

Profesorado de Artes Visuales

ESPACIO: Lo visual en la bidimensión
CURSO: primer año
DESPLIEGUE: anual
DOCENTE TITULAR: Analí Muñoz Videla
AÑO LECTIVO: 2012

INTRODUCCION:

Ubicación:

“Lo visual en la bidimensión” se ubica dentro de la estructura curricular de la carrera en el primer año con un despliegue anual.

Fundamentación:

Lo visual en la bidimensión se aborda como un taller para la Producción, la Reflexión y la Recepción visual. El acto de “pensar la imagen” entendido como un entramado de acciones en donde se produce, se reflexiona acerca del proceso de producción y creación, se interpretan textos que son visuales. El taller como lugar que propicia la participación y el debate entre sujetos que sienten, que piensan, que actúan de modos diferentes; la recuperación del capital cultural de cada sujeto y la no instauración de modelos hegemónicos reproducidos incansablemente forma parte de la construcción de un modelo diferente que se pretende defender, socializar y que está sujeto a nuevos cambios.

Lo visual en la bidimensión gira en torno a la búsqueda de la imagen propia construida desde y por el sujeto a través de diferentes procesos que promuevan la percepción, la interpretación, la experiencia, la memoria, la ficción, la poética, la creación. En donde se indague acerca de la/s realidad/es, acerca de la relación entre productor-receptor, acerca de los medios y modos que tiendan a fomentar la diversidad en la producción visual; en donde se opere con un lenguaje que es visual. La producción visual se abre así hacia la producción de sentido, hacia otras formas de presentación y representación, entendida ésta como manifestación y experiencia socio-cultural de un sujeto o un colectivo artístico.

Por ello, *Lo visual en la bidimensión* se plantea desde un enfoque que no está acotado al aprendizaje de técnicas específicas ni al desarrollo expresivo de un sujeto libre, sino desde una perspectiva que entiende el arte como modo de conocimiento y como modo de producción socio - cultural.

En el campo pedagógico se vienen produciendo en las últimas décadas debates superadores de la tradicional oposición dicotómica “técnico-expresivo”, enfoques

integradores que proponen la educación artística en una nueva clave: como espacio de desarrollo de las dimensiones específicamente artísticas. Es decir, el arte concebido como forma de comprensión y transformación de la realidad.

Los enfoques actuales parten de la comprensión del arte en su contexto histórico y social, y de la integración de sus dimensiones cognitiva, expresiva, comunicacional, crítica y productiva. Aquí resulta provocador *“pensar la enseñanza como un gesto artístico”*, que ocupe un lugar diferente al de los procedimientos, un lugar como *“vía del pensamiento”*, vale decir, *“la enseñanza en un vínculo más estrecho con el pensar como ejercicio artístico”* (Martínez Boom, 2005).

Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación, (2008): “Recomendaciones para la elaboración de Diseños Curriculares Profesorado de Educación Artística”. Instituto Nacional de Formación Docente, INFOD. Área de Desarrollo Curricular. Argentina

Martínez Boom, A. (2005) ¿Puede la enseñanza incitar el pensamiento? En: Frigerio, G.; Diker, G.: Educar: ese acto político. Bs. As. Del estante.

García, F.; Muñoz, A.; Castillo, J. y Agüero, A. (2005): “El concepto de arte. La mirada de los alumnos del profesorado”, en Ricca, G. (comp.) Intersecciones. Centro de Investigaciones Educativas y Sociales, Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes, San Luis.

2- OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD CURRICULAR:

Esta unidad curricular busca que el alumno consiga las siguientes desempeños:

- ف Construir discursos visuales a partir de la investigación, de la producción, de la reflexión del proceso y de la interpretación de textos visuales.
- ف Reconocer que el lenguaje visual posibilita la construcción de un mundo posible como seres humanos productores de sentidos, que manifiesta un modo de pensar, de sentir, de actuar, de hacer, de ser.

3- OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- ف 1- Operar con los elementos del lenguaje visual atendiendo a su complejidad y diversidad organizacional en la producción de textos visuales .
- ف 2- Componer textos visuales en la bidimensión a partir de la relación entre lenguaje

y cosas y entre lenguaje y presentación o representación visual.

ف 3- Indagar y experimentar con la diversidad de los modos de representación y presentación, de los dispositivos, de los materiales y herramientas y su adecuación técnica en la generación de sentidos.

ف 4- Construir y de-construir en la bidimensión a partir de las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática del texto visual.

