

Ficha de Unidade Curricular

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR:

Perceção e Teoria da Imagem

DESIGNATION OF CURRICULAR UNIT:

Perception and Image Theory

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

Ciências da Comunicação/Communication Sciences

DURAÇÃO / DURATION (Anual, Semestral)

Semestral

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

135h

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)

40h teórico-práticas 5h práticas

% HORAS DE CONTACTO A DISTÂNCIA / % REMOTE CONTACT HOURS

ECTS

5

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

Maria Assunção Gonçalves Duarte - 45h

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

Maria Assunção Gonçalves Duarte - 45h

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

Maria Assunção Gonçalves Duarte - 45h

OTHER ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT:

Maria Assunção Gonçalves Duarte - 45h

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

A UC oferece uma introdução às principais teorias da perceção visual e diferentes abordagens teóricas de interpretação da imagem, desde pintura, fotografia, cinema e vídeo, aos meios digitais.

Competências:

- Através do desenvolvimento da literacia visual, o aluno adquire competências de compreensão das principais manifestações da visualidade, do ponto de vista do criador, do observador, mas também da ligação entre o referente e a sua representação simbólica, nas mais diferentes áreas da criação visual.
- Os conhecimentos apresentados são pilares de processos criativos futuros.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

UC offers an introduction to the main theories of visual perception and different theoretical approaches to image interpretation, from painting, photography, film and video, to digital media.

Skills:

- Through the development of visual literacy, the student acquires skills to understand the main manifestations of visuality, from the point of view of the creator and the observer, but also to understand the link between reference and its symbolic representation in the most different areas of visual creation.
- The knowledge presented on this unit lays a solid foundation for future creative processes.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

- Percepção visual: As operações óticas, químicas e nervosas.
- Os elementos de percepção: intensidade luminosa, luminosidade e ondas eletromagnéticas: percepção da cor e distribuição espacial da luz (Arnheim-Gombrich).
- A Teoria da Gestalt (Wertheimer, Koffka e Kohler).
- A linguagem denotativa e conotativa das imagens (Barthes). O teste de Rorschach.
- Introdução à História da Arte e dos diferentes movimentos artísticos. Como é que cada movimento usou as regras de ilusão da percepção visual.
- Níveis distintos de percepção visual: instintivo, descritivo e simbólico.
- A materialidade da imagem. Introdução à Teoria Geral da Imagem. Os elementos morfológicos, dinâmicos e escalares (Minguez e Villafane).
- O ponto de vista do observador, a imagem como representação e a perspetiva do criador (Aumont).
- As diferentes funções da fotografia. O preto e branco vs cor.
- A percepção do movimento (Muybridge-Marey). O nascimento do cinema e a sua linguagem.
- A imagem vídeo e digital.

SYLLABUS:

- Visual perception and the vision: optical, chemical and nervous operations. Perception elements: light intensity, perception of luminosity, light wavelength. Color perception and the spatial distribution of light: the visual edges (Arnheim and Gombrich).
- Gestalt Theory (Wertheimer, Koffka e Kohler).
- Denotation and connotation languages on images (Barthes). The Rorschach test.
- Introduction to Art History and the different artistic movements and how does each one use and manipulate human perception.
- Distinct levels of attention on the visual perception: instinctive, descriptive and symbolic
- The materiality of image. Introduction to General Image Theory. The morphologic, dynamic and scale elements (Minguez e Villafane).
- The observer point of view, the image as a representation of reality and the creator perspective (Aumont).
- Photography perspectives. Black& White vs. color.
- Motion perception (Muybridge/Marey). The birth of cinema and their language.
- The video and digital image.

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

O conhecimento das principais teorias visuais e a compreensão de como os elementos morfológicos da imagem são essenciais no processo criativo e comunicativo proporciona ao aluno as referências estéticas e culturais necessárias para aplicar no seu desenvolvimento profissional. As aulas expositivas são articuladas com exercícios práticos de análise de interpretação da imagem para permitir a aquisição de conhecimentos.

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

Knowledge of the main visual theories and understanding how the morphological elements of the image are essential in the creative and communicative process provides the student with the necessary aesthetic and cultural references to apply in their professional development. The expository classes are combined with practical exercises on image interpretation analysis to allow the acquisition of knowledge.

