

**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: Lenguaje Visual FOBA
Curso: Formación Básica “A”
Ciclo Lectivo: 2026
Horas semanales: 6 horas cátedra (4 módulos)
Profesores: Gabriel Aluzzo y Federico 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 no 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.
- Sustener 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.
- Desarrollo de 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: La Forma

Contenidos:

La forma como límite: contorno y estructura, relación entre fondo y forma. Los diferentes tipos de formas: orgánicas, geométricas, figurativas, abstractas, abiertas y cerradas.

Generación y estructura de las formas. Las relaciones entre formas: superposición, adición, sustracción, intersección, yuxtaposición.

La forma en lo figurativo y lo abstracto

Contenidos secundarios: La Línea Modulada como elemento plástico sensible en la figura orgánica. El proceso de abstracción como ejercicio subjetivo.

Unidad 2: La Luz

Contenidos:

La luz como elemento fundamental del lenguaje visual permite percibir las formas, construir volumen y generar atmósferas. A partir del estudio de la luz y la sombra, los estudiantes desarrollan la capacidad de observar, representar valores tonales y comprender como la iluminación modifica la percepción de los objetos. Fuente y dirección de la luz. Claroscuro. Valor y contraste. Luz y atmósfera.

Contenidos secundarios: La luz y la sombra como elemento simbólico. La sombra proyectada como discurso.

Unidad 3: Color

Espectro cromático. Armonías y contrastes. Colores primarios y secundarios.

Los tres pares de complementarios

Paletas armónicas - Tríadas y Tétradas. Fríos y cálidos
colores neutros tierras y grises.

Saturados y desaturados.

El comportamiento del color según sus mezclas.

Contenidos secundarios: El color como elemento simbólico subjetivo.

Unidad 4: Composición.

Contenidos:

La composición y la organización del espacio son aspectos centrales del lenguaje visual que permiten comprender cómo se estructuran las imágenes y cómo se generan sentidos visuales. El estudio de estos conceptos posibilita que los estudiantes analicen producciones artísticas y desarrollen las propias con conciencia de las cargas en tensión reconociendo el equilibrio de la imagen.

Contenidos secundarios: El espacio tridimensional.

8. BIBLIOGRAFÍA (por unidad didáctica)

Unidad 1 y 2

Kandinsky, W. (1926). *Punto y línea sobre el plano*. Paidós.

Dondis, D. A. (1972). *La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual*. Gustavo Gili.

Unidad 3:

Itten, J. (1961). *El arte del color: Aproximación subjetiva y descripción objetiva del arte*. Limusa.

Albers, J. (1963). *La interacción del color*. Alianza Forma.

Dondis, D. A. (1972). *La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual*. Gustavo Gili.

Unidad 4:

Dondis, D. A. (1972). *La sintaxis de la imagen: Introducción al alfabeto visual*. Gustavo Gili.

9. PRESUPUESTO DE TIEMPO

Unidad 1: 9 clases

Clase 1: Ejercicios exploración. Formas a partir de un punto

Clase 2: Construcción de formas con líneas

Clase 3: Tipos de líneas. La línea y la expresión

Clase 4 y 5: De lo Figurativo a lo abstracto

Clase 6: Silueta Plana

Clase 7 y 8: Silueta plana

Clase 8 y 9: Módulo y patrón

Unidad 2: 6 clases

Clase 1 y 2: Tipos de sombras

Clase 3: Objeto con una fuente de luz

Clase 4: Cambios de dirección de la luz

Clase 5: Naturaleza muerta

Clase 6: Sombras proyectadas exageradas

Unidad 3: 7 clases

Clase 1: Circulo cromático de 12 colores

Clase 2: Complementario Rojo - Verde.

Clase 3: Complementario Naranja - Azul

Clase 4: Complementario Violeta - Amarillo.

Clase 5: Paletas armónicas..

Clase 6: Fríos.

Clase 7: Cálidos.

Unidad 4: 6 clases

Clase 1: Análisis de obras identificando centro de interés y equilibrio

Clase 2: Composición con figuras geométricas recortadas buscando equilibrio visual.

Clase 3: Producción de una imagen que explore ritmo y repetición

Clase 4 y 5: Ejercicios de perspectiva

Clase 6: Composición y distribución espacial.

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.