

LENGUAJE VISUAL 1A
PROF. NORA PEÑAS

PROGRAMA 2022

FUNDAMENTACION

Toda disciplina que se relacione con imágenes visuales debe previamente conocer los factores que permitan tanto interpretarla como producirla.

Para nosotros no existe imagen visual que no tenga significación (incluso un papel en blanco), es considerada una configuración significativa (un signo, si se quiere) compuesta por una serie de códigos visuales y por ende, puede decodificarse.

Los contenidos de la asignatura “Lenguaje¹ Visual 1A” abarcan la teoría y la práctica de la codificación visual. Los códigos que configuran la imagen se analizarán como factores mutantes por depender del espacio, el tiempo y la cultura. El artista, diseñador, productor, en definitiva emisor, crea imágenes con implícitos mensajes tendientes a comunicarse con su receptor. Esto es sólo posible si emisores y receptores manejan iguales códigos.

El papel desempeñado por las imágenes visuales en el mundo actual crea la necesidad de formar a los estudiantes como futuros productores y creadores de ellas a partir del

conocimiento de una codificación visual, permitiendo la comunicación dentro de un contexto cultural real y concreto. Este aspecto no podrá ser residual sino protagónico en el tratamiento global de nuestra asignatura.

Los nuevos contenidos superan el estrecho marco de las “Bellas Artes” para incluir problemas de escenografía, diseño gráfico, fotografía, historieta, ilustración, decoraciones diversas (vidrio, textil, etc.) y analiza sus mutuas influencias ubicándose en la real dimensión que tiene la imagen en el mundo contemporáneo. Es necesario poner el acento en los rasgos comunes, sin descuidar lo específico de cada disciplina en particular.

De aquí se deduce que no existe un “lenguaje visual” para la pintura, otro para el diseño o la escultura, sino - lo que en realidad existe- es un todo integrado que se desenvuelve en el conjunto de las prácticas visuales. Ese “todo” incluye procedimientos y códigos, en principio modos de funcionamiento no atinentes a su materialización. La materialidad en que se encarnan modifica su estatuto siempre a través de una matriz organizadora común.

.....
¹ El término “lenguaje” implica sonidos articulados que expresa el hombre para comunicarse (códigos del habla). En nuestro caso debe entenderse como sistema de códigos visuales.

Esto conduce al desarrollo de esquemas conceptuales más amplios que los incursionados por el clásico perceptivismo academicista. Debemos así reconocer los avances de ciencias y disciplinas relacionadas con la comunicación como la semiótica y la retórica. La primera se ocupa de la descripción y funcionamiento de códigos de diferentes niveles de organización y la retórica es la manera de poner en claro ciertos mecanismos productores de sentido.

OBJETIVOS GENERALES

Según estos fundamentos, el objetivo que nos proponemos es que los estudiantes de distintas especialidades manejen esos procedimientos y códigos de que se valen las especialidades de lo visual para producir sentido. Los procedimientos consisten en reconocer e identificar operaciones con distintos componentes que organizan un campo perceptivo particular. Estas operaciones están articuladas con la facultad de percibir dentro de un campo de reconocimientos sociales, lo cual constituye diferentes grados de codificación. Esta asociación implica distintos modos de organización que hacen posible la comprensión visual, fuente finalmente de la emoción estética y del efecto comunicacional. El código en sí, está afectado de inestabilidad, es enten-

dido como un factor mutante susceptible de ser modificado con el tiempo, el espacio y la cultura.

Por lo tanto, el trabajo a realizar consistirá en descomponer analíticamente los elementos básicos de un mensaje visual seguido de una recomposición sintética que permita la producción de efectos de sentido en la imagen visual.

OBJETIVOS PARTICULARES

- Analizar los elementos básicos del mensaje visual.
- Conocer la relación intrínseca entre ellos.
- Incorporar lenguaje técnico específico.
- Integrar procedimientos de materialización a través de una matriz organizadora.
- Desarrollar las capacidades perceptuales como vehículo natural del reconocimiento y la expresión visual.
- Observar, con un sentido crítico, la relación entre la materialización visual de una idea y su concepto.
- Comprender la flexibilidad de los códigos visuales para llegar a la interpretación y producción de imágenes en un contexto cultural real y concreto.
- Apuntar a la formación de profesionales creativos y socialmente integrados capaces de aportar sus conocimientos según las necesidades requeridas.

LENGUAJE VISUAL 1A

PROF. NORA PEÑAS

CONTENIDOS

LA ORGANIZACIÓN VISUAL

La estructura perceptiva de la imagen y la organización plástica

Diferencia entre sensación y percepción

Teorías de la percepción

Leyes perceptuales

Relaciones de figura y fondo. Posición, tamaño y dirección

El campo visual y su estructura

Imagen y encuadre

Equilibrio y desequilibrio. Fuerzas de atracción visual

LA REPRESENTACIÓN VISUAL

ELEMENTOS TONALES

Percepción de la luz. Reflejo cualitativo y cuantitativo: cromatismo y acromatismo. Mezclas

aditivas y sustractivas. Color: aspecto psicológico. Ordenamiento. Armonías. Propiedades.

Tratamiento. Funciones. Relatividad. Colores digitales: modalidad RGB, CMYK, HLS.

Valor acromático. Armonías.

Connotaciones significativas.

