
Ano Letivo 2023-24

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

Código CNAEF (3 dígitos) 213

Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 4, 8, 9. ODS (Indicar até 3 objetivos)

Línguas de Aprendizagem Português

Modalidade de ensino

Presencial

Docente Responsável

Cátia Alexandra dos Santos Peres

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Alain Yves Corbel	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	156	6

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

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Conhecimento da História da Arte e entusiasmo pelas formas das 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: conhecer a fisiologia da visão e dos processos perceptivos; entender os fenómenos físicos e os sistemas tecnológicos; integrar os princípios e metodologias desenvolvidos e aplicados em relação às artes visuais. O quarto passo, fundamental para adquirir esse conhecimento diversificado, consiste na experiência direta, realizada por meio de exercícios práticos e trabalhos de análise.

- Desenvolver projetos/exercícios relativamente à cor, forma e composição de forma a integrar novas competências.
- Desenvolver conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos de forma adequada a estruturar pensamento próprio.
- Desenvolver a sua sensibilidade estética, encarecendo a expressão e a componente simbólica e poética visual.

Conteúdos programáticos

Fenomenologia da visão humana, percepção visual de imagens: processos e convenções; o espaço figurativo: formatos e características; propriedades estáticas e dinâmicas das formas; 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 fenómenos 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; composição 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 por frequência. Acesso a exame apenas com nota final igual ou inferior a 9 e com entrega de trabalhos. Realização e entrega de 4 exercícios apoiados por orientação teórica e metodológica com a seguinte ponderação:

- EX01 (15% da nota final)
- EX02 (15% da nota final)
- EX03 (15% da nota final)
- EX04 (15% da nota final)
- EX05 (15% da nota final)
- EX06 (25% da nota final)
- Ponderação final: $15\% + 15\% + 15\% + 15\% + 15\% + 25\% = 100\%$.

Os alunos abrangidos por legislação especial deverão contactar o docente nas primeiras duas semanas do semestre letivo a fim de combinar um plano de trabalho específico.

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 2023-24

Course unit THEORIES OF COLOUR AND COMPOSITION

Courses MOVING IMAGE (1st cycle)

Faculty / School SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION

Main Scientific Area

Acronym

CNAEF code (3 digits) 213

Contribution to Sustainable Development Goals - SGD (Designate up to 3 objectives) 4, 8, 9.

Language of instruction Presencial.

Teaching/Learning modality English / Portuguese

Coordinating teacher Cátia Alexandra dos Santos Peres

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Alain Yves Corbel	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	156

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: 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.

- Development projects such as making a color wheel, form, composition.
- Development of cultural, scientific and technological knowledge in an adequate way to structure their own thinking.
- The student develops their aesthetic sensibility, enhancing the expression and the symbolic and visual poetic component.

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. This UC will have 4 exercises realised, delivered and supported by a theoretical and methodological framework with the following grade:

- EX01 (15% of the final grade)
- EX02 (15% of the final grade)
- EX03 (15% of the final grade)
- EX04 (15% of the final grade)
- EX05 (15% of the final grade)
- EX06 (25% of the final grade)
- Final grading: 15% + 15% + 15% + 15% + 15 + 25% = 100%.

Students subject to special legislation must contact the teacher within the first two weeks of the academic semester in order to agree on a precise work plan.

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 Lecciones 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.