

**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 I

Curso: 1 año

Ciclo Lectivo: 2026

Horas semanales: 4,5 horas cátedra (3 módulos)

Profesor: Federico Julián Prassel

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

- Planificar la secuenciación y organización de contenidos, el marco teórico y las actividades a realizar.
- Desarrollar los temas y contenidos con estrategias metodológicas considerando que los alumnos ya tienen una base de conocimientos previos básicos.
- Impulsar actividades creativas para fijar los conocimientos teóricos sin descuidar el desarrollo de la sensibilidad artística.
- Promover el conocimiento del lenguaje visual no sólo como medio hacia la expresión estética, sino para la percepción, interpretación, decodificación de la obra de arte desde el análisis de obras.
- Sostener un lenguaje coherente considerando fundamental los saberes referidos a la gramática de las artes visuales.
- Presentar técnicas y materiales adecuados para la incorporación de contenidos principales del lenguaje visual.
- Generar en los estudiantes un pensamiento plástico, vinculado a la investigación, experimentación y estudio conceptual de los elementos visuales.
- Realizar el seguimiento de los alumnos para verificar el proceso de construcción del conocimiento y detectar dificultades
- Evaluar el desempeño de los estudiantes respecto de los conocimientos adquiridos.
- Acercar a los estudiantes diferentes materiales bibliográficos y obras para ejemplificar los contenidos desarrollados y que puedan realizar el análisis crítico de textos e imágenes

2. FUNDAMENTACIÓN

La materia lenguaje visual es clave para poder comprender que además de los estados intuitivos de la creación artística, se han desarrollado a lo largo de la existencia de la humanidad, un lenguaje orgánico, vivo y mutante, a través del cual representamos no solamente lo que nos interpela del mundo circundante, sino también, del mundo que habitamos interiormente. El estudiante en formación debe poder reconocer los elementos plásticos, para poder usarlos como recursos expresivos a la hora de realizar su imagen artística. La ejecución

de los elementos gramaticales que la materia propone, integra desde la experiencia al ser artístico, un cimiento para poder recibir a lo largo de la carrera, un espacio interior de soporte a conceptos más complejos que las diferentes materias propongan. Los conceptos básicos de semiótica deben hacerse presentes desde el inicio de las clases y sostenerse en su desarrollo. Enriquecer su lenguaje le dará más elementos para poder ver y leer una obra visual, reconociendo sus leyes y sus códigos. Un artista puede ser el creador de un mundo y la manera en que lo cuenta, y para poder ingresar a ese mundo subjetivo, todo nuestro ser debe poder estar en un estado de contemplación activa, y el hecho de poder comprender la variedad de su gramática, facilita su comprensión y disfrute. Se considerarán, además de las leyes de la Gestalt, los desarrollos teóricos de los referentes de la Bauhaus, sin olvidar la historia teórica de las figuras fundamentales del Renacimiento europeo, para poder tener una mirada amplia de lo que podemos percibir visualmente y sea aplicable a la tarea artística. A través de la práctica con ejercitación de los elementos presentados se desarrollará la intuición la cual juega un papel fundamental del quehacer artístico. Lo racional, es una parte, pero en nosotros también funciona un hemisferio derecho sumamente poderoso que nos permite ver más allá de lo visual, dejando ver que antes de la imagen, hay una experiencia humana transitada. Una vivencia. La imagen tiene el poder de hacernos sentir cosas, incluso antes de que las hayamos entendido conscientemente. Por eso las experiencias de los ejercicios nos ayudan a incorporar los matices del lenguaje y nos sensibilizan para poder tener una entrega más segura en el maravilloso mundo de las artes visuales.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

- Poder nombrar, comprender y distinguir de forma amplia los elementos del lenguaje plástico visual en las diferentes producciones de artes visuales.
- Poder incorporar desde el trabajo teórico y práctico, una base sólida para construir a lo largo de la carrera, capacidades que le permitan desarrollar su propia obra artística, y tener los conocimientos necesarios para el abordaje de la didáctica docente en el área.
- Poder aplicar directamente en la propia obra los elementos plásticos trabajados durante la cursada para mejorar sus producciones en los talleres troncales de la carrera.
- Comprender la obra como un mensaje poético, ambiguo, subjetivo y reflexivo.
- Entender la idea de la obra como algo orgánico a desarrollar en diferentes aspectos visuales, compositivos y plásticos hasta encontrar el punto deseado.
- Articulación e incorporación del lenguaje visual con otras disciplinas de la carrera.
- Desarrollar un conocimiento técnico y práctico de los materiales, herramientas, técnicas, tecnologías para la producción.

