

Unidades Curriculares que constam do Plano de Estudos

Unidades curriculares	Semestre	Créditos ECTS	Tipo
Obrigatórias			
FUNDAMENTOS DOS ESTUDOS VISUAIS	1º	10	Obrigatória
Opções condicionadas			
CINEMA EXPERIMENTAL	1º	10	Optativa
ENSAIO AUDIOVISUAL - TEORIA E PRÁTICA	1º	10	Optativa
FOTOGRAFIA CONTEMPORÂNEA	1º	10	Optativa
ESCRITA E CINEMA	2º	10	Optativa
DOCUMENTÁRIO CONTEMPORÂNEO (comum ao Mestrado em Filosofia)	2º	10	Optativa
POLÍTICA DA FOTOGRAFIA: ESTUDOS DA IMAGEM NOS SÉCULOS XIX E XX	2º	10	Optativa
TEORIA DA FOTOGRAFIA E DO FILME	2º	10	Optativa

Nota: O curso tem a duração de dois semestres. No primeiro semestre, os estudantes deverão, além da cadeira obrigatória, escolher no mínimo 2 disciplinas do leque de Opções Condicionadas. No segundo semestre, do leque das Opções Condicionadas, os estudantes deverão escolher o número de cadeiras necessário a perfazer, no final do curso 60 créditos (ECTS) para obter o diploma de Pós-Graduação em Estudos Visuais - Fotografia e (Pós)Cinema.

O conjunto das unidades curriculares necessárias à obtenção dos 60 ECTS deve incluir 6 unidades curriculares que compõem o plano de estudos da Pós-Graduação:

- 1 unidades curriculares obrigatórias;
- 5 unidades curriculares do conjunto das 7 optativas condicionadas.

FUNDAMENTOS DOS ESTUDOS VISUAIS	10 ECTS	2º Semestre 2018/2019	Obrigatória
--	----------------	----------------------------------	--------------------

Objetivos

- Adquirir conhecimentos científicos fundamentais relativamente à área designada, em termos latos, por Estudos Visuais e compreender a sua tripla natureza: multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar;
- Adquirir uma compreensão histórica dos Estudos Visuais a partir da sua filiação e autonomização da História da Arte e dos Estudos Culturais e da sua relação operacional com domínios conexos (como cultura visual, estudos de género, estudos quer, estudos coloniais, etc.);
- Compreender diferentes aproximações à problemática da imagem na cultura visual contemporânea, em particular, através das inter-relações entre arte, ciência e tecnologia.

Objetivos Específicos:

- Adquirir uma compreensão crítica sobre os cruzamentos entre o papel da imagem, do observador e da cultura visual na época contemporânea;
- Compreender o papel que o visual e o visível desempenham na cultura visual moderna;
- Avaliar o papel primordial da cultura visual nos processos de globalização e transnacionalização;
- Compreender e articular o impacto da globalização nos conceitos de cultura, identidade e lugar;
- Desenvolver competências próprias de análise e compreensão da imagem no âmbito dos Estudos Visuais.

Conteúdos

PARTE I: O OBSERVADOR

- Estudos Visuais: uma introdução científica;
- As imagens e o observador: emoção e rapto;
- As imagens do observador: figuração e desfiguração;
- O olhar do observador: construção e transformação.

PARTE II: A IMAGEM

- Visualidade: o visível e o invisível;
- Significação: o visual e o textual;
- Representação: a substituição e a simulação;
- Ilusão: a ficção e o conluio;
- Profundidade: a janela e o ecrã.

PARTE III: A CULTURA VISUAL

- As imagens e o mundo: o natural e o artificial;
- As imagens do mundo: o verdadeiro e o falso;
- Um mundo de imagens: idolatria e iconoclastia;
- Da cultura de imagens à cultura visual: disseminação, contaminação e crise.