METODOLOGIAS DE ENSINO:

A unidade curricular tem uma natureza teórica, com aulas expositivas, mas procura aplicar as diferentes abordagens conceptuais em exercícios práticos de análise, bem como desenvolver o debate crítico e a reflexão sobre o valor de cada imagem. A avaliação é contínua e inclui três momentos:

- Exercício individual (escrito): análise de imagem realizada em sala de aula (20%).
- Trabalho individual (escrito e apresentação oral): sobre a vida e obra de um fotógrafo ou artista plástico ligado ao país de origem do aluno. A sua obra artística deve ser articulada com um dos tópicos do programa (40%).
- Trabalho de grupo (apresentação oral): sobre um dos tópicos propostos no programa (40%).

TEACHING METHODOLOGIES:

The curricular unit has a theoretical nature, with expository classes, but seeks to apply different conceptual approaches in practical analysis exercises, as well as developing critical debate and reflection on the value of each image. The assessment includes three moments:

- 1o Individual exercise (written): image analysis carried out in the classroom (20%).
- 2o Individual work (written work with oral presentation): about the life and work of a photographer or visual artist linked to the student's country of origin. The artistic work must be linked to one of the program topics (40%).
- 3o Group work (oral presentation): on one of the topics proposed in the program (40%)

AVALIAÇÃO

A unidade curricular tem uma natureza teórica, com aulas expositivas, mas procura aplicar as diferentes abordagens conceptuais em exercícios práticos de análise, bem como desenvolver o debate crítico e a reflexão sobre o valor de cada imagem. A avaliação é contínua e inclui três momentos:

- Exercício individual (escrito): análise de imagem realizada em sala de aula (20%).
- Trabalho individual (escrito e apresentação oral): sobre a vida e obra de um fotógrafo ou artista plástico ligado ao país de origem do aluno. A sua obra artística deve ser articulada com um dos tópicos do programa (40%).
- Trabalho de grupo (apresentação oral): sobre um dos tópicos propostos no programa (40%).

EVALUATION

The curricular unit has a theoretical nature, with expository classes, but seeks to apply different conceptual approaches in practical analysis exercises, as well as developing critical debate and reflection on the value of each image. The assessment includes three moments:

1o Individual exercise (written): image analysis carried out in the classroom (20%).

2o Individual work (written work with oral presentation): about the life and work of a photographer or visual artist linked to the student's country of origin. The artistic work must be linked to one of the program topics (40%).

3o Group work (oral presentation): on one of the topics proposed in the program (40%)

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

As aulas são baseadas na exposição dos princípios teóricos e de interpretação da imagem. Além de apresentações com as principais diretrizes teóricas e projeção de imagens para análise, há sempre um convite à reflexão do aluno sobre algumas das temáticas abordadas. No trabalho de grupo, os alunos são orientados para uma investigação bibliográfica que lhes permita desenvolver o trabalho na temática proposta em coerência com os conteúdos programáticos.

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

Classes are based on the exposition of theoretical principles and image interpretation. In addition to presentations with the main theoretical guidelines and projection of images for analysis, the classes invite students to reflect on some of the topics presented. In the group work, the students are guided to a literature research that allows them to develop the work in the proposed theme in coherence with the syllabus contents.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL:

MAIN BIBLIOGRAPHY:

- Arnheim, Rudolf (1954-1974). Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye . Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Aumont, Jaques (1997), The Image , London: British Film Institute.
- Barthes, Roland (1981). The Camera Lucida-Reflections on Photography, New York: Hill and Wang.
- Bergstrom, B. (2008). Essentials of Visual Communication . London: Lawrence King Publishing. - Edwards, M. (2015). The Visual Communications Book . London: LID Publishing.
- Heywood, I. & Sandywell, B. (eds). (2012). The Handbook of Visual Culture . London: Berg.
- Messaris, P. (1994). Visual Literacy . Bolder: Westview Press.
- Messaris, P. (1997). Visual Persuasion . London: Sage.
- Sontag, Susan (2008). On Photography , London: Penguin Books.
- Van Leeuwen T. (2011). The Language of Colour . Oxon: Routledge.
- Villafañe, J. & Mínguez, N. (1996). Principios de la Teoría General de la Imagen . Madrid: Pirámide

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS) / SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

- 4 - Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos / 4 - Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
- 9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação / 9 - Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
- 11 - Tornar as cidades e as comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis / 11 - Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

OBSERVAÇÕES (assinalar sempre que a UC seja optativa)

OBSERVATIONS