

Provincia de Bs.As.
Dirección General de Cultura y Educación
Dirección de Educación Artística
Escuela de Arte José Ferrari
Asignatura: **Introducción al análisis de la imagen.**
Curso: Foba Turno mañana.
Ciclo lectivo: 2019
Cantidad de horas semanales: 2 horas.
Profesora: Gabriela Bava.
Plan resolución N° 13253/99

Función de la cátedra

Este espacio introducción tiene como objeto de estudio: la imagen, el análisis de distintos tipos de imágenes y la construcción de sentido.

Conocer la producción artística y gráfica a través de la imagen y medios visuales, no es sólo visualizar los medios técnicos y formales de dicha imagen sino adentrarse a territorios poco cultivados de la referida historia de la mirada. Ampliando de este modo el campo de estudio, integrando los hechos sociales e histórico, políticos, económicos, estéticos y comunicacionales.

Fundamentación

El análisis se plantea en este espacio como una herramienta para la investigación o para el desarrollo de un proyecto artístico. Esta herramienta permite, ampliar, conocer y dar fundamento a las propuestas de desarrollo individuales o colectivas.

Su estudio se abordará a partir de la mirada de lo cotidiano- el acercamiento a espacios concretos y cercanos de producción artística, el contacto directo con diseñadores, artistas, ilustradores: personas que tienen la práctica de producir imágenes y a la mirada de lo socialmente establecido, como espacio legítimos del arte, museos, ferias y galerías, entre otros.

El análisis de diferentes tipos de producción abre la puerta a la construcción, así como al acercamiento del estudiante en este espacio de formación básica de conceptos tales como: imagen, cultura, arte y comunicación.

Las diversas metodologías fundamentan el estudio y análisis, adquiriendo distintas estrategias para identificar y debatir los proyectos artísticos, las producciones, y la diversidad de concepciones con las cuales se arriba al campo de lo artístico.

Expectativas de logros

- Comprender las imágenes como construcciones polisémicas y portadoras de sentido que poseen una estructura, un funcionamiento y generan un discurso en el área del arte y el diseño.
- Adquirir nociones teóricas y prácticas sobre las formas de estudio de la imagen y la construcción de la percepción.
- Identificar y distinguir distintos aspectos formales en una imagen (técnicos, antecedentes históricos, ideológicos) en función de un discurso.
- Desarrollar distintos tipos de estudio de las imágenes: lecturas formales, entrevistas a productores de imágenes, visita a estudios de arte y diseño, investigación.
- Analizar proyectos y producciones de todo tipo vinculadas a la cultura de la imagen.
- Desarrollar la lectura crítica, el análisis reflexivo y a elaboración de textos.

Propósitos del docente

- Promover un espacio de análisis y reflexión sobre las imágenes.
- Desarrollar estrategias para suscitar aprendizajes significativos y una mirada crítica sobre las imágenes basado en intercambios constructivos y fundamentados desde la construcción teórica.
- Promover el desarrollo de procesos interpretativos divergentes.
- Brindar los recursos necesarios para la apropiación de instrumentos de análisis de la imagen.

Contenidos

Unidad N°1-Introducción al análisis.

- . Definición de análisis. Función, aplicaciones y métodos.
- . Percepción visual.
- . La imagen. Tipos de imágenes.
- . Elementos constitutivos de la imagen.
- . Formas de representación, percepción y reproducción de la imagen.
- . Construcción del discurso y polisemia de la imagen.

Bibliografía obligatoria

- . Villafañe, Justo; "Introducción a la Teoría de la imagen"; Ed.Pirámides; 2006.Cap.1
- . Aparici Roberto y otros; "Análisis y representación de la realidad"; Ed.Gedisa; 2006.Cap.1,2,3,10.
- . Joly, Martine; "Introducción al análisis de la imagen"; Ed.La Marca; Argentina, Bs.As;1999.Cap.1.

Unidad N°2: Métodos de análisis

Imagen como comunicación visual. Lenguaje, mensaje y código.

Enfoque biográfico

Enfoque historicista.

Enfoque iconológico e iconográfico.

Enfoque semiótico

Bibliografía obligatoria

Joly, Martine; "Introducción al análisis de la imagen"; Ed.La Marca; Argentina, Bs.As;1999. Cap.2,3

Apuntes: Métodos de análisis de las obras de arte

Método biográfico: Giorgio Vasari.

Millián, Angel Orlando; Métodos de Análisis del arte visual: semiótico e iconográfico, Crítica del arte II, Universidad San Carlos de Guatemala.

Dr.Peláez Malagón, J,Enrique, Universidad de Valencia.Métodos de Análisis las obras de arte: enfoque historiográfico.

Panofsky, Erwin. El significado de las artes visuales; Alianza Editor; Madrid, 1983.cap 1.

Unidad N°3: Modos de ver

Espectador, consumidor y público

Modos de circulación y reproducción de la imagen.

Espacios de producción, gestión y desarrollo de la imagen.

Bibliografía obligatoria

Aumont,Jacques; " La Imagen"; Paidós;Argentina,Bs.As.; 2000.

Gubern, Roman; "Patologías de la imagen "; Anagrama, Barcelona, España;2004.

Berger , John; "Modos de ver"; G.Gili, Barcelona, España; 2010.

Unidad N°4: Producción artística y gráfica.

Proyecto de producción artística

Práctica social y cultural.

Proyecto de diseño gráfico.

