

Provincia de Buenos Aires

Dirección General de Cultura y Educación
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Bellas Artes *Regina Pacis* (DIPREGEP 4689)

Carrera: Profesorado en Artes Visuales

Plan de estudios: R. 13253/99

Curso: 1º año

Ciclo lectivo 2022

Espacio curricular: **Lenguaje Visual**

Carga horaria: 3 hs. semanales (lunes 18.30-21.30h)

Profesore: Carlos J. Rottgardt

1.- FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

- coordinar el desarrollo de cada encuentro de modo que, en la interacción grupal, se produzca el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- motivar la reflexión, el diálogo y la escucha de cada uno de los estudiantes
- acompañar tanto el proceso grupal como el personal de cada participante, de manera que ambos procesos se potencien mutuamente.
- aportar herramientas para facilitar prácticas de comprensión visual.
- ofrecer a los estudiantes una perspectiva conceptual coherente desde la cual abordar los diferentes enfoques reconocidos para los elementos del lenguaje visual.
- establecer una constante interrelación con diversas producciones artísticas y conocimientos de otros campos.
- seleccionar un *corpus* de textos conceptuales acorde a los objetivos que se busca lograr.
- elaborar instrumentos didácticos que potencien y faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje

2.- FUNDAMENTACIÓN

En los años que llevo como docente, vengo detectando que a los jóvenes estudiantes se les dificulta hacer experiencia sensible del lenguaje visual; en particular, la vinculación de la experiencia corporal del espacio y sus posibilidades de representación sin el uso de métodos o sistemas convencionales. Esto me ha llevado a replantear las didácticas para el abordaje de los contenidos mínimos de la asignatura. Considero que es necesario revisar el enfoque tradicional de ejercicios y permitirse incorporar propuestas de orden investigativo, sin hacer diferencia entre práctica y teoría, sino dar oportunidad de que emerja el contenido a partir de un hacer, que sea reflexión y práctica, discusión y puesta en valor de nuestros saberes.

En la actualidad el Lenguaje Visual se propone como un campo de experimentación que integra conocimientos, nociones y experiencias ya no exclusivos de las áreas del

diseño y las disciplinas artísticas tradicionales. Algunos de ellos han sido propuestos y desarrollados con anterioridad por investigadores, docentes y artistas; otros resultan de la misma práctica artística contemporánea y de las investigaciones relacionales de los diversos lenguajes y modalidades discursivas.

Si bien los elementos del Lenguaje Visual tienen anclaje en las disciplinas más “visuales” de las artes, consideramos fundamental expandir el horizonte hacia otros territorios y haceres artísticos, técnicos y científicos, a fin de profundizar la experiencia de producción, comprensión y problematización de la imagen.

3.- EXPECTATIVAS DE LOGROS

Que sean capaces de reconocer los diferentes elementos del lenguaje visual, tanto conceptualmente como en su resolución práctica.

Que puedan dar cuenta de los diferentes enfoques teórico-prácticos que categorizan los elementos del lenguaje visual y los diversos modos de estructuración al nivel de la imagen.

Que adquieran herramientas metodológico conceptuales para la comprensión y producción de imágenes a partir de los elementos básicos del lenguaje visual.

Que puedan implementar y/o desarrollar técnicas adecuadas para la resolución de problemáticas planteadas en la aplicación de los elementos del lenguaje visual.

Que puedan integrar la dimensión sensible a sus prácticas y haceres artísticos

4.- PROPÓSITOS DEL EQUIPO DOCENTE

Introducción de la dimensión conceptual de los elementos del lenguaje visual a fin de:

- reflexionar sobre la pertinencia de los diferentes recursos en la producción y comprensión de imágenes
- investigar su potencial de comunicación en los actuales modos de producción de imagen
- problematizar los conceptos y categorías teóricas establecidas

Introducción de la aplicación práctica de los elementos del lenguaje visual fin de:

- presentar el Lenguaje Visual como una práctica de investigación cuyos resultados permiten reflexionar, problematizar y eventualmente reformular los conceptos establecidos
- dar herramientas técnico-metodológicas para resolver problemáticas concretas de comprensión y producción de imágenes

- promover una actitud conciente/responsable en la propia actividad artística, promoviendo la dimensión colaborativa de los procesos de investigación

5.- ENCUADRE METODOLÓGICO

Se propone que los encuentros se realicen según una modalidad de **seminario**, (reflexión participativa), y de **taller** (producción).

En consecuencia, con estas dos características del espacio, serán los métodos ha implementarse a lo largo del desarrollo de la cursada:

- lecturas domiciliarias y en los encuentros
- producción grupal e individual
- exposiciones y discusión grupal de los contenidos y las prácticas
- exposición al grupo de la producción personal de cada estudiante, presentaciones orales o visuales, diálogo, análisis grupal de los diversos resultados. Todas las metodologías tienden a favorecer la participación, la producción y apropiación del saber.

Metodología para el Taller de Investigación del Lenguaje Visual:

Se propone el abordaje de la producción personal como un diálogo teórico-práctico con la producción colectiva.

Se propone la apropiación de la producción individual no propia como terreno de investigación para la resolución de problemáticas características del lenguaje visual.

