

Provincia de Buenos Aires
Dirección General de Cultura y Educación
Dirección de Provincial de Educación de Gestión Privada
Escuela Superior de Bellas Artes “Regina Pacis” (DIEGEP 4689)
Profesorado en Artes Visuales/ Tecnicatura en Artes Visuales
Espacio curricular: Área del Lenguaje Visual
Curso: Formación Básica “A”
Ciclo lectivo: 2022
Horas semanales: 4 módulos
Profesora a cargo: Dolores Bozzini

1. Funciones de la Cátedra

Formación en el lenguaje y producción visual como articulación hacia una especificidad profesional, promoviendo el conocimiento del lenguaje y elementos plásticos como forma de construcción. Entendiendo que los contenidos de la cátedra sean facilitadores de una comunicación y expresión plástica; enriqueciendo la percepción, interpretación y decodificación de la obra como objeto de una construcción sensible en el marco de su contemporaneidad.

2. Fundamentación

Desarrollar un marco teórico-conceptual y práctico de los elementos constitutivos del Lenguaje Visual que generen una metodología de trabajo e investigación, posibilitando la comprensión, fundamentación, construcción, análisis y reflexión plástica de la gramática visual. Posibilitando la construcción de una imagen plástica propia que incluya a las nuevas tecnologías concebidas como posibilidades de construcción de discursos estéticos contemporáneos.

Reflexionar acerca de los procesos de construcción de la imagen plástica desde ejemplos de la historia del arte y del arte contemporáneo y de la praxis misma.

Desarrollo de contenidos acerca de los elementos plásticos con énfasis en lo contemporáneo y en relación a la construcción de una imagen propia.

Abordaje de los contenidos visuales generando una metodología y análisis de los elementos plásticos partiendo del concepto de *alfabetidad visual* propuesto por Dondis (2011). Es importante para este proyecto un estudio sistemático que presente de manera la inmersión profunda en los elementos y técnicas propuestos expandiendo la capacidad de comprensión y producción del mensaje visual.

3. Expectativas de logro

Al finalizar el ciclo el alumno se espera que el alumno pueda

- Comprender y distinguir los elementos del lenguaje plástico visual tanto en obras de producción propia como en obras de arte contemporáneo y de la historia del arte.
- Obtener capacidad de lectura y decodificación de imágenes comprendiendo aspectos semánticos de códigos visuales complejos y su mecanismo narrativo.
- Formar una mirada crítica y reflexiva.
- Internalizar y apropiarse los elementos del lenguaje visual en los aspectos de comunicación expresión y composición.
- Articular e incorporar el lenguaje visual con otras disciplinas de la carrera.
- Construir un lenguaje específico del lenguaje visual.
- Desarrollar un conocimiento técnico y práctico de los materiales, herramientas, técnicas, tecnologías para la producción plástica bidimensional y tridimensional.

4. Propósitos del Docente

- Generar un pensamiento plástico, vinculado a la investigación, experimentación y comprensión conceptual de los elementos plástico- visuales
- Desarrollar un conocimiento conceptual y teórico de los elementos plásticos constitutivos del lenguaje visual, incorporando un vocabulario específico propio de este campo.
- Desarrollar en el estudiante la capacidad de manejar elementos del lenguaje visual experimentando las posibilidades de distintos materiales, procedimientos y técnicas, en función del desarrollo de su propia expresividad.
- Encontrar la forma de plasmar su sensibilidad dentro de un espacio plástico habiendo reelaborado los elementos del lenguaje visual.
- Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, manejar la bibliografía propuesta y de desarrollar un criterio plástico.
- Profundizar las capacidades teóricas, reflexivas, perceptivas y críticas frente a la propia producción plástica del alumno y ante sus pares.

5. Encuadre metodológico

La metodología de trabajo se orienta hacia la exploración y reconocimiento de los elementos constitutivos del lenguaje plástico, mediante estrategias que abordan la práctica y exploración y que permiten desarrollar una interpretación personal sensible, expresiva y comunicacional.

Los contenidos son desarrollados desde una perspectiva integradora entre lo teórico y lo práctico, tanto en la bidimensión, como en la tridimensión.

Las clases con carácter teórico-prácticas afianzan al alumno en la ejercitación, producción personal, especificidad de materiales y en la investigación. Se promueve la modalidad de taller y se alienta el trabajo grupal.

Todos los temas se apoyan con bibliografía y recursos pedagógicos.

6. Recursos y estrategias

El aula taller, como espacio primario de experimentación y ejercitación.

La exposición, el debate y el diálogo para la comprensión y desarrollo del tema.

