

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

201999309 - INTERPRETAÇÃO DA IMAGEM: PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS

Tipo

Optativa

Ano lectivo	Curso	Ciclo de estudos	Créditos
2019/20	Doutoramento Urbanismo Doutoramento Arquitetura	3º	5.00 ECTS

Idiomas	Periodicidade	Pré requisitos	Ano Curricular / Semestre
Português ,Inglês ,Outro	semestral		

Área Disciplinar

Arquitetura

Horas de contacto (semanais)

Teóricas	Práticas	Teórico práticas	Laboratoriais	Seminários	Tutoriais	Outras	Total
0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

Total Horas da UC (Semestrais)

Total Horas de Contacto	Horas totais de Trabalho
21.00	140.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

João Francisco Freitas Figueira da Silva

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

João Francisco Freitas Figueira da Silva 1.50 horas

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

1) Enfoque sobre constelação de autores activos a partir dos anos 70 que, sendo formados no âmbito dos estudos sobre "arte", hoje falam de "imagem", deslocação semântica que sinaliza um alargamento dos objectos de estudo (além de arte, imagens jornalísticas, realidade virtual, imagens anónimas, de não profissionais, entre outras) e sobretudo uma nova perspectiva de investigação, em que as imagens são interpretadas para além das canónicas e prestigiosas referências filosóficas, literárias e artísticas, para passar a colocadas numa relação horizontal, rizomática, com as mais diversas práticas, sistemas de crenças e materiais; que considera tópicos

como o inter-culturalismo, a “Sobrevivência” das imagens, o carácter singular dos mecanismos de transmissão cultural através das imagens e a dimensão empática.

Conteúdos Programáticos / Programa

2) Integram a constelação de autores referida no pto anterior, nomes tais como Hans Belting [n.1935], Hubert Damisch [n.1940], Georges Didi-Huberman [n.1953], Horst Bredekamp [n.1947], Victor I. Stoichita [n.1949], Louis Marin [1931-92], Daniel Arasse [1944-2003] e Jacques Rancière [n.1940].

3) Aprofundamento das principais fontes culturais transversais aos autores em foco, nomeadamente Sigmund Freud [1856-1939] e Aby Warburg [1866-1929], como ainda Walter Benjamin [1892-1940] ou Gilles Deleuze [1925-95].

4) Aprofundamento e desenvolvimento de técnicas de investigação, com especial atenção à constituição de “atlas de imagens”, e enfoque no atlas “Mnémósine” de Warburg.

5) Serão colocados em foco casos de estudo com relação com âmbitos disciplinares cultivadas na FA, tais como o trabalho dos arquitectos Steven Holl e Frank Gehry, ou ainda Rem Koolhaas e Siza Vieira.

Conteúdos programáticos / Programa:

A) Iconologia: Warburg vs Panofsky.

B) Temporalidades das imagens: Freud, Warburg, Benjamin.

C) Interpretação / o plano epistémico: Foucault, Freud, Deleuze.

D) Para uma cartografia da conjuntura estética actual: Rancière, o regime “representativo” e o “estético”.

E) Casos de estudo: os objectos de Warburg (Botticelli, Ghirlandaio, outros); o Cristo da Salpetrière; perspectiva e as nuvens na perspectiva; Holl e Gehry; o cubo; o simulacro; a fotografia do inimaginável; Rissanen.

F) Atlas (tanto em perspectiva prática como teórica).

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular

Capacidade para desenvolver trabalho prático, articulando as técnicas práticas de investigação com a literatura relevante e referências base para este domínio, referências estas com que, assim, os estudantes têm que se familiarizar.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

A) A partir de caso de estudo a consensualizar com docente, desenvolvimento de proposta interpretativa alicerçada em atlas de imagens.

B) A proposta de interpretação será constituída por (i) atlas de imagens e (ii) ensaio com 8.000 palavras. (i) e (ii) pesarão em partes iguais na classificação final.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de

aprendizagem da unidade curricular

Bibliografia Principal

? A) REFERÊNCIAS GERAIS / MAIN REFERENCES:

? BELTING, H. (1995), *Art History after Modernism*, Chicago e Londres, 2003 [há trad. pt., fr. ing., etc.].

