

CULTURA VISUAL

VISUAL CULTURE

Área científica Scientific domain	Arte Multimédia New Media Art
Anos letivos Academic years	2018–2021
Grau de ensino Degree	Licenciatura Bachelor of Arts
Duração Duration	Semestral Semestral
Horas de contacto Student workload	(T 42 + OT 14 horas) (T 42 + OT 14 hours)
ECTS	(6 ECTS)
Nível Level	I*

*Esta unidade curricular é de **NÍVEL I**. Deverá ser frequentada preferencialmente no início do percurso académico por se tratar de uma disciplina com grau de complexidade e exigência introdutórios.

*This is a **LEVEL I** unit. It should preferably be attended at the beginning of one's academic course as it is a subject with a reduced level of complexity and requirement.

PROGRAMA CURRICULAR

COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem

Intended learning outcomes

- Conhecer o enquadramento histórico da cultura visual.
  - Exercitar o espírito crítico na presença de manifestações culturais.
  - Articular criticamente formulações teóricas na verbalização perante conteúdos.
  - Enquadrar e debater as questões contemporâneas no campo da cultura visual.
  - Conhecimento dos diversos tipos de estudos e temas no âmbito da disciplina.
  - Conhecimento dos principais autores, textos e correntes de pensamento.
  - Domínio, comprovado por práticas de verbalização, dos conceitos fundamentais.
  - Adequação e fundamentação na redação de comentários, resenhas, ou ensaios documentados.
-
- To know the historical framing of visual culture.
  - To exercise critical thinking in the presence of cultural items.
  - To articulate critically theoretical formulations through words on contents.
  - To frame and to debate contemporary issues in the field of visual culture.
  - To know several types of studies and subjects in the context of the discipline.
  - To know the main authors, texts and streams of thought.
  - To master, proved by discourse practices, the basic concepts.
  - To accomplish adequate and supported comments, surveys, essays.

2 — Conteúdos Programáticos

Syllabus

1. Cultura e Natureza, conceitos e problemas.
2. Imagem e representação. Conceitos:
  - A. Signo: significante e significado, sintagma e paradigma, expressão e conteúdo, sincronia e diacronia, língua e fala, manifestação, discurso, texto, conotação e denotação, metáfora e metonímia, diferença e equivalência.
  - B. Ideologia: alienação e separação, fetichização, reificação, utopia, dispositivo, hegemonia, indústria cultural, massificação, espetáculo.
3. Contributos aos conceitos apresentados. Comentário sobre
  - Kant (juízo)
  - Hegel (geist, idealismo dialético)
  - Marx (ideologia, alienação, fetichização)
  - Luckács (reificação)
  - Morus, Manheim (utopia)
  - Saussure (signe)
  - Peirce (sign)
  - Morris (sintaxe, semântica, pragmática)
  - Panofsky (iconologia)
  - Lasswell (conteúdo)
  - Hjelmslev (planos do signo)
  - Barthes (retórica, mito)
  - Lotman (semiosfera)
  - Teoria crítica (Benjamin, Adorno, Horkheimer, Marcuse: indústria cultural, aura)
  - Débord (espetáculo)

1. Nature and Culture, concepts and questions
2. Image and representation. Concepts:
  - A. Sign: signified and signifier, syntagm and paradigm, expression and content, diachronic and synchronic, langue and parole, manifestation, speech, metaphor and metonymy, difference and equivalence.
  - B. Ideology: alienation and separation, fetishism, reification, utopia, dispositive, hegemony, cultural industry, mass culture, “spectacle.”
3. Main contributions on these concepts. Revision and deepening of the main concepts:
  - Kant (judgment)
  - Hegel (geist, dialectic idealism)
  - Marx (ideology, alienation, fetishism)
  - Luckács (reification)
  - Morus, Manheim (utopia)
  - Saussure (signe)
  - Peirce (sign)
  - Morris (syntax, semantics, pragmatics)
  - Panofsky (iconology)
  - Lasswell (content)
  - Hjelmslev (sign levels)
  - Barthes (rhetoric, myth)
  - Lotman (semiosphere)
  - Critical theory (Benjamin, Adorno, Horkheimer, Marcuse: Cultural industry, aura)
  - Débord (spectacle)

