

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Artes
Departamento de Estudios Históricos y Sociales

CICLO LECTIVO: 2021

LENCUAJE VISUAL 1 A (turno mañana)

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE: Diseño en Comunicación Visual, Plástica, Historia de las Artes.

AÑO EN QUE SE DICTA, SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS, ESPECIFICANDO LAS CORRELATIVAS NECESARIAS PARA SU CURSADA Y APROBACIÓN.

PRIMER AÑO

MODALIDAD DEL CURSO: Anual

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA

CARGA HORARIA SEMANAL: 4 hs- Viernes de 8.00 a 12.00

PROFESOR A CARGO: DCV Sergio E. Rojas

EQUIPO DOCENTE: Adjunta Adriana Batistta// JTP Adrian Di Pietro // JTP Gloria Antonioli // Ayte. de 1º Liliana Casco// Ayte. de 1º Martina Celadilla // Ayte. de 1º Andrea Conti // Ayte. de 1º Pilar Ungaro // Ayte. de 1º Natalia Nordeström

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:

***Promoción directa, (80% de asistencia, 100% de trabajos realizados entregados) con entregas de trabajos prácticos y parciales teóricos, ambos aprobados con un mínimo de 6 (seis).**

***Se trabaja bajo cronograma y guía de Trabajos Prácticos que se informan a principio del desarrollo de cada unidad.**

***Clases teóricas presenciales obligatorias, al comienzo de cada unidad temática.**

***Clases prácticas en comisiones con docentes a cargo de las mismas, titulados y expertos en la carrera en que el alumno se haya inscripto.**

CONTACTO ELECTRÓNICO: lvisual1a@gmail.com

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)

Comprende en sus contenidos los fundamentos conceptuales y expresivos para el aprendizaje y manejo de las modalidades de codificación visual.

El estudio sistemático teórico práctico de las expresiones que configuran el sentido de la imagen.

(Espacio, luz, color, forma, estructuras significantes y narrativas)

Esta asignatura amplía lo perceptual formal, orientándolo a una semántica cognitiva pragmática y creativa. Aplicable a todos los aspectos de la comunicación visual y a su interacción con otros lenguajes, ubicándonos en la dimensión real que tiene la imagen visual en el mundo contemporáneo.

En la interacción del aprendizaje y manejo de las operaciones de codificación visual, y la amplitud de las distintas disciplinas artísticas y comunicacionales. Sin olvidar una visión realista del contexto la futura actuación profesional.

Por lo tanto, se funda esta propuesta en aspirar a formar profesionales creativos y socialmente integrados para aportar a nuestra identidad nacional.

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Contenidos temáticos:

Unidad 1

El lenguaje visual. Los códigos visuales. Algunos principios de Semiosis visual. Los signos vivos elementales que construyen la imagen y que derivan en expresiones o significados, según sea visto este problema desde el emisor o desde el receptor, y dentro de su pertenencia cultural. Experiencias practicas bi y multidimensionales.

Unidad 2

La estructura perceptiva y la organización visual. Los códigos visuales. El espacio. El ritmo y el movimiento. Sistemas proporcionales. Organización del espacio multidimensional. . La organización del campo de la imagen. Organización del espacio plano proyectual. Diferenciación de figura y fondo en bi y multi-dimensión. Grados significantes en las variables presenciales sucesivas del concepto de figura sobre fondo, y sus variables de interpretación. Variantes de tamaño y ubicación de la figura en el campo. Variantes de encuadre y sus variables expresivas. Experiencias practicas bi y multidimensionales.

Unidad 3

La estructura perceptiva y los principios de la Gestalt, y otros fundamentos cognitivos posteriores como acciones constructoras del significado. Los principios perceptuales y la organización de los diferentes niveles expresivos en las estructuras visuales. El rol de la dinámica perceptual en la significación de la imagen. Experiencias practicas bi y multidimensionales.

Unidad 4

La representación visual y sus distintas modalidades de expresión gráfica, plana y multidimensional. Los planos y las líneas. Diferentes tipologías lineales, diferente significado.

VARIABLES DE LAS SIMETRÍAS Y SU DINÁMICA APLICADAS AL TRATAMIENTO LINEAL Y PLANO. EXPERIENCIAS PRÁCTICAS BI Y MULTIDIMENSIONALES.

Unidad 5

Reconociendo operaciones formales significantes. Planos y plenos. Contraste simultáneo que modifica la forma. Organización armónica proporcional. Construcción y deconstrucción pragmática de signos pertinentes a la interpretación icónica. Efectos de positivo y negativo según la organización formal en contraste simultáneo. Experiencias prácticas bi y multidimensionales.

Unidad 6

La organización de las variables tonales. Efectos significativos de la luz y su representación. Iluminación, distintas fuentes, distintos significados. Organizaciones armónicas de áreas con diferentes grados de valor lumínico. Claves tonales bi y multidimensionales. Los diferentes climas expresivos surgidos de sus contrastes y dominancias. Relaciones entre el significado lumínico y el significado formal. Experiencias prácticas bi y multidimensionales.