? BELTING, H. (2001), *Antropologia da Imagem* [há trad. pt., fr., ing., etc.].

? DEBRAY, R. (1992), *Vie et mort de l'image*, Paris, 2000.

? RANCIÈRE, J. (2000), *Estética e Política. A Partilha do sensível*, Porto, 2010 [há trad. ing., Verso].

? B) ICONOLOGIA, TEMPORALIDADE DAS IMAGENS E INTERPRETAÇÃO / ICONOLOGY, TEMPORALITY OF IMAGES AND INTERPRETATION:

? ARASSE, D. (2000), *Não se vê nada*, Lisboa, 2014 [orig. fr., há trad. em mts línguas].

? BENJAMIN, W. (1927-1940), *Paris, Capitale du XIXe siècle*, Paris, 1989.

? BENJAMIN, W. (1940), «Sobre o conceito da História». In *O Anjo da História*, Lisboa, 2010.

? DAMISCH, H. (1971), «Le Gardien de l'interprétation». In *Y Voir Mieux, Y Regarder de Plus Près*, Paris, 2003.

? DELEUZE, G. (1972), «Em que se pode reconhecer o estruturalismo?». In F. Chatelet, *História da Filosofia, O Séc. XX*, Rio de Janeiro, 1974.

? DELEUZE, G., e F. GUATTARI (1980), *Mil Planaltos*, Lisboa, 2007.

? DIDI-HUBERMAN, G. (1990), *Devant l'image*, Paris, 1992 [há trad. ing., esp. e alemã].

? DIDI-HUBERMAN, G. (1995), «Critical reflections». In *Artforum*, 1995.

? DIDI-HUBERMAN, G. (2003), «Artistic Survival - Panofsky vs. Warburg and the exorcism of impure time». In *Common Knowledge*, 2003.

? DIDI-HUBERMAN, G. (2011), «Ao passo ligeiro da serva (Saber das imagens, saber excêntrico)». In *www.proymago.pt*.

? DIDI-HUBERMAN, G. (2013), *Falenas*, Lisboa, 2015 [orig. fr.].

? DIDI-HUEBRMAN, G. (2014), *Que emoção! Que Emoção*, Lisboa, 2015 [orig. fr.].

? FIGUEIRA, J. F. (2009), *Images at Work*, Helsínquia, 2009.

? FOUCAULT, M. (1966), *As Palavras e as Coisas*, Lisboa, 1998.

? FREUD, S. (1892-99): «Extracts from the Fliess Papers». In *The Standard Edition...*, vol. 1, Londres, 2001 [há trad. pt.].

? FREUD, S. (1900), *A Interpretação dos Sonhos*, Rio de Janeiro, 2001.

? FREUD, S. (1915-17): *Introductory Lectures on Psychoanalysis*. In *The Standard Edition...*, op. cit., vols. 15-16 [há trad. pt.].

? MARIN, L. (1990), «Le concept de figurabilité, ou la rencontre entre l'histoire de l'art et la psychanalyse». In *De la Représentation*, Paris, 1994 [há trad. ing., Stanford].

? PANOFSKY, E. (1939), «Introdução». In *Estudos de Iconologia*, Lisboa, 1986.

? PANOFSKY, E. (1955), «Iconografia e iconologia». In *O Significado nas Artes Visuais*, Lisboa, 1989.

? RANCIÈRE, J. (2001), *L'Inconscient esthétique*, Paris, 2001.

WARBURG, A. (1893-1918), *The Renewal of Pagan Antiquity*, Los Angeles, 1999

Bibliografia Complementar

? C) CASOS DE ESTUDO / CASES OF STUDY:

? BELTING, H. (2008), *Florence and Baghdad*, Cambridge (Mass.) e Londres, 2011 [orig. alemão; há trad. fr.].

? BREDEKAMP, H. (2010), *Theorie des Bildakts*, Berlim, 2010 [Sobre Gehry].

? DAMISCH, H. (1987), *L'Origine de la perspective*, Paris, 1987 [há trad. ing., MIT].

? DAMISCH, H. (1972), *Théorie du Nuage*, Paris, 1972.

? DIDI-HUBERMAN, G. (1986), «Une ravissante blancheur». In *Phasmes*, Paris, 1998.

