

PROGRAMA CURRICULAR

ANO LETIVO 2015 — 2016

Unidade Curricular:	Teoria da Imagem II
Docente responsável:	Victor dos Reis
Respetiva carga letiva na UC:	2
Outros Docentes:	Ana Isabel Gonçalves
Respetiva carga letiva na UC:	1
ECTS:	6

---

1 — Objetivos de Aprendizagem

Tendo como objectivo geral a aquisição de competências estruturantes no domínio lato de Teoria da Imagem, campo transdisciplinar de investigação teórica de arte multimédia, *Teoria da Imagem II* tem como objectivos específicos de aprendizagem:

1. Aprofundar a capacidade de reflexão, análise e compreensão autónoma e interdisciplinar no âmbito do que hoje se designa por *teoria da imagem*, *teoria visual* ou *estudos visuais*;
2. Garantir uma formação científica em Teoria da Imagem, entendida como um campo capaz de relacionar a criação visual nos diferentes percursos em Arte Multimédia, operando aproximações multidisciplinares à problemática da imagem na cultura visual contemporânea;
3. Fornecer métodos e técnicas de investigação que auxiliem o estudante na construção de um trajeto personalizado;
4. Realizar e apresentar oralmente trabalhos (individuais e em equipa) relacionando de forma sustentada diferentes imagens, em diferentes suportes e criadas em diferentes períodos temporais.

2 — Conteúdos Programáticos

PARTE I. O MITO DE NARCISO: O VISÍVEL E O VISUAL

- 1.1. O mito de Narciso e o poder do observador
- 1.2. Visões e projeções: o olho e a *máquina* de Brunelleschi
- 1.3. Projeções e reflexos: o observador dentro da imagem

PARTE II. O MITO DE MEDUSA: A VISÃO E A CEGUEIRA

- 2.1. O mito de Medusa e o poder da visão
- 2.2. A história do Sr. V.
- 2.3. A história do Sr. I.
- 2.4. A história do Sr. P.

PARTE III. O MITO DE PIGMALIÃO: O REAL E O VIRTUAL

- 3.1. O mito de Pigmalião e o poder da imagem
- 3.2. Reprodução e utopia: a fotografia, o movimento e o tempo
- 3.3. Ilusão e imersão: do *panorama* à *realidade virtual*
- 3.4. Duplicação e distopia: *Frankenstein*, *Dr. Jekyll and Mr. Hyde*, *Metropolis* e *Blade Runner*

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação

Como disciplina teórica, as aulas de *Teoria da Imagem II* assentam na exposição oral e na observação e/ou audição de imagens, de excertos videográficos e sonoros, ou no recurso a outros materiais multimédia. Ao mesmo tempo, procura-se suscitar a participação por via do diálogo e da discussão aberta, da colocação de questões e do esclarecimento de dúvidas. As aulas serão acompanhadas da publicação de sumários desenvolvidos e, sempre que necessário, de textos ou imagens fundamentais não disponíveis na Biblioteca da Faculdade.

O regime de avaliação assenta na avaliação contínua e na avaliação periódica. A primeira, com um peso de 10% na classificação final, é resultante da assiduidade e da ativa participação nas aulas. A segunda, com um peso de 90%, inclui a realização de um ensaio escrito destinado a desenvolver os temas do programa e de um teste de avaliação dos conhecimentos obtidos nas aulas.

4 — Bibliografia de Consulta

AUMONT, 1990

Aumont, Jacques (1990). *A Imagem*. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2009.

COSTA, BRUSATIN, 1992

Costa, A.; Brusatin, Manlio (1992). «Visão». In ROMANO, Ruggiero, coord. *Enciclopédia Einaudi. Volume 25: Criatividade – Visão*. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda; p. 242-273.

CRARY, 1999

Crary, Jonathan (1999). *Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture*. Cambridge (Mass.): MIT Press.

DAMÁSIO, 1994

Damásio, António R. (1994). *Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain*. Nova York: Grosset / Putnam [O Erro de Descartes: Emoção, Razão e Cérebro Humano. Lisboa: Europa-América].

DAMÁSIO, 1999

Damásio, António R. (1999). *The Feeling of What Happens: Body, Emotion, and the Making of Consciousness*. New York: Harcourt Brace [O Sentimento de Si: O Corpo, a Emoção e a Neurobiologia da Consciência. Lisboa: Europa-América, 2000].

DAMISCH, 1987

Damisch, Hubert (1987). *L'origine de la perspective*. Paris: Flammarion.

ELKINS, 1996

Elkins, James (1996). *The Object Stares Back: On the Nature of Seeing*. San Diego e Nova York: Harcourt.

FRIEDBERG, 2006

Friedberg, Anne (2006). *The Virtual Window: From Alberti to Microsoft*. Cambridge (Mass.): The MIT Press.

GOMBRICH, 1960

Gombrich, E. H. (1960). *Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation*. (5ª ed.) Londres: Phaidon Press, 1994.

GOMBRICH, 1982

Gombrich, E. H. (1982). *The Image and the Eye: Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation*. (2ª ed., 1986) Londres: Phaidon Press.

GRAU, 2003

Grau, Oliver (2003). *Virtual Art: From Illusion to Immersion*. Cambridge (Mass.): The MIT Press.

GRAU, 2010

Grau, Oliver, coord. (2010). *MediaArtHistories*. Cambridge (Mass.): The MIT Press.

