

**Ciências
ULisboa**

Teoria da Imagem II

Código: 10040

ECTS: 6

Ano Letivo: 2015/16

Carga horária: T: 3:00 h; OT: 3:00 h;

Departamento: Universidade de Lisboa

Área Científica: Arte Multimédia;

Objetivos da Unidade Curricular

Inserida num quadro epistemológico atual, interativo e transversal a diferentes áreas artísticas e científicas, Teoria da Imagem II tem como objectivo principal aprofundar o estudo da imagem – nas suas múltiplas variantes físicas e conceptuais – enquanto artefacto visual que, resultando de processos criativos, se afirma como objecto de conhecimento e de comunicação. Neste contexto, visa investigar, identificar e esclarecer as relações que as imagens criam e estabelecem com outras imagens com as quais se familiarizam ou diferenciam, independentemente de contextos, categorias e fronteiras tradicionalmente definidas. Visa igualmente compreender ideias e conceitos que derivam da mais recente investigação em diferentes áreas artísticas e científicas e refletir sobre as suas implicações na definição contemporânea do sujeito visual.

Pré-requisitos

- Teoria da Imagem I (10039)

Conteúdos

A disciplina, dando continuidade à unidade curricular de Teoria da Imagem I, centra-se no estudo da imagem nos domínios da arte, da ciência e da tecnologia e sua interação com o observador entendido como sujeito perceptivo, propondo uma introdução às questões e problemáticas da percepção e da representação visual. O programa da disciplina, divide-se em três partes programáticas e estrutura-se em módulos temáticos destinados à compreensão de conceitos, à reflexão sobre questões e à análise de imagens e objetos visuais. As três partes, sob o signo de três mitos clássicos (Narciso, Medusa e Pigmalião), exploram territórios e abordam problemáticas complementares, diferenciando e interligando os conceitos de visível e visual, visão e cegueira, real e virtual.

Descrição detalhada dos conteúdos programáticos

Componente Teórica

PARTE I. O MITO DE NARCISO: O VISÍVEL E O VISUAL

- 1.1. O mito de Narciso e o poder do observador
- 1.2. Visões e projeções: o olho e a máquina de Brunelleschi
- 1.3. Projeções e reflexos: o observador dentro da imagem

PARTE II. O MITO DE MEDUSA: A VISÃO E A CEGUEIRA

- 2.1. O mito de Medusa e o poder da visão
- 2.2. A história do Sr. V.

2.3. A história do Sr. I.

2.4. A história do Sr. P.

PARTE III. O MITO DE PIGMALIÃO: O REAL E O VIRTUAL

3.1. O mito de Pigmalião e o poder da imagem

3.2. Reprodução e utopia: a fotografia, o movimento e o tempo

3.3. Ilusão e imersão: do panorama à realidade virtual

3.4. Duplicação e distopia: Frankenstein, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Metropolis e Blade Runner

Recomendada

- AUMONT, Jacques (1990). *A Imagem*. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2009.
- ELKINS, James (2008). *Six Stories from the End of Representation: Images in Painting, Photography, Astronomy, Microscopy, Particle Physics, and Quantum Mechanics, 1980-2000*. Stanford (Calif.): Stanford University Press.
- GOMBRICH, E. H. (1960). *Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation*. (5ª ed.) Londres: Phaidon Press, 1994.
- KEMP, Martin (2000). *Visualizations: The Nature Book of Art and Science*. Oxford: Oxford University Press.
- LIVINGSTONE, Margaret (2002). *Vision and Art: the Biology of Seeing*. Nova York: Abrams.
- NELKIN, Dorothy; ANKER, Suzanne (orgs.) (2004). *The Molecular Gaze: Art in the Genetic Age*. Cold Spring (N.Y.): Cold Spring Harbor Laboratory Press.
- PALMER, Stephen E. (1999). *Vision Science: Photons to Phenomenology*. Cambridge (Mass.): The MIT Press.

