

LENGUAJE VISUAL II B

Contenidos

Encuadre. El campo plástico. Encuadre tradicional, desencuadre, sobreencuadre y reencuadre.

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

Espacio y composición. Simetría-asimetría. Céntrico-excéntrico. Ritmo-repetición. Detalle-fragmento. Caos-orden. Figuración y abstracción.

El espacio en la bidimensión. Espacio concreto y espacio sugerido. La organización espacial. Estrategias para generar sensación de espacialidad.

El espacio en la tridimensión. El encuadre puesto en litigio en la producción tridimensional. El carácter intrínseco de la operación de reencuadre de las obras tridimensionales y espectaculares.

La escala. Obra y entorno como unidad indisociable. La obra transportable y la obra fija. El montaje de las obras.

Relación espacio/tiempo en la bidimensión, en la tridimensión, en la imagen secuenciada y en la imagen en movimiento. La incidencia del espectador. Artes del tiempo y del espacio: crítica al modelo canónico.

Movimiento sugerido y movimiento real. El recorrido visual. Secuencia. Ritmo. Duración. Sucesión narrativa: tiempo cronológico, tiempo ficcional y tiempo subjetivo.

Lo visual y lo audiovisual: las nuevas tecnologías y el encuadre. El problema del encuadre en las obras cinéticas e interactivas.

Géneros. Definiciones canónicas en las artes visuales y audiovisuales.

Componentes, características y jerarquías.

Límites y alcances del concepto de género y de las clasificaciones frente a la diversidad de operaciones y prácticas artísticas contemporáneas.

Condiciones de producción. Condiciones de reconocimiento.

La poética en las artes visuales. La interpretación en las artes

visuales. El sentido literal y el sentido figurado. Los riesgos de la sobreinterpretación. Límites y alcances de la aplicación de la retórica a las artes visuales.

Operaciones retóricas: adjunción (o adición), supresión, sustitución, permutación (o cambio).

Principales figuras retóricas: repetición, rima, comparación, acumulación, enganche, antítesis, paradoja, elipsis, circunloquio, suspensión, tautología, hipérbole, alusión, metáfora, metonimia, inversión, asíndeton.

Bibliografía:

ALTMAN, Rick: *Los géneros cinematográficos*, Buenos Aires, Paidós Comunicación, 2000.

AUMONT, Jacques: (1990) *La imagen*, Barcelona, Paidós, 1992.

AUMONT, Jacques, Et Al: *Estética del cine: Espacio filmico, montaje, narración, lenguaje*, Paidós, Barcelona, 1985.

BAJTÍN, Mijaíl: “El problema de los géneros discursivos”, en *Estética de la creación verbal*, México, Siglo XXI, 1989.

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

BERISTÁIN, Helena: (1985) *Diccionario de retórica y poética*, México, Porrúa, 1995.

BONITZER, Pascal: *Desencuadres*, Editions de l’Etoile, París, 1984.

BORDWELL, David (1985), “La narración de arte y ensayo”, en *La narración en el cine de ficción*, Barcelona: Paidós, [1er ed. cast. 1996]

CALABRESE, Omar: (1985) *El lenguaje del arte*, Barcelona, Paidós, 1997.

DELEUZE, Gilles: *La imagen-movimiento*. Barcelona, Paidós, 1984.

DELEUZE, Gilles: *La imagen- tiempo*. Barcelona, Paidós, 1987.

DIDI-HUBERMAN, Georges: (1992) *Lo que vemos, lo que nos mira*, Buenos Aires, Manantial, 2006.

DIDI-HUBERMAN, Georges; RANCIERE, Jacques y otros: *La política de las imágenes*, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2008.

DUBOIS, Philippe: *El acto fotográfico y otros ensayos*, Buenos Aires, La Marca

DURAND, Jacques: "Retórica e imagen publicitaria", en METZ, Christian y otros (1972): *El análisis de las imágenes*. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo. Disponible en: <http://jacques.durand.pagesperso-orange.fr/Site/Textes/textes%20spain/Retorica%20e%20imagen%20publicitaria.pdf>

ECO, Umberto: (1968) *La estructura ausente*, Barcelona, Lumen, 1989.

ECO, Umberto: (1976) *Tratado de semiótica general*, Barcelona, Lumen, 1991.

ECO, Umberto: (1990) *Los límites de la interpretación*, Barcelona, Lumen, 1992.

GRÜNER, Eduardo: (2001) *El sitio de la mirada. Silencios de la imagen y secretos del arte*, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2005.

GRUPO μ : (1992) *Tratado del signo visual*, Madrid, Cátedra, Col. Signo e imagen, 1993.

JIMÉNEZ, José: "Pensar el espacio", en el Catálogo de la exposición colectiva: Conceptos de l'espai Fundación Joan Miró, Barcelona, 14 de marzo - 12 de mayo 2002, pp. 82-86. Disponible en <http://www.ffil.uam.es/jjimenez/pensarE.htm>

JOLY, Martine (1994): *La imagen fija*, Buenos Aires, La Marca, 2003.

JOLY, Martine (1993): *Introducción al análisis de la imagen*, Buenos Aires, La Marca. 1999

KLINKEMBERG, J.M.: "Cognición, sentido y figura retórica", en *Revista Arte e Investigación Año II N° 2*, Universidad Nacional de La Plata, 1998, pp. 11-21.

LA FERLA, Jorge (Comp.): *Medios Audiovisuales. Ontología, historia y praxis (cine, TV, video, instalaciones, multimedia)*, Buenos Aires, EUDEBA, 1999.

MADERUELO, Javier: (2008) *La idea de espacio. En la arquitectura y el arte contemporáneos, 1969-1989*, Madrid, Akal.

METZ, Christian (1970): "El decir y lo dicho en el cine: ¿hacia una cierta decadencia de un cierto verosímil?", en *Lo Verosímil*, Buenos Aires, Ed. Tiempo Contemporáneo.

RANCIERE, Jacques: (2008) *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial, 2010.

SONTAG, Susan: *Cuestión de énfasis*, Madrid, Alfaguara, 2007.

STEIMBERG, Oscar: "Texto y contexto del género", en *Semiótica de los medios masivos*, Buenos Aires, Atuel, 1998.

TARKOWSKI, Andrei: *Esculpir en el tiempo*, Rialp, Madrid, 1991.

VERÓN, Eliseo: *La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad*, Barcelona, Editorial Gedisa, 1988.