

INSTITUCION: Escuela de Arte de Luján "José Pipo Ferrari"

CARRERA: Profesorado de Artes Visuales - **Resolución N° 887/11**

CAMPOS DE LA FORMACION / ESPACIO CURRICULAR: Formación Específica

ASIGNATURA: Lenguaje Visual III

CURSO: 3º año

TURNO: Noche

CICLO LECTIVO: 2019

CARGA HORARIA: 3 Módulos

DOCENTE: Lic. Mariana Paredes

FUNDAMENTACION

La asignatura Lenguaje Visual ocupa un lugar fundamental dentro del campo disciplinar de las artes, en tanto permite la sensibilización y el aprendizaje de una gramática de las imágenes, complementados por abordajes semióticos que den cuenta de la complejidad de los signos visuales.

Por tratarse de una asignatura del campo de la Formación Específica, se requiere considerar el desarrollo de capacidades vinculadas a la producción, en estrecha relación con el análisis y la crítica conceptual, reflexionando acerca del abordaje sobre el que se deberá estructurar la enseñanza de este campo de conocimiento. Para ello, los contenidos se orientarán al desarrollo de saberes vinculados a la intencionalidad discursiva de las manifestaciones visuales y sus implicancias constructivas y contextuales. Lenguaje Visual III se proyecta desde un enfoque estructural y de funcionamiento de las imágenes, entendidas desde su dimensión signica; en lo referido a su producción, las imágenes serán consideradas como ámbito de construcción de conocimiento en torno a los elementos, los procedimientos compositivos, los materiales, soportes, técnicas y recursos propios del lenguaje visual, ya sea en el espacio bidimensional como tridimensional, explorando los modos tradicionales de materializar la obra como aquellos que hacen uso de nuevas tecnologías.

FUNCIONES DE LA CATEDRA

La presente asignatura se inscribe en el campo de la Formación Específica del futuro Docente de Artes Visuales. En el marco de los Profesorados de Educación Artística, esta materia promueve actividades de formación en tanto aporta el conocimiento de las imágenes en sus dimensiones discursiva, sus códigos específicos, análisis y crítica contextualizada; saberes que deberán estar en diálogo con el abordaje de la enseñanza de cada una de las disciplinas artísticas en la escuela.

Asimismo, la cátedra promueve actividades de investigación, a través del desarrollo de trabajos y la producción inédita de material visual y/o audiovisual, así como la visita a Museos y Centros Culturales.

EXPECTATIVAS DE LOGRO

- Conocer las especificidades del lenguaje fotográfico y audiovisual. Sus vinculaciones con las artes visuales.
- Construir y manipular discursos en torno a los lenguajes visual y audiovisual.
- Realizar operaciones formales y retóricas orientadas a la construcción de sentido.
- Analizar las nociones de género y estilo y sus transformaciones desde la modernidad a la contemporaneidad.
- Conocer y aplicar los paradigmas que introducen las producciones artísticas contemporáneas, en relación a nuevas relaciones conceptuales, procedimentales, contextuales y receptivas.
- Explorar modos tradicionales y actuales de materializar la obra.
- Abordar el oficio y las técnicas propias de la imagen digital.
- Reflexionar sobre la esencia virtual y metafórica de las técnicas digitales en favor de adquirir usos creativos.
- Desarrollar prácticas individuales, grupales y colaborativas para la resolución de problemáticas dadas.

PROPOSITOS DEL DOCENTE

- Brindar herramientas y estrategias que permitan conocer las especificidades del lenguaje fotográfico y audiovisual y sus vinculaciones con las artes visuales.

- Promover la construcción de sentido a través de los lenguajes visual y audiovisual.
- Analizar las nociones de género y estilo y sus transformaciones desde la modernidad a la contemporaneidad.
- Transitar los paradigmas que introducen las producciones artísticas contemporáneas, en relación a nuevas relaciones conceptuales, procedimentales, contextuales y receptivas.
- Incentivar la exploratoria de modos tradicionales y actuales de materializar la obra.
- Dar a conocer el oficio y las técnicas propias de la imagen digital.
- Facilitar la reflexión sobre la esencia virtual y metafórica de las técnicas digitales en favor de adquirir usos creativos.
- Coordinar prácticas individuales, grupales y colaborativas para la resolución de problemáticas dadas.
- Promover la transposición didáctica de los contenidos vistos en la presente asignatura.

