



INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEDE CALETA OLIVIA		
Carrera: Profesorado de Artes Visuales Resolución Pte. CPE N°: 1449/23		Espacio curricular: LENGUAJE VISUAL I N° según Plan: 5
Campo de la Formación: Formación Es- pecífica		Vigencia del programa: 2023 - 2024
Curso: 1 ° año	Comisión: Única	Formato: Asignatura
Régimen de cursado: Anual		Horas cátedras semanales: 3 hs.
Correlatividades precedentes: Ninguna.		Docente a cargo: Cardenas, Tamara Danila

FUNDAMENTACIÓN

Los signos, para nosotros, son elementos cotidianos, forman parte del lenguaje, son nuestra principal herramienta de comunicación con otros/as y están presentes desde siempre transformándose a diario en su utilización.

Conocer la posibilidad de significar es también reconocer la posibilidad de crear nuevas significaciones y por lo tanto interpretar lo que nos rodea, no solo desde los estudios académicos, sino también desde la percepción cotidiana del mundo. Las imágenes, las palabras, los sonidos, los signos, nos modifican; son construcciones que se trasladan culturalmente y reconocer la fuerza que estas ejercen sobre las personas resulta emancipador.

No existe imagen visual que no tenga significación, es decir todos los elementos, o ausencia de ellos se consideran como parte de una configuración significativa (un signo) compuesta por una serie de códigos visuales, que, en consecuencia, puede decodificarse.

Todo espacio que se relacione con las imágenes debe dar cuenta de las capacidades que se necesitan para interpretarlas y producirlas. En las prácticas artísticas contemporáneas, cada obra forma su propio código (su sintaxis). Sin embargo, no siempre ese argumento puede extenderse a otras prácticas artísticas. De tal forma, no es posible, atribuir un significado fijo a un elemento generalizando sus impactos sensibles-estéticos por fuera de su materialidad y de su contexto de funcionamiento.

Desde la asignatura **Lenguaje Visual I (2023)**, se pretende construir un enfoque, en donde se independice a las imágenes visuales de la lingüística, entendiéndolas desde una concepción más general. En este "nuevo enfoque de enseñanza"¹ se propone "dejar de buscar las unidades mínimas del lenguaje, ya comprobado inútil en el lenguaje visual, y reparar en cambio en la obra como totalidad y en cómo las partes se vinculan entre sí" (Ciafardo, 2023).

Lenguaje Visual I, se presenta como una asignatura conceptual, teniendo como objetivo que el/la estudiante se apropie de recursos, herramientas y procedimientos vinculados con la intencionalidad de la propuesta visual y sus implicancias constructivas-contextuales. Al ser de carácter conceptual, es necesario aclarar, que esa teoría para

¹ Mariel Ciafardo, propone un nuevo enfoque de enseñanza del Lenguaje Visual, considerando a cada elemento plástico y compositivo como parte de un todo.

Prof. Tamara Cardenas
DOCENTE





ser internalizada y apropiada, debe ser aplicada de manera directa y transversal a las actividades de producción, quedando como manifiesto la apropiación conceptual.

Para un/a estudiante de Nivel Terciario, especializado en arte, es indispensable conocer y adquirir el vocabulario específico-técnico que deben tener en común los/as productores/as de imágenes visuales ficcionales. Para poder dar cuenta de las decisiones a tomar en el proceso productivo: que cosa se produce, como se realiza y para quien. Este "para quien" es fundamental en la contemporaneidad, teniendo en cuenta las intersubjetividades de los/as espectadores/as y la intertextualidad que el arte ofrece.

Se busca que el espacio, brinde herramientas conceptuales transversales y necesarias para la composición de prácticas artísticas que se requieren en los talleres prácticos. Teoría, conceptos y lenguaje técnico que aporten y fundamenten las decisiones a tomar frente a la variedad de posibilidades comunicativas.

OBJETIVOS

Generales:

- Comprender la producción de imágenes en el marco del contexto cultural en que se inscriben.
- Reflexionar sobre los variados sentidos poéticos de la imagen generados mediante operaciones formales en distintos momentos históricos.
- Desarrollar la habilidad específica en la construcción de imágenes: la composición visual de manera simbólica, crítica, contextual y significativa.
- Promover la apropiación de recursos vinculados con la intencionalidad de la propuesta visual: qué-cómo-para quién.
- Comprender a la imagen como signo y su infinidad de interpretaciones, desde la Teoría Tríadica del Signo de C. Peirce.
- Conocer y manejar los procedimientos y códigos de que se valen las especialidades de lo visual para producir sentido.
- Adquirir vocabulario disciplinar que permita realizar una reflexión crítica centrada en el análisis formal de las imágenes.

