

SINOPSE DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT SYNOPSIS

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3

Iconologia e Teoria da Imagem

Esta UC pretende ser um complemento teórico ao estudo da composição imagética e desenvolve-se no cruzamento da História da Arte com a Análise de Filmes. O seu objeto são as imagens numa quádrupla dimensão: (a) ontológica (o que são as imagens); (b) semiótica (o que significam); (c) cognitivo-sensorial (como nos prendem); (d) artística (como se constroem). A UC tem, pois, como temática a importância das imagens e suas diferentes valências, o que implica, acima de tudo, saber ver.

Cada aula tem um conteúdo específico:

- (1) Bases semióticas da imagem e sua significação: ícone, índice e símbolo. Charles S. Peirce. A análise das imagens.
- (2) Iconologia e modos de ver. W.J.T. Mitchell, Hans Belting.
- (3) A atração das imagens. Rudolf Arnheim, Roland Barthes.
- (4) A visibilidade como fator cultural. Imagens e história da arte. Georges Didi-Huberman, James Elkins.
- (5) A visibilidade como fator cognitivo. Realidade e ilusão. E.H. Gombrich.
- (6) Cinema e pintura: enquadramento. Pascal Bonitzer, Jacques Aumont.
- (7) Cinema e fotografia: imagem em movimento e imagem estática. André Bazin, Susan Sontag.
- (8) Superfície e profundidade de campo. A noção de perspetiva.
- (9) O fundo e a forma: a lógica da sensação de Gilles Deleuze; Cézanne segundo Maurice Merleau-Ponty.
- (10) As propriedades sensoriais das imagens: cor, luz, sombra, texturas. John Gage.

CURRICULAR UNIT

- 3ECTS CREDITS

Iconology and Theory of the Image

This course aims to be a theoretical complement to the study of image composition and it is a cross between Art History and Film Analysis. Its object is the image, in a fourfold nature: (a) ontological (what an image is); (b) semiotic (what it means); (c) cognitive- sensorial (how it attracts us); (d) artistic (how they are constructed). The course is, thus, about the importance of images in their different uses. This implies, above all things, knowing how to see, which happens beyond just looking.

Each lecture has a specific content:

- (1) The semiotic bases of the image and its meaning: icon, index and symbol. Charles S. Peirce. Analyzing images.*
- (2) Iconology and ways of seeing. W.J.T. Mitchell, Hans Belting.*
- (3) The attraction induced by images, Rudolph Arnheim, Roland Barthes.*
- (4) Visibility as a cultural factor. Images and history of art. Georges Didi-Huberman, James Elkins.*
- (5) Visibility as a cognitive factor. Reality and illusion: E.H. Gombrich.*
- (6) Film and painting: framing and composition. Pascal Bonitzer, Jacques Aumont.*
- (7) Film and photography: moving image vs. static image. André Bazin, Susan Sontag.*
- (8) Surface and depth of field. The notion of perspective.*
- (9) The background and the figure. Gilles Deleuze's logic of sensation and Cézanne according to Maurice Merleau-Ponty.*
- (10) The sensorial properties of images: color, light, shadow, textures. John Gage*