TEXTURA

Componentes. Umbrales perceptivos. Texturas táctiles y visuales. Unidad texturante y espacio

intersticial: mácula, grano y línea. Clasificación específica: propias del soporte, de la materia, de la

manera. Orgánicas y geométricas. Regulares e irregulares. Tramas y redes. Variantes de la

estructura continente: dimensión, densidad, direccionalidad. Funciones.

Connotaciones significativas.

LENGUAJE VISUAL 1A

PROF. NORA PEÑAS

CONTENIDOS

ELEMENTOS FORMALES

Construcción del plano. Plenos polares. Espacio ocupante, espacio vacío. Espacio liso e ilusorio. Distanciamiento, yuxtaposición, superposición, penetración, unión, sustracción, intersección, coincidencia.

La línea como recurso de máxima abstracción. Morfología: rectas, curvas, regulares e irregulares. La línea como gesto. Sugiriendo formas: continua, discontinua, cerrada. La línea según su trazo: homogéneo, valorizado, texturado.

Connotaciones significativas

LV1A

TURNO NOCHE | FBA

LENGUAJE VISUAL 1A

PROF. NORA PEÑAS

AÑO LECTIVO 2022

TURNO NOCHE:

VIERNES DE 18 A 22HS.

RÉGIMEN:

ANUAL

PROMOCIÓN DIRECTA:

Aprobación 6 (seis puntos)

CONDICIONES DE APROBACIÓN:

80 % de asistencia a las clases

100 % de los trabajos de producción aprobados

100 % de los exámenes parciales

LENGUAJE VISUAL 1A

PROF. NORA PEÑAS

PLANTEL DOCENTE

TITULAR:

Profesora y Lic. **Nora Peñas**.

JEFA DE TRABAJOS PRÁCTICOS:

Teresa Comoglio / Arquitecta

DOCENTES:

Nora Matias / Diseñadora en Comunicación Visual

Gabriela Isla / Lic. Artes Plásticas - Pintura

Roberto Escobar / Lic. Artes Plásticas - Dibujo

Gonzalo Agua / Diseñador en Comunicación Visual

María Eugenia Burgos / Diseñadora en Comunicación Visual

AYUDANTES DIPLOMADOS:

Laura Sebastián / Lic. Artes Plásticas - Pintura

Alejandra Zipenko / Historia del Arte

LENGUAJE VISUAL 1A

PROF. NORA PEÑAS

BIBLIOGRAFÍA

ALBERS Josef, La interacción del color, Alianza Forma.

ARNHEIM, Rudolf. Arte y percepción visual. Eudeba, Bs. As. 1962.

AUMONT. Estética del cine.

AUMONT, Jacques. La imagen. Editorial Paidós SAICF. Buenos Aires, 1992.

BARBIERI, Daniele: Los lenguajes del comic, Barcelona, Paidós, 1993.

BEDOYA, Ricardo; LEÓN FRÍAS, Isaac. Ojos bien abiertos. El lenguaje de las imágenes en movimiento. Perú, fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima. 2003.

CAIVANO, José Luis. Sistemas de orden del color. Serie Difusión 12, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UBA, 1995.

COSTA, Antonio. Saber ver el cine.

CRESPI, Irene – FERRARIO, Jorge. Léxico técnico de las artes plásticas, Eudeba, Bs.As. 1995.

DONDIS, Donis. La sintaxis de la imagen, G. G., Barcelona, 1985.

DROSTE, Magdalena. Bauhaus 1919 / 1933. Ed. Bauhaus – Archiv Museum Für Gestaltung, Benedikt Taschen, Colonia, 1998.

ECO, Umberto. Los límites de la interpretación. Ed. Lumen, Barcelona 1992.

ELBO, André. Semiología de la representación. Gustavo Gili, Barcelona, 1978

FERRER, Eulalio. Los lenguajes del color. Fondo de Cultura Económica, México, 1999

GIACOMANTONIO, Marcelo. La enseñanza audiovisual.

GILES DELEUZE. La imagen – movimiento (estudios sobre cine).

GONZALEZ RUIZ, Guillermo. Estudio de diseño. Emecé Editores, Bs. As, 1994.

GROUPE. Tratado del signo visual, Madrid, Ediciones Cátedra, 1993.

LENGUAJE VISUAL 1A

PROF. NORA PEÑAS

BIBLIOGRAFÍA

HESSELGEN, Sven. El lenguaje de la arquitectura. Eudeba. Buenos Aires. 1973.

KANDINSKY, Wasilly. Punto y línea sobre el plano. Barral Editores, Barcelona, 1970.

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

KEPES, Georgy. El lenguaje de la visión. Ed. Infinito, Bs. As. 1969.

MAIER, Manfred. Procesos elementales de proyectación y configuración. Ed. GG, 1982.

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenología de la percepción. Ediciones Península, Barcelona, 1997.

MOHOLY - NAGY, László. La nueva visión. Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1972.

MUNARI, Bruno. Diseño y comunicación visual. Colección CG Diseño, 13ª edición. Barcelona, 2000.

PIAGET, Jean y otros. La Percepción. Ed Pidos, Bs. As. 1973.

ROCK, Irvin. La Percepción. Ed. Labor, Barcelona, 1985.

SCOTT, Robert: Fundamentos del diseño, Editorial Víctor Lerú, Buenos Aires, 1967.

VERNON, M. D. Psicología de la percepción. Ed. Hormé.

WONG, Wucius: Fundamentos del diseño. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1997.

WONG, Wucius: Fundamentos del diseño bi y tridimensional. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1979.

WONG, Wucius: Principios del diseño en color. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1999.