Específicos:

- Desarrollar la capacidad de comprender el sentido de las imágenes, tanto para interpretar las preexistentes como para proponer nuevas metáforas.
- Producir prácticas artísticas visuales recorriendo la totalidad del proceso formativo (planteamiento de la idea, los criterios compositivos, la selección de materiales y soportes pertinentes para la bidimensión y la tridimensión, la concreción de la obra y el montaje para su exhibición).
- Dar cuenta del proceso formativo de su práctica artística, en forma oral o escrita, utilizando vocabulario técnico específico.
- Analizar de manera crítica los elementos que componen a un mensaje visual.





- Observar, con sentido crítico, la relación entre la materialización visual de una idea y su multidiscursividad.

PROGRAMA

UNIDAD I

Transversales: Son contenidos que se abordarán en el comienzo de la asignatura, pero de los cuales nos valdremos durante toda la cursada, profundizando en cada una de las unidades.

Eje 1. La imagen visual. Construcción del plano. Espacio ocupante, espacio vacío El lenguaje no verbal. Procedimientos formales. Percepción-cognición-representación-interpretación. Retórica de la imagen visual. Imagen, historia y cultura. Cosmovisiones de época. La explosión de la imagen en la actualidad. Estereotipos.

Análisis de los signos (Saussure, Peirce). El discurso (Intersubjetividad, intertextualidad, y interdiscursividad). Estética, percepción y afectividad (El tacto como grado cero de la sensibilidad. La imagen táctil)

Eje 2. Composición: El momento de producción como proceso dialéctico (concepto y materialidad). La poética de los materiales. Indicadores de espacio. Criterios de selección. Técnicas y soportes.

Bibliografía

- CIAFARDO, Mariel; BELINCHE, Daniel: “Los estereotipos en el arte” en La enseñanza del Lenguaje Visual, bases para la construcción de una propuesta alternativa. Editado por Papel Cosido, FDA, 2019. pp.49-73.
- JOLY, Martine (1994): La imagen fija, Buenos Aires, La Marca, 2003.
- DELEUZE, Gilles: “Del cliché al hecho pictórico”, en Pintura. El concepto de diagrama, Buenos Aires, Editorial Cactus, 2007.
- ECO, Umberto: Los límites de la interpretación, Barcelona, Lumen, 1992.
- CIAFARDO, Mariel, MEDINA Patricia, DILLON Margarita, ARRIETA Corina: “La ampliación de los materiales en el Arte actual”, en La enseñanza del Lenguaje Visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa, La Plata, Papel Cosido, 2020, pp. 39-119
- CIAFARDO, Mariel; MORETTI, Ricardo; MASSARI, Romina: “Crítica y metacrítica cinematográficas: territorios a explorar en el ámbito académico”, en Revista Científica Arte e Investigación, Año 3, N° 4, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, junio de 2000, pp. 25-29.
- GUERRA, MOLINAS Y MAIDANA. “Semiótica del Arte y la Comunicación” de FADU-UNL.

Prof. Tamara Cardenas

DOCENTE

COORDINADORA
CARRERA



RECTORÍA



- GRÜNER, Eduardo: "El arte o la otra comunicación", en Catálogo Argentina 7ma. Bial de La Habana 2000. Editado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
- MAIDANA Y MOLINAS, "Saussure, el signo, la democracia"; "Proyectos Fundacionales: Charles Sanders Peirce". Artículo.
- MAURETTE, P. (2016) El sentido olvidado. Ensayos sobre el tacto. Buenos Aires, Mardulce. Prefacio, pp. 43-48. Selección cap. 1, pp. 49-62. / Cap. 3, pp. 123-154.
- MIRZOEFF, Nicholas. (1999). "Una introducción a la cultura visual", Barcelona, Paidós, 2003.

UNIDAD II

Eje 1. Teoría de la Gestalt: La pretensión de universalidad. Condiciones generales de la percepción. Estructura (organización). Criterios compositivos. Espacio bidimensional y tridimensional. Figuración y abstracción. La escala (dimensiones y entorno). Montaje de obras.

Eje 2. Marco - Encuadre. Relación imagen-encuadre. El campo plástico. Tipos de encuadre.

Funciones del marco. El marco de encierro. El marco como límite. Marco explícito y marco implícito. Los formatos. El fuera de marco. El punto de vista. Problemas terminológicos en el uso del concepto de "plano". Tamaños del plano.

