
Ano Letivo 2019-20

Unidade Curricular CULTURA VISUAL CONTEMPORÂNEA

Cursos DESIGN DE COMUNICAÇÃO (1.º ciclo)

Unidade Orgânica Escola Superior de Educação e Comunicação

Código da Unidade Curricular 14541026

Área Científica DESIGN

Sigla

Línguas de Aprendizagem
Português

Modalidade de ensino
Teórica

Docente Responsável Pedro Manuel Maia de Oliveira Martins Calado

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Pedro Manuel Maia de Oliveira Martins Calado	T	T1	30T

* 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
3º	S1	30T	84	3

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

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Conhecimento básico de História de Arte

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Procura dotar os alunos das comp. fundamentais de conhecim. no contexto da prod. visual contemporânea. O aluno deverá poder Identificar as princ. áreas de prod. visual e conhecer as imagens e atitudes de prod. que se constituem como paradigmas no contexto da prod. visual contemporânea.Desenv.as compet.de análise de imagens. Saber identificar e interpretar diferentes imagens e sistemas de codificação icónica;

Saber aplicar modelos de análise de forma sistematizada e crítica adequada aos diferentes contextos e imagens em estudo. Desenv.metodol. trab., Capac.de trabalhar c/outros em proj.ou activ. multidisciplinares;Saber gerir recursos; reconhecer, identificar e contextualizar os princ.paradigmas no contexto cultural contemp.e identificar as suas caract. + importantes quer quanto à sua essência filosófica, cognitiva, linguística, social e cultural, quer quanto à sua natureza mediática e tecnológica;

Conteúdos programáticos

Sistemas Culturais

Cultura como sistema de signos;

Noção de valor cultural;

Usos culturais e contemporâneos da imagem.

Sistemas Visuais

Tipologias e conceitos fundamentais;

A imagem como signo;

Relação percepção da imagem/linguagem;

Tipos de codificação gráfica;

Componentes da imagem.

Metodologias de análise e perspectivas.

Objectivos, ferramentas e processo de análise:

Análise de imagens através da aplicação de conhecimentos adquiridos:

Revistas e publicações periódicas;

Música e imagem;

Banda desenhada; Manga; Anime;

Publicidade e propaganda;

Fotografia, Vídeo e Cinema;

Identidade Visual (corporativa, institucional, etc);

Graffiti e Street Art;

Outros.

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

Considerando o peso relativo das imagens na comunicação actual, torna-se necessário dotar o aluno de Design de Comunicação de ferramentas que lhe permitam conhecer mais aprofundadamente e ter uma visão crítica da produção contemporânea de imagens, considerando linguagens, contextos, tecnologias e meios. Para além deste conhecimento acrescido, e a atitude de reflexão e questionamento que o aluno deverá ter sobre esta área, é ainda necessário que seja capaz de enquadrar a sua própria produção profissional e valorizar a sua contribuição para uma cultura visual enquadrada num determinado meio social e histórico

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Explicação teórica e realização de exerc. ou situações práticas; Visionamento e análise de documentação em suporte AV; Utilização das TIC p/apresentação de conteúdos e pesquisa; Trab. indiv. e em grupo, com apresentação pública e acompanhamento tutorial pelo docente.

A aval. é distribuída sem exame final de acordo com o

Regulamento Geral de Avaliação da UALG

Trab. de análise com apresentação de grupo e relatório com tema proposto pelo docente.

Relatório e apresentação Individual de análise comparativa de 2 temas apresentados nas aulas

Exercício 1 (50%) + Exercício 2 (50%) = Total 100%.

A falha na entrega e apresentação de qq dos trab. assinalados implicará 1 aval. negativa. Os trab. não acompanhados pelo docente não serão avaliados.

Os alunos abrangidos por legisl. esp., deverão combinar c/ o docente nas 1as 2 semanas do sem.,

1 plano de trab. alternativo, na ausência do qual terão de respeitar o plano geral.

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

Os objectivos da unidade curricular procuram que o aluno tenha uma prática de pesquisa, recolha e sistematização de conhecimento que o levará a um desenvolvimento de processos úteis para a sua futura prática profissional. Terá também que considerar como enquadrar e contextualizar os conhecimentos adquiridos, bem como os processos de comunicação eficazes à sua divulgação. Os conhecimentos obtidos e as metodologias experimentadas são confrontados na apresentação pública dos trabalhos realizados em equipa, e pela análise posterior dos seus resultados pelos seus colegas.

