Ficha de Unidade Curricular

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR:
Seminários Temáticos em Audiovisual e Multimédia
DESIGNATION OF CURRICULAR UNIT:
Audiovisual and Multimedia Thematic Seminars
9
SIGLA DA ÁREA CIENTÍFICA EM QUE SE INSERE / SCIENTIFIC AREA ACRONYM
EAM
DURAÇÃO / DURATION (Anual, Semestral)
135 h
HORAS DE TRABALHO / WORK HOURS (número total de horas)
135 h
HORAS DE CONTACTO / CONTACT HOURS (discriminadas por tipo de metodologia adotado - T - Teórico; TP - Teórico-prático; PL - Prático e Iaboratorial; S- Seminário; OT - orientação tutorial)
S: 30 h

% HORAS DE CONTACTO A DISTÂNCIA / % REMOTE CONTACT HOURS

Sem horas de contacto à distância/No remote hours

ECTS
5
DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR (PREENCHER O NOME COMPLETO):
Vanda Maria Gonçalves de Sousa
RESPONSIBLE ACADEMIC STAFF MEMBER AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT (FILL IN THE FULLNAME):
Vanda Maria Gonçalves de Sousa
OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR (PREENCHER O NOME COMPLETO):
Nélia Maria Alves Gomes da Cruz de Paiva Resende
Ricardo Flores
OTHER ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT:
Nélia Maria Alves Gomes da Cruz de Paiva Resende
Ricardo Flores

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

Desenvolver capacidade de análise crítica dos discursos audiovisuais e multimédia, situando-os nos seus contextos históricos, sociais e tecnológicos; Aprofundar conhecimentos teóricos e práticos em estudos televisivos, escrita para animação, narrativas transmédia, inteligência artificial e documentário; Estimular competências de literacia mediática e digital para uma participação responsável e inclusiva nos ecossistemas comunicacionais (ODS 4).; Promover a reflexão crítica sobre diversidade cultural, igualdade de género e representações sociais no audiovisual (ODS 5); Desenvolver aptidões criativas e de investigação em contextos inovadores de produção multimédia e narrativas digitais (ODS 9); Fomentar competências de aprendizagem autónoma, produção escrita ensaística e análise colaborativa de obras audiovisuais.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

Develop the capacity for critical analysis of audiovisual and multimedia discourses, situating them within their historical, social, and technological contexts; deepen theoretical and practical knowledge in television studies, animation writing, transmedia narratives, artificial intelligence, and documentary; foster media and digital literacy skills for responsible and inclusive participation in communicational ecosystems (SDG 4); promote critical reflection on cultural diversity, gender equality, and social representations in the audiovisual field (SDG 5); develop creative and research skills in innovative contexts of multimedia production and digital storytelling (SDG 9); cultivate competences in autonomous learning, essayistic academic writing, and collaborative analysis of audiovisual works.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

Estudos televisivos contemporâneos; Escrita para animação: narrativas, linguagem e público-alvo; Jogos multimédia e narrativas interativas; Inteligência artificial e criação artística; Documentário contemporâneo: hibridismo e ética; Análise fílmica; Narrativas transmédia e cultura participativa; Estética pós-digital e arte generativa; Ativismo digital e vídeo participativo; Revisão, teste escrito e síntese teórico-prática; Apresentação e discussão de ensaios finais.

SYLLABUS:

Contemporary television studies; Writing for animation: narratives, language, and target audiences; Multimedia games and interactive narratives; Artificial intelligence and artistic creation; Contemporary documentary: hybridity and ethics; Film analysis; Transmedia narratives and participatory culture; Post-digital aesthetics and generative art; Digital activism and participatory video; Review, written test, and theoretical-practical synthesis; Presentation and discussion of final essays.

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

Os conteúdos permitem consolidar conhecimentos críticos sobre audiovisual e multimédia, articulando teoria e prática (objetivos de aprendizagem gerais); A inclusão de temas como televisão, animação, videojogos, IA e documentário responde ao objetivo de aprofundar competências em áreas emergentes (ODS 9); As análises fílmicas trabalham criticamente questões de género, identidade e alteridade, diretamente alinhadas com o ODS 5; O estudo de narrativas transmédia, ativismo digital e literacia mediática promove a capacitação dos estudantes para um uso crítico dos media (ODS 4).