Bibliografia

- 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: Stanford University Press;
- FREEDBERG, David. 1989. The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response. Chicago: University of Chicago Press;
- GOMBRICH, E. H. 1960. Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation. 5ª ed. Londres: Phaidon Press, 1994;
- MIRZOEFF, Nicholas. 1999. An Introduction to Visual Culture. Londres e Nova York: Routledge;
- MITCHELL, W. J. T. 1986. Iconology: Image, Text, Ideology. Chicago: Chicago University Press;
- SOLSO, Robert L. 1994. Cognition and Visual Arts. Cambridge (MA.): The MIT Press;
- ZEKI, Semir. 1999. Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain. Oxford: Oxford Univ. Press.

Docentes: Victor Manuel Guerra dos Reis

CINEMA EXPERIMENTAL	10 ECTS	2º Semestre 2018/2019	Optativa Condicionada
----------------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------

Objetivos

- Possibilitar o contacto com diferentes realizadores, produtores, diretores de festivais, artistas que trabalham com a matéria do filme dentro da sala de projeção e/ ou no contexto do museu/ galeria.
- Desenvolver diferentes perspetivas de enquadramento da produção cinematográfica;
- Conhecer diferentes gerações e contextos do cinema experimental;
- Problematizar o conceito de cinema experimental' ao longo da história do cinema, em particular desde os anos 60 até à contemporaneidade.

Conteúdos

Este curso tem por objetivo o contacto com diferentes realizadores, produtores, diretores de festivais, artistas que trabalham com a matéria do filme dentro da sala de projeção e/ ou no contexto do museu/ galeria. Cada um dos envolvidos lecionará um conjunto de 6 a 9 horas com programas específicos, quer sobre um pensamento das origens do cinema experimental e suas relações com questões sociais e políticas, quer sobre estratégias contemporâneas do cinema na relação com o documento e com a ficção auto-reflexiva, quer ainda com as recentes interações entre o arquivos, a fotografia e a construção de novas linguagens. Fundamental a esta disciplina é a diversidade de pontos de vista e o background de profissionais que conciliam a prática enquanto cineastas com a produção e a reflexão teórica.

Bibliografia

- Dixon, Wheeler Winston, and Gwendolyn Audrey Foster, eds. *Experimental Cinema: The Film Reader*. London and New York: Routledge, 2002;
- Graf, Alexander, and Dietrich Scheunemann, eds. *Avant-Garde Film*. Amsterdam and New York: Rodopi, 2007;
- MacDonald, Scott. *A Critical Cinema: Interviews with Independent Filmmakers*. 5 vols. Berkeley: University of California Press, 1988–2005;
- Mekas, Jonas, ed. *Movie Journal: The Rise of a New American Cinema, 1959–1971*. New York: Macmillan, 1972;
- Sitney, P. Adams, ed. *The Avant-Garde Film: A Reader of Theory and Criticism*. New York: New York University Press, 1978;
- Sitney, P. Adams, ed. *Film Culture Reader*. New York: Cooper Square, 2000;
- <http://www.ubu.com/film/index.html>

Docente: **Gabriel Abrantes | Salomé Lamas | Leonardo Moura Mateus | Margarida Mendes | Catarina Mourão | Miguel Valverde**

ENSAIO AUDIOVISUAL - TEORIA E PRÁTICA	10 ECTS	2º Semestre 2018/2019	Optativa Condicionada
--	----------------	----------------------------------	----------------------------------

Objetivos

- Conhecer maneiras alternativas de análise e transmissão do conhecimento do cinema;
- Conhecer casos de estudo paradigmáticos da imbricação da crítica com a criação artística;
- Ser capaz de articular teoria, crítica e prática artísticas para a compreensão do cinema como fenómeno estético;
- Conhecer a história do cinema a partir do conceito de ensaio audiovisual;
- Entender as possibilidades estéticas e críticas do “fotofilme” para a problematização da relação entre o cinema e a fotografia;
- Ter a capacidade de produzir objetos, em texto ou/e em vídeo, que veiculem artisticamente uma ideia ou uma argumentação crítica/teórica sobre o cinema e o mundo.