? DIDI-HUBERMAN, G. (1992), *O que nós vemos, O que nos olha*, Porto, 2011 [orig. fr.; há trad. ing., esp., alemã e japonesa].

? DIDI-HUBERMAN, G. (1993), *Le Cube et le Visage*, Paris, 1993.

? DIDI-HUBERMAN, G. (2004), *Imagens apesar de tudo*, Lisboa, 2012 [orig. fr.; há trad. ing., esp. e alemã].

? DIDI-HUBERMAN, G. (2011), *Atlas ou a Gaia Ciência Inquieta*, Lisboa, 2013.

? FIGUEIRA, J. F. (2009), *Images at Work*, Helsínquia, 2009 [sobre Holl].

? FIGUEIRA, J. F. (2012), «Determinação e sobre-determinação na proposta de Steven Holl para o Kiasma», Porto, 2012.

? FIGUEIRA, J. F. (2018), *Laissez-vous toucher... A portrait by Romeo Casellucci*, Lisboa, 2018.

? PANOFSKY, E. (1927, 1939), *A Perspectiva como Forma Simbólica*, Lisboa, 1993.

- ? STOICHITA, V. I. (2005), *O Efeito Pigmalião*, Lisboa, 2012 [sobre Pigmalião e Hitchcock; há trad. ing., fr., alemã e it.].
- ? WARBURG, A. (1893), “O Nascimento de Vénus” e “A Primavera” de Sandro Botticelli, Lisboa, 2012.
- ? D) ATLAS E EXEMPLOS METODOLÓGICOS / ATLAS AND RELEVANT METHODOLOGICAL CASES:
- ? DIDI-HUBERMAN, G. (2002), *A Imagem Sobrevivente*, Rio de Janeiro, 2013.
- ? DIDI-HUBERMAN, G. (2011), *Atlas ou a Gaia Ciência Inquieta*, Lisboa, 2015.
- ? STOICHITA, V. I. (1995), *Visionary Experience in the Golden Age of Spanish Art*, Londres, 1995 [há trad. esp.].
- ? WARBURG, A. (1927-29), *Mnemosyne, L’Atlante delle immagini*, Florença, 2002 [há ed. alemã, esp. e outras].
- ? E) WEBSITE:

www.proymago.pt

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

201999309 - Image Interpretation: Contemporary Practices

Type

Optativa

Academic year

2019/20

Degree

Doutoramento Urbanismo
Doutoramento Arquitetura

Cycle of studies

3º

Year of study/ Semester

5.00 ECTS

Lecture language

Português ,Inglês ,Outro

Periodicity

semestral

Prerequisites

Unit credits

Scientific area

Arquitetura

Contact hours (weekly)

Tehoretical	Practical	Theoretical-practicals	Laboratory	Seminars	Tutorial	Other	Total
0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

Total CU hours (semestrial)

Total Contact Hours

21.00

Total workload

140.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

João Francisco Freitas Figueira da Silva

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

João Francisco Freitas Figueira da Silva 1.50 horas

Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students)

1) The focus of this seminar is a constellation of authors active after the 1970s who, though trained in "art" studies, nowadays speak of "images", a semantic shift that is telling about a broadening in the array of cases of study (incl. media images, anonymous and non-professional images, among others) and, mainly, a new research approach, where images are interpreted beyond the usual and prestigious philosophic, literary and artistic references, for being considered in horizontal, rizomatic, relation with a diverse array of practices, systems of beliefs and other materials; that considers topics such as interculturalism, the "Survival" of images, the specific character of the mechanism of cultural transmission through images, and the empathic aspects.

Syllabus

2) The mentioned constellation of authors, is constituted by names such as Hans Belting [n.1935], Hubert Damisch [n.1940], Georges Didi-Huberman [n.1953], Horst Bredekamp [n.1947], Victor I. Stoichita [n.1949], Louis Marin [1931-92], Daniel Arasse [1944-2003] as well as Jacques Rancière [n.1940].

3) In depth analysis of cultural sources common to the authors considered, namely Sigmund Freud [1856-1939] and Aby Warburg [1866-1929], as well as Walter Benjamin [1892-1940] and Gilles Deleuze [1925-95].