Outros elementos de estudo

- SOLSO, Robert L. (1994). *Cognition and Visual Arts*. Cambridge (Mass.): The MIT Press.
- ZEKI, Semir (1999). *Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain*. Oxford: Oxford University Press.
- COSTA, A.; BRUSATIN, Manlio (1992). «Visão». In ROMANO, Ruggiero, coord. *Enciclopédia Einaudi*. Volume 25: *Criatividade – Visão*. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda; p. 242-273.
- CRARY, Jonathan (1990). *Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century*. Cambridge (Mass.): MIT Press.
- CRARY, Jonathan (1999). *Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture*. Cambridge (Mass.): MIT Press.
- DAMÁSIO, António R. (1994). *Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain*. Nova York: Grosset / Putnam [O Erro de Descartes: Emoção, Razão e Cérebro Humano. Lisboa: Europa-América].
- DAMÁSIO, António R. (1999). *The Feeling of What Happens: Body, Emotion, and the Making of Consciousness*. New York: Harcourt Brace [O Sentimento de Si: O Corpo, a Emoção e a Neurobiologia da Consciência. Lisboa: Europa-América, 2000].
- DAMISCH, Hubert (1987). *L'origine de la perspective*. Paris: Flammarion.
- ELKINS, James (1996). *The Object Stares Back: On the Nature of Seeing*. San Diego e Nova York: Harcourt.
- FREEDBERG, David (1989). *The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response*. Chicago: University of Chicago Press.
- FREEDBERG, David; GALLESE, Vittorio (2007). «Motion, Emotion and Empathy in Aesthetic Experience». *Trends in Cognitive Science*. 11, 5; pp. 197-203.
- FRIED, Michael (2009). *Why Photography Matters as Art as Never Before*. New Haven e Londres: Yale University Press.
- FRIEDBERG, Anne (2006). *The Virtual Window: From Alberti to Microsoft*. Cambridge (Mass.): The MIT Press.
- GOMBRICH, E. H. (1982). *The Image and the Eye: Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation*. (2ª ed., 1986) Londres: Phaidon Press.
- GRAU, Oliver (2003). *Virtual Art: From Illusion to Immersion*. Cambridge (Mass.): The MIT Press.
- GRAU, Oliver, coord. (2010). *MediaArtHistories*. Cambridge (Mass.): The MIT Press.
- GREGORY, Richard L. (1998). *Eye and Brain: The Psychology of Seeing*. (5ª ed.) Oxford: Oxford University Press.
- KAC, Eduardo, coord. (2007). *Signs of Life: Bio Art and Beyond*. Cambridge (Mass.): MIT Press.
- KEMP, Martin (1990). *The Science of Art: Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat*. New Haven e Londres: Yale University Press.
- KEMP, Martin (2006). *Seen / Unseen: Art, Science, and Intuition from Leonardo to the Hubble Telescope*. Oxford: Oxford University Press.
- KUBOVY, Michael (1986). *The Psychology of Perspective and Renaissance Art*. Cambridge: Cambridge University Press.
- MIRZOEFF, Nicholas (1995). *Bodyscape: Art, Modernity and the Ideal Figure*. Londres: Routledge.
- MIRZOEFF, Nicholas (1999). *An Introduction to Visual Culture*. Londres e Nova York: Routledge.
- MIRZOEFF, Nicholas (2009). *An Introduction to Visual Culture (Second Edition)*. Londres e Nova York: Routledge.
- MIRZOEFF, Nicholas, coord. (2002). *The Visual Cultural Reader: Second Edition*. Londres: Routledge.
- MITCHELL, W. J. T. (1986). *Iconology: Image, Text, Ideology*. Chicago: Chicago University Press.
- MITCHELL, W. J. T. (1994). *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation*. Chicago: Chicago University Press.
- MITCHELL, W. J. T. (2005). *What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images*. Chicago: University of Chicago Press.
- POPPER, Frank (2007). *From Technological to Virtual Art*. Cambridge (Mass.): MIT Press.
- REIS, Vítor dos (2000). *A Caça Desenfreada: O Movimento dos Olhos e o Acto de Ver (Relatório para uma aula teórico-prática no âmbito de Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa)*. Lisboa: [s.n.].
- REIS, Vítor dos (2002). *O Olho Prisioneiro e o Desafio do Céu: A Primeira Demonstração Perspéctica de Filippo Brunelleschi como Invenção e Paradigma da Perspectiva Central*. ("Biblioteca d'Artes, 4"). Lisboa: Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.