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação

Teaching and Evaluation Methodologies

Trabalhos

M1: conceitos — paper de 9000 caracteres/4-5 págs

M2: crítica — colaboração, no grupo turma, no levantamento de aspectos sistemáticos da vida quotidiana enquadráveis na problemática da cultura visual. Disseminação dos documentos em rede.

A avaliação contínua pressupõe uma integração no trabalho lectivo apoiado na assiduidade e na pontualidade. São estabelecidos dois momentos de avaliação periódica: o primeiro no final do Módulo 1, e o segundo no final do Módulo 2, com ponderação de 50% cada.

O júri de avaliação final aprecia os conhecimentos adquiridos durante o semestre através de uma prova oral. O júri dispensa da avaliação o aluno que atinja o valor limite de 10 valores, comunicando pessoalmente via e-mail através da plataforma Fenix com antecedência. A ponderação da avaliação periódica é de 90% e da avaliação final é de 10%.

A disciplina define como objetivos mínimos de aprendizagem:

- Conceitos mais elementares da cultura visual: signo, significado, significante, sintagma, paradigma, sincronia, diacronia.
- Contributo de autores para o estudo da cultura visual: Marx, Saussure, Peirce, Barthes.

Set of exercises (M1,M2):

M1: concepts — paper of 9000 characters / 4-5 p.

M2: criticism — in the group, the inquiry of systematic aspects of the everyday life that fit into the problematics of the visual culture. Dissemination through blog.

The continuous assessment presupposes integration in the school work supported on the attendance. Two moments of periodical assessment are established: the first one in the end of the Module 1, and the second in the end of the Module 2, pondering 50% each.

The jury of final examination appreciates the acquired knowledge through an oral exam. The jury dispenses of the examination the student who reaches the minimum pass mark (10), giving notice through the Fenix e-mail. The weighing of periodical assessment is 90%, and the weighing of the final examination is 10%.

The discipline defines as minimum learning objectives:

- Elementary concepts of the visual culture: sign, signified, signifier, syntagm, paradigm, diachronic and synchronic.
- The contribution of some authors to the study of the visual culture: Marx, Saussure, Peirce, Barthes.

4 — Bibliografia Recomendada

Recommended Bibliography

- Barthes, Roland (1988). *Mitologias*. Lisboa: Ed. 70.
- Barthes, Roland (1989). *Elementos de semiologia*. Lisboa: Ed. 70.
- Baudrillard, Jean (1991). *Simulacro e simulação*. Lisboa: Relógio d'Água.
- Berger, John (1972). *Modos de ver*. Lisboa: Ed. 70.
- De Saussure, Ferdinand (1986). *Curso de linguística geral*. Lisboa: Dom Quixote.
- Debord, Guy (1992). *La société du spectacle*. Paris: Gallimard.
- Eco, Umberto (1975). *La estrutura ausente*. Barcelona: Lúmen.
- Fiske, John (1995). *Introdução ao estudo da comunicação*. Porto: Asa.
- Foucault, Michel (1966/1988). *As palavras e as coisas*. Lisboa: Ed. 70.
- Joly, Martine (2005). *A imagem e os signos*. Lisboa: Ed. 70.
- Lyotard, Jean-François (1989). *A condição pós-moderna*. Lisboa: Gradiva.
- Mirzoeff, Nicholas (1999). *An introduction to visual culture*. London: Routledge.
- Mirzoeff, Nicholas (org.) (1998). *The visual culture reader*. New York: Routledge.
- Peirce, Charles (1995). *Semiótica*. São Paulo: Perspectiva.