

**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 - TECNICATURA EN ARTES VISUALES**

**Espacio Curricular:** Introducción al análisis

**Curso:** Formación básica

**Ciclo Lectivo:** 2025

**Horas semanales:** 3 horas cátedra

**Profesor:** Paula Lucila Benitez

## **1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA**

Las funciones de la cátedra perteneciente a la formación básica de la carrera, se enfocan en aproximar a los estudiantes a un primer análisis de las producciones artísticas, estimulando y promoviendo la lectura crítica de las mismas. A través de diversas propuestas de lectura, tanto teóricas como sensibles, de ejercicios de reflexión y desarrollo, se construirán diversas herramientas imprescindibles para la lectura de textos artísticos. Entendiendo al objetivo como la generación de una caja de herramientas teóricas/sensibles que brindara bibliografía actualizada, apuntes de la cátedra, lecturas de textos curatoriales, ejercicios de escritura, análisis de producciones artísticas y ejercitaciones para desarrollar una producción colectiva a través de los nuevos medios electrónicos de comunicación.

## **2. FUNDAMENTACIÓN**

En el contexto contemporáneo, donde la sociedad esta caracterizada por la interacción dinámica de diversas imágenes con múltiples orígenes e intenciones, es imperativo comprender el estudio de las representaciones icónicas desde un enfoque teórico de los signos, específicamente anclado a la Semiótica. Por esto mismo, la cátedra se enfoca en promover un conocimiento profundo sobre las imágenes (Textos), brindando las herramientas para abordar a las mismas desde lecturas críticas y comprometidas, enfatizando en el uso estratégico de las mismas como revitalizadoras de la cultura y el contexto, aportando, señalando, cuestionando y problematizando a la sociedad actual.

Esta cátedra, de carácter introductorio, aborda a las imágenes por su dimensión e intención comunicativa- ancladas a contextos específicos-, y atiende también a la problematización y contextualización de las diversas manifestaciones técnicas y matéricas. A partir de una cuidadosa selección de contenidos desarrollada en función a las búsquedas personales de los estudiantes, propone ejercicios que permitirán a los estudiantes abordar críticamente **el análisis y la creación** de imágenes, construyendo un sustento teórico tanto en las lecturas de las obras como en la problematización de su propia práctica creativa,

buscando así un aprendizaje integral que vincule teoría-práctica. Buscando cultivar desde el inicio no solo el análisis crítico y la creación de imágenes, sino también brindar las herramientas para enriquecer su experiencia educativa futura y prepararlos para su inserción activa y consciente en el ámbito artístico contemporáneo.

### **3. EXPECTATIVAS DE LOGRO**

La producción y el análisis son los ejes donde se sostiene la construcción teórica de la cátedra. Este enfoque comprometerá a los estudiantes profunda y activamente en la generación de conocimiento a partir y en relación con la creación artística.

Por estos motivos las expectativas son:

Producir la apropiación de los contenidos estudiados.

- Conocer, identificar y problematizar signos visuales y escalas de iconicidad en producciones propias y ajenas.
- Desarrollar una buena predisposición respecto a los intercambios, aceptando y valorando la diversidad que propone el trabajo conjunto.
- Acompañarlos para que puedan acercarse al desarrollo de su práctica artística de forma creativa, crítica, responsable y autónoma.
- Reconocer las posibilidades y el desarrollo de la producción de textos de análisis.
- Elaborar textos conceptuales, analíticos y sensibles sobre sus producciones y la de sus compañeros

### **4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE**

- Habilitar diferentes instancias de escucha, respeto y debate entre estudiantes y docentes.
- Construir espacios y dinámicas que propicien el pensamiento crítico y el intercambio de ideas.
- Lograr que desarrollen las herramientas para analizar producciones artísticas propias y ajenas.
- Formar profesionales responsables, comprometidos con su práctica artística, consientes y responsables de los posicionamientos que hacen en la misma.

## 5. ENCUADRE METODOLÓGICO

Se integrarán contenidos teóricos a partir de la presentación de la caja de herramientas, la cual será trabajada dentro y fuera de clase. La misma brindará bibliografía y apuntes de la cátedra a partir de los cuales se analizarán imágenes de diversos periodos y procedencias, haciendo énfasis en las producciones latinoamericanas contemporáneas, para poder trabajarlas como indicadores culturales.

Se mantendrá un diálogo permanente, fluido y de retroalimentación entre teoría y práctica.

La generación de un archivo REA colectivo será el eje central de la materia, buscando estimular a los estudiantes a situarse desde la creación, el descubrimiento y la pregunta sobre el contexto donde han decidido situarse. La generación de este archivo busca plantearlos como protagonistas en este nuevo escenario, donde pensar/problematizar el fragmento se vuelve fundamental, al enfrentarnos con producciones artísticas la información no es unificada, lineal o directa, por el contrario, al igual que el fragmento no puede explicar la totalidad a la que pertenece. Desde esta premisa archivo/fragmento, se buscará establecer relaciones, interpretar, analizar, generar hipótesis, buscar indicadores, problematizar e inventar/crear.

## 6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Se utilizarán los siguientes recursos didácticos:

- *Material interno de la cátedra:*  
Caja de herramientas con guías elaboradas para acompañar y desarrollar trabajos específicos de cada unidad. (textos específicos, guías de lectura, fichas técnicas, memorias descriptivas y conceptuales, archivos, bitácoras, etc.)
- Proyección de:  
Selección de imágenes de producciones artísticas latinoamericanas 1960 a 2025 para analizar con las herramientas teóricas que se irán brindando.
- Análisis connotativo y denotativo de Prácticas artísticas y de Producciones artísticas.
- Clases grupales de producción y desarrollo de sus propias obras a partir de ejercicios colectivos.

