

C.R.E.Ar

Profesorado en Artes Visuales

Lenguaje Visual I - 1ºI, II, III

Profesoras: Funaro Mirta - Martinez Ana - Orsi, Natalia

Año de cursada: 2023

Carga horaria anual según diseño: 96 horas cátedras totales. Carga horaria semanal: 3 hs cátedras.

Lunes: De 14 a 16 hs

Martes: De 18 a 20 hs.

Régimen de cursada: Anual.

Formato Curricular según diseño: Asignatura.

Tipo de examen para la acreditación: promoción o examen final.

INTRODUCCIÓN

Como todo lenguaje, el visual, posee un alfabeto que está conformado por elementos o signos que le son propios. Una representación visual existe a partir de las diferentes combinaciones de estos elementos en una cierta organización y articulación. Se considera tan importante el conocimiento de los elementos básicos del lenguaje visual, cuanto el de sus formas de organización o su sintaxis.

Desde este espacio curricular, conocer e identificarlos; trabajar fluida y significativamente con ellos posibilitará a los alumnos ampliar su capacidad de expresión y comunicación, a la vez que les permitirá acceder a la comprensión de imágenes realizadas por otros.

La alfabetización visual propone la construcción de una gramática de los significantes, en necesaria comunión con el lenguaje verbal que lo expresa.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR:

La Cátedra de Lenguaje Visual I ha sido concebida en el marco de un conjunto de situaciones a las que se enfrenta el arte en general. La misma propone una serie de prácticas centradas en los procesos creativos que rigen en la Carrera del Profesorado en Artes Visuales del C.R.E.Ar: la realización y reflexión de trabajos prácticos (láminas) haciendo referencia a que el lenguaje visual es un sistema de

comunicación de ideas, pensamientos y elementos de la realidad que utiliza signos o imágenes. Se encarga de establecer todas las relaciones entre la realidad y el pensamiento a través de las imágenes y sus distintos elementos, su sintaxis, sus códigos y sus simbolismos. La sintaxis es el conjunto de normas o códigos que estructuran las imágenes clara y ordenadamente.

En este sentido, nos interesa el ejercicio práctico y, a la vez, crítico que media en la construcción material de cada una de las láminas a lo largo del cursado de la materia anual; para lo que se requiere una aproximación aguda a los contenidos teóricos.

De este modo, la Cátedra abre un espacio que tiene la intención de constituirse como una instancia o ejercicio previo al examen final/coloquio oral con una obra de la propia autoría de cada alumno.

PROPÓSITOS DE LA ENSEÑANZA:

- Promover en los/las estudiantes el despliegue de su propia singularidad discursiva a través de prácticas analíticas y de realización visual.

- Estimular en el/la estudiante el reconocimiento de los componentes del lenguaje visual, destacando su articulación con la producción de sentidos, tanto en la obra propia como en la de sus pares, en la de artistas reconocidos, o en las que se incluyen en su entorno cotidiano.

- Aportar a los/las estudiantes los elementos procedimentales inherentes a las técnicas de realización visual necesarios en función de las cualidades estilísticas que conciernen a la/s propuesta/s discursiva/s que se propongan desarrollar en la cátedra.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

- Favorecer la comprensión de los elementos visuales en su organización compositiva.

- Posibilitar la comprensión de los aspectos sintácticos del lenguaje visual en articulación con los materiales y las técnicas.

- Promover la utilización del alfabeto visual en la producción de sentido desde recursos técnicos e interpretativos.

- Profundizar el reconocimiento de los elementos del lenguaje visual y su organización en análisis denotativos y connotativos.

SABERES

EJE 1

Introducción al lenguaje visual y sus elementos formales del lenguaje.

La alfabetización visual. Alfabetización audiovisual y enseñanza: la comunicación audiovisual, grados de alfabetización, imagen y educación. Características del mensaje visual, representacional, simbólico, abstracto. Técnicas de la comunicación visual. Contraste-armonía.

Análisis de sus componentes. Elementos básicos bidimensionales y tridimensionales de la comunicación visual: punto, línea, plano, dirección, textura, color, escala dimensión, movimiento. Importancia de los elementos del código visual y su organización.

