

1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)

CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)

CULTURA VISUAL

6 ECTS

VISUAL CULTURE

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO)

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (WITH ACADEMIC SEMESTER AND SCHOLAR YEAR)

Mestrado em Estudos de Cultura / 2.º Semestre / 2018-2019

MA in Culture Studies / 2nd Semester / 2018-2019

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR

ACADEMIC STAFF

Isabel Capelo Gil

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR

LECTURING HOURS IN THE CURRICULAR UNIT

24 horas

24 hours

5. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT

Objectivos: O seminário de Cultura Visual tem como objetivo fornecer ao estudante mecanismos para contextualizar, interpretar e decodificar o sentido da representação visual enquanto constructo que se ancora em pressupostos sócio-culturais.

Competências: O seminário de Cultura Visual propicia o desenvolvimento de literacia visual. Pretende simultaneamente desenvolver competências de compreensão intercultural e de hermenêutica visual, bem como competências comunicativas, que assentam na capacidade de ler, decifrar e atribuir sentido a signos visuais em contextos culturais próprios. O desenvolvimento da competência intercultural do discente assenta no cultivo da capacidade de **diagnosticar** um problema, de **situar** uma imagem ou filme num contexto cultural e sócio-histórico específico, de o **relacionar** com outras realidades culturais afins ou de o **contrastar** com realidades diferentes, e de o **decifrar e interpretar**, utilizando a linguagem própria da comunidade académica envolvente.

Learning outcomes: *The seminar aims to introduce the student to the study of visual culture by focusing on the core theories that frame the field of studies whilst developing the ability to analyse visual artifacts and understand the technological details that construct them (framing, light, speed, cutting and sequencing). It further aims to provide the skills that will make the student able to contextualize and interpret the object of study and to place it comparatively within the larger body of cultural studies.*

Competencies: *Apart from advanced communication and written skills, the seminar aims to foster visual understanding, that builds from the ability to read, place in context and interpret visual artifacts. Furthermore the seminar aims to develop in the student intercultural competencies arising from a comparative approach to images and contribute to foster a critical reasoning supported by informed academic arguments.*

6. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS SYLLABUS

I – O que é Cultura Visual

1. Problematização do campo e conceitos operativos.

II – A Ordem das Imagens:

1. **Imagens – H** (História, Tempo)

- 1.1. Tempo e imagem
- 1.2. Lugares do visível: Visualidade, visibilidade e a ‘organicidade’ do tempo histórico.
- 1.3 Imagens em crise (fratura, descontinuidade, desfocagem, desvanecimento, montagem, colagem, hiperrealidade, virtualidade)

2. **Imagens – O** (Ontologia, Ser e Identidade)

- 2.1. A identidade da imagem
- 2.2. Ler/interpretar/representar visualmente
- 2.3 O sistema das imagens: produção, seleção, distribuição.
- 2.4 Imagens globais/ imagens migrantes

3. **Imagens – C** (Consumo, Desejo, Celebridade)

- 3.1. O que fazem as imagens.
- 3.2. Emoção e visualidade
- 3.3. Formas do desejo: sexualidade, luxo, horror e abjeto entre Dolce e Gabbana e ISIS.

4. **Imagens – P** (Política, Poder, Cidadania)

- 4.1. A política das imagens
- 4.2 Literacia visual e cidadania

I – What is Visual Culture?

1. *Problems, methods and key concepts.*

II – The Order of Images

1. **H – images** (*History and Time*)
 - 1.1. *Time and the image*
 - 1.2. *Locations of the visible: Visibility, visuality and 'organic' historicity.*
 - 1.3. *The image in crisis (fracture, discontinuity, blurring; disappearance; montage, collage, hyperreality)*
2. **O – images** (*Ontology, Being and Identity*)
 - 2.1. *Identity and the image*
 - 2.2. *Reading/interpreting/representing the visual*
 - 2.3. *The system of images: production, selection, distribution*
 - 2.4. *Global images/migrant images*
3. **C – Images** (*Consumption, Desire, Celebrity*)
 - 3.1. *What do images do? And what do they want?*
 - 3.2. *Emotion and visuality.*
 - 3.3. *Forms of desire: sex, lust, luxury, horror and abjection from Dolce and Gabbana to ISIS.*
4. **P – Images** (*Politics, Power, Citizenship*)
 - 4.1. *Politics of the image*
 - 4.2. *Visual literacy and citizenship*

7. METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION)

Metodologia de ensino: A metodologia de ensino desenvolver-se-á de acordo com um modelo misto de exposição da docente e análise crítica dos textos de apoio e documentos visuais.

O ensino é presencial, obrigando a uma assiduidade a, pelo menos, 2/3 dos seminários (6 sessões).

Aos discentes será disponibilizado um conjunto de textos de apoio que constituirão elemento fundamental de leitura e discussão para as aulas.

Avaliação: A avaliação terá em particular conta a capacidade de o estudante construir um discurso próprio, coerente e reflexivo sobre os objetos, a sua capacidade de aplicar a teoria a casos práticos. Sem secundarizar o princípio geral de uma avaliação contínua e progressiva, e de um posicionamento pró-activo do estudante, a avaliação incidirá sobre todas as intervenções relevantes e interpretação profunda das leituras obrigatórias (30%), bem como na aplicação dos conteúdos teóricos à análise prática de um documento visual,

a apresentar por escrito (70%). O trabalho final consistirá no contributo para o projeto coletivo '100 Anos de Ballet Russes – A Ligação Portuguesa'

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.

