
Ano Letivo 2019-20

Unidade Curricular FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM VISUAL

Cursos ARTES VISUAIS (1.º ciclo)
Tronco comum

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 António Pedro Cabral dos Santos

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
António Pedro Cabral dos Santos	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.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A unidade curricular de Fundamentos da Linguagem Visual tem como objetivo principal o estudo das teorias, dos conceitos e dos processos no contexto da comunicação visual. Neste âmbito, o conceito Imagem é discutido no que diz respeito à sua caracterização como fenómeno perceptivo, estudando-se igualmente a maneira como o observador vê as imagens e quais os dispositivos que regulam as relações do observador com essas imagens. A unidade curricular de Fundamentos da Linguagem Visual estuda igualmente a relação entre as imagens e o mundo real? e a maneira como as imagens produzem significados, assim como sobre os critérios subjacentes à qualificação de certas imagens como imagens artísticas. Os alunos ficam assim aptos a articular adequadamente o conceito de Imagem, a conhecer os elementos básicos da literacia visual, bem como a reconhecer e a saber utilizar as técnicas e as estratégias de comunicação dos meios visuais.

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; Acompanhamento na realização individual dos projetos dos alunos.

Avaliação

Um trabalho teórico-prático (50% da classificação final).

A avaliação por frequência com pelo menos um elemento de avaliação presencial (50%) e o exame de época normal (50%).

Critério de assiduidade: exigência de assistência a, pelo menos, 75% das horas de contacto para admissão a avaliação no exame normal.

Todos os alunos regularmente inscritos estão automaticamente admitidos a exame de época de recurso.

Em todos os elementos de avaliação (incluindo exames) será atribuída uma percentagem de 20% à correção linguística e discursiva e à estruturação textual.

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

A unidade curricular de Fundamentos da Linguagem Visual estrutura-se em aulas teóricas de natureza expositiva, procurando sempre estimular a participação ativa dos alunos. A estratégia pedagógica tem por finalidade a capacitação dos alunos em reconhecer os elementos que compõem a linguagem visual; Conhecer as principais teorias, os modelos e os princípios da literacia visual; Conhecer as principais teorias e os principais modelos de leitura e de descodificação no contexto da comunicação visual; Saber utilizar esses elementos, as técnicas e diversas estratégias em projectos de comunicação visual aplicada; Saber utilizar conhecimentos de natureza teórica no contexto da problematização da imagem no campo da expressão artística.

Saber contextualizar e utilizar os conhecimentos relativos à evolução histórica e social das imagens e sobre os períodos e os trabalhos mais importantes no campo da comunicação visual; Reconhecer as alterações no processo evolutivo da imagem, introduzidas pelo novo quadro de comunicação mediatizada pelas novas tecnologias.

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 Óbra 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 2019-20

Course unit FUNDAMENTALS OF VISUAL LANGUAGE

Courses VISUAL ARTS (1st Cycle)
Tronco comum

Faculty / School FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES

Main Scientific Area ARTES VISUAIS

Acronym

Language of instruction Portuguese

Teaching/Learning modality Classroom teaching
With examination

Coordinating teacher António Pedro Cabral dos Santos

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
António Pedro Cabral dos Santos	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.

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

The Curricular Unit of Fundamentals of Visual Language has as main objective the study of the theories, concepts and processes in the context of visual communication. In this context, the concept of Image is discussed with regard to its characterization as perceptive phenomenon, and is also studied the way the observer sees the images and what are the devices that regulate the observer's relations with these images. The Curricular Unit of Fundamentals of Visual language studies also the relationship between the images and the "real world" and the way the images produce meanings, as well as on the criteria underlying the qualification of certain images as artistic images. The students are accordingly able to articulate adequately the concept of image, to know the basic elements of visual literacy, as well as to recognize and learn to use the techniques and strategies of communication of the visual media.

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; Monitoring on individual achievement of the projects of the students

Evaluation

A theoretical-practical work (50% of the final classification).

Evaluation by test with at least one in-class assessment (50%) and an exam during época normal (50%).

Attendance criteria: in order to be admitted to exam during época normal, students are required to attend, at least, 75% of the contact hours.

All enrolled students are automatically admitted to exam during época de recurso.

In all evaluation moments (including exams) 20% of the total grade will be attributed to linguistic, discursive and textual structuring correction.

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

The Curricular Unit of Fundamentals of Visual Language is structured in theoretical classes of explanatory nature, always attempting to stimulate the active participation of the students. The pedagogical strategy aims at the empowerment of the students in recognizing the elements that make up the visual language; To know the leading theories, models and principles of visual literacy; To know the main theories and the main models of reading and decoding in the context of visual communication; To know how to use these elements, techniques and diverse strategies in visual communication in implemented projects; To use knowledge of theoretical nature in the context of questioning of the image in the field of artistic expression.

To know how to contextualize and use the knowledge relating to the social and historical evolution of the images and about the most important periods and works in the field of visual communication; To recognize the changes in the evolutionary process of the image, introduced by the new communications framework mediated by new technologies.

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.