EJE 2

Luz y Color

La luz como fenómeno físico. El espectro electromagnético. Fuentes lumínicas: naturales y artificiales.

Principales teorías sobre las relaciones cromáticas: Da Vinci, Newton, Goethe. Color como luz y color como pigmento. Dimensiones del color: valor, tono y saturación. Escalas de valor. Claves tonales: mayor y menor. Círculo cromático armónico de Rosenstiehl. Isovalencia. Paletas limitadas. Colores primarios, secundarios y terciarios. Temperatura de color. Complementarios. Desaturación, quebramiento. Análogos. Monocromía y policromía. Funciones del color: representación, simbolismo y señalización. Modelado y modulado del color.

EJE 3

La composición y el espacio

Organización de los elementos en la bidimensión y en la tridimensión. Fundamentos sintácticos del lenguaje visual. Campo visual y campo gráfico: mapa estructural. Concepto de equilibrio. Equilibrio estático y dinámico.

Equilibrio axial: simetría, forma simétrica-color asimétrico, simetría aproximada. Equilibrio radial. Equilibrio oculto. Concepto de peso compositivo. Relación figura-fondo. Espacio positivo y negativo. Esquemas reversibles de figura-fondo.

El espacio en la representación. El campo y el fuera de campo. La perspectiva y el ilusionismo referencial. Tipos de espacio: natural, perceptivo, existencial armónico,

cognoscitivo, lógico abstracto, expresivo estético o artístico. Espacio bidimensional y tridimensional. El marco de encierro. Espacio plástico y escenográfico. Indicadores de espacio.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

La metodología planteada para la asignatura -Lenguaje Visual I- se centra en el tratamiento teórico de cada uno de los tópicos planteados en el apartado “saberes” de este programa, y que implica dos instancias.

-La primera, de corte analítico que incluye la contextualización del tema en la problemática de lo visual, y el despliegue de éste, con proyecciones de diapositivas y exposiciones orales por parte del docente acerca de cada uno de los contenidos a desarrollar.

-La segunda en las que se recupera el tratamiento teórico para dejar lugar al centramiento en la práctica; así se procede a la ejecución individual o grupal de las consignas orales o escritas de análisis y reflexión específicas sobre ejemplos, para llegar a las de producción visual subjetiva. En atención a esta modalidad, el docente se ocupa según el caso de guiar, coordinar, o llevar adelante el seguimiento y evaluación de aprendizajes de las etapas expuestas – alternativamente pública o personal para atender los niveles sintácticos, semánticos y pragmáticos específicos de las producciones -, hasta la instancia de evaluación formal parcial y final, donde se procede a la calificación.

Esta alternancia de tratamientos teóricos y prácticos de cada tópico conlleva siempre la recuperación de los saberes anteriores, de modo de integrar progresivamente los saberes en beneficio de las producciones personales a lo largo del ciclo. Colabora a este fin la evaluación informal continua que realizan todos los integrantes de la cátedra, la que se formaliza en los encuentros periódicos durante el ciclo, a partir de los cuales se realizan los ajustes necesarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

De acuerdo a Anijovich y González¹, “(...) la evaluación para el aprendizaje es parte indisociable de la enseñanza. Su foco principal está centrado en los estudiantes. Intenta promover un compromiso con los objetivos de aprendizaje y una comprensión compartida con los docentes acerca de los criterios e indicadores de calidad.

Pero, asimismo, la evaluación brinda información a los docentes sobre su propio desempeño. Releva lo que los alumnos comprenden, lo que les resulta difícil para aprender, lo que les interesa, lo que les despierta curiosidad permite al docente revisar sus estrategias de enseñanza, los recursos que utiliza, sus modos de vincularse con los alumnos.”

¹ Anijovich, Rebeca – González, Carlos: Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos. Aique Grupo Editor. 2012. Bs. As.

