

COLEGIO NACIONAL
"RAFAEL HERNÁNDEZ"

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA
PROGRAMA FORMACIÓN VISUAL NIVEL 2º AÑO
Ciclo lectivo 2017
Carga Horaria: 2 horas semanales
Cursada anual

Introducción

En la materia Formación Visual estudiamos las imágenes visuales.

Una vez definido el objeto de estudio nos preguntamos: ¿Cómo se lee una imagen? ¿Cómo percibo ejes, direcciones y centros de interés? ¿Cómo incide la luz sobre los objetos? ¿Cómo se articulan los factores formales y tonales entre sí para provocar estatismo o dinamismo en la imagen? ¿Es posible transmitir diferentes sensaciones a través del color? ¿Qué posibles y múltiples sentidos generan las diversas organizaciones formales y tonales? ¿Qué tipo de vínculos estableceremos con otras materias? ¿A qué nos comprometemos?

Propósito general

Uno de los principales propósitos de la materia es que los alumnos logren comprender que las imágenes -como producciones culturales complejas en las que construimos significado, sentido- conforman nuestro mundo de ideas, emociones, conflictos, estereotipos, deseos, etc. Aproximarse al estudio de la imagen, tanto como espectadores/analistas así como productores, implica pasar de tener una mirada despreocupada a otra reflexiva, crítica, que genere preguntas, establezca vínculos, encuentre diferencias, similitudes y pueda explicar las ideas elaboradas. En producción se plantean vínculos con otras materias de segundo año. De este modo los alumnos aprenden que una misma problemática puede ser abordada desde distintas perspectivas -histórica, literaria, estética, etc.-.

Objetivos (que el alumno logre):

Entender que la imagen visual es un objeto material en el que construimos ideas.

Comprender que la imagen participa en la elaboración de nuestro mundo simbólico.

Aprender que la imagen visual es una producción cultural compleja.

Entender que la materia Formación Visual es un campo de conocimiento en el que se estudia la imagen en sentido amplio (fija, móvil, bidimensional, tridimensional, actual, pasada, etc.).

Pasar de ser espectadores despreocupados a espectadores críticos.

Producir imágenes propias con sentido simbólico.

Establecer vínculos entre materias: Literatura, Ética, Música e Informática, entre otras.

Explicar lo analizado (imágenes visuales variadas) y lo producido (imágenes visuales propias).

Modalidad de trabajo

Los alumnos intervendrán en explicaciones dialogadas, visualización y análisis de imágenes, lectura de textos específicos, producción de imágenes visuales, exposición oral y desarrollo escrito de lo aprendido. Además se los invitará a participar en exposiciones en el espacio del colegio y salidas a museos u otros ámbitos. La dinámica de trabajo alternará entre producciones individuales y en equipo.

Unidad 1

Diferentes posibilidades de organización de la imagen:

Estatismo y dinamismo, variables compositivas.

Simetría, asimetría y disimetría formal y tonal

Concepto de equilibrio: equilibrio axial, radial y oculto. Organización formal y tonal en equilibrio.

Ejes, centros, tensiones y direcciones, peso visual. Compensación y desequilibrio, inestabilidad, fluctuación.

Unidad 2

Los elementos tonales.

Factores tonales: Cromatismo y acromatismo. Valor e isovalencia.

Acromatismo: escalas de valor, contrastes. Climas tonales.

Color: círculo cromático tradicional y generativo. Tríadas, colores complementarios, análogos, y alternos.

El color y sus dimensiones: Valor, temperatura y saturación.

Desaturaciones del color: tinte, tono, matiz, quebramiento.

Las diferentes formas de desaturar un color.

Las dimensiones cromáticas, valor, saturación, temperatura, y sus implicancias expresivas, culturales y simbólicas.

Unidad 3

El empleo del color en las producciones visuales:

Funciones del color: simbólico-cultural y señalética

Asociaciones simbólicas, culturales, individuales y sociales del color.

Relatividad de los colores. Color inducido.

Contrastes de color por valor, saturación, temperatura.

Color real y color arbitrario.

Evaluación

Diagnóstico permanente del desempeño de los estudiantes en la clase. El docente evalúa y hace devoluciones que confirman al alumno sus comprensiones o lo reorientan para que esta sea posible a partir de la identificación de aciertos y dificultades que se materializan en: Trabajos prácticos individuales.

Desempeño participativo en espacios de reflexión (individual-grupal).

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.

Niveles de comprensión traducidos en el manejo y articulación de los recursos plásticos en función de la significación expresiva de la imagen, en las producciones propuestas en el aula. Correlación entre las producciones de los estudiantes y las propuestas áulicas.

Disposición para aceptar sugerencias y efectuar los ajustes tendientes a mejorar las producciones.

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.

La claridad y el nivel de riesgo asumido en la realización de los trabajos prácticos y sus fundamentaciones orales y escritas.

Nivel de respeto por los acuerdos de convivencia demostrado durante las instancias de participación reflexiva.

El nivel de compromiso y cumplimiento en las entregas (notas de concepto).

Se pondera el desarrollo constructivo de la imagen como lenguaje, en este sentido, la capacidad de reconocer y articular los componentes de la imagen en función de su potencial expresivo y significativo.

La reducida carga horaria no nos permite desarrollar y evaluar desempeños en cuanto a la calidad técnica en la producción plástica, sino la capacidad de reconocer y relacionar el código visual y su potencialidad simbólica.

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 (1989): Léxico técnico de las artes plásticas, Buenos Aires, EUDEBA, 1995.

Scott Robert G. (1976) Fundamentos del Diseño, Buenos Aires Ed. V. Leru.

Hernández, Fernando (2000): Educación y cultura visual, Barcelona, Octaedro

Martha Stone Wiske, compiladora (1999) La Enseñanza para la Comprensión. Buenos Aires, Editorial PAIDÓS

C.M Dantzic, Diseño Visual. Introducción a las Artes Visuales, Ed. Trillas.

D. A. Dondis, La sintaxis de la Imagen, Ed. Gustavo Gili, 1973

Betty Edwards, El Color, Ed. Urano, Barcelona, 2006

Josef Albers, La interacción del color, Alianza Editorial, Madrid, 1979

Frédéric Portal, El simbolismo de los Colores, Sophia Perennis, José de Olañeta Editor, España, 2005 .

László Moholy-Nagy, La Nueva Visión. Principios Básicos del Bauhaus, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1985