

COLEGIO NACIONAL
"RAFAEL HERNÁNDEZ"

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

DEPARTAMENTO DE ESTÉTICA
PROGRAMA FORMACIÓN VISUAL NIVEL 3° AÑO
Ciclo lectivo 2017
Carga Horaria: 2 horas semanales
Cursada anual

Introducción

Teniendo en cuenta los saberes que los alumnos han construido durante el primer y segundo año, se desarrolla -en tercer año- el concepto El Espacio en el Arte, entendido como eje que articula todos los contenidos de la materia. Por lo anterior se considera nodal repasar y volver a elaborar preguntas sobre la noción Arte, los alcances y funciones del arte como edificador de mundos, su importancia social en la construcción de identidades. Dentro del campo del arte focalizamos en las artes visuales y en particular en la imagen. La imagen -noción configurada en sentido amplio: fija, móvil, bidimensional, tridimensional, virtual, secuenciada, entre otras- se despliega en las manifestaciones artísticas en variados tipos discursivos.

Se considera central el estudio del espacio real (escultura, escenografía, arquitectura) del espacio representado (en soportes planos) y el espacio virtual (los aportes de las tecnologías digitales) en relación al sentido/s que generan mediante recursos simbólicos como por ejemplo: indicadores espaciales, perspectiva, -la importancia de la diagonalidad- composiciones tridimensionales y virtuales. Todo lo anterior estudiado desde obras contemporáneas, próximas al universo de imágenes de los jóvenes y a problemáticas actuales en relación con otras de diferentes culturas.

Además en esta materia se estudia la organización tonal que presentan las manifestaciones artísticas. Al hablar de organización tonal nos referimos al "clima tonal" -cromático o acromático- teniendo en cuenta el grado de luminosidad, el contraste y el tamaño de cada zona -dominante, subordinado y acento- presente en la obra. Mediante este estudio se generan preguntas respecto al uso del claro-oscuro, del modelado y modulado, en función de cierta atmósfera a lograr, sensación de profundidad, zonas de interés, entre otros.

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.

Objetivos

Reflexionar sobre el sentido del arte en la cultura y en la formación personal.
Interpretar manifestaciones artísticas que problematicen el concepto Espacio.
Reflexionar sobre los sentidos que generan los diferentes climas tonales.
Analizar imágenes y reconocer las diferencias y similitudes respecto a las distintas significaciones de Espacio y Organización tonal.
Explicar en forma oral y/o escrita, las nociones estudiadas en la materia.
Vincular conceptos de obras contemporáneas con otras del pasado.
Reconocer los indicadores como constructores de la profundidad ilusoria en la representación.
Operar con el concepto del código visual atendiendo al empleo de algunos indicadores de la profundidad espacial y al aspecto expresivo-comunicativo.
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.
Producir imágenes que, teniendo en cuenta los contenidos estudiados, logren una propuesta personal.
Coordinar trabajos en equipo con compañeros.
Aportar imágenes resultado de búsquedas personales.
Registrar por escrito el proceso de avance del estudio de contenidos de la materia.

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.

CONTENIDOS

Unidad 1

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.

Unidad 2

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.
Concepto de clave tonal y sus variantes.

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.

Recursos y materiales

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/>