Se privilegiará un tipo de evaluación procesal, atendiendo especialmente a los siguientes indicadores:

Realización de trabajos prácticos se centra en cuatro aspectos:

- a) presentación de la totalidad de los prácticos solicitados en tiempo y forma (salvo casos debidamente fundamentados);
- b) correspondencia con la consigna, tanto en sus aspectos conceptuales y procedimentales como en los que conciernen a los de realización;
- c) consideración de las evaluaciones formuladas por la docente durante el seguimiento continuo de la/s producción/es;
- d) disposición personal para superar los aspectos débiles y optimizar los fuertes de su propia producción.

Responsabilidad para con las tareas asignadas.

Cooperación en el trabajo áulico.

Tolerancia y respeto con las diversas culturas y subculturas, sus manifestaciones colectivas e individuales.

De esta manera, coincide con lo explicitado en el RAI en su artículo 29: “La evaluación dará cuenta de un proceso formativo permanente, y cumplirá con funciones de diagnóstico, seguimiento, acreditación y autoevaluación.”

C criterios de acreditación: Aprobar cursada

Teniendo en cuenta los marcos académicos RAM y RAI, los alumnos deberán:

Asistir en un porcentaje no inferior al 70 % de las clases efectivamente dictadas. Se computará como asistencia completa la permanencia de, al menos, el 80% del tiempo de cada clase.

Entrega de los trabajos prácticos (láminas)

Aprobar los trabajos prácticos.

Aprobar tres parciales (o sus recuperatorios) con nota no inferior a 6 (seis) en los tiempos y condiciones establecidas.

La asignatura se inscribe en el régimen de ***promoción directa***, debiendo el estudiante aprobar las evaluaciones formales periódicas con una nota igual o superior a 8 (ocho) puntos y que comprenden:

a) la entrega de la totalidad de los trabajos prácticos solicitados por cada unidad temática;

b) un coloquio breve a acordar con la docente, la evaluación de aprendizajes se focalizará en cuatro factores:

- Correspondencia en la formulación de las respuestas según lo solicitado.
- Dominio de lenguaje técnico apropiado.
- Claridad en la exposición de los aspectos teóricos del tema y de éstos en relación a su propia producción y/o de sus pares.
- Capacidad de reflexión - crítica sobre la producción propia o ajena.
- Producción de sentido.

BIBLIOGRAFIA:

Cuadernillo de textos de la cátedra compuesto por la siguiente bibliografía:

- Aparici y García-Matilla. Lectura de imágenes.
- Betty Edwards, Editorial Urano. El Color, un método para dominar el arte de combinar los colores,
- D. Dondis. La sintaxis de la imagen.
- Diseño Gráfico y Publicitario I
- María Acaso El Lenguaje visual. Editorial Paidós Arte y Educación.

- Mariel Ciafardo. “*La Enseñanza del lenguaje visual*” Facultad de bellas artes Universidad Nacional de La Plata. Editorial Papel Cosido.2.019.

- Robert Gillam Scott, Fundamentos del diseño, Editores Noriego.
- Wucius Wong. Fundamentos del diseño, Editorial Gustavo Gili, S.A.

C.R.E.Ar

Programa de Examen –Regular-

Profesorado en Artes Visuales

Lenguaje Visual I-1ºI - III

Profesoras: Funaro Mirta – Martinez Ana - Orsi Natalia

Año de cursada: 2023

Fundamentación

Desde el espacio curricular de Lenguaje Visual I, se propone conocer e identificarlos; trabajar fluida y significativamente con ellos posibilitará a los alumnos ampliar su capacidad de expresión y comunicación, a la vez que les permitirá acceder a la comprensión de expresión y comunicación, a la comprensión de imágenes realizadas por otros. La alfabetización visual (icono) no solo se suma el lenguaje verbal, sino que ambos se complementan, enriqueciéndose mutuamente.

Saberes Eje 1

Introducción al lenguaje visual y sus elementos formales del lenguaje.

La alfabetización visual. Alfabetización audiovisual y enseñanza: la comunicación audiovisual, grados de alfabetización, imagen y educación. Características del mensaje visual, representacional, simbólico, abstracto. Técnicas de la comunicación visual. Contraste-armonía.

