
DEPARTAMENTO DE ESTETICA
FORMACIÓN VISUAL E HISTORIA DEL ARTE

Programa de 3º Año
Ciclo lectivo 2014

Esta asignatura de régimen anual con 2hs cátedra semanales aborda la enseñanza de problemáticas visuales referidas a la organización del espacio con profundidad real y su representación en el plano en vinculación al sentido que generan.

HILOS CONDUCTORES

- **La construcción de la imagen como discurso metafórico, literal y simbólico.**

¿Existe relación entre la sociedad y la imagen que ésta proyecta? Los alumnos reflexionarán sobre la potencialidad expresiva, simbólica y comunicacional del discurso visual como parte medular de la conformación de toda cultura.

La imagen como lenguaje, como vía de expresión y comunicación.

¿Es posible pensar cuando interpretamos imágenes? La acción constructiva organizada en torno a los diferentes elementos espaciales, permitirá el análisis de sentido de su funcionalidad desde la observación, exploración, reconocimiento y decodificación de imágenes.

UNIDAD UNO

Espacio real y espacio en el plano.

- El espacio real, tridimensional y volumétrico y su uso estético: espacios **escultórico, escenográfico, arquitectónico**.
- El **volumen**, ejes, tensiones, direcciones. concavidad y convexidad, espacios llenos y vacíos.
- La representación de la **profundidad** y el ordenamiento del espacio en el plano : Indicadores espaciales: Posición en el plano, superposición, diagonalidad, Convergencia; disminución gradual del tamaño de las formas e intervalos ó el contraste violento del tamaño ; disminución de los detalles y valorización de las líneas, disminución del contraste de valor tonal; avance y retroceso de las formas por valor, temperatura y saturación, perspectiva atmosférica.
- Sistema de representación: la **perspectiva lineal** a uno y dos puntos de fuga.
- El espacio de representación en **planimetría**. Partición regular del plano. Estructura y módulo. Trama, redes simple y compuesta. Distorsión de tramas.
- El espacio **ambiguo** y el espacio **absurdo**.

METAS DE COMPRENSIÓN

- Los alumnos comprenderán al:
- Reconocer los indicadores como **constructores** de la profundidad ilusoria en la representación.
- Percibir visualmente para poder comprender los conceptos de representación espacial.
- Operar con el concepto del código visual atendiendo al empleo de algunos indicadores de la profundidad espacial y al aspecto expresivo-comunicativo.
- Reconocer la transgresión de los indicadores como constructores de la representación planimétrica del espacio.
- Reflexionar y fundamentar sobre la representación del espacio con o sin uso de indicadores en las instancias de producción discursiva propia y de otros.

- Investigar y fundamentar sobre la representación espacial en obras relevantes, variadas y a través del tiempo.
- Reconocer el valor expresivo y las variables compositivas en las estructuras modulares.
- Reconocimiento de los tipos de redes y su función expresiva en diferentes culturas y modelos ornamentales.

DESEMPEÑOS DE COMPRESION

- Percepción de las características estructurantes de los volúmenes reales, reconociendo ejes, tensiones, direcciones, concavidad, convexidad, hueco, lectura circundante.
- Exploración y análisis de producciones escultóricas, escenográficas y arquitectónicas reconociendo el manejo del espacio real en imágenes fijas y videos.
- Reconocimiento perceptivo de las características propias del espacio real y su transferencia al plano mediante la fotografía.
- Representación de la profundidad espacial en el plano por medio del empleo de indicadores espaciales combinados en producciones individuales.
- Elaboración individual de transgresiones en el manejo de los indicadores espaciales para provocar anulación o contradicción del espacio en el plano.
- Análisis de los recursos plásticos empleados para representar la profundidad en el plano en imágenes. Investigación escrita con relevamiento de imágenes y fuentes.
- Observación, búsqueda y reconocimiento de diferentes organizaciones compositivas mediante modelos rítmicos modulares.
- Producción de composiciones bidimensionales generadas por partición modular del espacio, provocando planos de adelantamiento y alejamiento.
- Reconocimiento y análisis de los recursos plásticos empleados para la partición regular del plano en imágenes. Investigación escrita con relevamiento de imágenes y fuentes.