GREGORY, 1998

Gregory, Richard L. (1998). *Eye and Brain: The Psychology of Seeing*. (5^a ed.) Oxford: Oxford University Press.

KAC, 2007

Kac, Eduardo, coord. (2007). *Signs of Life: Bio Art and Beyond*. Cambridge (Mass.): MIT Press.

KEMP, 1990

Kemp, Martin (1990). *The Science of Art: Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat*. New Haven e Londres: Yale University Press.

KEMP, Martin (2000). *Visualizations: The Nature Book of Art and Science*. Oxford: Oxford University Press.

KEMP, 2006

Kemp, Martin (2006). *Seen / Unseen: Art, Science, and Intuition from Leonardo to the Hubble Telescope*. Oxford: Oxford University Press.

KUBOVY, 1986

Kubovy, Michael (1986). *The Psychology of Perspective and Renaissance Art*. Cambridge: Cambridge University Press.

LIVINGSTONE, 2002

Livingstone, Margaret (2002). *Vision and Art: the Biology of Seeing*. Nova York: Abrams.

MIRZOEFF, 1995

Mirzoeff, Nicholas (1995). *Bodyscape: Art, Modernity and the Ideal Figure*. Londres: Routledge.

MIRZOEFF, 2002

Mirzoeff, Nicholas, coord. (2002). *The Visual Cultural Reader: Second Edition*. Londres: Routledge.

NELKIN, ANKER, 2004

Nelkin, Dorothy; Anker, Suzanne, coords. (2004). *The Molecular Gaze: Art in the Genetic Age*. Cold Spring (N.Y.): Cold Spring Harbor Laboratory Press.

PALMER, 1999

Palmer, Stephen E. (1999). *Vision Science: Photons to Phenomenology*. Cambridge (Mass.): The MIT Press.

REIS, 2002

Reis, Vítor dos (2002). *O Olho Prisioneiro e o Desafio do Céu: A Primeira Demonstração Perspéctica de Filippo Brunelleschi como Invenção e Paradigma da Perspectiva Central*. ("Biblioteca d'Artes, 4"). Lisboa: Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.

REIS, 2006

Reis, Vítor dos (2006). *O Rapto do Observador: Invenção, Representação e Percepção do Espaço Celestial na Pintura de Tectos em Portugal no Século XVIII*. 2 vols. Lisboa: [s.n.]. Tese de doutoramento em Belas-Artes (Teoria da Imagem), apresentada à Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa.

REIS, 2011a

Reis, Vítor dos (2011a). «O Rasto de um Corpo no Espaço, ou o Observador como *Sujeito Vidente* em Francisco Afonso Chaves (1857-1926)» :*Estúdio*. Ano II, n.º 4 (Dezembro), p. 12-18.

REIS, 2011b

Reis, Vítor dos (2011b). «O Ecrã Barroco: Máquinas Ópticas, Máquinas Celestiais e a Moderna Cultura Visual», in *Arte & Sociedade (Quinto Ciclo de Conferências): Actas das Conferências*. Lisboa: Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa; p. 394-414.

REIS, 2012

Reis, Vítor dos (2012). «O *Cenotáfio de Newton* de Étienne Louis Boullée (1784) como *planetário*: ilusão, imersão e vertigem». *Arte Teoria*, vol. 14, p. 31-40.

SACKS, 1985

Sacks, Oliver (1985). *The Man Who Mistook his Wife for a Hat*. Londres: Picador [O Homem que Confundiu a Mulher com um Chapéu. Lisboa: Relógio d'Água, s.d.].

SACKS, 1995

Sacks, Oliver (1995). *An Anthropologist on Mars. Seven Paradoxical Tales*. Londres: Picador [Um Antropólogo em Marte. Lisboa: Relógio d'Água, 1996].

SICARD, 1998

Sicard, Monique (1998). *La fabrique du regard: Images de science et appareils de vision (15ème-20ème siècle)*. Paris: Odile Jacob (A Fábrica do Olhar: Imagens de Ciência e Aparelhos de Visão (Século XV-XX). Lisboa: Edições 70, 2006).

SOLSO, 1994

Solso, Robert L. (1994). *Cognition and Visual Arts*. Cambridge (Mass.): The MIT Press.

STEINER, 2001

Steiner, Wendy (2001). *Venus in Exile: The Rejection of Beauty in 20th-Century Art*, Nova York, The Free Press.

STOICHITA, 2008

Stoichita, Victor I. (2008). *The Pygmalion Effect: From Ovid to Hitchcock*. Chicago: Chicago University Press.

STURKEN, CARTWRIGHT, 2009

Sturken, Marita; Cartwright, Lisa (2009). *Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture*. (2ª ed.) Oxford: Oxford University Press.

ZEKI, 1999

Zeki, Semir (1999). *Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain*. Oxford: Oxford University Press.

5 — Assistência aos alunos

Ao longo do semestre haverá semanalmente um período de atendimento reservado aos alunos, que decorrerá no gabinete de Arte Multimédia (sala 4.27), às sextas-feiras das 16h30 às 18h. Para tanto, deverão fazer, com pelo menos três dias de antecedência, a marcação através do endereço electrónico: vdosreis@fba.ul.pt e ana.goncalves@fba.ul.pt. Ao longo do semestre, os estudantes poderão obter informação atualizada sobre a disciplina e todos os seus documentos fundamentais acedendo ao *blogue* de apoio desta (<http://teoria-imagem1.blogspot.com/>).