4) Development of research techniques, with a particular focus on the constitution of “atlas of images”, and on the “Mnemosyne” atlas of Warburg.

5) Focus will be placed in cases of study relating to fields cultivated at the FA, such as the work of architects Steven Holl and Frank Gehry, or Rem Koolhaas and Siza Vieira.

Programatic contents / Programme:

- a) Iconology: Warburg vs Panofsky.
- b) Temporalities of images: Freud, Benjamin, Warburg.
- c) Interpretation / the epistemic plan: Foucault, Freud, Deleuze.
- d) For mapping the contemporary aesthetic world: Rancière, the “representative” and “aesthetic” regimes.
- e) Cases of study: Warburg objects’ (Botticelli among others); the Salpêtrière Christ; perspective and clouds at perspective; Holl and Gehry; the cube; the simulacra; the photography of the unthinkable; Rissanen (work in progress).
- f) Atlas (theory and practice).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s learning objectives

Capacity for developing practical research, combining research techniques with the relevant literature and with references that are structural to the field, in relation to which, therefore, students must get acquainted with.

Teaching methodologies (including evaluation)

A) The assessment's object will be constituted by study case, i.e. the development of interpretative hypothesis grounded in an atlas of images.

B) The interpretative hypothesis will be constituted by an (i) atlas of images and (ii) 8.000 words essay. (i) and (ii) will be taken in even parts in the final evaluation.

Demonstration of the coherence between the Teaching methodologies and the learning outcomes

Main Bibliography

? A) REFERÊNCIAS GERAIS / MAIN REFERENCES:

? BELTING, H. (1995), *Art History after Modernism*, Chicago e Londres, 2003 [há trad. pt., fr. ing., etc.].

? BELTING, H. (2001), *Antropologia da Imagem* [há trad. pt., fr., ing., etc.].

? DEBRAY, R. (1992), *Vie et mort de l’image*, Paris, 2000.

? RANCIÈRE, J. (2000), *Estética e Política. A Partilha do sensível*, Porto, 2010 [há trad. ing., Verso].

? B) ICONOLOGIA, TEMPORALIDADE DAS IMAGENS E INTERPRETAÇÃO / ICONOLOGY, TEMPORALITY OF IMAGES AND INTERPRETATION:

? ARASSE, D. (2000), *Não se vê nada*, Lisboa, 2014 [orig. fr., há trad. em mts línguas].

? BENJAMIN, W. (1927-1940), *Paris, Capitale du XIXe siècle*, Paris, 1989.

? BENJAMIN, W. (1940), «Sobre o conceito da História». In *O Anjo da História*, Lisboa, 2010.

? DAMISCH, H. (1971), «Le Gardien de l’interprétation». In *Y Voir Mieux, Y Regarder de Plus Près*, Paris, 2003.

? DELEUZE, G. (1972), «Em que se pode reconhecer o estruturalismo?». In *F. Chatelet, História da Filosofia, O Séc. XX*, Rio de

Janeiro, 1974.

- ? DELEUZE, G., e F. GUATTARI (1980), *Mil Planaltos*, Lisboa, 2007.
- ? DIDI-HUBERMAN, G. (1990), *Devant l'image*, Paris, 1992 [há trad. ing., esp. e alemã].
- ? DIDI-HUBERMAN, G. (1995), «Critical reflections». In *Artforum*, 1995.
- ? DIDI-HUBERMAN, G. (2003), «Artistic Survival - Panofsky vs. Warburg and the exorcism of impure time». In *Common Knowledge*, 2003.
- ? DIDI-HUBERMAN, G. (2011), «Ao passo ligeiro da serva (Saber das imagens, saber excêntrico)». In www.proymago.pt.
- ? DIDI-HUBERMAN, G. (2013), *Falenas*, Lisboa, 2015 [orig. fr.].
- ? DIDI-HUBERMAN, G. (2014), *Que emoção! Que Emoção*, Lisboa, 2015 [orig. fr.].
- ? FIGUEIRA, J. F. (2009), *Images at Work*, Helsínquia, 2009.
- ? FOUCAULT, M. (1966), *As Palavras e as Coisas*, Lisboa, 1998.
- ? FREUD, S. (1892-99): «Extracts from the Fliess Papers». In *The Standard Edition...*, vol. 1, Londres, 2001 [há trad. pt.].
- ? FREUD, S. (1900), *A Interpretação dos Sonhos*, Rio de Janeiro, 2001.
- ? FREUD, S. (1915-17): *Introductory Lectures on Psychoanalysis*. In *The Standard Edition...*, op. cit., vols. 15-16 [há trad. pt.].
- ? MARIN, L. (1990), «Le concept de figurabilité, ou la rencontre entre l'histoire de l'art et la psychanalyse». In *De la Représentation*, Paris, 1994 [há trad. ing., Stanford].
- ? PANOFSKY, E. (1939), «Introdução». In *Estudos de Iconologia*, Lisboa, 1986.
- ? PANOFSKY, E. (1955), «Iconografia e iconologia». In *O Significado nas Artes Visuais*, Lisboa, 1989.
- ? RANCIÈRE, J. (2001), *L'Inconscient esthétique*, Paris, 2001.

