
Ano Letivo 2017-18

Unidade Curricular FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL

Cursos ARTES VISUAIS (1.º ciclo)

Unidade Orgânica Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

Código da Unidade Curricular 14531061

Área Científica ARTES VISUAIS

Sigla

Línguas de Aprendizagem
Português

Modalidade de ensino
Presencial
Com exame

Docente Responsável Fernando Sampaio Martins Amaro

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Fernando Sampaio Martins Amaro	OT; TP	TP1; OT1	39TP; 5OT

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

ANO	PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*	HORAS DE CONTACTO	HORAS TOTAIS DE TRABALHO	ECTS
1º	S1	39TP; 5OT	140	5

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Nenhuns

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Competências sobre o conceito Imagem e a sua caracterização enquanto fenómeno perceptivo;
 Competências sobre as relações estabelecidas e os dispositivos que regulam a interacção entre o observador e as imagens;
 Competências sobre as relações entre as imagens e a realidade e a produção de significados no âmbito do contexto das imagens enquanto artísticas;
 Competências na aplicação dos conhecimentos sobre os elementos estruturais da linguagem visual na construção de mensagens visuais;
 Competências necessárias na utilização das imagens como meio de expressão e comunicação visual;
 Competências na utilização de técnicas e estratégias de comunicação visual nas suas diferentes manifestações;
 Competências fundamentais na compreensão e na pesquisa relativa aos processos criativos na comunicação visual.
 Competências no âmbito dos conceitos teóricos conducentes à criação de uma estrutura de apoio aos trabalhos práticos desenvolvidos.
 Capacidade de análise, de síntese e de avaliação.

Conteúdos programáticos

Sintaxe das mensagens visuais;
Literacia visual;
O que é uma imagem;
Algumas características das mensagens visuais;
Composição: fundamentos sintácticos do alfabetismo visual;
Percepção e comunicação visual;
Elementos básicos da comunicação visual;
Anatomia da mensagem visual;
A dinâmica do contraste;
Técnicas e estratégias de comunicação visual;
Inteligência visual aplicada;
As artes visuais: função e mensagem:
Alguns aspectos universais da comunicação visual; escultura; arquitectura; pintura; ilustração; design gráfico; artesanato; desenho industrial; fotografia; cinema; televisão;
A Imagem e a teoria semiótica;
Os signos plásticos, icónicos e linguísticos;
A análise da imagem: questões e método;
A Imagem, mensagem para o outro;
A mensagem icónica;
A imagem, as palavras;
A ilusão representativa;
A dimensão espacial do dispositivo;
A dimensão temporal do dispositivo;
Dispositivo, técnica e ideologia;
O espaço e o tempo representado;
A imagem abstracta;
A imagem expressiva.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

O programa da unidade curricular de Fundamentos da Linguagem Visual tem como metodologia básica a explanação teórica dos Fundamentos da Linguagem Visual, a partir das teorias e modelos referidos na bibliografia; Exemplificação prática dos conteúdos retirados das referências bibliográficas; Visionamento e análise de diversos tipos de imagens do campo da comunicação visual e das artes visuais; Realização nas aulas de alguns exercícios individuais de natureza variada e com distintos graus de complexidade; Elaboração individual, fora do contexto das aulas, de um conjunto de exercícios; Discussão de textos de reflexão teórica do campo das imagens artísticas e não-artísticas; Acompanhamento na realização individual dos projetos dos alunos;

Avaliação

Um teste escrito representando 50% da classificação final.

Um trabalho representando 30% da classificação final.

Exercícios práticos ao longo do semestre (10%)

Avaliação contínua (10%)

Avaliação distribuída com Exame Final.

Bibliografia principal

- ARNHEIM, Rudolf, Arte e Percepção Visual, Livraria Pioneira, São Paulo, 2004.
AUMONT, Jacques, A Imagem, Edições Texto & Grafia, Lisboa 2009.
BERGER, John et al, Modos de ver, Edições 70, Lisboa, 2002.
CALABRESE, OMAR, Como se lê uma Obra de Arte, Edições 70, Lisboa, 1998.
DONDIS, Donis A., Sintaxe da Linguagem Visual, Martins Fontes, São Paulo, 1999.
GOMBRICH, E. H., Arte e Ilusão, Martins Fontes, São Paulo, 1989.
JOLY, Martine, Introdução à análise da imagem, Edições 70, Lisboa, 1999.
KANDINSKY, W., Ponto, Linha, Plano, Edições 70, Lisboa, 2002.
MASSIRONI, MANFREDO, Ver pelo Desenho, aspectos técnicos, cognitivos, comunicativos, Edições 70, Lisboa, 1983.
PIPES, Alan, Foundations of Art and Design, Laurence King Publishing, Londres 2003.