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

- Atender al proceso personal de aprendizaje en cada estudiante considerando las diferentes capacidades, sin descuidar los contenidos mínimos de la materia, y a su vez lograr que se potencie en todo el campo de la materia.
- Promover en el alumno el análisis crítico de obras de arte donde se hayan utilizado los contenidos que se desarrollan durante la cursada de la materia.
- Guiarlo en el desarrollo creativo, entendiendo la imagen producida como algo vivo que se desarrolla y crece, para dar lugar a producciones vinculadas a la propia biografía artística.
- Presentar y desarrollar el marco teórico para la apropiación del lenguaje visual, las técnicas, las herramientas y materiales para la producción y el desarrollo de la expresión.
- Acompañar y sostener al alumno en un campo de desarrollo sensible y empoderar para que pueda defender sus decisiones a la hora de aplicar de forma personal sus capacidades plásticas en la imagen visual.
- Atender lo máximo posible el proyecto anual de la institución sin desviarse de la incorporación de los contenidos.

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

La metodología de la cátedra se basa en la aplicación práctica a través de ejercicios realizables dentro del aula de los contenidos presentados de forma teórica, aprovechando los recursos que el establecimiento dispone. La carga horaria es lo suficientemente amplia como para poder convertir el aula en un verdadero taller, donde los alumnos potencien sus obras pudiendo compartir la riqueza de las producciones de sus compañeros, compartiendo el espacio creativo en un clima de concentración distendida, de diálogo y reflexión entre pares y con el docente. Cada clase y cada cierre de unidad tendrá como elemento fundamental, la exposición interna dentro del aula, para que puedan servirse no sólo de la propia experiencia, sino también de la de los compañeros. El desarrollo será teórico y práctico, dando material de investigación y fijando en charlas y ejercicios lo estudiado previamente. Al cierre de cada unidad se pedirá un trabajo más elaborado en el cual deberá aplicar los elementos recorridos y así lograr una síntesis de lo visto.

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Las clases constan de un inicio motivacional:

Se pueden mostrar imágenes de obras en las cuales se visualizan aplicados los contenidos a desarrollar;

Se pueden leer textos en voz alta con elementos motivacionales o que desarrollen las ideas para una comprensión más profunda de los temas a trabajar, generando un espacio de diálogo entre alumnos y docente;

Se sumará material acerca de problemáticas individuales referidas al campo de la práctica artística surgidas durante la clase.

Se acompaña la producción individual, sugiriendo mejoras en el campo práctico, sin imponer, dando lugar al desarrollo empírico de cada alumno.

Se utilizará la amplia carga horaria para trabajar en clase en el formato de aula taller.

Se realizará un cierre al final de la clase y de las unidades, donde los alumnos puedan compartir las producciones realizadas por sus compañeros.

Se compartirán los aciertos, con una idea positivista de la producción, cuidando la crítica para sostener la seguridad personal tan importante en el campo creativo, sin descuidar la exigencia necesaria para el crecimiento progresivo.

Se subirán videos y textos de interés al classroom para que los alumnos puedan dar continuidad a lo visto en clase.

7. CONTENIDOS (por unidad didáctica)

Unidad I: Luz

Contenidos:

Gradaciones de grises desde las distintas materialidades. Gradaciones con puntos, líneas y planos. Trama y textura. Claroscuro. Fuentes lumínicas. La luz como elemento de contraste. Percepción de la luz como fenómeno óptico. Luces y sombras simbólicas.

Contenidos secundarios: El Mensaje estético y sus características principales.

Unidad 2: Color

Simbología subjetiva del color. El círculo cromático de 12 colores: adyacentes y complementarios. Armonía del color: Triadas y Tétradas. El comportamiento del

color según sus mezclas. El color como fenómeno óptico. La percepción del color. Percepción del color de acuerdo al contexto. Pigmentos. La luz en el color: claroscuro y brillo. Color luz y color local. Luces cálidas y frías. Sombras cálidas y frías. Sombras complementarias al color luz. Variables de la percepción del color incorporado según el color del soporte.

Variables del color. Los siete contrastes del color: Del propio color, en claroscuro, frío-cálido, complementario, simultáneo, cualitativo y cuantitativo.

Contenidos secundarios:

Niveles fundamentales del mensaje visual: Abstracción, Representación, Simbolismo. La contemplación activa de la pintura y el análisis perceptivo, simbólico y emocional. Los arquetipos en el simbolismo. Emocionalidad en el retrato. La abstracción como práctica. Conceptos gestálticos de la percepción.

Unidad 3: Composición.

Las figuras básicas bidimensionales y tridimensionales: el círculo, el cuadrado y el triángulo; la esfera, el cubo, el cilindro y la pirámide.

Métodos de representación de perspectiva: Perspectiva con punto de fuga.

Picado y contrapicado. Perspectiva isométrica y caballera. Perspectiva orientalizada (Ukiyo-e, grabados japoneses).

El equilibrio en la composición. Armonía de las cargas compositivas. La tensión, el desequilibrio y la inestabilidad en la imagen. Orden de lectura de la imagen visual. El ejercicio de la contemplación activa del espacio y la composición intuitiva. Teoría gestáltica de la percepción.

Soportes de formas alternativas al rectángulo: regulares e irregulares.

Unidad 4: Materialidad, Concepto y Espacio.

Abstracción, color y luz en la tridimensión: Aire y materia. Ensamble. Color aplicado al volumen. La base como elemento compositivo. Bulto y espacio contenido. La forma del aire en lo tridimensional.

