

Ficha de unidade curricular / Curricular Unit Sheet

1. Unidade curricular / Curricular Unit:

IMAGEM / IMAGE

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere / Code of scientific area:

APIM

9.4.1.3. Duração / Duration:

Semestral (14 Sessões) / Semester (14 sessions)

9.4.1.4. Horas de trabalho Working hours:

336

9.4.1.5. Horas de contacto / Hours of contact:

42 (T: 28 + OT: 14)

9.4.1.6. ECTS:

12

9.4.1.7. Observações:

9.4.1.7. Observations:

2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo) / Teacher responsible, and respective teaching time in UC (fill in complete name):

IANA FERREIRA (Ruth Iana Paul de Sousa Ferreira)

28 h + 14 h

3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular / Other teachers and respective teaching time in UC:

4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A unidade curricular centra-se na receção e compreensão de imagens, com especial enfoque na fotografia e na imagem cinematográfica, abordando para isso os aspetos formal, de conteúdo e contextual. Pretende-se aprofundar a competência de análise destes formatos, equipando os doutorandos de ferramentas tanto na contemplação como na conceção de imagens.

A partir da prática de observação e *leitura* de imagens pictóricas, fotográficas e filmicas, tenciona-se abrir espaço à reflexão sobre os processos de receção e criação de registos fotográficos fixos ou de imagem em movimento. A análise das imagens será acompanhada pela leitura de textos em domínios como a teoria da arte, neurologia, fenomenologia e outros, proporcionando uma visão desta forma de expressão mais

abrangente e transversal. A reflexão deseja-se conjunta com os doutorandos, alargando assim os pontos de vista de partida, promovendo a partilha de experiências, integrando simultaneamente os interesses e necessidades dos projetos individuais.

4. Learning outcomes of the curricular unit:

The curricular unit focusses on the reception and comprehension of images, with special attention to photography and the cinematographic image, dealing, for that purpose, with the formal aspects as well as those of content and contextuality. The goal is to deepen the doctoral candidates' competence as regards the analysis of these formats and equip them with tools to contemplate as well as conceive images.

Based on the practice of observing and *reading* images in pictures, photographs and films, the CU intends to create a space for reflection on the processes involved in the reception and conceiving of still photography or moving images. The analysis of the images will be accompanied by texts on subject matters as theory of art, neurology, phenomenology and others, thereby offering a more comprehensive and transversal view of this form of expression. This reflection will require doctoral candidates to participate collectively, thereby widening the range of viewpoints to start with, promoting the sharing of experiences as well as simultaneously incorporating the interests and necessities of the individual projects.

5. Conteúdos programáticos:

1 – Elementos formais da imagem

- a) Enquadramento e composição
- b) Luz e iluminação
- c) Sombra
- d) Cor
- e) Movimento e tempo

2 - Elementos da relação com a imagem:

- a) Ambiente visual: a envolvimento da atmosfera
- b) Perceção: abordagens à receção de imagens
- c) Conteúdo e contextualização: integração e ação dos contextos histórico, científico e cultural
- d) Heranças e transversalidade: influências e partilhas entre expressões artísticas.

5. Syllabus:

1- Formal elements of the image

- a) Frame and composition
- b) Light and illumination
- c) Shadow
- d) Colour
- e) Movement and time

2- Relation with the image

- a) Visual environment: involvement of the atmosphere

- b) Perception: Approaches to the reception of images
- c) Contents and contextualization: Integration and influence of historical, scientific and cultural contexts
- d) Inheritance and transversality: Mutual influence and sharing of artistic expressions.

6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

A abordagem a vários aspetos da imagem, tanto formais como de relação do observador com a mesma, leva à identificação de aspetos estruturais que esta integra. Isto permite analisar e assim compreender de forma mais consistente os mecanismos presentes e o modo como a imagem é lida. Esta consciência contribui tanto para a compreensão de obras de outros, como para a conceção de imagens próprias.

6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

The approach to various aspects of an image, both formal and in the observer's relation to it, leads to the identification of its structural aspects. This makes it possible to analyse and thereby better understand the mechanisms that are present and the way in which the image is seen, thus contributing to the understanding of the work of others as well as the conception of the students' own images.

7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A UC comporta uma vertente teórico prática (TP), ao longo de 10 aulas, e uma de orientação tutorial (OT), ao longo de outras 4. As aulas TP assentam na exposição dos temas a abordar, em consonância com os conteúdos previstos, promovendo a análise e reflexão conjunta, a partir da leitura de textos e do visionamento de imagens. As aulas de OT são dedicadas à apresentação e discussão em grupo dos trabalhos individuais, em pelo menos duas fases distintas de desenvolvimento. Os trabalhos individuais deverão, dentro de uma temática coerente com o âmbito da UC, ir ao encontro dos interesses de pesquisa e ensaio de cada doutorando.

Avaliação: Trabalho Individual (acompanhado em tutoria) 70%; Participação e assiduidade 30%.

7. Teaching methodologies (including evaluation):

The CU includes a theoretical/practical element (TP) with the duration of 10 lessons as well as a tutorial orientation (TO) during further 4 lessons. The starting point of the TP lessons is the exposition of the subject matters to be dealt with, in accordance with the proposed contents, promoting the joint analysis and reflection based on the reading of texts and viewing of images. The TO lessons are dedicated to the presentation and group discussion of the individual works, in at least two distinct phases of development. The individual works should meet each doctoral candidate's interests in terms of research and practice, within a subject matter that fits coherently into the CU's framework.

Evaluation: Individual work (accompanied by tutoring) 70%; Participation and assiduousness 30%

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.

A metodologia proposta, baseada no leccionamento e na reflexão conjunta, assegura por um lado o aprofundar dos conhecimentos e da prática de observação e, por outro, o desenvolvimento ativo nos projetos individuais em conceção.

8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The proposed method, based on lecturing and joint reflection, ensures on the one hand, the acquisition of a more profound knowledge and better observation practice and, on the other, the active development of the individual projects that are being conceived.

9. Bibliografia de base / Basic bibliography:

Böhme, G. (2013). *The art of the stage set as a paradigm for an aesthetics of atmospheres*. Ambiances [online]. Disponível em <https://journals.openedition.org/ambiances/315>

Cage, J. (1999). *Color and meaning: Art, science, and symbolism*. Berkeley: University of California Press.

Casati, R. (2004). *Shadows, unlocking their secrets, from Plato to our time*. New York: Vintage Books/Random House. (Obra original publicada em 2000).

Crary, J. (2001). *Suspensions of perception, attention, spectacle, and modern culture*. Cambridge: MIT Press. (Obra original publicada em 1999).

d'Allonnes, F. R. (1991). *La lumière au cinéma*. Paris: Cahiers du Cinéma.

Fried, M. (2008). *Why Photography matters as Art as never before*. New Haven: Yale University Press.

Gregory, R. L. (1997). *Eye and brain: The psychology of seeing* (5th ed.). Princeton: Princeton University Press. (Obra original publicada em 1966).

Itten, J. (1961). *The art of color: The subjective experience and objective rationale of color*. New York: Reinhold Publishing Corporation.

Noë, A. (2004). *Action in perception*. Cambridge: MIT Press.

Pinchon, P. (2011). *La lumière dans les arts européens 1800-1900*. Paris: Édition Hazan.

Stoichita, V. I. (1997). *A short history of the shadow*. London: Reaktion Books.

Zeki, S. (2003). *Inner vision, an exploration of art and the brain*. Oxford: Oxford University Press. (Obra original publicada em 1999).