Unidad 7

La organización de las variables cromáticas. Diferentes contrastes, diferentes significaciones. Interpretación del fenómeno color, y su sistemática de aplicación pragmática en la organización intencional de la imagen. El sistema cromático llamado de síntesis aditiva. (Sustractivo). El sistema cromático generativo sustractivo (surgido de la teoría tricromática) y su organización armónica, beneficios de operabilidad. El sistema cromático tradicional y su valor cultural. Otros sistemas. Importancia del índice metamérico, para una mejor comunicación visual. Importancia de la apariencia versus la armonía sistemática. Experiencias prácticas bi y multidimensionales.

Unidad 8

Efectos del color en la imagen. Color y significado, en sus diferentes variables, analógica, referencial y simbólica. Las funciones expresivas del color en la imagen, por impacto o alto contraste, por dinámica excéntrico-concéntrica, por legibilidad o ambigüedad, por refuerzo de la identidad de la forma, y por efecto de sugestividad. Los tonos como modificadores de la apariencia 3D y multidimensional. Resultados de investigaciones de parte de este equipo de cátedra, con respecto a la comunicación con el color. Experiencias prácticas bi y multidimensionales.

Unidad 9

La textura como significante visivo de relación táctil, en la representación visual. Gradientes, granos, intersticios, efectos de volumen logrados por el ordenamiento de la relación grano, intersticio y tamaño. Relación entre la organización interna de la textura y el concepto de trama. Variables interpretativas. Experiencias practicas bi y multidimensionales.

Unidad 10

Los modos de representación y la interpretación del sentido en la imagen. Sentido verbal y sentido visual. Texto e imagen en semejanza de sentido. Sentidos análogos y opuestos a partir de una misma estructura visiva. Los elementos visuales que construyen la imagen y sus significados, dentro de un contexto cultural, construyen su sentido. Experiencias practicas bi y multidimensionales.

Bibliografía complementaria

Aumont; Espacio filmico, montaje, narración, lenguaje.

Birren, Faben: Creative color-

Brusatin- Historia de los colores-*Ed. Paidos-1987*

Chijiwa, H: Color harmony- *Ed. Rockport. 1987*

Costa , Antonio: Saber ver el cine-

Dantzie, Cynthia- Diseño visual -*Ed. Trillas-1994*

Daucher, Hans: Visión artística y visión racionalizada- *Ed. Gili*

Davis, Flora: **La comunicación no verbal**-*Alianza1983*

Deleuze, Giles; **La imagen movimiento**

Dondis, D.O.: **La sintaxis de la imagen**- *Ed. Gili*

Eco Umberto : **Tratado de semiótica general.**- *Ed. Lumen-2000*

Favre, J. V.: **Color and communication-abc**- *Zurich -1979*

GAC (Grupo argentino del color): **Actas a congresos de color, y otras publicaciones**

Gage- **Color y cultura**- *Ed. Siruela- 1993*

Gauthier, Guy; **20 lecciones sobre la imagen y el sentido**-*Ed. cátedra-1992*

Giacomantonio, Marcelo - **La enseñanza audiovisual**-

Grupo μ- Tratado del signo visual- Ed. Catedra- 1993

Hess, Herman: Documentos para la comprensión del arte moderno- Ed.Nueva Visión

Joly, Martina -Introducción al análisis de las imágenes- Ed. la marca- BA-1999

Kanisza, Gaetano; Gramática de la visión- Paidós-1986

Katz, David: Psicología de la forma- Ed. Espasa Calpe- Madrid- 1967

Kodak,, Filtros- cuadernos prácticos de fotografía

Lanzotti Fontana, Lucía; Comunicación visual y escuela- Ed. Gili

Lozano, R.. El color y su medición- Ed. Americalee-78

Magariños de Morentín, J.A. I .El mensaje publicitario-Edicial1991

Manganiello, Cristina: Diccionario de nombres del color en la Argentina- Ed.Nobuko.Bs.As- 2012

Marr, D.- La visión- Ed. Alianza1985

Ortiz, Georgin : El significado de los colores- Mexico-Ed. trillas- Mexico-1992

Pezold, Paul: La iluminación-, Ed. Omega1978

Piaget, Jean y otros- La Percepción- Ed. Paidos- B.A. 1973

Rock, Irving: La percepción- Ed. Labor- Barcelona-1985

Sanz, J.C.: El lenguaje del color- Ed. Blume-1985

Steimberg, Oscar; Leyendo historietas- Nueva Visión-1977

Swan, Alan; El color en el diseño gráfico- Ed. Gili- 1993

Szelagowski, Cecilia: Simetría. 1981. Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes U.N.L.P.

Zunzunegui, Santos- Pensar la imagen-Ed.Catedra-1995

Wolf y Kuhn; Forma y simetría- Eudeba

ANEXOS

Comunicación permanente de lxs alumnxs con la cátedra a través de redes sociales y correo electrónico.