WARBURG, A. (1893-1918), *The Renewal of Pagan Antiquity*, Los Angeles, 1999

Additional Bibliography

? C) CASOS DE ESTUDO / CASES OF STUDY:

- ? BELTING, H. (2008), *Florence and Baghdad*, Cambridge (Mass.) e Londres, 2011 [orig. alemão; há trad. fr.].
- ? BREDEKAMP, H. (2010), *Theorie des Bildakts*, Berlim, 2010 [Sobre Gehry].
- ? DAMISCH, H. (1987), *L'Origine de la perspective*, Paris, 1987 [há trad. ing., MIT].
- ? DAMISCH, H. (1972), *Théorie du Nuage*, Paris, 1972.
- ? DIDI-HUBERMAN, G. (1986), «Une ravissante blancheur». In *Phasmes*, Paris, 1998.
- ? DIDI-HUBERMAN, G. (1992), *O que nós vemos, O que nos olha*, Porto, 2011 [orig. fr.; há trad. ing., esp., alemã e japonesa].
- ? DIDI-HUBERMAN, G. (1993), *Le Cube et le Visage*, Paris, 1993.
- ? DIDI-HUBERMAN, G. (2004), *Imagens apesar de tudo*, Lisboa, 2012 [orig. fr.; há trad. ing., esp. e alemã].
- ? DIDI-HUBERMAN, G. (2011), *Atlas ou a Gaia Ciência Inquieta*, Lisboa, 2013.
- ? FIGUEIRA, J. F. (2009), *Images at Work*, Helsínquia, 2009 [sobre Holl].
- ? FIGUEIRA, J. F. (2012), «Determinação e sobre-determinação na proposta de Steven Holl para o Kiasma», Porto, 2012.
- ? FIGUEIRA, J. F. (2018), *Laissez-vous toucher... A portrait by Romeo Casellucci*, Lisboa, 2018.
- ? PANOFSKY, E. (1927, 1939), *A Perspectiva como Forma Simbólica*, Lisboa, 1993.
- ? STOICHITA, V. I. (2005), *O Efeito Pigmalião*, Lisboa, 2012 [sobre Pigmalião e Hitchcock; há trad. ing., fr., alemã e it.].
- ? WARBURG, A. (1893), «O Nascimento de Vénus» e «A Primavera» de Sandro Botticelli, Lisboa, 2012.
- ? D) ATLAS E EXEMPLOS METODOLÓGICOS / ATLAS AND RELEVANT METHODOLOGICAL CASES:
- ? DIDI-HUBERMAN, G. (2002), *A Imagem Sobrevivente*, Rio de Janeiro, 2013.
- ? DIDI-HUBERMAN, G. (2011), *Atlas ou a Gaia Ciência Inquieta*, Lisboa, 2015.
- ? STOICHITA, V. I. (1995), *Visionary Experience in the Golden Age of Spanish Art*, Londres, 1995 [há trad. esp.].
- ? WARBURG, A. (1927-29), *Mnemosyne, L'Atlante delle immagini*, Florença, 2002 [há ed. alemã, esp. e outras].
- ? E) WEBSITE:

www.proymago.pt