La observación, exploración y análisis de objetos, imágenes y textos por medio de material bibliográfico, videos, y material físico. Bibliografía específica.

7. Contenidos

Unidad I- Línea, punto y textura

1- Línea

La línea como elemento de descripción y expresión de la forma, del volumen y del valor.

Grafismo y trazo:

De acuerdo a sus características y trazo direccional: continua, discontinua, quebrada, ondulada, recta, espiralada, curva.

De acuerdo al trazo: homogénea. Modulada. Fina. Gruesa.

De acuerdo a su posición: horizontal, vertical, diagonal.

2- Punto

El punto como elemento de la composición en la bi y tridimensión.

Densidad. Agrupamiento. Dispersión. Concentración.

Descripción y expresión de la forma y la textura.

3- Textura

Elemento caracterizador de las superficies y las formas.

Diferentes calidades y cualidades de superficies: Visuales y táctiles.

Diferenciación perceptual.

Naturales y creadas:

Las texturas naturales y su relación morfológica con la materia.

Las texturas como elemento de la expresión en la bi y tridimensión.

La línea como textura

Unidad II Escala y Claves de valor

Gradación de valores

Claves: alta, media y baja

Contraste

Unidad III Color

El color como fenómeno. La percepción del color. Luz y color.

Color pigmento: Tono, valor y saturación.

Ordenamiento cromático: Primarios, secundarios, complementarios, análogos, adyacentes. Fríos y cálidos. Mezclas pigmentarias. Tríadas

Valor. Escalas.

Correspondencia color- valor. Grises de color.

Color local: relación color-objeto.

Color simbólico: el color en función de la expresividad y la subjetividad.

Contrastes de Itten.

Color luz: síntesis aditivas versus síntesis sustractivas.

El color luz como soporte de obras de arte contemporáneo. Lo intangible. Obra de James Turrel y Carlos Cruz Diez.

Unidad IV Materiales y Procedimientos

Exploración de distintos materiales y su carácter expresivo

Soportes

Materiales tradicionales y sus usos no convencionales

Unidad V Estructura

1-Forma

De acuerdo a su origen, naturales, orgánicas, inorgánicas, geométricas, rectilíneas, irregulares o mixtas.

De acuerdo a su manifestación, bi y tridimensionales.

Abiertas. Cerradas.

Leyes de la Gestalt, Figura- fondo.

2-Plano

Como elemento organizador y constructor de la composición, de la forma y del espacio, en la bi y tridimensión.

Criterios de transparencia, intersección, penetración y superposición

4- Trama y simetría

Como construcción compositiva y como diseño.

El módulo: repetición, ritmo, expansión, transformación. Redes.

Simetría bilateral, por abatimiento, rotación y central.

El número áureo en la naturaleza e historia del arte.

Unidad V Composición y Montaje

Los distintos tipos de organización del campo visual.

Los elementos y su ordenamiento dentro del campo compositivo en la bi y tridimensión. Tensiones, equilibrio, orden. De acuerdo al marco de cierre. De acuerdo a la disposición de los elementos dentro del campo: Simétricas, asimétricas, rítmicas.

8. Bibliografía

Crespi, I y Ferrario, J. (1989). *Léxico Técnico de las Artes Visuales*. Buenos Aires: Eudeba.

Fiadone, A. (1998). *Diseño Nativo Argentino*. Buenos Aires: El Gato Ambato.

Itten, J. (1961). *El Arte del Color*. DF: Nooriega Limusa.

Unidad I

Arnheim, R. (1962). *Arte y percepción Visual*. Buenos Aires: Eudeba.

Kandinsky, W. [1959]. *Punto y Línea frente al plano*. Buenos Aires: Nueva Visión.

López Chuhurra, O. (1996). *Estética de los elementos plásticos*. Buenos Aires: Publikar.

Munari, B. (1980). *Diseño y comunicación visual. Contribución*. Barcelona: Gustavo Gilli.

Unidad II

Cruz Diez, C. (2009). *Reflexión sobre el color*. Madrid: Fundación Juan March.

Finlay, V. (2002). *Colores*. Barcelona: Océano.

Goethe von, J. W. (1970). *Theory of Colours*. USA: MIT Press.

Kandinsky, V. (1986). *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: Barral-Labor.

Lewis G. (2009). *2000 Color Combinations*. Uk: Ed. Barrons, 2009.

Munari, B. (1980). *Diseño y comunicación visual. Contribución*. Barcelona: Gustavo Gilli.

Scott., R G. (1982). *Fundamentos del diseño*. Buenos Aires: VictorLeru.