## 7. CONTENIDOS

### Unidad I - Panorámica (el archivo como punto de partida)

La imagen. Definición. Tipos de imágenes según su origen y relación con el referente.

Características materiales de la imagen. Posibilidades del análisis como lectura comprensiva y crítica de la imagen. Panorámica sobre posibles enfoques de análisis en diferentes ejemplos.

Denotación y connotación. La imagen como signo comunicativo. Polisemia. Retórica de la imagen. Función comunicativa de la imagen. Análisis de producciones artísticas

latinoamericanas 1960 a 2025 para analizar con las herramientas teóricas que se irán brindando.

## **Unidad II- Practica artística (Correspondencias)**

Introducción a la comunicación humana. Comunicación visual. El proceso comunicativo. Lenguaje y metalenguaje. El signo según las diferentes teorías. Signo lingüístico, semiótico y semiológico. Tipos de signos. Icono, índice y símbolo. La imagen como signo. Grados de iconicidad.

## **Unidad III - Hipótesis final (Archivo/Fragmento)**

Metáfora, símbolo y alegoría. La imagen metafórica. Metáforas denotativas, connotativas y asociativas. Observación y análisis de distintas experiencias de producción colectiva en las artes visuales. Análisis sobre textos de diversos autores sobre archivo y fragmento. Elaboración de textos a partir del análisis del “archivo vivo”.

Ensayo, investigación, producción y desarrollo de herramientas y recursos para presentar el archivo.

## **8. BIBLIOGRAFIA**

- Barthes, R. [1969] “Retórica de la Imagen”, en La Semiología. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1974.
- Durand, J. [1969] “Retórica e Imagen Publicitaria”, en Análisis de las Imágenes. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo, 1974.
- Joly, M. (1999). El Análisis de la Imagen. Bs. As.: La marca editora, Biblioteca de la Mirada.
- Moles, A. (1991). “La imagen. Comunicación funcional”. México: Ed. Trillas
- Barthes, R. (2009). “Lo obvio y lo obtuso” Imágenes, gestos y voces. Barcelona: Ed. Paidós, 1ºed. Biblioteca Roland Barthes.
- Barthes, R. (1973) El grado cero de la escritura. Madrid: SigloXXI
- Berger, J. (1975) Modos de ver. Barcelona: Editorial Gustavo Gili
- Quenbau, R. (2012) Ejercicios de estilo, versión de Antonio fernandez Ferrer, Madrid, España: CATEDRA
- Goldsmith, K (2023) Escritura no-creativa: gestionando el lenguaje en la era digital. Buenos Aires, Argentina: Caja negra editora.

- Mayer, M. (2019) Fluxus escritos. Actos textuales antes y después de Fluxus, Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora.
- Marchán Fiz, S. (1994) Del arte objetual al arte de concepto (1960 –1974). Madrid, España: Ediciones Akal S.A., 6ª edición
- Giunta, A. (2014) ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? Buenos Aires, Argentina: Fundación arteBA.
- Schierloh, E (2022) Lo obsoleto, buenos aires, argentina: barba de abejas

## 9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

El tiempo de trabajo se encontrará signado por las 3 unidades que estructuran la cursada y sus respectivas características. Por esto mismo, durante el ciclo lectivo su orden puede verse alterando según el tiempo de desarrollo y profundización de los estudiantes sobre cada tema, y principalmente entendiendo que la planificación está ligada a generar un “archivo vivo” sobre la institución, y las dificultades a la hora de encontrar los materiales.

**La primera unidad** constara de 1 clase de presentación, 3 clases teóricas de herramientas para el análisis de obras, 2 clases teórico/prácticas de búsqueda/acercamiento al archivo, 3 clases de presentaciones y correcciones.

**La segunda y tercera unidad** estarán signadas por el trabajo grupal.

3 clases estarán destinadas a la presentación de avances en su “producción/detección” de fragmentos, 2 clases específicas de análisis, presentación, problematización del archivo (ana maría guasch), 5 clases donde se profundizará el análisis formal y conceptual del archivo a partir de los grados de iconicidad y retorica de la imagen y 5 clases teórico practicas donde con el archivo concluido se aplicarán todos los contenidos vistos en el año al mismo para analizarlo.

## 10. EVALUACIÓN

La asignatura se acredita bajo el régimen de **promoción directa** en los casos que se obtenga un promedio de cursada igual o mayor a 7 puntos y no menos del 80% de asistencia cuatrimestral. En el caso en que el promedio de cursada sea entre 4 puntos y 6 puntos, o no se alcance el mínimo de asistencia exigido, se deberá rendir un examen final que se aprueba con

nota mayor o igual a 4 puntos. En el caso en que el promedio sea igual o menor a 3 puntos, se deberá recurrir.

El proceso de evaluación se desarrolla de manera constante a lo largo de la materia, ratificándose en los exámenes cuatrimestrales y el final. Se destacará la importancia de la autocrítica, el análisis de elementos objetivos, así como la reflexión sobre lo propuesto y el progreso logrado a partir de la identificación de los aspectos problemáticos reconocidos por los alumnos y la cátedra. La señalización y reconocimiento de estos elementos promueven un mayor compromiso con la autoevaluación, considerándola una herramienta esencial para el crecimiento personal.

Se valorará especialmente el proceso de investigación, el trabajo colectivo y atención a los nuevos medios, así como el cumplimiento de plazos y la participación en discusiones y evaluaciones conjuntas.

El examen final evaluará el archivo colectivo, y los fragmentos (individual) sobre los cuales cada estudiante desarrolló las ejercitaciones.

Se fomentará y evaluará el proceso de aprendizaje, el desempeño y la iniciativa de los estudiantes, estimulando su creatividad, sensibilidad y experiencia personal para un desarrollo integral.