
Ano Letivo 2020-21

Unidade Curricular TEORIAS DA COR E DA COMPOSIÇÃO

Cursos IMAGEM ANIMADA (1.º ciclo)

Unidade Orgânica Escola Superior de Educação e Comunicação

Código da Unidade Curricular 16701048

Área Científica ARTES VISUAIS

Sigla

Línguas de Aprendizagem Inglês / Português

Modalidade de ensino Presencial

Docente Responsável Carlo Turri

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Carlo Turri	T; TP	T1; TP1	15T; 30TP

* 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	15T; 30TP	168	6

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

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Recomenda-se um conhecimento básico de História da Arte e uma paixão pelas formas de artes visuais contemporâneas (animação, banda desenhada, videojogos, ilustração).

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

O principal objetivo do curso é entender o funcionamento das imagens em movimento em termos de construção cromática e estrutura composicional. Para entender esse conhecimento, torna-se necessário enquadrar o tema por meio de três diferentes mas interdependentes abordagens: conhecer a fisiologia da visão e dos processos perceptivos, entender os fenômenos físicos e os sistemas tecnológicos, integrar os princípios e metodologias desenvolvidos e aplicados em relação à arte. visual. O quarto e fundamental passo para adquirir esse conhecimento diversificado consiste na experiência direta, realizada por meio de exercícios práticos e trabalhos de análise.

Conteúdos programáticos

Fenomenologia da visão humana, percepção visual de imagens: processos e convenções; o espaço figurativo: formatos e características; propriedades estáticas e dinâmicas de formulários; estudos de caso em História da Arte e Design.
Introdução aos princípios da Gestalt; aplicações práticas da Gestalt no campo do design gráfico; conclusão amodal e outros fenômenos psicoperceptivos; composição em imagens em movimento: dentro e entre os quadros.
Percepção do espaço: pistas da profundidade da visão natural e das imagens artificiais.
Física da luz e cor; percepção de brilho no sistema visual humano; uso da tonalidade nas artes visuais.
Fisiologia da percepção cromática; o significado das cores: entre psicologia e convenções culturais; sistemas e tecnologias de cores; fenomenologia e princípios da composição cromática; esquemas de cores; cor nas linguagens cinematográficas; gerenciamento de cores nos processos de produção de animação.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Realização de exercícios apoiados por orientação teórica e metodológica, como base do processo de avaliação. Visionamento e análise de documentos audiovisuais. Acompanhamento personalizado dos alunos.

Avaliação contínua.. Acesso a exame apenas com nota final igual ou inferior a 9 e com entrega de trabalhos.

Bibliografia principal

Albers J (2009) A interação da cor. Martins Fontes.

Aumont J (2009). A Imagem. Edições Texto & Grafia

Brusatin M (1987). Historia de los colores. Ed. Paidós.

Gombrich, E (1984). The Sense of Order. Phaidon Press.

Kepes, G (1966). Module, Symmetry, Proportion. Studio Vista.

Itten, J (1973). Art de la Couleur. Dessain et Tolra.

Kandinsky, W (1987). Ponto Linha Plano. Edições 70.

Molina, JJG (ed. 1995,2006). Las Leciones del Dibujo. Ediciones Cátedra.

Massironi M (1982). Ver pelo Desenho, Aspectos técnicos, cognitivos, comunicativos. Edições 70.

Roque G (2009). Art et science de la couleur: Chevreul et les peintres, de Delacroix à l'abstraction. Gallimard.

Smith K et al. (2005). Handbook of Visual Communication, Theory, Methods, and Media. Lawrence Erlbaum Ass.

Academic Year 2020-21

Course unit THEORIES OF COLOUR AND COMPOSITION

Courses MOVING IMAGE (1st Cycle)

Faculty / School SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION

Main Scientific Area

Acronym

Language of instruction Presencial.

Teaching/Learning modality English / Portuguese

Coordinating teacher Carlo Turri

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Carlo Turri	T; TP	T1; TP1	15T; 30TP

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

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
15	30	0	0	0	0	0	0	168

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

A basic knowledge about History of Art and being passionate about contemporary visual art forms (animation, comic, video games, illustration) are recommended.

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

Main goal of the course is creating awareness about how (moving) images & impact in terms of color combination and frame structure . In order to properly encompass such knowledge, it is necessary to investigate the subjects via three different yet interdependent approaches : one is by taking in account the physiology of vision and perception processes, one connects to physics and technology's understanding , one is grounded over the principles and methodologies developed and used within visual arts contexts . A fourth pillar necessary to fully acquire such wide variety of inputs is to put them in practice and directly experiencing how they can (or cannot) contribute in increasing images& expressivity and overall visual quality.

Syllabus

Phenomenology of human vision; visual perception of two-dimensional images: processes and conventions; the pictorial space: formats and properties; static and dynamic value of shapes; case studies in History of Art and Design.

Introduction to the Gestalt principles; application of Gestalt's laws principles in graphic design; amodal completion and other psycho-perceptual phenomena; composition in moving images: inside the frames and between them.

Perception of space: depth cues in natural vision and in artificial imagery.

The physics of light and colors; perception of lightness in human vision; use of tones in visual art. Physiology of colors perception; meaning of colors: between psychology and cultural conventions; color system and technologies; phenomena and principles of combining color; color schemes and palettes; colors in film language; color management in the animation production process

Teaching methodologies (including evaluation)

Combination of lectures and related exercises supported by theoretical and technical guidance. Assignments are divided in creative work and research activities. All assignments are individual.

Evaluation is continuous and distributed on all exercises& assessment. Accessing to the exams is restricted to cases when final mark equals or is less than 9.

Main Bibliography

Albers J (2009) A interação da cor. Martins Fontes.

Aumont J (2009). A Imagem. Edições Texto & Grafia

Brusatin M (1987). Historia de los colores. Ed. Paidós.

Gombrich, E (1984). The Sense of Order. Phaidon Press.

Kepes, G (1966). Module, Symmetry, Proportion. Studio Vista.

Itten, J (1973). Art de la Couleur. Dessain et Tolra.

Kandinsky, W (1987). Ponto Linha Plano. Edições 70.

Molina, JJG (ed. 1995,2006). Las Leciones del Dibujo. Ediciones Cátedra.

Massironi M (1982). Ver pelo Desenho, Aspectos técnicos, cognitivos, comunicativos. Edições 70.

Roque G (2009). Art et science de la couleur: Chevreul et les peintres, de Delacroix à l'abstraction. Gallimard.

Smith K et al. (2005). Handbook of Visual Communication, Theory, Methods, and Media. Lawrence Erlbaum Ass.