

TEORIA DA IMAGEM I

IMAGE THEORY I

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

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

1. Estudar a imagem entendida como artefacto visual, nas suas múltiplas variantes físicas e conceptuais, que, resultando de processos criativos, afirma-se como objecto de comunicação.
2. Compreender os aspectos conceptuais que definem a imagem, os recursos operativos da linguagem visual de que faz uso e os sentidos fundamentais que veicula.
3. Investigar, identificar e esclarecer as relações que as imagens criam e estabelecem com outros objetos com os quais se familiarizam ou diferenciam, independentemente de contextos, categorias e fronteiras tradicionalmente definidas.
4. Escrever e apresentar trabalhos de investigação relacionando de forma sustentada diferentes imagens, em diferentes suportes e criadas em diferentes períodos temporais.

With the overall objective to acquire basic competences in the field of Image Theory, Visual Theory or Visual Studies, understood as a transdisciplinary field of theoretical research in multimedia arts, Image Theory I has the following learning specific objectives:

1. Study of the image as a visual artefact, in its multiple physical and conceptual variations, which, resulting from creative processes, stands as a communication object.
2. Understand the conceptual aspects defining the image, its operative visual language resources and its main meanings.
3. Research, identify and clarify the relations between images and other objects with which they become close or distant, regardless of context, category or traditionally defined boundaries.
4. Write and present research (papers) relating, in a sustainable way, different images in different formats and created in different time periods.

2 — Conteúdos Programáticos

Syllabus

PARTE I: O OBSERVADOR

- 1.1. Introdução: Teoria da Imagem como domínio de investigação
- 1.2. As imagens e o observador: emoção e *rapto*
- 1.3. As imagens do observador: figuração e desfiguração
- 1.4. O olhar do observador: construção e transformação

PARTE II: A IMAGEM

- 2.1. Visualidade: o visível e o invisível
- 2.2. Significação: o visual e o textual
- 2.3. Representação: a substituição e a simulação
- 2.4. Ilusão: a ficção e o conluio
- 2.5. Profundidade: a janela e o ecrã

PARTE III: A CULTURA VISUAL

- 3.1. As imagens e o mundo: o natural e o artificial
- 3.2. As imagens do mundo: o verdadeiro e o falso
- 3.3. Um mundo de imagens: idolatria e iconoclastia
- 3.4. Da cultura de imagens à cultura visual: disseminação, contaminação e excesso

PART I: THE OBSERVER

- 1.1. Introduction: Theory of Image as a research domain
- 1.2. The images and the observer: emotion and *raptó* (rapture and abduction)
- 1.3. The images of the observer: figuration and disfigurement
- 1.4. The gaze of the observer: construction and transformation

PART II: THE IMAGE

- 2.1. Visuality: the visible and the invisible
- 2.2. Signification: the visual and the textual
- 2.3. Representation: the substitution and the simulation
- 2.4. Illusion: the fiction and the collusion
- 2.5. Depth: the window and the screen

PART III: THE VISUAL CULTURE

- 3.1. The images and the world: the natural and the artificial
- 3.2. The images of the world: the true and the false
- 3.3. A world of images: idolatry and iconoclasm
- 3.4. From image culture to visual culture: dissemination, contamination and excess

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação

Teaching and Evaluation Methodologies

Como disciplina teórica, as aulas de Teoria da Imagem I 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, sempre que necessário, de textos ou imagens fundamentais não disponíveis na Biblioteca da Faculdade.

De acordo com o Regulamento de Avaliação de Conhecimentos e Competências dos Estudantes, o regime de avaliação da cadeira de Teoria da Imagem II é de três tipos: avaliação contínua (AC), com um peso de 10% na classificação final, avaliação periódica (AP), com um peso de 90% na nota final e avaliação final (AF), a prova a realizar pelos estudantes a ela admitidos e que tenham obtido por via das avaliações continua e periódica uma classificação entre sete e nove valores. A avaliação periódica envolve a realização de dois ensaios escritos (trabalhos de investigação) com temas, objectivos e extensões diferentes.

No caso dos estudantes dispensados da avaliação final, a classificação final resulta da média ponderada das classificações das avaliações periódicas e contínua atribuída ao estudante, de acordo com a seguinte fórmula:

$$CF = 0,10 \times AC + 0,90 \times AP$$

Caso o aluno não tenha realizado com sucesso a sua avaliação periódica (AP), deverá apresentar-se à avaliação final (AF). Nesse caso a classificação final (CF) será expressa pela seguinte fórmula:

$$CF = 0,10 \times AC + 0,70 \times AP + 0,20 \times AF$$

Due to its condition of theoretical course, the classes of Theory of Image II consist of oral exposition and observation and/or audition of images, video or sound excerpts and other multimedia materials. At the same time, participation through dialog, open discussion, questioning and clarification of doubts is sought. The classes are supported by the publication, when necessary, of texts and fundamental images unavailable in the Faculty Library.

In line with the Rules of Knowledge Assessment and Student Skills, the evaluation regime of the discipline is of three types: continual evaluation (AC) with a weight of 10 % on the final classification; periodical evaluation (AP) with a weight of 90% of the final classification and final evaluation (AF), the test to be carried out by the students admitted to it and who have obtained by means of the continuous and periodic evaluations a classification between seven and nine values. Periodic evaluation involves two written essays (research papers) with different themes, objectives and extensions.

In the case of students exempt from the final assessment, the final grade (CF) is the weighted average of the periodic and continuous assessment scores obtained by the student, expressed by the following formula:

$$CF = 0.10 \times AC + 0.90 \times AP$$

If the student has not successfully completed his / her periodic evaluation (AP), he / she must submit to the final evaluation (AF). In this case the final classification (CF) will be expressed by the following formula:

$$CF = 0.10 \times AC + 0.70 \times AP + 0.20 \times AF$$

4 — Bibliografia Recomendada

Recommended Bibliography

AUMONT, Jacques (2005). *A Imagem*. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2009.

ELKINS, James (2003). *Visual Studies: A Skeptical Introduction*. Londres: Routledge.

FREEDBERG, David (1989). *The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response*. Chicago: University of Chicago Press.

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

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

MIRZOEFF, Nicholas (2009). *An Introduction to Visual Culture (2nd Edition)*. Londres: Routledge.

MITCHELL, W. J. T. (1986). *Iconology: Image, Text, Ideology*. Chicago: Chicago University Press.

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