Se proponen prácticas de producción colectiva que involucren la reflexión, modificación y evaluación de los productos y procesos individuales.

6.- RECURSOS Y ESTRATEGIAS

- Textos para lectura en clase y domiciliaria.
- Selección de un repertorio de herramientas conceptuales, técnicas y metodológicas para el abordaje de los contenidos.

A lo largo del año se irán implementando los recursos que se considere necesarios para un buen desarrollo de la cursada

7.- CONTENIDOS

Los contenidos de la asignatura se refieren a los siguientes núcleos temáticos:

Elementos básicos de la comunicación visual:

1ª parte: Estrategias de representación de la experiencia visual tridimensional en el campo gráfico bidimensional. Elementos básicos de composición. Indicadores de espacio.

2ª parte: Introducción a la representación bidimensional de la sensación corporal del espacio sin el uso de técnicas o sistemas de representación convencionales. Investigación de los elementos básicos caso por caso.

- punto: concentración dispersión activación de un área bidimensional
- línea homogénea, modulada, rítmica, orgánica, geométrica, texturada
- plano: superposición, yuxtaposición, oclusión, transparencia, perforación
- texturas táctiles, visuales, gestuales, gráficas
- tramas regulares, irregulares, orgánicas, geométricas
- valor: escalas de valor, claves tonales, atmósfera e ilusión espacial por gradiente de luminosidades
- color: sistemas de color, círculos cromáticos tradicional y generativo, color luz y color reflejo. Color aplicado al desarrollo de la representación bidimensional de la sensación espacial.

3ª parte: Introducción a la representación bidimensional de la sensación corporal del espacio sin el uso de técnicas o sistemas de representación convencionales. Investigación de los elementos básicos en secuencias transformacionales. Ejemplos:

- entre tramas; entre texturas
- de trama a textura; de textura a trama
- de trama a línea; de textura a línea
- de línea a plano; a plano de valor
- de plano de valor a plano de color
- de textura en valor a textura en color
- de trama en valor a trama en color

4ª parte: Los elementos básicos del Lenguaje Visual fundamentados en las Teorías de la Percepción. Principios fundamentales del diseño.

5ª parte: Introducción a la narrativa visual. Desarrollo de imágenes a partir de textos literarios diversos.

Los núcleos temáticos no serán abordados de manera lineal sino en interrelaciones constantes entre sí, de modo que a lo largo del año se irán desplegando y complejizando aspectos y conexiones mutuas.

8.- SELECCIÓN BIBLIOGRAFICA

ALBERS, Josef.

[1963] *Interaction of Color*. New Haven; London: Yale University Press, 2006.

DONDIS, Donis A.

[1973] *La Sintaxis de la Imagen*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1984.

MUNARI, Bruno.

[1976] *Diseño y Comunicación Visual*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1979.

WONG, Wucius.

[1993] *Fundamentos del Diseño*. Barcelona: Gustavo Gilli, 1995.

ECO, Umberto.

[1985] "How Culture Conditions the Colours We See", en **BLONSKY, Marshall (ed)**. *On signs*. Baltimore: John Hopkins University Press. Trad.: Marcelo Giménez.

GOLDSTEIN, E. Bruce

Sensation and Perception. Boston: Cengage Learning, 2017

LÓPEZ PANIAGUA, Ignacio.

[2007] *Fundamentos de la Percepción en Sistemas Autónomos. Tesis Doctoral*. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.

PINEL, John P. J. et al

Biopsychology. Global Edition. London: Pearson, 2018.

LIDWELL, William et al.

Universal Principles of Design. Beverly, Massachusetts : Rockport, 2011.

Esta selección bibliográfica estará sujeta a modificaciones a fin de que la misma se ajuste a los intereses y requerimientos de los estudiantes.

La bibliografía en inglés se presenta traducida en formato de fichas de trabajo, esquemas, cuadros sinópticos, etc.

9.- PRESUPUESTO DE TIEMPO

PRIMER CUATRIMESTRE: 1ª, 2ª y 5ª parte. Se realizan producciones visuales coordinadas con los contenidos teóricos expuestos.

SEGUNDO CUATRIMESTRE: 3ª, 4ª y 5ª parte. Se realizan producciones visuales coordinadas con los contenidos teóricos expuestos.

10.- ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN

Percepción y Estrategias de Comunicación Visual. Seminario Extracurricular.

Seguridad en el Uso de Materiales para las Artes Visuales. Seminario Extracurricular.

11.- EVALUACIÓN

En la evaluación se tendrá en cuenta:

En lo conceptual

- El grado de apropiación y manejo de los conceptos trabajados y de incorporación del nuevo léxico en el discurso
- El aporte de conceptos propios o de elaboración personal al grupo.
- Los argumentos de justificación de los propios trabajos

En lo procedimental

- El grado de aplicación de los conceptos y metodologías en los trabajos prácticos.
- La capacidad de aplicación de los conceptos ya apropiados a diferentes situaciones problemáticas.

En lo actitudinal

- La participación pertinente en los encuentros.
- La escucha respetuosa de los demás participantes.
- La realización en tiempo y forma de los trabajos pautados

Instrumentos de evaluación

- Proceso de producción y presentación de trabajos prácticos individuales
- Informe de las lecturas realizadas.