

Artes Visuales: Producción y Análisis de la Imagen

En esta materia el estudiante tendrá la posibilidad de trabajar aspectos vinculados tanto a la bidimensión como a la tridimensión, a los componentes formales de una imagen, que permitan estudiar la construcción de sentido y las condiciones de producción.

Uno de los propósitos es que el estudiante aprenda a analizar y producir imágenes según criterios que los interpelen en la construcción de ideas propias.

La producción de imágenes entonces es una instancia de constitución y materialización de ideas, que habilita espacios para seguir investigando en conceptos, en resoluciones técnicas y en la lectura de otros discursos.

El principal objetivo es que el estudiante produzca y analice imágenes apropiándose de los procedimientos, componentes formales, entendiendo las condiciones de producción de las mismas, en vinculación con la intencionalidad de la propuesta. Abordar desde el inicio la imagen en vinculación con su contexto histórico y cultural, y los postulados teóricos de las diferentes épocas.

Expectativas de Logro:

- Contribuir a la formación de una mirada crítica y reflexiva desde el contexto actual posibilitando el reconocimiento, uso y organización de los componentes del lenguaje visual, entendiendo las configuraciones visuales como discursos totales, sociales históricos y culturales.
- Facilitar un tipo de producción que considere los aprendizajes previos de los estudiantes, tanto aspectos conceptuales como técnicos, provocando gradualmente mayores niveles de complejidad.
- Introducir relaciones conceptuales que permitan a los estudiantes ir construyendo el vocabulario específico del lenguaje visual.
- Construir y analizar discursos visuales desde los componentes del lenguaje visual, entendiéndolos como partes constitutivas de una totalidad que operan mediados por las condiciones de circulación producción y consumo, propias de un momento histórico.
- Producir obras bi y tridimensionales teniendo en cuenta categorías teóricas que permitan fundamentar las opciones elegidas.
- Producir discursos visuales problematizando y superando el uso que cotidianamente se hace de los nuevos medios hacia la búsqueda estética.
- Apropiarse del vocabulario específico y ponerlo en diálogo con la fundamentación de su plan de trabajo justificando las decisiones tomadas.

Contenidos

Unidad N 1:

Los elementos plásticos, formas de perspectiva, nociones básicas del dibujo:

Los elementos plásticos, conceptos básicos.

La Perspectiva geométrica, superposición, elevación en el plano, disminución de tamaño.

El dibujo, estructura interna.

Anatomía humana, el retrato, la figura humana completa. Proporciones, esquemas básicos.

La imagen visual:

La imagen moderna y la imagen posmoderna. Los enfoques de la cultura visual. La imagen en el mundo actual.

Resignificaciones. Imagen fija: secuenciada, temporalizada. El estereotipo visual.

Unidad N2:

□El problema de la luz. Conceptos de iluminar y alumbrar. El clima lumínico. Fuentes y

Tipos de iluminación: Difusa, Contraluz, Frontal, Rasante lateral, Candileja (de abajo), Cenital. La luz en el ambiente, la luz representada. El valor lumínico y climas.

Se realizarán trabajos con lápices grafito y carbonilla para ejemplificar cada uno de los conceptos.

Unidad N3

□**El Color.** el color y su relación con la materia. Modulación y modelación del color. Plenos.

Análisis del color en perspectiva histórica: En relación entre figura y fondo, como uso simbólico, como señal, netamente expresivo, psicológico, connotativo, Problematicación de dichas categorías. Color e iluminación. Enfoques culturales del color.

Unidad N4:

La imagen como representación de un texto.

Ilustrar un texto seleccionado.

Llevar la representación de ese texto al plano tridimensional por medio de maquetas o móviles.

La historieta como forma de expresión de ideas.

Investigar la historia de la historieta y sus representantes nacionales.

Crear una historieta.

Unidad N5:

Pintura Mural.

Principales maestros del mural, muralistas argentinos y latinoamericanos.

El mural como medio de expresión social.

Trabajar en grupos diseñando bocetos para un posible mural, con una temática definida.

Acordar una paleta de color para ese mural y realizar un boceto definitivo de un tamaño considerable y proporcional a la pared que esté disponible para una posible concreción.

Unidad N 6:

Lo tridimensional, formas tridimensionales complejas.

Utilización del espacio.

Diseñar, bocetar y realizar construcciones tridimensionales rígidas en fibrofacil.

Usar diferentes materiales en un ensamble tridimensional.

Unidad N 7:

El stencil, sus orígenes y usos.

Aplicación de la técnica del stencil sobre diferentes soportes, tela, cartón, papel y otros.

El grafiti como manifestación social y su inclusión en la pintura.

Usar el grafiti con diferentes intencionalidades y de diversas maneras.

Unidad N8:

Análisis de las producciones del patrimonio cultural.

Investigar y analizar obras de pintores de la historia del arte.

Seleccionar una obra y elaborar una versión propia, realizarla sobre un soporte rígido.

Cada una de las unidades contará con un soporte teórico específico, textos, imágenes que complementarán los contenidos trabajados y servirán de marco teórico.

RECOMENDACIONES

El alumno que deba rendir la asignatura debe:

- Presentarse a la mesa examinadora el día y la hora estipulada.
- Presentarse con documento de identidad.
- Presentarse con la carpeta completa y demás material utilizado en clase.
- Conocer todos los temas del presente programa.
- Preparar un tema para iniciar el examen.

Evaluación del proceso:

☐ La disposición para leer e investigar textos que permitan abordar las problemáticas correspondientes a cada tema.

☐ La disposición para el trabajo en equipo, y la participación en las actividades propuestas.

La claridad para expresar ideas, de manera oral o escrita, sobre los procedimientos, componentes, materiales y decisiones tomadas.

☐ La utilización de vocabulario específico.

☐ La argumentación que vincule contenidos desde el análisis de sus producciones en relación con la de sus pares y otras imágenes de la historia del arte, del entorno, de la gráfica o el diseño.

☐ La vinculación de los componentes formales en cada una de las propuestas, desde la imagen fija a la imagen en movimiento.

☐ El reconocimiento de la relación entre aquello que en principio pretendía realizar y la obra concluida.

☐ La adecuada utilización de materiales, herramientas, procedimientos en cada producción.

Trabajos Prácticos: Se evaluará constantemente la carpeta de trabajos (carpeta N6), además de los trabajos de investigación que sean solicitados oportunamente.

Bibliografía

CRESPI, Irene; FERRARIO, Jorge: *Léxico técnico de las artes plásticas*, Buenos Aires, EUDEBA, 1989.

KANDINSKY, Vassily: (1923) *Punto y línea sobre el plano*, Barcelona, Seix Barral, 1988.
Rudolf Arnheim, *Arte y Percepción Visual*, EUDEBA.
Wendy Beckett, *Historia del Arte*, La Isla.
Otros Textos.