

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES "REGINA PACIS" (DIEGEP 4689)
PROFESORADO EN ARTES VISUALES
Espacio Curricular: Lenguaje Visual III
Curso: 3º año PAV
Ciclo Lectivo: 2025
Horas semanales: 3 módulos
Profesor: 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 hacer

artísticos, técnicos y científicos, a fin de profundizar la experiencia de producción, comprensión y problematización de la imagen.

3.- EXPECTATIVAS DE LOGROS

Al finalizar la cursada los estudiantes estarán en condiciones de:

- ~ Reconocer y comprender los diferentes géneros y estilos considerados en las historias de las artes.
- ~ Dar cuenta de los diferentes enfoques teórico-prácticos que permiten abordar diversos recursos discursivos / enunciativos.
- ~ Adquirir herramientas metodológico-conceptuales para la comprensión y producción de textos audio-visuales.
- ~ Implementar y/o desarrollar técnicas adecuadas para la resolución de problemáticas planteadas en la aplicación del lenguaje visual como campo de experimentación y pool de recursos para las diferentes disciplinas artísticas.
- ~ 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 y textos audio-visuales.
- 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 y textos audio-visuales
- 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:

1) Unidad 1: Géneros y Estilos

1ª parte: Recapitulación de los diversos estilos establecidos como categorías en las historias de las artes. Africa, Oriente y Vanguardias del siglo XX.

2ª parte: Recapitulación de los conocimientos adquiridos previamente. Instrumentación.

- Reelaboración de producciones artísticas por medio de elementos del lenguaje, técnicas y procedimientos adquiridos.
- Desarrollo de imágenes que resulten de la hibridación formal entre diversos estilos.

Bibliografía:

Selección de imágenes de diversas fuentes bibliográficas y repositorios digitalizados (material de cátedra).

THOMAS, Karin.[1986] *Hasta Hoy. Estilos de las Artes Plásticas en el siglo XX.*
Barcelona : Ediciones del Serbal, 1988

2) Unidad 2: Retórica de la Imagen

1ª parte: Estudio de las operaciones y figuras retóricas en el discurso verbal y no verbal.

2ª parte: Producción de imágenes fijas organizadas según los principios de la retórica de la imagen.

- Elaboración de imágenes aplicando una figura retórica dominante.
- Elaboración de imágenes combinando y jerarquizando diversas figuras retóricas.

Bibliografía:

BARTHES, Roland.[1969] “Retórica de la Imagen”, en *La Semiología*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1974.

DURAND, Jaques.[1969] “Retórica e Imagen Publicitaria”, en *Análisis de las Imágenes*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1974.

3) Unidad 3: Narrativa Visual. La imagen fija.

1ª parte: Imagen fija. Encuadre. Secuenciación. Producción de narrativas visuales breves a partir de archivos visuales o producciones ad hoc.

2ª parte: Imagen fija. Encuadre. Secuenciación. Producción de narrativas visuales complejas a partir de archivos visuales o producciones ad hoc. .

- Elaboración de guión gráfico.
- Elaboración de foto novela.

Bibliografía:

LIDWELL, William et al. *Universal Principles of Design*. Beverly, Massachusetts : Rockport, 2011. (material de cátedra)

DANCYGER, Ken [2010] *The technique of Film and Video Editing*. Oxford: Focal Press, 2011. (material de cátedra)

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.

4) Unidad 4: Narrativa Visual. La imagen en movimiento. Producción sonora.

1ª parte: Estudio de los elementos básicos de una producción audio-visual. Encuadre. Movimientos de cámara. Estructura discursiva. Elementos de guión. Producción de secuencias breves. Sonido. Música incidental.

2ª parte: Producción audio-visual. Producción de narrativas visuales complejas a partir de archivos audio visuales o producciones ad hoc. .

- Elaboración de guión sencillo. Elementos narrativos y descriptivos.
- Elementos para producción, registro y edición de sonido. Uso de archivos de audio.
- Elaboración de una producción sencilla de carácter audio visual. Edición de audio y video.

Bibliografía:

LIDWELL, William et al. *Universal Principles of Design*. Beverly, Massachusetts : Rockport, 2011. (material de cátedra)

DANCYGER, Ken [2010] *The technique of Film and Video Editing*. Oxford: Focal Press, 2011. (material de cátedra)

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

LIDWELL, William et al.

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

BARTHES, Roland.

[1969] “Retórica de la Imagen”, en *La Semiología*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1974.

DURAND, Jaques.

[1969] “Retórica e Imagen Publicitaria”, en *Análisis de las Imágenes*. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1974.

ECO, Umberto.

[1976] *Tratado de Semiótica General*. Barcelona: Lumen, 1985.

DANCYGER, Ken

[2010] *The technique of Film and Video Editing*. Oxford: Focal Press, 2011

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.

THOMAS, Karin.

[1986] *Hasta Hoy. Estilos de las Artes Plásticas en el siglo XX*. Barcelona : Ediciones del Serbal, 1988

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: Unidades 1 y 2. Se realizan producciones visuales coordinadas con los contenidos teóricos expuestos.

SEGUNDO CUATRIMESTRE: Unidades 3 y 4.. Se realizan producciones audio visuales coordinadas con los contenidos teóricos expuestos.

10.- ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN

Percepción y Estrategias de Comunicación Visual. Seminario optativo complementario abierto a la comunidad (se dicta en caso de ser requerido).

Seguridad en el Uso de Materiales para las Artes Visuales. Seminario optativo complementario abierto a la comunidad (se dicta en caso de ser requerido).

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.

Acreditación de la materia

- Promoción directa (promedio igual o mayor a 7 puntos y 80% de asistencia)
- Se podrá recuperar un cuatrimestre en caso de aplazo, cumplimentando con el 100% de las tareas asignadas y alcanzando una nota mínima de 4 puntos.
- Examen final (en el caso de haber obtenido un promedio entre 6 y 4 puntos). Se deberán presentar la totalidad de los trabajos y fundamentar el proceso de producción.

FIRMA DEL TITULAR