Operaciones conceptuales: Selección de Materialidad. Selección de objetos. Intervención. Descontextualización. Resignificación. Metáfora y poética visual. La problemática múltiple en las materialidades del Objeto, su construcción y su resolución.

8. BIBLIOGRAFÍA (por unidad didáctica)

Unidad 1

- Albers, J. (1963). *Interaction of color*. Yale University Press.
- Dondis, D. A. (1973). *La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual*. Gustavo Gili.
- Kandinsky, W. (1926). *Punto y línea sobre el plano*. Bauhausbücher.
- Bibliografía complementaria
- Eco, U. (1968). *La estructura ausente: Introducción a la semiótica*. Lumen.

Unidad 2

- Albers, J. (1963). *Interaction of color*. Yale University Press.
- Dodis, D. A. (1973). *La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual*. Gustavo Gili.
- Itten, J. (1961). *El arte del color: Aproximación subjetiva y descripción objetiva del arte*. Van Nostrand Reinhold.

Unidad 3

- Dodis, D. A. (1973). *La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual*. Gustavo Gili.

Unidad 4

- Frncastel, P. (1951). *Pintura y sociedad*. Emecé.

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

Unidad 1: 7 clases

- Clase 1: Gradación de Grises con Puntos. Autorretrato de la infancia. Fibras y microfibras.
- Clase 2: Gradación de Grises con Líneas. El cuento infantil como punto de partida. Fibras y microfibras.
- Clase 3 y 4: Gradación de grises con Planos. Lugar de nuestro pasado. Acrílico blanco y negro.
- Clase 5 y 6: Trabajo final. Texto de Ítalo Calvino (ciudades invisibles) como disparador. Acrílicos blanco y negro, fibras y microfibras.
- Clase 7: Finalización de trabajos, evaluación parcial y cierre teórico.

Unidad 2: 12 clases

- Clase 1: Trabajo práctico: cuestionario didáctico para el desarrollo teórico del capítulo 4 de Dondis. Connotaciones simbólicas subjetivas del color (Itten) y de las formas (Kandinsky).
- Clase 2: círculo cromático de 12 colores. Análisis de complementarios, tétradas y tríadas cromáticas..
- Clase 3, 4 y 5: La temperatura de la luz y la sombra en el color. El comportamiento de cada color al generar sus variantes lumínicas. Los 12 colores con sus variables de luz cálida y fría y sus sombras cálidas y frías. Realizar 3

láminas con los 12 colores del círculo cromático con sus variables a partir de tres tétradas armónicas.

Clase 6: Realizar una obra de carácter simbólico a partir de un arquetipo, seleccionando una tétrada del círculo de 12 colores.

Clase 7: Las emociones y los sentimientos en el retrato. El gesto. Bocetos de rostros. Realización de un retrato y su gesto emocional. Luces y sombras cálidas y frías.

Clase 8: Realizar una obra de carácter abstracto seleccionando una tétrada del círculo cromático de 12 colores.

Receso invernal.

Clase 9: La percepción del color como fenómeno óptico. El contraste simultáneo. Realización de láminas: Mismo color, diferente percepción y diferente color, misma percepción.

Clase 10: Contraste cuantitativo. Monocromía con aguada del mismo color.

Clase 11: Contraste cualitativo. Soportes de diferentes colores. El punto de color. La línea de color.

Unidad 3: 6 clases

Clase 1: Dibujo de las figuras básicas tridimensionales desde distintos ángulos. Claroscuro y sombras de las figuras básicas.

Clase 2: Presentación y leyes de los diferentes métodos de representación de perspectiva. La composición: lectura, cargas y tensiones. Soportes de distintas formas y sus problemáticas compositivas.

Clase 3, 4 y 5: Realización de una imagen de perspectiva con punto de fuga, otra de perspectiva isométrica y otra de perspectiva oriental, en soportes alternativos de forma y color.

Unidad 4

Clase 1, 2 y 3: Realización de un Ensamble escultórico con piezas de madera y color aplicado.

Clase 5, 6 y 7: Análisis de la cúpula de Santa Maria del Fiore de F. Brunelleschi y realización de una Caja de artista.

10. EVALUACIÓN

La evaluación será permanente. Se considera tanto lo actitudinal, como lo conceptual y lo procedimental. Se tendrá en cuenta el presentismo, las llegadas a horario y la permanencia en la clase durante la totalidad de la jornada. La materia consta de dos cuatrimestres en los cuales se evaluará a cada uno con una calificación parcial y una nota final. Al término de la cursada deberán presentarse todos los trabajos de ambos cuatrimestres en **una mesa de examen final de carácter obligatorio** para poder acreditar la materia. En la misma, el

alumno deberá poder responder de forma oral acerca de los contenidos teóricos desarrollados en la cursada. Para mantener la regularidad, los cuatrimestres deberán aprobarse con una calificación de 4 o más, y un 60% de asistencia cuatrimestral.