Análisis de sus componentes. Elementos básicos bidimensionales y tridimensionales de la comunicación visual: punto, línea, plano, dirección, textura, color, escala dimensión, movimiento. Importancia de los elementos del código visual y su organización Eje 2

Luz y Color

La luz como fenómeno físico. El espectro electromagnético. Fuentes lumínicas: naturales y artificiales.

Principales teorías sobre las relaciones cromáticas: Da Vinci, Newton, Goethe. Color como luz y color como pigmento. Dimensiones del color: valor, tono y saturación. Escalas de valor. Claves tonales: mayor y menor. Círculo cromático armónico de Rosenstiehl. Isovalencia. Paletas limitadas. Colores primarios, secundarios y terciarios. Temperatura de color. Complementarios. Desaturación, quebramiento.

Análogos. Monocromía y policromía. Funciones del color: representación, simbolismo y señalización. Modelado y modulado del color.

Eje 3

La composición y el espacio

Organización de los elementos en la bidimensión y en la tridimensión. Fundamentos sintácticos del lenguaje visual. Campo visual y campo gráfico: mapa estructural. Concepto de equilibrio. Equilibrio estático y dinámico. Equilibrio axial: simetría, forma simétrica, color asimétrico, simetría aproximada. Equilibrio radial. Equilibrio oculto. Concepto de peso compositivo. Relación figura-fondo. Espacio positivo y negativo. Esquemas reversibles de figura-fondo.

El espacio en la representación. El campo y el fuera de campo. La perspectiva y el ilusionismo referencial. Tipos de espacio: natural, perceptivo, existencial armónico, cognoscitivo, lógico abstracto, expresivo, estético o artístico. Espacio bidimensional y tridimensional. El marco de encierro. Espacio plástico y escenográfico. Indicadores de espacio.

EXAMEN FINAL

El estudiante deberá presentarse en la mesa de examen con una obra de su autoría (bidimensional o tridimensional) acompañado por una carpeta teórica la cual contará con la lección de un tema, fundamentación y justificación del mismo, como así también un análisis de obra denotado y connotado de la imagen, más los bocetos preliminares. Todo este material debe ser acompañado por una tutoría del docente de la cátedra.

El examen consistirá en un análisis expositivo de la obra realizada desarrollando los saberes de la cátedra y el análisis de obra.

BIBLIOGRAFIA

Cuadernillo de textos de la cátedra compuesto por la siguiente bibliografía:

- Aparici y García-Matilla. Lectura de imágenes.
- Betty Edwards, Editorial Urano. El Color, un método para dominar el arte de combinar los colores,
- D. Dondis. La sintaxis de la imagen.
- Diseño Gráfico y Publicitario I
- María Acaso El Lenguaje visual. Editorial Paidós Arte y Educación.
- Mariel Ciafardo. "La Enseñanza del lenguaje visual" Facultad de bellas artes Universidad Nacional de La Plata. Editorial Papel Cosido.2.019.

- Robert Gillam Scott, Fundamentos del diseño, Editores Noriego.
- Wucius Wong. Fundamentos del diseño, Editorial Gustavo Gili, S.A.

Lenguaje Visual 1° I, II, III.

Planilla para el armado del final.

Elección de un tema, indagar e investigar sobre el mismo, desarrollar una justificación y una investigación o fundamentación (citar bibliografía)

Realizar varios bocetos, análisis y selección de uno (Incorporar este proceso mediante fotografías en la carpeta de justificación del trabajo)

Realizar una **producción** bi o tri dimensional (técnica libre) utilizando los elementos básicos de la imagen desde la producción de sentido y la comunicación visual.

Presentación:

Cada estudiante deberá pensar en un posible montaje o adaptación al soporte para poder exhibir la obra a la mesa examinadora.

Si es una producción tridimensional, tener en cuenta el pedestal, y el recorrido del espectador.

Si es una producción bi dimensional, deberá estar colgada y enmarcada.

Ambas opciones deberán tener el nomenclador.

TÍTULO:
AUTOR/A:
TÉCNICA:
AÑO:

Realizar una explicación del proceso de producción.

