, Duke University Press.
- Campos, Ricardo, [Brighenti](#), Andrea & [Spinelli](#) Luciano (2011) *Uma cidade de imagens*. Lisboa: Editora Mundos Sociais.
- Coman, Mihai & Rothenbuhler, Eric (2005) *Media Anthropology*. Londres, Sage Publications.
- Crawford, Peter Ian & Turton, David (ed.) (1992) *Film as Ethnography*. Manchester: Manchester University Press.
- Danesi, Marcel (2004) *Messages, Signs, and Meanings: A Basic Textbook in Semiotics and Communication Theory*. Toronto: Canadian Scholars' Press.
- Fornas, Johan & Becker, Karin (2007) *Consuming media. Communication, shopping and everyday life*. Oxford, Berg.
- Ginsburg, Faye (2002) *Media Worlds. Anthropology of new terrain*. Berkeley, University of California Press.
- Hall, Stuart (ed.) (1997) *Representation: cultural representations and signifying practices*. Londres, Open University.
- Hallam, Elizabeth & Street, Brian V. (eds) (2000) *Cultural encounters: representing 'otherness'*. Londres, Routledge.
- [Hill](#), Jason & [Schwartz](#) Vanessa R. (2015) *Getting the Picture. The Visual Culture of the News*. Nova Iorque, Bloomsbury Publishing.
- Hockings, P (ed) (1995) *Principles of Visual Anthropology*, Berlim, Mouton de Gruyter.
- Horst, Heather & Miller, Daniel (2006) *The Cell Phone: An Anthropology of Communication*. Oxford e Nova Iorque, Berg Publishers.
- MacDougall, David (2005) *The corporeal image. Film, ethnography and the senses*. New Jersey, Princeton University Press.
- Mayer, Vicki *et al.* (ed.) (2009) *Production Studies: Cultural Studies of Media Industries*. Nova Iorque: Routledge.
- Miller, D. & Slater, D. (2000) *The Internet: an ethnographic approach*. Oxford, Berg.

Mirzoeff, Nicholas (2002) *Visual culture reader*. Londres: Routledge.

Mitchell, William J.T. (2002) ¿Showing seeing: a critique of visual culture¿, *Journal of Visual Culture* 1(2): 165-181.

Pais, José Machado; Carvalho, Clara e Mendes de Gusmão, Neusa (orgs.) (2008) *O Visual e o Quotidiano*. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais.

Peterson, M.A. (2003) *Anthropology and mass communication. Media and myth in the new millennium*. New York and Oxford: Berghahn Books.

Pink, Sara (2006) *The future on Visual Anthropology: Engaging the Senses*. Londres, Sage Publications.

Ribeiro, José da Silva (2004) *Antropologia Visual. Da minúcia do olhar ao olhar distanciado*. Porto: Afrontamento.

Rose, G. (2001) *Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Material*. Londres: Sage.

Ruby, Jay (2000) *Picturing culture. Explorations of film and anthropology*. Chicago, University of Chicago Press. <http://astro.temple.edu/~ruby/ruby/>

Szczepanik, Petr & Vonderau, Patrick (2013) *Behind the Screen: Inside European Production Cultures*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Silverstone, Roger & Hirsch, Eric (1992) *Consuming Technologies: media and information in domestic spaces*. London: Routledge.

Sturken, M. & Cartwright, L. (2017) *Practices of looking: an introduction to visual culture*. Oxford: UOP.

Worth, Sol. (1981) *Studying Visual Communication* (ed. Larry Gross). Philadelphia. University of Pennsylvania Press. <http://astro.temple.edu/%7Eruby/wava/worth/worth.html>

Zengotita, Thomas de (2005) *Mediated: How the Media Shapes Your World and the Way You Live in It*. Nova Iorque, Bloomsbury.