Bibliografía

- ARNHEIM, Rudolf: "Arte y Percepción Visual". 1954
- BELINCHE, Daniel; LARREGLE María Elena: capítulos "Percepción" e "Interpretación", en Apuntes de Apreciación Musical, La Plata, Edulp, 2005.
- CIAFARDO, Mariel: "La teoría de la Gestalt en el marco del Lenguaje Visual", en La enseñanza del Lenguaje Visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa. Editado por Papel Cosido, FDA, 2019.
- CIAFARDO, Mariel; Medina, Patricia; Dillon, Margarita; Arrieta, Corina: "La ampliación de los materiales en el arte actual".
- CRESPI, Irene; FERRARIO, Jorge: Léxico técnico de las artes plásticas, Buenos Aires, EUDEBA, 1989.
- FURIÓ, Vicenç: "El análisis sin sentido", "Formas y metáforas" y "Pintura y equilibrio".
- JOLY, Martine (1993): Introducción al análisis de la imagen, Buenos Aires, La Marca. 1999

UNIDAD III

Prof. Tamara Cardenas
DOCENTE





Eje 1. La luz. El problema de la luz. Conceptos de iluminar y alumbrar. Análisis general del clima lumínico de la obra. La focalización de la luz.

El concepto de iluminación y/o alumbrado aplicado a la instalación de obras en espacios de exhibición.

La luz representada. Formas canónicas y heterodoxas para pensar el clima lumínico de una obra. La relatividad del valor. Acromáticos y su escala. Claves tonales (armonías, climas). El valor como propiedad del color.

Eje 2. El color y Materialidad. Indisociabilidad entre color-materia. La reflexión acerca de la aproximación al problema del color: relación de la materia color y sus nombres.

Color luz y color pigmento. Teorías del color. Mezclas aditivas. Mezclas sustractivas. Círculos cromáticos. Colores primarios, secundarios, terciarios. Complementarios. Armonías de color.

La polivalencia significativa del color. La influencia del contexto.

Bibliografía

- Aumont, Jacques: "Luz y color: lo pictórico en lo fílmico".
- Ciafardo, Mariel; Medina, Patricia; Cuomo, Clelia, Musso, Laura: "Problemas actuales de la luz real y representada".
- Ciafardo, Mariel; Cuomo, Clelia: "Términos de uso del valor en acromáticos".
- Ciafardo, Medina y Dillon: "Algunas consideraciones sobre materiales no convencionales", 2010.
- Ciafardo, Mariel; Cuomo, Clelia; De Santo Edgar: "Breviario técnico de términos de uso del color".
- De Santo, Edgar: "Conceptos de luz-iluminación-valor", 2009.
- De Santo, Edgar: "Acerca del estudio del color y su poética", 2010.
- FURIÓ, Vicenç: (1991) Ideas y formas en la representación pictórica, Barcelona, Anthropos.
- Itten, Johannes: "Arte del color". 1975
- Parramón, José María. (1998). *Teoría y práctica del color*. José M. Editorial Parramón ediciones S.A
- Sirlin, Eli: "La luz en el teatro, Manual de iluminación". 2005

UNIDAD IV

Eje 1. La Línea: La línea como abstracción cognitiva. La línea como huella de una herramienta: de contorno o abstracta. La línea en el espacio y en el plano. La línea como herramienta de síntesis y máxima abstracción. Connotaciones significativas.

Prof. Tamara Cardenas
DOCENTE





Clasificaciones de línea por su comportamiento (abstracta o de contorno), por su trazado (geométrica u orgánica) y por su morfología (rectas, curvas, regulares e irregulares, homogénea, modulada, texturada, discontinua).

Tramas y redes. Grafismos lineales (texturas y volumen).

Eje 2. Textura. Textura y materialidad como relación indisoluble. Clasificaciones tradicionales: texturas visuales y texturas táctiles. Regulares y orgánicas. Percepción de la textura. Connotaciones significativas.

Texturas primarias y texturas elaboradas en la dialéctica con la materia.

Texturas propias del soporte y de la materia.

Bibliografía

- Caivano, José Luis: "Sistema de orden del color". 1995
- Cuomo, Clelia; Sirai, Agustín; Delfino, Lucía; Ciafardo, Mariel: "Glosario de términos relativos a la línea en el lenguaje visual".
- Crespi, Irene; Ferrario, Jorge: Léxico técnico de las artes plásticas, Buenos Aires, EUDEBA, 1989.
- GRUPO μ : (1992). "Tratado del signo visual", Madrid, Cátedra, Col. Signo e imagen, 1993.
- Kandinsky, Vassily: (1923) Punto y línea sobre el plano, Barcelona, Seix Barral, 1988.

METODOLOGÍA

Lenguaje Visual I se desarrollará en un encuentro semanal (de tres horas cátedras) de carácter teórico-práctico. Cada contenido específico será apartado del resto (momentáneamente), teniendo en cuenta la profundización del mismo, es decir: para poder definirlo, analizarlo, adquirir vocabulario técnico, explorar las opciones provenientes de su utilización. Sin embargo, inmediatamente, será situado nuevamente al conjunto y sometido a las variaciones de acuerdo a sus posibles desarrollos de operación.