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

The contents enable the consolidation of critical knowledge in audiovisual and multimedia studies, articulating theory and practice (general learning objectives). The inclusion of themes such as television, animation, video games, AI, and documentary addresses the objective of deepening competences in emerging areas (SDG 9). Film analyses critically engage with issues of gender, identity, and alterity, directly aligned with SDG 5. The study of transmedia narratives, digital activism, and media literacy fosters students? capacity for a critical use of media (SDG 4).

METODOLOGIAS DE ENSINO:

Aulas expositivas de enquadramento teórico e metodológico; Seminários de leitura crítica e discussão de textos académicos; Visionamento e análise de obras audiovisuais; Produção de pequenos exercícios práticos em animação, narrativa transmédia e ensaios audiovisuais; Elaboração de ensaio académico individual.

Avaliação:

Ensaio individual (50%). Teste escrito de comentário a textos (30%) Participação ativa nas leituras, debates e atividades (20%).

TEACHING METHODOLOGIES:

Lectures providing theoretical and methodological frameworks; Seminars dedicated to critical reading and discussion of academic texts; Viewing and analysis of audiovisual works; Production of short practical exercises in animation, transmedia narrative, and audiovisual essays; Preparation of an individual academic essay.

Assessment

Individual essay (50%); Written test consisting of commentary on texts (30%); Active participation in readings, debates, and activities (20%).

AVALIAÇÃO

Avaliação contínua

Ensaio individual (50%). Teste escrito de comentário a textos (30%) Participação ativa nas leituras, debates e atividades (20%).

EVALUATION

Assessment under continuus assessment

- Individual essay ? 50%
- Written test (text commentary) ? 30%
- Active participation in readings, debates, and activities? 20%

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

A combinação de exposição teórica, discussão crítica e análise fílmica assegura a aquisição de conhecimentos e competências analíticas (ODS 4). O trabalho prático em narrativa digital e multimédia fomenta a criatividade e a inovação (ODS 9). O estudo de filmes e textos que abordam representações sociais e culturais promove a reflexão crítica sobre diversidade e igualdade (ODS 5). O ensaio e o teste escrito garantem o desenvolvimento de competências de investigação autónoma, de escrita académica e de aprendizagem contínua, em plena consonância com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e com o ODS 4.

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

The combination of theoretical exposition, critical discussion, and film analysis ensures the acquisition of knowledge and analytical competences (SDG 4). Practical work in digital and multimedia narrative fosters creativity and innovation (SDG 9). The study of films and texts that address social and cultural representations promotes critical reflection on diversity and equality (SDG 5). The essay and written test guarantee the development of autonomous research skills, academic writing, and continuous learning, in alignment with the objectives of the course unit and SDG 4.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL: MAIN BIBLIOGRAPHY:

Bendazzi, G. (2016). Animation: A world history. Boca Raton, FL: CRC Press.

Ellis, J. (2000). Seeing things: Television in the age of uncertainty. London: I.B. Tauris.

Furniss, M. (2007). *Art in motion: Animation aesthetics* (2.^a ed.). Bloomington: Indiana University Press.

Haraway, D. (1991/2009). Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature. London: Routledge.

Jenkins, H. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. New York: NYU Press.

Juul, J. (2005). Half-real: Video games between real rules and fictional worlds. Cambridge, MA: MIT Press.

McCormack, J., Gifford, T., & Hutchings, P. (2019). Autonomy, authenticity, authorship and intention in computer generated art. In D. Herath & C. Kroos (Eds.), *The philosophy of computer art* (pp. 113?132). Cham: Springer.

Mittell, J. (2015). Complex TV: The poetics of contemporary television storytelling. New York: NYU Press.

Murray, J. (1997). Hamlet on the holodeck: The future of narrative in cyberspace. New York: The Free Press.

Nichols, B. (2017/2018). *Introduction to documentary* (3.ª ed.). Bloomington: Indiana University Press / *Introdução ao documentário* (R. Mourão, Trad.). Campinas: Papirus.

Scolari, C. A. (2013). Narrativas transmedia: Cuando todos los medios cuentan. Barcelona: Deusto.

Seger, L. (2010). Writing subtext: What lies beneath. Studio City, CA: Michael Wiese Productions.

Wells, P. (1998). *Understanding animation*. London: Routledge.

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
- 5 Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas / 5 Achieve gender equality and empower all women and girls
- 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

OBSERVAÇÕES (assinalar sempre que a UC seja optativa)

OBSERVATIONS