Conteúdos

Desenha-se, na presente cadeira, um percurso pela história do cinema, entre os filmes e os textos críticos (em papel, no digital, com imagens e/ou palavras). À luz da recente emergência do ensaio audiovisual digital, promove-se o questionamento do conceito do “ensaio como forma” (Adorno) ao longo da história do cinema, de Joseph Cornell a Ken Jacobs, de Peter Kubelka a Peter Tscherkassky, de Chris Marker a Jean-Luc Godard, de Mark Rappaport a Adrian Martin e Cristina Álvarez López. Atenção especial é dada às experimentações, entre o cinema e a fotografia, levadas a cabo pelo casal germano-húngaro Katja Pratschke e Gusztáv Hámos. Viaja-se por entre as imagens destes cineastas que usam a crítica como ferramenta estética tal como por entre textos que propõem um “cinematismo” (Eisenstein) da palavra escrita, tendo-se como casos de estudo – lidos e relidos à luz do ensaio audiovisual enquanto modus crítico – os trabalhos de autores das escolas americana.

Bibliografia

- Brenez, Nicole, «La Critique comme concept, exigence et praxis», La Furia Umana (edição online), número 17, Outubro 2013: <http://www.lafuriaumana.it/index.php/29-archive/lfu-17/1-la-critique-comme-concept-exigence-et-praxis>;
- Douchet, Jean, L’art d’aimer, Paris, Cahiers du cinéma, 2003;
- Godard, Jean-Luc, Introduction to a True History of Cinema and Television, Montreal, Caboose, 2014;
- Mendonça, Luís, «Para lá do problema da linguagem: Manny Farber e a escrita cinema como boa prática», in Rowland, Clara, e Bértolo, José (orgs.), A Escrita Cinema: Ensaios, Lisboa, Documenta, 2015;
- Rosenbaum, Jonathan, Martin, Adrian, Movie Mutations: The Changing Face of World Cinephilia, Londres, British Film Institute, 2003;
- Scott, A.O., Better Living Through Criticism, Londres, Jonathan Cape, 2016;
- Tscherkassky, Peter, Film Unframed: A History of Austrian Avant-Garde Cinema, Viena, sixpackfilm, 2012.

Docente: Luis Guilherme Jordão Mendonça

FOTOGRAFIA CONTEMPORÂNEA	10 ECTS	2º Semestre 2018/2019	Optativa Condicionada
---------------------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------

Objetivos

- Identificar e analisar os temas e questões emergentes no domínio da fotografia contemporânea;
- Relacionar as tendências ao nível dos conceitos, géneros e categorias de prática visual;
- Reconhecer e compreender as condições de exibição das artes visuais em torno do fotográfico;
- Conhecer e aplicar metodologia(s) de Projeto específicas da produção fotográfica;
- Explorar as potencialidades criativas da fotografia;
- Adequar, em progressiva autonomia, processos e estratégias de trabalho.

Conteúdos

O programa procura analisar características, derivações e combinações nos domínios da teoria e prática da imagem em contexto artístico, através de focagens sobre tendências recentes nos planos conceptual, estético e técnico.

Um primeiro grupo de conteúdos incide sobre certas inclinações e atualizações temáticas (e.g., tempo e movimento, história e memória, quotidianidade, espacialidade e lugar), bem como uma visão crítica dos géneros e categorias artísticas. Estes conteúdos articulam-se com a análise de textos de referência e com a realização de projetos fotográficos. Por fim, serão abordadas várias questões relacionadas com as formas e dispositivos de apresentação/exposição/exibição de trabalhos fotográficos.

Bibliografia

- AAVV, (1997) Indiferencia e Singularidad: La fotografia en el pensamiento artístico contemporáneo, Barcelona, Museu d'Art Contemporani de Barcelona;
- Batchen, Geoffrey, Burning with desire, Cambridge, MIT Press, 1999;
- Baqué, Dominique (1998), La photographie plasticienne. Un art paradoxal, Paris, Regard;
- Krauss, Rosalind, (1990), O fotográfico, Barcelona, Gustavo Gili, 2002;
- Roberts, John (1998), The Art of Interruption, Manchester, MUP;
- Squiers, Carol (1990), The Critical Image, Seattle, Bay Press;
- Trachtenberg, Allan, Ensaios sobre a Fotografia. Lisboa: Orpheu Negro, 2014;
- Wells, Liz (1997), Photography: A Critical Introduction, Londres, Routledge.