ENCUADRE METODOLOGICO

El desarrollo de las clases será teórico y práctico, acompañado por presentaciones visuales preparadas por el docente, orientadas a la lectura de imágenes, su análisis y aplicación en producciones visuales y audiovisuales. Se propondrá un abordaje constructivista a través de la exposición, explicación y su posterior reflexión y debate.

Los alumnos recibirán, antes del desarrollo de cada trabajo, una descripción del mismo con objetivos, consigna, forma de presentación y plazos de entrega. En estos trabajos se promoverá la correcta utilización de bibliografía, el desarrollo de vocabulario específico, la incorporación de los contenidos previstos y la investigación y reflexión en torno a los productos artísticos y sus modos de producción según lenguajes y criterios.

Los trabajos se complementarán con un examen parcial presencial.

Se promoverá el trabajo en clase y la colaboración grupal, a los fines de supervisar el proceso de aprendizaje.

RECURSOS

Didácticos: Exposición oral, presentaciones audio/visuales, videos, Bibliografía, participaciones presenciales y semi-presenciales. Trabajos prácticos con plazos de desarrollo y entregas, trabajos de campo y guías de lectura.

Materiales: Computadora, software para edición de imagen, sonido, movimiento, proyector digital. Internet. Libros. Materiales analógicos varios.

ARTICULACION CON EL ESPACIO DE LA PRACTICA DOCENTE

En el marco de los Profesorados de Educación Artística, esta materia promueve actividades de formación y capacitación, en tanto aporta el conocimiento de los distintos lenguajes y sus códigos específicos, el análisis y crítica contextualizada, saberes que deberán estar en diálogo con el abordaje de la enseñanza de cada una de las disciplinas artísticas en la escuela.

Para ello, los estudiantes realizarán trabajos de investigación y desarrollarán material visual y/o audiovisual que resulte de pertinencia para una transposición didáctica.

El estudiante sistematizará bibliografía, desarrollará producciones visuales, críticas y analíticas, que constituirán una bitácora de trabajo a utilizar en el futuro desempeño docente.

CONTENIDOS

UNIDAD 1: Aspectos discursivos de la imagen

- Construcción discursiva en torno al lenguaje fotográfico. El encuadre: vinculación con el concepto de espacio. Planos de la imagen: panorámico, general, de conjunto, americano, medio, primer plano, primerísimo primer plano, detalle. Fuera de cuadro, fuera de campo. Operación de reencuadre e imagen secuenciada.
- Construcción discursiva en torno al lenguaje audiovisual: Las dimensiones espaciales y temporales de la imagen. Imágenes secuenciadas e imágenes en movimiento. La escena audiovisual. Imagen, sonido, texto.
- Retórica de la imagen: Operaciones retóricas. Figuras retóricas clásicas. Jerarquización.

Presupuesto de Tiempo: Marzo a Mayo

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

- AUMONT, J. (1990) "la dimensión espacial del dispositivo" en *La Imagen*. Barcelona: Editorial Paidós, 1992.
- BURCH, N (1985) Punto 2 "Nana o los dos espacios" en *Praxis del cine*. Barcelona: editorial Fundamentos, 1970.
- FERNANDEZ DIEZ, F y MARTINEZ ABADIA, J (s/d) Capitulo 3: "Campo y fuera de campo" en *Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual*. Barcelona: Paidós. Ver introducción y punto 3.2
- BARTHES, R (1994) "Retórica de la Imagen" en *Lo obvio y lo obtuso*. Paidós Barcelona, 1976.
- GONZALEZ RUIZ, G. (1994) Punto 2.9 "La retórica de la imagen" en *Estudio de Diseño*. Bs. Aires, Ed. Emecé. Pp. 95 a 103
- MARTINE, J (1999). "Imagen prototipo. Punto 1: Imágenes de la Publicidad" en *Introducción al análisis de la imagen*. Buenos Aires, La Marca. Pp. 77 a 96

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:

