

Centro Regional de Educación Artística

“LENGUAJE VISUAL III”

Programa de examen de alumnos regulares

Profesorado en Artes Visuales

Profesora Agustina Ricci

3ºI

Turno Vespertino

Año 2023

Carga horaria anual: 96 Horas Cátedra

Carga horaria semanal: 3 hs

Régimen de cursada: Anual.

Formato Curricular: Asignatura

Contenidos :

Unidad 1: Fundamentos de la imagen.

Aproximación a una definición del término imagen. Raíces etimológica y conceptual. Características. Iconicidad-abstracción, simplicidad-complejidad, originalidad-redundancia, denotación-connotación. Clasificación según diversos criterios: según el campo iconográfico, según los fines que persigue, el grado de iconicidad, el modo de producción, el movimiento, la naturaleza, y el contexto. Discurso connotativo como base del lenguaje visual. Tipos de signo visual: índice, icono, símbolo. Importancia del contexto.

Unidad 2: Funciones de la imagen y relación imagen-texto

Funciones comunicacionales, lingüísticas, pedagógicas y didácticas. Especificidad de la imagen funcional y del texto impreso. Mensaje lingüístico, anclaje y relevo. Mensaje Icónico no codificado (literal). Mensaje icónico codificado (simbólico). Lo denotado, lo connotado y lo declarado. Poesía Visual, caligrama y poesía concreta: tipografía, color, espacio. La historieta: caracterización. La filiación con el cine. Lenguaje pictórico e isomórfico. La viñeta. El relato icónico. El texto en la historieta. Fotonovela. El fanzine, diseño para fácil reproducción; circulación no tradicional de la imagen y la información.

Unidad 3: Análisis de imagen

Análisis objetivo y subjetivo. Panofsky: nivel pre-iconográfico, iconográfico e iconológico. Acaso: desglose y propuesta de análisis. Mensaje manifiesto y mensaje latente.

Unidad 4: imagen fija e imagen en movimiento

Elementos del lenguaje fotográfico- composición: Encuadre, planos, Campo, Fuera de campo, Cuadro, Punto de vista. Ángulos de toma/ Posición de la cámara. Reglas, leyes de composición. Color vs blanco y negro. Fotomontaje. El mensaje fotográfico: lectura de imágenes fotográficas, la paradoja fotográfica. La imagen móvil.

Unidad 5: La producción visual contemporánea

La producción de imágenes en occidente. Materiales, soportes y técnicas no convencionales de la imagen contemporánea. Instalación e intervención de los espacios urbanos. La fotografía como lenguaje artístico y comunicacional. La imagen fotográfica. El tema, el motivo. Resignificación y reinterpretación de obras artísticas consagradas. La cita y el diálogo con la obra en un contexto nuevo.

Examen Final: Alfabetizar para la imagen.

Fundamentación:

La cátedra propone:

Entender que la alfabetización para la imagen tiene una doble vertiente; no solo importa cuando tratamos de desentrañar lo que otros dicen con ella, sino también cuando podemos expresarnos a través de ella, mediante la creación de nuestras imágenes.

Se trata de comprender como puede leerse, interpretarse y utilizarse la imagen como un medio de comunicación que nos permite captar y emitir un mensaje.

Una pedagogía de la imagen debe servir, para que el espectador, receptor de mensajes, se transforme en:

- ❖ Una persona crítica frente a los medios y a su propia realidad; con capacidad de dar respuesta a los mensajes que recibe masivamente,
- ❖ Un creador/emisor de sus propios mensajes, que le permitirá extraer toda la su fuerza comunicativa y su Capacidad de goce estético.

Objetivos:

- ❖ Desarrollar un tema a elección, pudiendo no estar relacionado con los específicos del lenguaje visual.
- ❖ Alfabetizar a través de las imágenes seleccionadas que acompañaran la exposición.
- ❖ Identificar el contexto pedagógico-didáctico en el que va a ser desarrollado dicho tema.

Pautas para elaborar el tema.

1. **Formulación del tema** sobre el que se va a trabajar. Seleccionar contenidos. Se deberá incluir un análisis iconológico en la presentación.
2. **Justificación** de las imágenes fijas seleccionadas. Relacionarlas con los textos desarrollados durante la cursada.
3. **Propuesta metodológica:**
  - a) Organizar el contenido del tema en un determinado **número de pasos sucesivos** que será abordado con la utilización de diferentes imágenes (se sugiere no menos de tres).
  - b) Asignar **el tiempo** requerido para cada uno de los pasos.
  - c) Mencionar los **recursos y materiales** a utilizar.

Pautas para la evaluación final de la cátedra:

La evaluación final consistirá en la **exposición del tema** elegido. En dicha exposición se tendrá en cuenta:

- a. Coherencia entre la fundamentación del tema y el material bibliográfico trabajado durante la cursada.
- b. Manejo de los recursos y materiales.
- c. Fluidez del discurso durante la exposición.
- d. Manejo del tiempo de exposición (20 minutos como máximo).

Bibliografía

- Acaso, María. "El lenguaje visual". Paidós Arte y educación.
- Aparici Marino, Roberto – Valdivia Santiago, Manuel – García Matilla, Agustín. "La Imagen. Iniciación a la lectura de la imagen y al conocimiento de los medios audiovisuales".
- Berger, John, "Modos de ver". GG, Barcelona, 2000.
- Barthes, Roland. "Retórica de la imagen". En Lo obvio y lo obtuso. Paidós.
- Barthes, Roland. "El mensaje fotográfico". En Lo obvio y lo obtuso. Paidós.
- Malosetti Costa, Laura. "Artes excluir, Artes de incluir". Revista TodaVIA n° 13.
- Moles A.- Costa Joan. "Publicidad y Diseño". Ediciones Infinito.
- Panofsky, Erwin. "Estudios sobre iconología". Alianza Universidad. Cap.1
- Santos Guerra, Miguel A. "Imagen y educación". Cap.2 y 3
- "Veinte años de cómic" ed. Vicens Vives.
- Juanola Terradellas, Sala Planas, Vallés Villanueva, Leites de Arroyo "La imagen visual 2", cap. 4. Vicens Vives
- Bajac, Quentin "La invención de la fotografía. La imagen revelada". Blume