Docentes: **Sérgio Mah** - Licenciado em Sociologia e Mestre em Ciências da Comunicação. Atualmente, leciona várias unidades curriculares que abordam as práticas e tendências da fotografia contemporânea na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e sobre história e teoria da fotografia e arte contemporânea na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tem investigado e escrito sobre questões em torno da imagem, em especial sobre os domínios entre a fotografia, o vídeo e o cinema. Enquanto curador foi responsável por um número significativo de exposições individuais e coletivas, envolvendo artistas como Thomas Demand, Jeff Wall, Walid Raad, David Claerbout, Iñigo Manglano-Ovalle, Roman Signer, Joel Sternfeld, Hiroshi Sugimoto, Erwin Wurm e Pedro Costa. Foi o comissário-geral das edições de 2003 e 2005 da LisboaPhoto, e diretor artístico da PhotoEspaña entre 2008 e 2010. Foi comissário da Representação Oficial Portuguesa à 54ª Bienal de Arte de Veneza e co-comissário da Bienal de Veneza de Arquitetura de 2018.

ESCRITA E CINEMA	10 ECTS	1º Semestre 2019/2020	Optativa Condicionada
-------------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------------

Objetivos

Desenvolver competências avançadas de compreensão e produção crítica e aprofundar capacidades de leitura, de articulação, de reflexão e de argumentação aplicadas ao estudo das relações entre as artes, reforçando a capacidade de constituição de relações e problemas teóricos a partir do estudo crítico das obras selecionadas e dos tópicos propostos.

Conteúdos

"All I want from this post--office is delivery, not philosophy", diz uma personagem de Ophuls no filme *The Reckless Moment*. Este curso tomará a presença perturbadora da carta no cinema clássico e moderno como ponto de partida para trabalhar as implicações teóricas e formais da representação temática e material de atos de escrita e de leitura no interior do filme e desenvolver uma interrogação mais ampla, não necessariamente vinculada ao estudo da adaptação, de descrições recíprocas da escrita e do cinema.

A partir da análise aprofundada de alguns exemplos, ensaiaremos também uma leitura mais geral do papel da escrita no conjunto da obra de cinco realizadores particularmente interessantes para o estudo destes problemas.

Bibliografia

- CAVELL, Stanley, *Contesting Tears: The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman*. Chicago: University of Chicago Press, 1996;
- CLOAREC, Nicole (ed.), *Lettres de cinéma. De la missive au film--lettre*. Presses Universitaires de Rennes, 2007;
- CONLEY, TOM, *Film Hieroglyphs: Ruptures in Classical Cinema*: University of Minesota Press, 1991;
- DERRIDA, Jacques, *La Carte Postale de Socrate à Freud et au-delà*. PARIS: Flammarion, 1980;
- MULLER, John P e William J. Richardson, *The Purloined Poe: Lacan, Derrida and psychoanalytic Reading*. Baltimore: John Hopkins U.P, 1988;
- SIEGERT, Bernhard, *Relays. Literature as an Epoch of Postal System*. Stanford: Stanford University Press, 1999.

Docente: Clara Rowland

DOCUMENTÁRIO CONTEMPORÂNEO (comum ao Mestrado em Filosofia)	10 ECTS	1º Semestre 2019/2020	Optativa Condicionada
---	----------------	--	--

Objetivos

- Compreender, abordar criticamente e definir o terreno do discurso e da linguagem do cinema, fazendo a ligação com o cinema de não-ficção, o documentarismo, enquanto género cinematográfico com uma expressão e uma identidade próprias;
- Apreender o Documentário na sua génese e desenvolvimento, assumindo que a sua identidade própria se construiu historicamente associada às ideias de verdade e de autenticidade;
- Estimular a aprendizagem do olhar e da relativização metodológica a propósito de diferentes estratégias e dispositivos cinematográficos presentes no cinema documental criativo;
- Compreender e analisar os contextos artísticos, culturais e políticos associados à produção dos vários discursos em Documentário;
- Destacar questões ligadas aos conceitos de evidência, arquivo, verdade, éticas e políticas da visibilidade no Documentário ensaístico e artístico.