Práctica del discurso comunicacional.

Bibliografía obligatoria

Geertz, Clifford; "Conocimiento local" Ensayos sobre la interpretación de la cultura; Paidos,Barcelona,1994

Vazquez, Chelena; "Los procesos de producción artística" documento Piergallini Fernanda. Texto completo www.medisfire.com/view/?a5v8z8v2txb6346.

Frascara Jorge; " El diseño de comunicación".

Costa Joan, " Diseñar para los ojos"; Grupo Editorial Design; Bolivia, 2003.

<https://auladefilosofia.net/2016/02/08/roman-gubern-patologias-de-la-imagen/>

Encuadre metodológico

Se desarrollará desde un espacio fundamentado en el contenido teórico con soporte de imágenes en formato digital e impreso.

El abordaje del material se realizará mediante:

- Lectura dirigida de la bibliografía, con su posterior análisis y reflexión.
- Exposición del docente y análisis de infografía.
- Análisis e interpretación de producciones artísticas y de diseño gráfico en tanto generadora de discursos polisémicos.
- Trabajos de análisis, visita a estudios e investigación de producción e arte y diseño.
- Elaboración de reportes de lectura/ informes de carácter personal de forma oral y escrita.

Recursos

- Bibliografía seleccionada de diferentes fuentes y bibliografía disponible en la biblioteca de la institución.
- Guía de análisis de la imagen.
- Proyector y pizarrón.
- Presentaciones digitales y redes conceptuales.
- Aula virtual. Material bibliográfico digitalizado.
- Material gráfico impreso y digital, artículos de divulgación sobre diseño y arte.
- Videos de programas de arte, entrevistas a realizadores, informes sobre arte y publicidad contemporáneo.

Presupuesto de tiempo

Primer cuatrimestre 17 clases aproximadamente, unidades N°1 y 2.

Segundo cuatrimestre 10 clases aproximadamente, unidades N°3 y 4.

Evaluación:

Concepción de evaluación: de proceso. Formativa en el proceso de enseñanza.

Criterios de evaluación:

Valoración de trabajos realizados en la cursada, trabajos prácticos y teóricos, proceso y resultados.

Utilización del léxico técnico.

Apertura para la crítica y autocrítica, reflexiva y constructiva.

Actitud y compromiso en la investigación, análisis y lectura de la bibliografía obligatoria. Así como con los recursos (materiales, herramientas, etc,) solicitados para la realización de los trabajos.

Asistencia a clase, presentación de trabajos en tiempo y forma.

Cuidado, orden y limpieza del aula.

Herramienta de evaluación

Presentación de tp y actividades en clase, reportes de lectura en forma escrita.

Presentación de producciones individuales y grupales, respetando las pautas de entrega.

Trabajos prácticos 4 por cuatrimestre, respetando las pautas entregadas en cada trabajo.

Lista de cotejo de tp.

Estrategias de devolución de resultados y sugerencias para la superación de dificultades.

Autoevaluación.

Criterios de evaluación

Utilización de conceptos teóricos de forma creciente en el transcurso de la cursada.

Fundamentación desde la bibliografía obligatoria de los prácticos realizados.

Coherencia textual en forma escrita y oral.

Aptitud en el uso del vocabulario básico específico de las carreras arte y diseño.

Presentación en tiempo, forma y contenido de los tp.

Acreditación y promoción

Proceso cuatrimestral.

Evaluación numérica del 1 al 10.

La regularidad en la cursada se obtiene cumpliendo con el porcentaje de asistencia requeridos según Resolución N°4043/09- disposición 107/10 y normativas del CAI. Aprobando el cuatrimestre con 4 (cuatro) o más en ambos informes de cada cuatrimestre, para lo que es condición presentar TODOS los trabajos prácticos y realizar la evaluación escrita.

La inasistencia a las evaluaciones deben ser justificadas para acceder a recuperar la instancia de evaluación.

Los estudiantes desaprobados (menos de 4) en el primer cuatrimestres deberán recursar la materia.

Promoción (sin examen final)

Están en condiciones de promocionar aquellos alumnos que hayan obtenidos 7 (siete) o más en el informe final de cada cuatrimestre.

Examen final

Están en condiciones de aprobar la materia con examen final ante comisión evaluadora, aquellos alumnos que hayan obtenido 4 (cuatro) a 6 (seis) en el informe final de cada cuatrimestre.

Este examen constará de la presentación y defensa oral desde la bibliografía obligatoria de la totalidad de los trabajos realizados durante la cursada.

La cursada tiene una validez de 2 (dos) años.

Régimen de estudiante libre.

Son condiciones para obtener la acreditación de la materia TODOS los puntos que siguen:

1-Haberse inscripto como estudiante libre de espacio curricular en los plazos y la forma establecida por el equipo conducción durante el ciclo 2018.

2-Todos los estudiantes libres deberán rendir con la propuesta pedagógica vigente al momento de su inscripción.

3-Aprobación de un examen final obligatorio: examen teórico-práctico ante una comisión evaluadora, cuya nota de aprobación será de 4(cuatro) o más puntos.

4- En el examen final en condición de libre se deberán presentar los trabajos prácticos correspondientes a cada unidad didáctica.

5-Se deberá realizar una evaluación escrita de los contenidos de todas las unidades didácticas descriptas en el presente programa.

6- Se realizará una evaluación oral a modo de defensa teórica de los contenidos de las unidades didácticas.