Los contenidos serán abordados desde tres instancias:

- ✓ *Exposiciones teóricas:* análisis de la bibliografía correspondiente, explicación de los textos abordados. Se desarrolla la explicación en interacción con los/as estudiantes, despejando la mayor cantidad de dudas posibles.
- ✓ *Actividades áulicas:* para las mismas se requiere lectura previa de la bibliografía correspondiente. Se adopta la metodología Taller, para que los/as estudiantes logren componer en la clase.





- ✓ *Estudio autónomo-domiciliario:* se ofrece bibliografía específica, recursos realizados desde el espacio y los apuntes que se tomaron en las clases para lograr una mayor profundización. También corresponde explicitar algunos Trabajos Prácticos.

En cada propuesta de producción y a partir de una consigna, el/la estudiante deberá proponer un plan de trabajo en el que explicita su proyecto y justifique las decisiones que ha tomado durante el proceso de creación. Cada alumno/a presentará sus prácticas artísticas ante la docente y compañeros/as, exponiendo oralmente el proceso de construcción y justificando las determinaciones formales.

Se contempla además la participación de los/as estudiantes en el aula virtual: Lectura y descarga de material, intervención en foros, consultas a las docentes de práctica, realización de actividades y producción de materiales audiovisuales.

EVALUACIÓN

Para regularizar: La cursada implica instancias de evaluación sistemática no formal en base a su participación pertinente y significativa en clase, la responsabilidad y compromiso de estudio con la bibliografía y el trato respetuoso con sus compañeros/as y la docente.

Se tendrá en cuenta el dominio de los conceptos y el esfuerzo por obtener los mejores resultados.

Dispositivos formales de evaluación.

- **Trabajos Prácticos:** un trabajo práctico enmarcado en cada Unidad, contextualizado para el estudio, la práctica, aprendizaje y aplicación de los contenidos.
- **Evaluaciones Parciales:** dos parciales con su correspondiente recuperatorio. Aprobadas con la calificación mínima de 4 (cuatro).

Criterios evaluativos:

- Pertinencia en la expresión oral y escrita.
- Presentación de trabajos escritos y prácticos en tiempo y forma.
- Comprensión del rol del productor de imágenes ficticias.
- Uso de conceptos y léxico específico para el análisis de las producciones visuales.
- Autonomía y originalidad en las producciones.
- Entendimiento de las diversas estrategias de comunicación, entendiendo el rol del receptor y del productor de imagen.
- Participación en debates tanto presenciales como virtuales.
- Utilización pertinente de los elementos del lenguaje visual.
- Lectura, análisis y conceptualización de la bibliografía obligatoria.





- Actitud de respeto y tolerancia hacia las observaciones y correcciones aportadas por las docentes

ACREDITACIÓN

Condiciones para regularizar:

- Asistir al 70% de las clases dictadas.
- Aprobar la totalidad de los trabajos prácticos.
- Aprobar los exámenes parciales con una calificación mínima de 4 (cuatro), en primera instancia o recuperatorio.

Examen final de alumnos regulares: Los/as estudiantes que hayan alcanzado la regularidad de la materia podrán presentarse a la mesa de examen de su elección (teniendo en cuenta las normativas), en la cual se verificaran de manera oral los objetivos del presente programa.

Presentación de carpeta completa. Con los trabajos realizados durante la cursada.

Se evaluarán las cuatro Unidades, debiendo aprobar de manera necesaria los contenidos sobre: percepción, color, materialidad, montaje y composición.

El examen final podrá consistir en el análisis de una o más imágenes, como así también de preguntas sobre conceptos específicos del programa y/o relaciones entre ellos, así como la presentación de trabajos atrasados o extras a criterio del docente. En esta instancia se valorará la aplicación del vocabulario técnico apropiado para el objeto de estudio.

Estudiantes libres: se evaluarán las cuatro Unidades de contenidos del programa.

El examen final constará de tres instancias, debiendo aprobar cada una para poder continuar con la siguiente:

1. Examen escrito abordando las cuatro unidades.
2. Elaboración de una práctica artística teniendo en cuenta el tema/concepto que se le brinde. Análisis de la misma teniendo en cuenta la Teoría de Signo de Peirce.
3. Se les brindará como ejemplo una muestra artística, y deberán analizarla según los signos y el discurso (Barthes, Kristeva, y Bajtín).

IMPORTANTE: ESTE ESPACIO NO CONTEMPLA LA MODALIDAD DE PROMOCIÓN

Prof. Tamara Cardenas
DOCENTE

