

Ficha de Unidade Curricular/Syllabus

Nome da UC (pt):	Cultura Visual
Name (en):	Visual Culture
Professor	Paula Alexandra Carvalho Alves Rodrigues Horta
Créditos ECTS:	6
Língua(s) de ensino: English	
Tipo:	
Horas de Contacto: 56.0	
Teóricas (T): 26.0	
Teóricas-Práticas (TP): 24.0	
Laboratório (PL): 0.0	
Seminário (S): 0.0	
Trabalho de Campo (TC): 0.0	
Estágio (E) : 0.0 h	
Orientação Tutorial (OT): 6.0	
Outras (O): 0.0	
Horas de Trabalho Total (Horas de Contacto + Trabalho Autónomo): 150.0	

Pt	En
Pré-requisitos (1000 caracteres): Os estudantes devem ter o nível B2.1 em Inglês (QECR).	Pre-requisites: Students are required to have a minimum of CEFR English B2.1 level.
Objectivos Gerais (1000 caracteres): Esta unidade curricular pretende familiarizar os estudantes com conceitos chave e debates da teoria da cultura contemporânea, bem como dotá-los de instrumentos de análise de imagens visuais, desde a pintura e fotografia à televisão e meios de comunicação electrónica, utilizando diversos recursos analíticos. Considerar-se-ão a retórica e semiótica da representação, questionado a forma como o significado visual é social, política e culturalmente produzido.	Objectives: The course will familiarize students with the key terms and debates in contemporary cultural theory, as well as introduce techniques used to analyze visual images from paintings and photography, to television and electronic media, using a variety of analytic frameworks. We will consider how the rhetoric and semiotics of representation provide access to ways in which visual meaning is socially, politically, and culturally produced and obtained.
Objectivos de Aprendizagem (1000 caracteres): 1. Explorar abordagens teóricas ao estudo da Cultura Visual. 2. Detalhar o contexto histórico e sociocultural da produção, circulação e recepção de representações visuais. 3. Adquirir literacia visual crítica, no sentido da formação de um pensamento crítico sobre imagens e objectos, bem como os seus modos de produção e difusão. 4. Examinar a dimensão retórica de representações e práticas visuais (pintura, fotografia, vídeo e meios de comunicação digitais). 5. Considerar a relação entre o texto visual e escrito, entre a linguagem visual e verbal a fim de explorar as narrativas subjacentes a textos visuais.	Learning outcomes: 1. To explore theoretical approaches to the study of Visual Culture. 2. To outline the historical and sociocultural context of the production, circulation and reception of visual representations. 3. To develop critical visual literacy, understood as the development of critical inquiry and thinking about images and objects, as well as their means of production and dissemination. 4. To examine the rhetorical dimension of visual representations and practices (painting, photography, video and digital means of communication). 5. To consider the relationship between visual and written texts, and between visual and verbal language so as to explore the narratives underpinning visual texts.
Programa (1000 caracteres): 1. Cultura Visual: abordagens teóricas e principais conceitos 1.1 Metodologias de análise visual 2. Retórica visual 2.1 A persuasão da imagem e a interpelação de objectos 2.2 Discurso autoral e escolhas ao nível da semiótica 2.3 Iconização e mitologização de figuras políticas e culturais 3. Expressão artística como modo de intervenção no mundo contemporâneo 3.1 Reacções artísticas a acontecimentos sociopolíticos na fotografia, arte urbana, dança e	Syllabus: 1. Visual Culture: theoretical framework and key concepts 1.1 Methods of visual analysis 2. Visual rhetoric 2.1 Persuasive images and objects that address the viewer 2.2 Authorial discourse and semiotic choices 2.3 The construction of political and cultural icons and myths 3. Artistic expression as a form of activism in our contemporary world 3.1 Artistic responses to socio-political events in photography, urban art, dance and sculpture 3.2 The historical and sociocultural context of the