Academic Year 2017-18

Course unit FUNDAMENTALS OF VISUAL LANGUAGE

Courses VISUAL ARTS (1st Cycle)

Faculty / School Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

Main Scientific Area ARTES VISUAIS

Acronym

Language of instruction Portuguese

Teaching/Learning modality
Classroom teaching
With examination

Coordinating teacher Fernando Sampaio Martins Amaro

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Fernando Sampaio Martins Amaro	OT; TP	TP1; OT1	39TP; 5OT

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
0	39	0	0	0	0	5	0	140

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other

Pre-requisites

no pre-requisites

Prior knowledge and skills

None

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)

Skills regarding the concept of Image and its classification as perceptive phenomenon;
 Skills on the created relations and the devices that regulate the interaction between the observer and the images;
 Knowledge on the relationship between the images and the "reality" and the production of meaning within the context of the images as artistic works;
 Capability in the application of the knowledge on the structural elements of the visual language in the construction of visual messages;
 Skills necessary in the use of the images as a mean of expression and visual communication;
 Capability in the use of techniques and strategies of visual communication in its different manifestations;
 Fundamental skills in understanding and in the research on creative processes in visual communication.
 Competences in the field of theoretical concepts leading to the creation of a structure to support the fulfilled practical work.
 Capacity for analysis, synthesis and evaluation.

Syllabus

Syntax of Visual messages;
Visual literacy;
What is an image;
Some features of Visual messages;
Composition: syntactic fundamentals of visual literacy;
Perception and visual communication;
Basic elements of visual communication;
Anatomy of the visual message;
The dynamics of contrast;
Techniques and strategies of visual communication;
Visual intelligence applied;
The Visual Arts: function and message:
Some universal aspects of visual communication; sculpture; architecture; painting; illustration; graphic design; crafts; industrial design;
photography; film; television;
The image and the semiotic theory;
The plastic, iconic and linguistic signs;
The analysis of the Image: issues and methods;
The image, message to another;
The iconic message;
The image, the words;
The representative illusion;
The spatial dimension of the device;
The temporal dimension of the device;
Device, technique and ideology;
The represented space and time;
The abstract image;
The expressive image.

Teaching methodologies (including evaluation)

The program syllabus of Fundamentals of Visual Language has as basic methodology the theoretical explanation of the Fundamentals of Visual Language, as exemplified in models and theories referred to in the bibliography; Examples of practice drawn from the bibliographic references; Screening and analysis of various types of images in the field of visual communication and Visual Arts; Achievement in the classes of some individual exercises of varied nature and with varying degrees of complexity; Individual development, outside the context of the class, of a set of exercises; Discussion of texts of the theoretical reflection from the field of artistic and non-artistic images; Monitoring on individual achievement of the projects of the students

Evaluation

A written test representing 50% of the final classification.

A work representing 30% of the final classification.

Practical exercises throughout the semester (10%)

Continuous evaluation (10%)

Evaluation distributed with Final Examination.

Main Bibliography

- ARNHEIM, Rudolf, Arte e Percepção Visual, Livraria Pioneira, São Paulo, 2004.
AUMONT, Jacques, A Imagem, Edições Texto & Grafia, Lisboa 2009.
BERGER, John et al, Modos de ver, Edições 70, Lisboa, 2002.
CALABRESE, OMAR, Como se lê uma Obra de Arte, Edições 70, Lisboa, 1998.
DONDIS, Donis A., Sintaxe da Linguagem Visual, Martins Fontes, São Paulo, 1999.
GOMBRICH, E. H., Arte e Ilusão, Martins Fontes, São Paulo, 1989.
JOLY, Martine, Introdução à análise da imagem, Edições 70, Lisboa, 1999.
KANDINSKY, W., Ponto, Linha, Plano, Edições 70, Lisboa, 2002.
MASSIRONI, MANFREDO, Ver pelo Desenho, aspectos técnicos, cognitivos, comunicativos, Edições 70, Lisboa, 1983.
PIPES, Alan, Foundations of Art and Design, Laurence King Publishing, Londres 2003.