UNIDAD DOS

La organización tonal en la imagen

- Sistematización y organización en proporcionalidad de área del valor en las claves tonales (dominancia, subordinación y acento) Niveles y contrastes de valor
- Climas tonales a partir del valor y la temperatura y sus connotaciones psicológicas.
- El claroscuro, el modelado y el modulado del color.

TOPICOS GENERATIVOS

- ¿Para qué es necesario **conocer el concepto de clave tonal** y sus variantes?
- ¿Cómo se arman las **claves tonales** acromáticas y cromáticas según contrastes y niveles de valor?
- Cuando la organización formal de la imagen se disocia de la selección de valores tonales ¿Que ocurre en la comunicación del discurso visual?
- ¿Qué tratamientos del color se llevan a cabo cuando se busca representar el volumen ilusorio de las formas en el campo plástico bidimensional?
- ¿En que obras y autores se reconoce el uso de **claves tonales, modelado y modulado del color**?

METAS DE COMPRENSIÓN

- Los alumnos comprenderán al:
- Percibir visualmente la proporcionalidad de valor en la totalidad visual para poder comprender el concepto de **clave tonal y sus variantes**.
- Reconocer las **claves tonales** acromáticas y cromáticas como **constructoras** de climas de **refuerzo tonal** o contradicción al sentido expresivo que la imagen proyecta desde lo formal.

- Operar con el concepto de **clave tonal** generando una producción individual expresivo –comunicativa y fundamentarla por escrito.
- Reflexionar sobre la representación del **espacio con o sin uso de las claves** tonales en la producción discursiva propia y en imágenes relevantes, variadas y a través del tiempo.
- Percibir las variables del valor en la iluminación de las formas para comprender el concepto de claroscuro, modelado y modulado del color.
- Reconocer los tratamientos del color para la representación del volumen y la luz en el plano bidimensional y su expresión-comunicativa en el discurso visual.
- Operar con el concepto de **claroscuro, modelado y modulado** generand una producción individual expresivo – comunicativa y fundamentarla por escrito.
- Reflexionar sobre la representación del volumen ilusorio en la producción discursiva propia y en imágenes relevantes, variadas y a través del tiempo.

DESEMPEÑOS DE COMPRENSION

- Sistematización de ordenamientos del valor cromático y acromático, observación de los diferentes agrupamientos tonales, análisis de los efectos de sentido provocados por mayores y menores contrastes.
- Producción de imágenes seleccionando climas tonales para provocar diferentes efectos de sentido.
- Análisis de las organizaciones cromáticas y los climas tonales de producciones gráficas y plásticas de diferentes períodos, en función del sentido expresivo de la imagen.
- Observación de las variantes lumínicas cromáticas en volúmenes y espacios reales, análisis de los cambios de apariencia.
- Análisis de experiencias lumínicas diferenciadas, producción de imágenes seleccionando paletas de color y organizaciones de valor adecuadas a los efectos visuales provocados por las diferentes relaciones lumínicas.
- Sensibilización ante las variaciones significativas en las imágenes derivadas de diferentes organizaciones tonales.
- Disposición para investigar las transformaciones cromáticas derivadas de diferentes situaciones lumínicas.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA CONTINUA

Los **criterios de evaluación** tienen en cuenta:

- Diagnóstico permanente del desempeño de los estudiantes en la clase. **Devoluciones** que confirman al alumno sus comprensiones y le permiten identificar sus aciertos y dificultades que se materializan en:
- Nivel de participación en las actividades de **observación y análisis comparativo** oral o escrito de las situaciones visuales del entorno y de diversidad de imágenes.
- Nivel de apropiación de los conceptos del código visual en el **reconocimiento** de imágenes.
- La **capacidad de verbalizar** los contenidos a través de la apropiación gradual del **código plástico** tanto en la participación en clase, como en la fundamentación escrita de los prácticos.
- Nivel de apropiación de los conceptos en la producción del **trabajo práctico** individual.
- Nivel de apropiación de los conceptos en el **reconocimiento** de los mismos en las imágenes propias o ajenas.
- Desempeño participativo en espacios de **reflexión** (individual-grupal). Nivel de respeto por los acuerdos de convivencia durante las instancias de reflexión.
- La valoración docente tiene en cuenta la **actitud atenta y activa** de los estudiantes en las clases.
- Niveles de reconocimiento de la **funcionalidad expresiva de los recursos** plásticos formales y tonales analizados grupalmente.
- Nivel de comprensión traducido en el manejo y articulación de los recursos plásticos en función de la **significación expresiva de la imagen**. Correlación entre la producción del alumno y la propuesta áulica.
- Disposición del alumno para **aceptar sugerencias y efectuar los ajustes** tendientes a mejorar las producciones.
- La claridad y el nivel de riesgo asumido en la realización de los trabajos prácticos y su **fundamentación oral y escrita**.
- **El nivel de compromiso y cumplimiento** con la entrega de trabajos prácticos (guías de análisis de imágenes, manejo de información y datos sobre obras en la historia del arte, producciones propias).

Los **instrumentos** para la evaluación son:

- Trabajos prácticos individuales.(de producción y de investigación)
- Pruebas gráficas y escritas individuales.

ACREDITACIÓN

Se considerarán la presentación y aprobación de la totalidad de los trabajos prácticos desarrollados y la aprobación de las pruebas escritas individuales.

RECURSOS Y MATERIALES NECESARIOS

- Imágenes digitalizadas fijas y en movimiento.
- Reproducciones de obras fotocopiadas y en libros
- Esquemas gráficos convencionales
- Escenificación con personas y objetos en el aula y pasillos del colegio;
- El lenguaje hablado y escrito
- Pizarrón
- Léxico técnico y diccionario enciclopédico.
- Apuntes y guías de trabajos prácticos.
- Presentaciones audiovisuales de Internet .
- Sitios de Internet para el manejo de información.

BIBLIOGRAFÍA

- Material teórico *elaborado por el equipo docente de la sección formación visual*, departamento de Estética del Colegio Nacional.
- Arnheim, Rudolf (1992): *Arte y percepción visual. Psicología de la visión creadora*, Buenos Aires, Eudeba.
- Crespi, Irene y Jorge Ferrario (1995): *Léxico técnico de las artes plásticas*, Buenos Aires, EUDEBA.
- Scott Robert G (1976) *Fundamentos del Diseño*, Buenos Aires Ed. V. Lerú.
- C. M. Dantzig. (1994) *Diseño Visual. Introducción a las Artes Visuales*, Ed. Trillas.
- D. A. Dondis, (1973) *La sintaxis de la Imagen*, Ed. Gustavo Gili. Bs. As.

- László Moholy –Nagy (1985), *La Nueva Visión*, Ediciones Infinito, Buenos Aires.
- Wong, Wucius (1979), *Fundamentos del diseño bi y tridimensional*, Edit. Gili. Bs. As.
- Kepes, Gyorgy (1976), *El lenguaje de la visión*. Editorial Infinito. Bs. As, 1976.
- Parramón, José M. (1978) *Como dibujar en perspectiva*, Parramón ediciones Barcelona.
- Parramón, José M. (1988) *Teoría y práctica del color*, Barcelona.
- Goldstein, E. Bruce (1999); *Sensación y percepción*, Editorial Debate, Madrid.
- Navarro de Zuillaga, Javier; (2000). *Mirando a través*, Ediciones del Serbal, Barcelona.
- <http://www.ciudadpintura.com/>
- <http://www.artcyclopedia.com/>