- CRESPI I. y FERRARIO, J. (1989) *Léxico técnico de las artes plásticas*. Buenos Aires, Eudeba.
- DONDIS, D. A (1990) *La sintaxis de la imagen*. Barcelona, Editorial Gustavo Gili.
- OLIVERAS, E. (2007) *La Metáfora en el Arte*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Emecé.
- Otra bibliografía seleccionada por el estudiante. Citar siempre según normas APA

UNIDAD 2: Los “nuevos” medios

- Nuevos medios de producción de imágenes. Soportes y materialidades.
- Lo real y lo virtual. La construcción del espacio virtual, la constitución de gráficas digitales vinculadas a la imagen.
- El color digital: Color y bits, Profundidad del color. Modelos y Modos de color: RGB, CMYK, Escala de Grises, Blanco/Negro, Indexado. Relación con el “peso” de la imagen.
La imagen RGB: concepción de la imagen desde la adición. Canales.
- Imagen Bitmap: El pixel como unidad de imagen. Concepto de selección y máscara, el collage digital. Canales Alfa. Herramientas y comandos de selección.

Concepto de Capas. Diferencias entre “background” y capas. Administración y opciones de Capas. Modos de Fusión. Capas de ajuste, de texto, efectos de capas.

Comandos de Ajuste lineal y no lineal: Comando Levels. Histograma / Comando Brillo – contraste / Comando Curvas / Comando Matiz-saturación-brillo / Comandos Balance de color y Variaciones.

- La resolución, complejidades en su nomenclatura: los DPI / PPI. La resolución en la captura de imágenes y en su tratamiento digital. Comandos de distorsión y escalamiento. La resolución en el monitor, aspectos de la visualización. La resolución en la impresora y en otros dispositivos de salida.
- El tamaño físico, la resolución y el “peso” de la imagen digital. Interpolación.

Presupuesto de Tiempo: Junio a Agosto

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

- Gradin, Charly-Claudia Kozak (ed.) "Digital" en *Tecnopoéticas Argentinas. Archivo Blando de Arte y Tecnología*. Buenos Aires, Editorial Caja Negra, 2012.
- Paredes, Mariana *Sobre la RESOLUCIÓN en las gráficas bitmap*. Apunte de Cátedra. Buenos Aires, 2013.
- Paredes, Mariana *Modos de Color*. Apunte de Cátedra. Buenos Aires, 2013.
- Staples, Tanya *Photoshop para la Web*. Madrid, Anaya Multimedia, 2007.
- Venditti, Daniel *Photoshop. Fundamentos de edición y retoque de imágenes*. Buenos Aires, MP Ediciones SA, 2001.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:

- Lewis, Diego(2011) *Arte y computadoras. Del pigmento al bit*. Buenos Aires: Edición Diego Lewis.
- de Miguel, Luis (Director) (1999) *Foto Digital. Cuadernos creativos de fotografía e imagen digital*. Madrid: Editorial DAT House.
- Freedman, Alan (1999) *Diccionario bilingüe de computación. Edición Actualizada*. Colombia: Ed. Mac Graw Hill Interamericana SA.
- Munárriz, J (2006). *Imagen Digital*. España: Editorial Hermann Blume.
- Manuales y Tutoriales on line sobre software 2D.

UNIDAD 3: Géneros y Estilos. De la modernidad a la contemporaneidad

- Las nociones de género y estilo en la historia del arte. Su posición objetual y formal. Relación forma-contenido.
- Transformaciones en el plano de la representación, en la modernidad y en la contemporaneidad. Nuevos soportes, materiales y lógicas espectatoriales.
- Antecedentes y características generales de las prácticas artísticas contemporáneas. Eventos, performances, instalaciones, arte público, transgéneros, géneros híbridos, géneros confusos.
- La producción contemporánea. Problemáticas espaciales, procedimentales, espectatoriales.