Carpeta de láminas: Transitar el boceto seleccionado por los diferentes elementos del lenguaje visual, priorizando la producción de sentido.

Para realizar dicha tarea deberán tomar decisiones, por ejemplo, al elegir que tipo de línea, que tipo de punto, etc, es conveniente de acuerdo a la intención o al mensaje que se quiere transmitir.

Para la realización de cada ejercicio podrán entonces combinar los elementos que se estudiaron de manera aislada, respetando la agrupación por tema y número de láminas:

Realizar los trabajos en hojas N° 5, (realizar un marco con lápiz de 1 cm a su alrededor)

- Lámina 1: Punto (Punto color, Punto en negativo, punto positivo)
- Lámina 2: Línea: (Línea valorizada, Línea ondulada, continua, Línea recta, quebrada y con grosor uniforme. Línea construye superficies.
- Lámina 3: Plano. Relaciones entre los planos. Planos positivos y negativos.
- Lámina 4; Texturas visuales (decorativa, espontánea, mecánica) Textura Táctil

Color

Pintar todos los ejercicios de color con acrílicos o temperas profesionales

- Lámina 5: Triadas: Primarios, secundarios, terciarios
- Lámina 6: Complementario verdadero mayor, complementario verdadero menor, complementario dividido.
- Lámina 7: Modelado y/o modulado del color
- Lámina 8: Colores quebrados
- Lámina 9: Análogos y adyacentes

Acromático

- Lámina 10: Claves tonales, elegir un contraste y un valor lumínico.
- Lámina 11: Policromía
- Lámina 12: Isovalencia

Composición

● **Seleccionar algunos de los siguientes puntos para cambiar el sentido simbólico de la imagen**

- Lámina 13: Representaciones exageradas o reticentes
- Lámina 14: Seleccionar una alternativa de relación figura- fondo
- Lámina 15: Simetría: Axial, Aproximada, Radial etc...

Tener en cuenta para el análisis de obra:

Campo gráfico, composición y equilibrio. Indicadores de espacio, Leyes de la Gestalt. Equilibrio dinámico en la figura.

Realizar un **Análisis denotado y connotado** de la obra producida.

Para la realización de la lectura denotativa tener en cuenta el mapa estructural, elementos formales, tonales y compositivos de la imagen.

El **lenguaje denotativo** es el lenguaje objetivo, acorde con la realidad. Esta forma de expresión se utiliza para decir las cosas tal como son o se presentan. Su objetivo es comunicar con toda claridad, por lo que el lenguaje denotativo es usado, con el ánimo de ser entendido por los oyentes, sin utilizar ningún tipo de simbología.

El lenguaje denotativo se refiere de modo directo a un hecho o a un dato. Lo denota, lo nombra. En la mayoría de ocasiones se encuentra en textos no-literarios. A la hora de construir frases con lenguaje denotativo, éstas son algunas de las características que deben tomarse en cuenta:

1. Es más importante el significante que el significado. Es decir, el énfasis de quien escribe o emite la información está en los conceptos que se quieren transmitir, más que en la exploración de las palabras, o en el uso creativo de ellas.
2. Por lo anterior, se entiende que su principal intención es la de transmitir información. Es un tipo de lenguaje técnico.
3. En esa medida, una frase escrita con lenguaje denotativo debería poder leerse de una sola manera.
4. En ocasiones, el lenguaje denotativo se complementa con el lenguaje connotativo.

El **lenguaje connotativo** es aquel que se emplea en forma simbólica o figurada y no sólo comunica información sino sensaciones y sentimientos. Generalmente es utilizado en el lenguaje cotidiano o coloquial y en los textos literarios.

El lenguaje connotativo se refiere a las posibilidades sugestivas y a veces ambiguas del lenguaje. Connota; sugiere. Las siguientes son algunas de sus características: Posee una estética definida y un estilo. Expresa emociones (es subjetivo), permite una gran variedad de lecturas.

A pesar de que lo artístico no radica esencialmente ni en la forma, ni en el contenido, la connotación es parte imprescindible de él. Las figuras literarias, por otra parte, constituyen el medio que más se acerca a la lectura connotada.