Bibliografia principal

- Meggs, Philip B. (2002). History of Graphic Design. New York: John Wiley & Sons Inc. (3ª ed.).
- Eco, U. (1990). O Signo. Lisboa: Editorial Presença.
- Eco, U. (1994). "Signo". in Enciclopédia Einaudi - O Signo. Lisboa: INCM.
- Panofsky, E. (1989). O Significado nas Artes Visuais. Lisboa: Editorial Presença.
- Vitamin D. New perspectives in drawing. London, Phaidon, 2005
- McLuhan, M. e Fiore, Q. (2008). The Medium is the Message: An Inventory of Effects. Lon. Penguin
- McLuhan, M. (2001). Understanding Media. Londres. Routledge
- Hall, S. (2007). This Means This, This Means That: A User's Guide to Semiotics. Lond. Lawrence King
- Kress, G. e Leeuwen, T. (2006). Reading Images: The Grammar of Visual Design. Londres. Routledge
- Kress, G (2009). Multimodality: Exploring Contemporary Methods of Communication. Londres. Routledge
- Leeuwen, T. (2004). Introducing Social Semiotics: An Introductory Textbook. Londres. Routledge
- Barthes. R (1970). Mythologies. Paris. Seuil.

Academic Year 2019-20

Course unit CONTEMPORARY VISUAL CULTURE

Courses COMMUNICATION DESIGN (1st Cycle)

Faculty / School SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION

Main Scientific Area DESIGN

Acronym

Language of instruction Portuguese

Teaching/Learning modality Theoretical

Coordinating teacher Pedro Manuel Maia de Oliveira Martins Calado

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Pedro Manuel Maia de Oliveira Martins Calado	T	T1	30T

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

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
30	0	0	0	0	0	0	0	84

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

Basic knowledge in the History of Art

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

This uc seeks to provide students the fundamental skills of knowledge in the context of contemporary visual production. The student should be able to identify the main production areas

and meet the visual images and attitudes that constitute production paradigms in the context of contemporary visual production and to develop critical analysis skills.

Applying analysis models in a systematized and critical way is adequate to different contexts and images and communication techniques;

Organizing and transmitting ideas as a ground ability to team work in multidisciplinary projects ou activities;

Manage resources.

To recognize, identify and contextualize the main oaradigms of contemporary cultural context and reference their most important characteristics whether in their philosophical, cognitive, linguistic, social and cultural essence or their mediatic and technological nature;

Understanding the production of Visual Communication content in their social and historical contexts.

Syllabus

Visual Culture as a system

Understanding cultural value;

Contemporary cultural uses of images.

Fundamental typologies and concepts;

Image as sign;

Imagem/language perception relationship;

Graphic code types;

Image components.

Image analysis in:

Magazine and periodicals;

Music and image;

Comics;Manga; Anime;

Advertising and propaganda;

Fotografia, Video e Cinema;

Visual Identity (corporate, institutional, etc);

Graffiti and Street Art;

Other

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

Considering the relative weight of the images in the current communication, it becomes necessary to provide the student of Communication Design of tools that enable you to meet further and have a critical view of contemporary production of images, considering languages, contexts, media and technologies. Apart from this increased knowledge and the attitude of reflection and inquiry that the student must have on that area, they need to be able to place its own professional production and enhance its contribution to a visual culture framed in a particular social and historical environment.

Teaching methodologies (including evaluation)

Theoretical explanation and practical exercise realization;

Viewing and analysis of documents using AV support;

Information and communication technologies as a means of content research and presentation;

Individual and team work with public presentation and tutorial accompaniment by the professor

Group work in image analysis with presentation and report within a theme proposed by the teacher(50%)

Individual and presentation paper on comparative analysis on two subjects presented by other students(50%)

1st work (50%) + 2nd paper (50%) = 100% total

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

The objectives of the course looking for the student to have a practice of research, collection and systematization of knowledge that will lead to development of processes useful for their future professional practice. You also need to consider how to frame and contextualize their knowledge and effective communication processes for disclosure.

The knowledge obtained and the methodologies tested are confronted in the public presentation of the work as a team, and the subsequent analysis of their results by their colleagues.

Main Bibliography

Meggs, Philip B. (2002). History of Graphic Design. New York: John Wiley & Sons Inc. (3ª ed.).

Eco, U. (1990). O Signo. Lisboa: Editorial Presença.

Eco, U. (1994). "Signo". in Enciclopédia Einaudi - O Signo. Lisboa: INCM.

Panofsky, E. (1989). O Significado nas Artes Visuais. Lisboa: Editorial Presença.

Vitamin D. New perspectives in drawing. London, Phaidon, 2005

McLuhan, M. e Fiore, Q. (2008). The Medium is the Massage: An Inventory of Effects. Lon.

Penguin

McLuhan, M. (2001). Understanding Media. Londres. Routledge

Hall, S. (2007). This Means This, This Means That: A User's Guide to Semiotics. Lond. Lawrence King

Kress, G. e Leeuwen, T. (2006). Reading Images: The Grammar of Visual Design. Londres.

Routledge

Kress, G (2009). Multimodality: Exploring Contemporary Methods of Communication. Londres.

Routledge

Leeuwen, T. (2004). Introducing Social Semiotics: An Introductory Textbook. Londres. Routledge

Barthes. R (1970). Mythologies. Paris. Seuil.