Tosto, P. (1999). *La composición áurea en las artes plásticas*. Buenos Aires: Edicial.

Wong, W. (1979). *Fundamentos del diseño bi-y tri-dimensional*. Barcelona: Gustavo Gili.

Bibliografía complementaria

A.A.V.V. (1994). *Grandes pintores del siglo XX*. Madrid: Globus.

Benjamín, W. [1973]. *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*.

Bothwell, D. & Mayfield M. (1991). *Notan. The Dark-Light Principle of Design*. NY:Dover.

Cruz Diez, C. (2009). *Reflexión sobre el color*. Madrid: Fundación Juan March.

Doczi, G. (1996). *El poder de los límites*. Buenos Aires: Troquel.

Eco, U. (1964). *Obra abierta*. Barcelona: Ariel.

Ernst, B. (1994). *El espejo mágico de M.C. Escher*. Bonn: Taschen.

----- (2006). *Mundos imposibles. Ilusiones Ópticas*. Bonn: Taschen.

Fiadone, A. (1998). *Diseño Nativo Argentino*. Buenos Aires: El Gato Ambato.

Finlay, V. (2002). *Colores*. Barcelona: Océano.

Ghika, M. (1990). Los poliedros. *Estética de las Proporciones*. Buenos Aires: Gustavo Gilli.

Goethe von, J.W. (1970). *Theory of Colours*. USA: MIT Press.

Gradowczyk, M. (1985). *Joaquín Torres García*. Buenos Aires: Gaglione.

Hess, W. (1967). *Documentos para la comprensión del arte moderno*. Buenos Aires:

Nueva Visión.

- Jeffrey, I. (2009). *Cómo leer la fotografía*. Barcelona: Egedsa.
- Kandinsky, V. (1996). *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: Paidós.
- Klee, P. *Teoría del arte moderno*. Buenos Aires: Cactus.
- Lewis, G. (2009). *2000 Color Combinations*. Uk: Barrons.
- López Chuhurra, O. (1996). *Estética de los elementos plásticos*. Buenos Aires: Publikar. Madrid: Taurus.
- Matisse, H. [2000]. *Reflexiones sobre el arte*. Buenos Aires: Emecé.
- Moholy-Nagy, L. (1963). *La nueva visión y reseña de un artista*, Buenos Aires: Infinito.
- Oliveras, E. (1993). *La metáfora en el arte*. Buenos Aires: Almagest.
- Ouchi, H. (1977). *Japanese Optical and Geometrical Art*. NY: Dover Publications.
- Wolf, K.L. y Kult (AÑO). *Forma y Simetría*. Buenos Aires: Eudeba.

9. Presupuesto del tiempo

El ciclo se divide en dos cuatrimestres, con 15 clases aproximadamente en el 1er.cuatrimstre y 15 en el 2º cuatrimestre.

La primera evaluación se realizará a fines de mayo. La segunda evaluación parcial del 1er. cuatrimestre se realizará 1o de julio. Este cronograma se vuelve a repetir en el segundo cuatrimestre a mediados de septiembre y de noviembre. Cada evaluación tendrá el carácter de examen parcial.

10. Evaluación

Evaluación inicial, diagnóstico del grupo, evaluando conocimientos, dificultades y posibilidades que presentan; por medio de charlas introductorias, trabajos de ejercitación, para luego implementar contenidos y metodologías a seguir a partir del diagnóstico.

Evaluación de proceso, observación de los trabajos realizados en clase.

Preentrega a mediados de cada cuatrimestre con la presentación de todos los trabajos realizados durante el término.

Evaluación parcial, dos presentaciones parciales (Julio y noviembre) Presentación de todos los trabajos. El alumno tendrá que fundamentar sus trabajos de manera oral.

Evaluación final, El examen final, consistirá en un análisis de obra, presentando 2 obras de arte a elección. El análisis de obra como elemento integrador de todo el

programa, ya que se considerarán todas las unidades didácticas desarrolladas a lo largo del año.

Criterios de evaluación

Habrán entregas de trabajos prácticos finales y evaluación final al finalizar el año. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Creatividad en la resolución de los proyectos y superación de la consigna propuesta

Capacidad de desarrollar autonomía con los conocimientos adquiridos y de fundamentar su producción plástica.

Presentación de trabajos en término.

Capacidad de observación, análisis y reflexión.

Creatividad en la elección de recursos acordes al lenguaje visual.

Capacidad de relacionar conceptos.

Incorporación y asimilación de diferentes técnicas y uso de materiales