<p>escultura</p> <p>3.2 Contexto histórico e sociocultural da produção e recepção de representações visuais</p> <p>4. Narrativas visuais: (des)construção de narrativas fotográficas</p> <p>4. 1 Documento fotográfico enquanto registo de memória</p> <p>4.2 O retrato</p> <p>4.3 O álbum de família</p> <p>4.3 A fotografia documental</p> <p>4.4 Interação entre linguagem visual e verbal</p>	<p>production and reception of visual representations</p> <p>4. Visual narratives: (de)constructing photographic narratives</p> <p>4.1 The photographic document as a record of memory</p> <p>4.2 Portraiture</p> <p>4.3 The photo album</p> <p>4.4 The interaction between visual and verbal language</p>
<p>Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da UC: (1000 caracteres):</p> <p>O enquadramento teórico permitirá explorar o modo como a experiência visual contribui para a construção de identidade, para uma análise da sociedade contemporânea, bem como para o desenvolvimento de um imaginário sobre o mundo actual. A apresentação de diversas representações e práticas visuais (pintura, fotografia, vídeo, cinema, escultura), assim como a sua incidência nos meios contemporâneos de comunicação, dará ao estudante a oportunidade de reflectir sobre o contexto histórico e sociocultural da produção, circulação e recepção de representações visuais. A análise de textos visuais permitirá questionar a articulação entre imagem, linguagem e discurso, facultando a (des)construção de narrativas visuais.</p>	<p>Demonstration of the syllabus coherence with the objectives of the curricular unit:</p> <p>The theoretical framework will enable students to consider how visual experience informs our sense of ourselves as subjects, the nature of the society we inhabit, and our imagination of the world. The presentation of distinct visual representations and practices (painting, photography, video, cinema and sculpture), as well as their pervasiveness in contemporary means of communication, will invite reflection about the historical and sociocultural context of production, circulation and reception of visual representations. The analysis of visual texts will prompt critical inquiry about the articulation between images, language and discourse, enabling the (de)construction of visual narratives.</p>
<p>Processo de avaliação (500 caracteres):</p> <p>Critérios de avaliação: Presença e participação (15%); apresentação de uma ficha de leitura de um ou mais textos constantes da bibliografia (20%); projecto de investigação a ser apresentado e discutido em aula (35%); uma prova escrita presencial (30%).</p>	<p>Assessment:</p> <p>Assessment: Attendance and participation in class discussions (15%); reading assignment on one or more of the recommended theoretical texts (20%); research project to be presented and discussed in class (35%); written Test (30%).</p>
<p>Processo de ensino-aprendizagem (500 caracteres):</p> <p>As aulas terão duas vertentes, uma de carácter expositivo e outra de carácter participativo, por parte dos estudantes, em torno da discussão dos textos teóricos constantes da bibliografia, bem como da análise de práticas e representações visuais e o debate suscitado por trabalhos produzidos pelos estudantes. Far-se-á o acompanhamento e orientação dos trabalhos de investigação dos estudantes em fases distintas da elaboração do projecto de investigação.</p>	<p>Teaching methodology:</p> <p>Teaching will rely on the teacher’s exposition and the students’ participation in the discussion of the recommended theoretical texts, as well as the analysis of visual practices and representations and the discussion of questions raised in students’ assignments. Supervision will be provided at different stages of students’ research assignments.</p>

<p>Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da UC : (3000 caracteres):</p>	<p>Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes:</p>
<p>O estudo de textos teóricos facultará ferramentas conceptuais e metodológicas para a análise de representações visuais. A análise de práticas e objectos visuais distintos dará ao estudante a oportunidade de desenvolver competências de reflexão crítica. Por outro lado, o projecto de investigação potenciará a aquisição de autonomia no domínio da pesquisa, bem como a aplicação de conceitos fundamentais no campo teórico.</p>	<p>Engagement with the theoretical texts will provide students with concepts and methods of visual analysis. The analysis of different objects and visual practices will enable students to develop critical thinking skills. On the other hand, the research project will foster the development of independent research skills, as well as the application of key theoretical concepts.</p>
<p>Observações:</p>	<p>Observations:</p>

Bibliografia:

Básica (1000 caracteres)

Barthes, Roland (2000) *Camera Lucida*, Transl R. Howard, London: Vintage

Batchen, Geoffrey (2004) *Forget Me Not: Photography and Remembrance*, New York: Princeton Architectural Press

Evans, Jessica and Stuart Hall, Eds. (1999) *Visual Culture: The Reader*, London: Sage

Hall, Stuart, Ed. (1997) *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*, London: Sage Publications

Hariman, Robert and John Louis Lucaites (2007) *No Captions Needed: Iconic Photographs, Public Culture, and Liberal Democracy*, Chicago and London: The University of Chicago Press

Olin, Margaret (2012) *Touching Photographs*, Chicago and London: The University of Chicago Press

Rose, Gillian (2001) *Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials*, London: Sage

Scott, Clive (1999) *The Spoken Image: Photography and Language*, London: Reaktion Books

Sturken, Marita and Lisa Cartwright (2001) *Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture*, Oxford: Oxford University Press

Complementar (máx. 50 títulos)

Alvarado, Manuel et al., Eds. (2001) *Representation and Photography: A Screen Education Reader*, New York: Palgrave

Barthes, Roland (1977) *Image, Music, Text*, Transl Stephen Heath, London: Fontana Press

Clarke, Graham (1997) *The Photograph*, Oxford: Oxford University Press

Mirzoeff, Nicholas (2003) *An Introduction to Visual Culture*, London: Routledge

Rampley, Matthew, Ed. (2005) *Exploring Visual Culture: Definitions, Concepts, Contexts*, Edinburgh: Edinburgh University Press

Wells, Liz, Ed. (2004) *Photography: A Critical Introduction*, London and New York: Routledge