ف 5- Significar y re-significar la producción visual teniendo en cuenta: lo simbólico, lo imaginario, lo anecdótico, lo conceptual, lo ficcional, lo figural.

ف 6- Resignificar los textos visuales propios y los de otros en función de las necesidades expresivas y comunicativas propias de cada sujeto.

ف 7- Buscar alternativas diferentes a las problemáticas que surgen en el proceso de representación del texto, trabajar visual y reflexivamente con ellas.

ف 8- Valorar, interpretar y argumentar teórica y éticamente sobre la producción propia, sobre las producciones diferentes y sobre la mirada del otro, atendiendo tanto al producto como al proceso de producción.

ف 9- Comprometerse con el proceso de producción visual que involucra: actitud de apertura y flexibilidad; actitud de búsqueda y cuestionamiento constante; actitud autónoma en la toma de decisiones que el proceso demande.

4- CONTENIDOS:

La secuencia en la organización de los contenidos no es lineal. Los contenidos pueden ser abordados de manera simultánea poniendo en valor la relación que entre ellos exista, sin embargo no se descarta la posibilidad de trabajarlos desde lo particular.

ف La dimensión sintáctica del texto visual.

Lo visible: Percepción de la luminosidad, percepción del color, percepción de los bordes visuales. El contraste: interacción entre la luminosidad y los bordes. Lo visible no es legible. Lo visual: La percepción visual. La utilización de los elementos del lenguaje visual: elementos básicos y de relación. La presentación y la representación. La composición. La estructuración significativa del texto visual. Los modos en la

representación del texto bidimensional. Los soportes y dispositivos de la imagen y la adecuación técnica de los materiales y herramientas. Soportes naturales, artificiales, reciclados, convencionales y no convencionales. Las diversidades: del soporte, de la materia, del dispositivo. El papel del dispositivo: como máquina psicológica y social. El espacio representado. La percepción del espacio: indicadores.

ف La dimensión semántica del texto visual.

La construcción y la de-construcción del texto. La significación y resignificación en la producción discursiva. La producción y reproducción: lo simbólico, lo imaginario, lo anecdótico, lo conceptual, lo ficcional, lo figural. Los modelos culturales de representación de significados. Lo artístico: La relación entre lenguaje y cosas, entre lenguaje y presentación o representación visual. La imagen abstracta. La imagen expresiva. La imagen aurática.

ف La dimensión pragmática del texto visual.

Las miradas: La imagen y su espectador. Las funciones de la imagen: modo simbólico, modo epistémico, modo estético. La relación con el contexto de reconocimiento textual e intertextual. Las circunstancias concretas del sujeto que interpreta un texto: circunstancias espacio-temporales, sus condiciones culturales, los roles que asume en la lectura de los textos.

5- METODOLOGÍA PROPUESTA:

La metodología de taller se orienta hacia la producción visual en un “aprender haciendo” en donde la construcción del conocimiento se lleva a cabo a partir del hacer sistemático, de la reflexión sobre el hacer y de la investigación que el hacer demande. El taller debe entenderse como un lugar dinámico de experimentación, modificable a partir de las diferentes acciones que se pongan en juego en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se enfatizarán las acciones que promuevan la percepción, la experiencia, la memoria, la interpretación, la imaginación, la ficción y la creación para la producción de textos visuales en los que cada uno busca sus sentidos y comunica de manera diferente.

Durante el transcurso del taller se harán ingresar referencias que provienen de otros lenguajes como el cine, la literatura, la fotografía, con el fin de enriquecer los aspectos semánticos de los trabajos.

La realización de trabajos prácticos tiende a que los alumnos deban resolver problemas planteados en forma individual o grupal, buscar soluciones diversas a los mismos problemas, problematizar el quehacer, compartir e interactuar.

6- REGIMEN Y MODALIDAD DE PRACTICOS Y PARCIALES:

Trabajos prácticos: cada experiencia áulica con sus diversas acciones y especificidades constituirá un trabajo práctico.

Trabajos teóricos: presentación escrita individual de las problemáticas teóricas abordadas que el propio proceso de producción requiera.

Trabajos parciales: se establecen tres evaluaciones parciales (exposición y fundamentación de los trabajos prácticos realizados en clase a lo que se suman trabajos que integren los conocimientos abordados). La producción visual debe girar en torno a alguna problemática social, ideológica, estética o del universo particular a elección del alumno.