Conteúdos

- Génese e desenvolvimento da ideia de Evidência: a veia documental do cinema de viagens e etnográfico, do filme experimental, do documentário sociológico, do cinema autobiográfico, da etnoficção e do trabalho com arquivos visuais e sonoros.
- A Antropologia e o método etnográfico: tecnologias audiovisuais na construção de narrativas etnográficas, antropologia das formas sensíveis e políticas e éticas da visibilidade.
- Várias tendências, modalidades e correntes artísticas internacionais. O caso do documentário português, sua especificidade e formas de experimentação.
- Linguagem no documentário contemporâneo: análise de discursos e discussão da praxis e dos dispositivos de realização cinematográfica.

Bibliografia

- AUSTIN, T. and JONG, W. 2009, Rethinking Documentary. New Perspectives, New Practices, Open University Press;
- BERREBI, Sophie, 2014, The Shape of Evidence. Contemporary Art and the Document. Ed. Valiz, Amsterdam;
- BARBOSA, Andréa (et al.) (orgs), 2009, Imagem-conhecimento. Antropologia, Cinema e outros diálogos, Papirus Editora. Rio de Janeiro;
- CLIFFORD, J and MARCUS, G. 1986, Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. California University Press;
- MACDOUGALL, David, 2006, The Corporeal Image. Film, Ethnography and the Senses, Princeton and Oxford. Princeton University Press;
- NICHOLS, Bill, 2016, Speaking Truths with Film. Evidence, Ethics, Politics in Documentary, University California Press;
- ROSENTHAL, Alan (ed) / CORNER, John (ed), 2005, New Challenges for Documentary, Manchester, Manchester University Press;
- WINSTON, Brian, (et al.), 2017, The Act of Documenting. Documentary Film in the 21st Century. Bloomsbury.

Docente: Catarina Alves Costa

POLÍTICA DA FOTOGRAFIA: ESTUDOS DE IMAGEM NO SÉCULO XIX E XX	10 ECTS	1º Semestre 2019/2020	Optativa Condicionada
---	----------------	----------------------------------	----------------------------------

Objetivos

- Neste curso pretende-se desenvolver a análise da imagem, no âmbito da sua criação e teorização, na perspetiva da sua utilização política e ideológica, em contextos históricos determinantes, ao longo do século XIX e XX;
- Partindo de textos e/ou corpos de trabalhos específicos serão desenvolvidas leituras analíticas e críticas de momentos cruciais na história da fotografia do século XIX e XX, que tiveram importantes contributos em determinados contextos históricos e cujas repercussões seriam determinantes para uma linguagem moderna e pós-moderna da imagem e do seu âmbito político.

Conteúdos

- Fotografia de paisagem e Identidade Nacional no século XIX;
- Fotografia e a Nova Visão;
- Fotografia e Guerra;
- Fotografia e Propaganda;
- Fotografia Humanista e Imperialismo;
- Fotografia Crítica e Ativismo na década de 60/70.

Bibliografia

- Friedrich, Ernst (1924) – Krieg dem Kriege (Guerra à Guerra). Via: https://issuu.com/samzdat/docs/ernst_friedrich_krieg_dem_kriege_g;
- Sekula, Allan (1973) – The Instrumental Image – Steichen at War Via https://archive.org/stream/AllanSekulaPhotographyAgainstTheGrainEssaysAndPhotoWorks1973-1983/Allan+Sekula+-E2%80%931983_djvu.txt;
- TURNER, Fred - The Family of Man and the Politics of Attention in Cold War America in Visual Culture, via: <https://fredturner.stanford.edu/wp-content/uploads/Turner-Family-of-Man-PC-24.11.pdf>;
- ROSLER, Martha (DATA?) - In, around, and afterthoughts (on documentary photography). Via: http://web.pdx.edu/~vcc/Seminar/Rosler_photo.pdf;
- Spence, Jo (2015) La política de la fotografía in Aún No- Sobre la Reinención del Documental y la Crítica de la Modernidad;
- Ensayos y Documentos (1972-1991). Museo Nacional. Centro de Arte Reina Sofia, 2015, pp. 114-116;
- KRAUSS, Rosalind, "Photography's Discursive Spaces: Landscape/ViewAuthor(s)". Art Journal, Vol. 42, No. 4.