Presupuesto de Tiempo: Septiembre a Noviembre

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

- INDIJ, G. *Grupos , Movimientos, Tendencias del Arte Contemporáneo desde 1945*. Buenos Aires: La Marca Editora, 2010.
- KUSCH, F (s/d) *Concepto de Estilo. Guía de la Cátedra Historia del Arte Precolombino*, Profesora Titular Graciela Dragoski. CABA: Fylo-UBA.
- MALBA. "Glosario" en *Guía Colección MALBA*. Buenos Aires: Fundación MALBA, Agosto 2015.
- NAVAS, E "Remix: El lazo de repetición y representación", en ALONSO, Rodrigo (ed). *Inter/activos. Ambientes, redes, teleactividad*. Buenos Aires: Espacio Fundación Telefónica, 2008

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA:

- BENJAMIN, W "La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica", en *Discursos interrumpidos I*, Buenos Aires: Taurus, 1989
- KOZAK, C (ed) *Tecnopoéticas Argentinas. Archivo blando de arte y tecnología*. Buenos Aires: La Caja Negra Editora, 2012.

EVALUACION

CRITERIOS:

El criterio de Evaluación contemplará:

- El correcto desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal de las consignas planteadas y que hacen al futuro desempeño profesional.
- El cumplimiento de cada uno de los trabajos solicitados durante la cursada, incluyendo los procesos y resultados parciales y finales. Se desestimarán entregas que no hayan sido supervisadas y cuya evolución no pueda justificarse.
- La aplicación del vocabulario específico y manejo bibliográfico.
- El desarrollo de la percepción, lectura y comprensión de la imagen y los productos derivados de su conceptualización, aplicación y desarrollo.
- La participación activa durante las clases presenciales. La organización y desempeño en propuestas colectivas y colaborativas.
- La capacidad de autocrítica y autoevaluación.

NORMATIVA:

La acreditación de la cursada se efectúa con la aprobación total de trabajos prácticos, teóricos y exámenes a presentarse en las fechas consignadas por el docente. Se deberá obtener una calificación mínima de cuatro en cada instancia de evaluación. El alumno que no aprobara alguna de las entregas parciales, tendrá opción a recuperatorio. Las entregas parciales se promediarán en dos calificaciones cuatrimestrales, las que no podrán ser menores a una calificación de 4 (cuatro) cada una de ellas.

De acuerdo a la Resolución 4043/09 y su adecuación a la especificidad de la Formación en Docente en Arte según disposición 107/10, el estudiante deberá cumplir con el 80% de asistencia y ser calificado con un sistema decimal de 1 a 10 puntos.

Asimismo, la presente asignatura se aprueba con EXAMEN FINAL. Para esta instancia, el estudiante deberá presentar y defender todos los trabajos desarrollados durante la cursada + un trabajo final a consignar durante el mes de noviembre.

CONDICION PARA EL EXAMEN FINAL:

Son condiciones generales para obtener la acreditación:

- aprobación de la cursada.
- aprobación del/las unidades curriculares determinadas como correlativas en los planes de estudio
- aprobación de un examen final ante una comisión evaluadora presidida por el profesor de la unidad curricular e integrada como mínimo por un miembro más. Esta evaluación final será calificada por escala numérica de 1 a 10. La nota de aprobación será de 4 (cuatro) o más, sin centésimos.
- El alumno podrá presentarse a un llamado por turno. Pasados los 7 turnos de la aprobación de la cursada, la evaluación final se ajustará a la propuesta de cátedra vigente al momento de la presentación del estudiante a la instancia de acreditación.

Características del Examen Final:

- Exposición teórica en articulación con la defensa del material producido durante la cursada.
- Exposición teórica sobre el temario propuesto por la mesa examinadora.
- Presentación de todos los trabajos desarrollados durante la cursada.
- Presentación y argumentación/defensa de trabajos solicitados para la instancia de final.
- Revisión de trabajos realizados durante la cursada, de acuerdo a las correcciones realizadas durante la misma.

- Actualización de trabajos y contenidos pasados los 7 turnos de examen.

CONDICION PARA EL EXAMEN FINAL LIBRE:

1. Cumplir con todas las condiciones y características requeridas para el examen regular.
2. Elaboración de trabajos, de acuerdo a las consignas otorgadas por el docente. El estudiante solicitará de manera formal entre abril y mayo del presente ciclo lectivo las guías de TP correspondientes, las que serán otorgadas en el mes de Agosto.
3. Realización de una producción durante el examen final.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.

Mariana Paredes / Licenciada en Artes Visuales, Maestranda en Artes Electrónicas