Cronograma tentativo para las evaluaciones parciales:

1er parcial: junio

Recuperatorio 1er parcial: junio, horario a convenir.

2do parcial: septiembre

Recuperatorio 2do parcial: septiembre, horario a convenir.

3er parcial: noviembre

Recuperatorio 3er parcial: noviembre

7- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

La evaluación se piensa como un proceso continuo que atiende a una triple articulación de producción, reflexión y recepción visual y está centrada en el modo de apropiación de los procesos creativos.

Se proponen los siguientes criterios de evaluación planteados en directa relación con los objetivos propuestos. Estos criterios están en función del nivel de complejidad y la

particularidad de cada situación evaluativa:

- 1- Componer textos en la bidimensión a partir de la complejidad y diversidad organizacional de los elementos del lenguaje visual.
- 2- Construir textos visuales en la bidimensión a partir de la relación entre lenguaje y cosas y entre lenguaje y presentación o representación visual.
- 3- Indagar y experimentar con la diversidad de los modos de representación, de los dispositivos, de los materiales y técnicas, adecuándolos a la búsqueda en la generación de sentidos.
- 4- Reflexionar a cerca de las relaciones existentes entre los textos visuales y sus receptores posibles y su construcción mutua.
- 5- Construir y de-construir en la bidimensión a partir de las dimensiones sintáctica, semántica y pragmática del texto visual.
- 6- Significar y re-significar la producción visual teniendo en cuenta: lo simbólico, lo imaginario, lo anecdótico, lo conceptual, lo ficcional, lo figural.
- 7- Buscar soluciones diversas a los problemas en la representación o presentación del texto, trabajar visual y reflexivamente con ellas.
- 8- Valorar, interpretar y argumentar teórica y éticamente sobre la producción propia, sobre las producciones diferentes y sobre la mirada del otro, atendiendo tanto al producto como al proceso de creación.
- 9- Comprometerse con el proceso de producción visual.

8- REGIMEN DE REGULARIZACION Y ACREDITACION:

Esta unidad curricular cuenta solamente con el **régimen regular**. Atendiendo a que los tiempos del proceso de enseñanza aprendizaje y de producción visual son particulares y personales en cada sujeto, es que se piensa que el alumno debiera contar con ese tiempo adicional y rendir un examen final para acreditar el espacio. Es necesario aclarar que una vez obtenida la regularidad, el alumno cuenta con seis turnos para rendir y aprobar el espacio curricular, superado ese lapso de tiempo el alumno cuenta con dos opciones: recurrar la unidad curricular o rendirla como alumno libre.

Los trabajos prácticos, teóricos y parciales son instancias evaluables pero no

calificables, el alumno obtiene la condición de regular del siguiente modo:

ف Aprobando la totalidad de trabajos prácticos y teóricos.

ف Aprobando con el 60 % cada parcial. Cada parcial cuenta con un recuperatorio.

La **acreditación definitiva** de la unidad curricular se obtiene:

ف aprobando un examen final con el 60 % (corresponde dentro de la escala de calificación al cuatro) o más, del total de los criterios de evaluación. Es esta una instancia evaluable y calificable.

Régimen alumnos libres: es sólo para aquellos alumnos que habiendo cursado la unidad curricular y obtenido la condición de regular se les haya vencido el plazo (seis mesas ordinarias) para rendirla. Es requisito primero pautar una entrevista con el docente para socializar la metodología.

El examen libre consta de tres instancias:

La primera: fundamentación teórica escrita de la producción visual.

La segunda: producción de un trabajo bidimensional in situ.

La tercera: exposición de toda la producción visual realizada durante el cursado a la que se sumarán entre diez y quince producciones nuevas que integren los contenidos abordados. Fundamentación teórica oral de la producción visual.

Cada una de estas instancias es excluyente.

9- CREDITO HORARIO:

Despliegue: anual.

Cantidad de horas de la unidad curricular: 120 hs.

11- CARGA HORARIA:

Cantidad de horas presenciales: 5 hs semanales.

Cabe aclarar que todas las unidades curriculares cuentan con horas no presenciales, en esta unidad en particular ese tiempo de producción fuera de la institución es de vital importancia en el proceso de cada alumno. Por lo tanto es un requerimiento, de esta unidad curricular, que el alumno use las horas no presenciales y las horas de

consulta.

Horas presenciales:

C1: Jueves de 11 a 13 hs y viernes de 8:00 a 11:00 hs.

C2: Jueves de 15 a 18 hs y viernes de 14:00 a 16:00 hs.