Docente: Emília Tavares - Conservadora e curadora para a área da Fotografia e Novos Media, no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, Lisboa. Mestre em História da Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Investigadora de História da Fotografia, tendo publicado a obra João Martins – Imagens de um tempo descritivo desolador, Mimesis, Porto, 2001. Tem diversos ensaios e obras publicadas sobre história da fotografia portuguesa. Desenvolve uma atividade regular na área da crítica, bem como na realização de seminários e conferências, em diversas instituições. Investigadora portuguesa convidada do projeto FOTOFO - The History of 20th Century European Photography, com o apoio da FCG.

TEORIA DA FOTOGRAFIA E DO FILME	10 ECTS	1º Semestre 2019/2020	Optativa Condicionada
---------------------------------	---------	--------------------------	--------------------------

Objetivos

A unidade curricular tem por objetivo dar a conhecer e discutir as principais problemáticas da ontologia da Fotografia e do Filme, tanto na atualidade como ao longo da história destes media. Propõe-se analisar textos constitutivos do pensamento crítico sobre a fotografia e o filme, numa seleção caracterizada pela diversidade de propostas disciplinares, que vão da Teoria dos Media à Semiologia, da Filosofia à Antropologia, da História à Teoria da Imagem e à História da Arte, considerando as diferentes influências epistemológicas que enformaram as ciências sociais e humanas pós-modernas (Cultura Visual, Feminismo, Estudos Culturais, Marxismo e Freudismo, Arqueologia e Genealogia). Procurar-se-á situar os contributos do pensamento fotográfico e fílmico nas teorias e práticas da imagem, mapeando o campo em torno de determinadas problemáticas privilegiadas, que poderão variar, tais como: visão monocular/ visão estereoscópica; documental/ficcional; tempo simultâneo/tempo sucessivo; subjetividade/objetividade/alteridade; analógico/digital; etc.

- Objetivos específicos:
- Conhecer a evolução do pensamento crítico ocidental sobre a Fotografia e o Filme;
- Conhecer as principais metodologias de análise crítica;
- Ser capaz de desenvolver um pensamento crítico autónomo, relacionando e interrogando as diversas teorias discutidas e os objetos fotográficos e fílmicos que as convocam;
- Conhecer as características comunicacionais destes media;
- Articular os debates sobre a ontologia do fotográfico e do fílmico com as diversas práticas culturais destes media;
- Discutir as continuidades e diferenças entre Fotografia e Filme, analógico e digital.

Conteúdos

- Pensar o foto-fílmico: fotografia e filme. Epistemologias e metodologias;
- O digital e a ontologia da fotografia e do filme. Pensar a partir do presente;
- A receção crítica da fotografia e do filme no momento da sua emergência a partir de textos selecionados.

Bibliografia

- BANDA, Daniel & MOURE, José. 2008. Le Cinéma: naissance d'un art, 1895-1920. Paris: Flammarion;
- BARTHES, Roland. 2008. A Câmara clara. Nota sobre a fotografia. Tradução de Manuela Torres. Lisboa: Edições 70;
- BATCHEN, Geoffrey (edition). 2009. Photography degree zero. Reflections on Roland Barthes's Camera Lucida. Cambridge, Massachusetts: MIT Press;
- CAMPANY, David. 2008. Photography and Cinema. London: Reaktion Books;
- CRARY, Jonathan. 1990. Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century. Massachusetts and London, England: MIT Press;
- DELEUZE, Gilles. 1983-85. L'Image-Mouvement. Cinéma 1./ L'image-Temps. Cinéma 2. Paris: Les Éditions de Minuit;
- ELKINS, James (edition). Photography Theory. The art seminar collection. London and New York: Routledge;
- MEDEIROS, Margarida (edição). 2016. Fotogramas. Ensaio sobre fotografia. Lisboa: Documenta.

Docentes: Teresa Mendes Flores