Teaching Methodologies: *The seminar will consist of lecturing, joint discussion of assigned reading and practical analysis of visual objects. Sessions will promote practice-based learning and bring together the close reading of theoretical texts with visual analysis.*

Evaluation: *Evaluation is based on the principle of continuous and progressive assessment. It will assess students' skills in producing an autonomous and coherent critical discourse and the ability to develop original and theoretically sound approaches to the study of images. Participation is particularly encouraged. Students who fail to attend 2/3 of sessions will not pass. Assignments for the course include close reading of texts and a series of exercises of visual analysis. Learning assessment is based on the following items and percentages:*

- Continuous assessment (participation and oral presentations) – 30%

- Term paper (15 pages, double spaced, Times New Roman 12; MLA citation rules) – 70%

The term paper will be part of the collective seminar project 'Portuguese Connection – 100 Years of the Ballet Russes in Portugal'

Any evidence of plagiarism is a disciplinary offense and will result in a penalty. The assignment will be marked zero (0).

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

MAIN BIBLIOGRAPHY

- AZOULAY, Ariella: *The Civil Contract of Photography*, New York: Zone Books, 2010.
- BARTHES, Roland: *La chambre claire. Note sur la photographie*, Paris: Cahiers du Cinema, Seuil, 1980.
- BATCHEN, Geoffrey; Mick Gidley *et al.* (eds.): *Picturing Atrocity. Photography in Crisis*, London: Reaktion Books, 2012.
- BENJAMIN, Walter: *Illuminations. Essays and Reflections* (org. Hannah Arendt), New York: Schocken, 1969. (2014) – Specially 'The Work of Art in the Time of Technical Reproduction'
- BERLANT, Lauren (ed.): *Compassion. The Culture an Politics of an Emotion*, London: Routledge, 2004.
- COSTELLO, Diarmuid; Dominic Willsdon (eds.): *The Life and Death of Images, Ethics and Aesthetics*, London: Tate Publishing, 2008.
- CRARY, Jonathan, *Suspensions of Perception. Attention, Spectacle and Modern Culture*, Boston: MIT Press, 1999.

- DELEUZE, Gilles, *L'image-mouvement*, Paris: Les Éditions du Minuit, 1980.
- DIDI-HUBERMAN, Georges: *Images malgré tout*, Paris: Editions du Minuit, 2005.
- DOANE, Mary Ann, *The Desire to Desire. Woman's Film and Classical Hollywood Cinema*, Bloomington: Indiana U. Press, 1988.
- ELKINS, James (ed.): *Visual Literacy*, London: Routledge, 2009.
- FOUCAULT, Michel, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Gallimard: Paris, 1990.
- GIL, Isabel Capeloa : "This is (Not) It! Rate, Rattle and Roll in the Struggle for Financial Narratives" in Ansgar Nünning, Kai Sicks (eds.): *Turning Points. Concepts and Narratives of Change in Literature and Other Media*, de Gruyter: Berlim, 2012, pp. 191-212.
- GIL, Isabel Capeloa *Literacia Visual. Estudos Sobre a Inquietude das Imagens*, Lisboa: Edições 70, 2011.
- GIL, Isabel Capeloa: "Von der Semiologie zur Visuellen Literalität?" in Claudia Benthien, Brigitte Weingart (eds.): *Handbuch Literatur und Visuelle Kultur*, Berlin: de Gruyter, 2014: 193-212.
- HIRSCH, Marianne: *The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture after the Holocaust*, New York: Columbia U. Press, 2012.
- KITTLER, Friedrich: *Optical Media*, Cambridge: Polity Press, 2010.
- KRAUSS, Rosalind, *The Optical Unconscious*, New Haven: MIT Press, 1994.
- MARIEN, Mary Warner: *Photography: A Cultural History*, London: Pearson, 2014.
- MIRZOEFF, Nicholas: *Introduction to Visual Culture*, London: Routledge, 2009
- MIRZOEFF, Nicholas (ed.), *The Visual Culture Reader*, London: Routledge, 2007. .
- MANGHANI, Sunil; Arthur Piper, Jon Simons (ed.), *Images. A Reader*, London: Sage, 2006.
- MITCHELL, W.J.T.: *What do Pictures Want?* Chicago: Chicago U. Press, 2006.
- POMERANCE, Murray (ed.): *Cinema and Modernity*, New Brunswick: Rutgers University Press, 2006.
- RANCIÈRE, Jacques, *The Future of the Image*, London: Verso, 2007.
- REDMOND, Sean; Su Holmes (eds.): *Stardom and Celebrity. A Reader*, London: sage, 2007.
- ROSE, Gillian: *Visual Methodologies*, London: Sage, 2008.
- SONTAG, Susan, *On Photography*, Middlesex: Penguin, 1998.
- STAM, Robert; Toby Miller (eds.), *Film and Theory*, London: Blackwell, 2005.
- STURKEN, Marita, *Tangled Memories. The Vietnam War, the Aids Epidemic and the Politics of Remembrance*, Irvine: U. Califórnia, 2005.

FICHA DE UNIDADE
CURRICULAR [FUC]

- STURKEN, Marita; Lisa Cartwright: *Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture*, Oxford: Oxford U. Press, 2003.