Horas consultas: 4 horas semanales (2 por comisión)

Viernes de 11:00 a 13:00 hs.

Miércoles de 18:00 a 20:00 hs

12- BIBLIOGRAFÍA

El taller propone bibliografía obligatoria y recomienda otra para lectura opcional, nutriéndose también de las construcciones teóricas realizadas en otros espacios curriculares, las que transfiere y retroalimenta.

Bibliografía obligatoria

ف ARNHEIM, Rudolf (2001): El poder del centro. Estudios sobre la composición en las artes visuales - Madrid - Ediciones Akal (En biblioteca)

ف AUMONT, Jacques (1992): La imagen. – Bs. As. – Paidós. (En biblioteca)

ف BARTHES, Roland (1986): Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces - Barcelona - Paidós. (En biblioteca)

ف BERGER, René (1999): “El conocimiento de la pintura” Tomos I, II, III – Noguer – Barcelona.

ف CALABRESE, Omar (1995): El lenguaje del arte. Barcelona - Instrumentos Paidós (En biblioteca)

ف EISNER, Elliot (2001): Educar la visión artística (En biblioteca)

ف ESCOBAR, Ticio (2004): El arte fuera de sí. Paraguay – Ed. Fondec.

ف FERRARI, León (2005): Prosa política. – Bs. As. – Siglo Veintiuno Editores Argentina

ف FOUCAULT, Michael (1981): Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte, Barcelona – Anagrama.

ف HICKETHIER, Alfred (1991): El cubo de los colores. - México – Noriega Limusa. (En biblioteca)

- ف PANOFSKY, Erwin (1999): La perspectiva como forma simbólica. – Barcelona – Fabula Tusquets Editores. (En biblioteca)
- ف RAVERA, Rosa María (comp.) (1998): Estética Crítica. Los signos del arte. - Eudeba (En biblioteca)
- ف RICHARD, Nelly (2007): Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico – Bs. As. – Siglo Veintiuno Editores
- ف SCHILARDI, María del Carmen (1998): El cuerpo como “lugar” del sentido. En: Rovalletti, M. Lucrecia, Corporalidad. *La problemática del cuerpo en el pensamiento actual* – Bs. As. – Lugar Editorial
- ف VERÓN, Eliseo (2004): La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad – México - Gedisa (En biblioteca)
- ف WECHSLER, Diana Beatriz (coord.) (1998) Desde la otra vereda. Momentos en el debate por un arte moderno en la Argentina (1880 - 1960) - Ed del Jilguero. (En biblioteca)
- ف Documentos y material visual elaborado para la unidad curricular.

Bibliografía opcional

- ف DERRIDA, Jacques (2001): La verdad en pintura - Paidós (En biblioteca)
- ف DOERNER, Max (2001): Los materiales de pintura y su empleo en el arte. – España – Editorial Reverté. (En biblioteca)
- ف ESCOBAR, Ticio (2008): El mito del arte y el mito del pueblo. Cuestiones sobre arte popular. – Santiago de Chile – Ediciones Metales Pesados.
- ف GRUPO VELOX (1999): Pintura Latinoamericana. – Bs. As. – Ediciones Banco Velox. (En biblioteca)
- ف INSTITUTO DE CULTURA DE BARCELONA (1999): Jardín de Eros - Barcelona - Electra (En biblioteca)
- ف KANIZSA, Gaetano (1998): Gramática de la visión. Percepción y pensamiento. – Barcelona - Paidós Comunicación. (En biblioteca)
- ف LUCIE-SMITH, Edward (2000): Artes Visuales en el S XX - Alemania - Konemann (En biblioteca)
- ف MASOTTA, Oscar (2004): Revolución en el arte. – Bs. As. - Edhasa

- ف NUN, Berta y TERRAQUI, Dora (1991): La línea y el juego gráfico. Fichas didácticas - Bs As - Magisterio del Río de La Plata (En biblioteca)
- ف REVISTA IGNOTA ARTETERAPIA (2001, 2002, 2003) - Bs As (En biblioteca)
- ف SALTZMAN, Andrea (2004) El cuerpo diseñado. Sobre la forma en el proyecto de la vestimenta - Bs As -Paidós (En biblioteca)
- ف VERLICHAK, Victoria (1998) El ojo del que mira. Artistas de los noventa - Bs As - Fundación Proa. (En biblioteca)

Docente titular: Prof. Analí Muñoz Videla