UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA

INSTITUTO ACADÉMICO PEDAGOGICO DE CIENCIAS HUMANAS

CARRERA:
LICENCIATURA EN DISEÑO Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

ASIGNATURA: **EDUCACIÓN VISUAL Y ESTETICA DE LA IMAGEN**
Código 2EP4118 (Plan 2006)

PERÍODO LECTIVO: **2022**

CARGA HORARIA: **2 horas semanales – Asignatura anual**

COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA:

DOCENTES: **Arq. José Seia**
Profesor Titular

Arq. Teresita Del Negro
Profesora J.T.P.

AÑO EN EL PLAN DE ESTUDIOS:
Tercero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARIA

EDUCACIÓN VISUAL Y ESTETICA DE LA IMAGEN

OBJETIVOS GENERALES:

En esta materia se tratará de analizar las características y funciones de la percepción visual en su correlato a la comprensión de las imágenes visuales atento al posicionamiento expansivo que estas han adquirido en la cultura actual, tanto en su diversificación como en su intercambiabilidad (el cine se ve hoy por televisión, la pintura en la reproducción fotográfica, el diseño gráfico como componente del producto industrial, ciertas imágenes singulares como arquetipos de estilos y modos de vida universales, etc.)

Así, desde el interés académico resulta necesario tener una consideración más abarcativa al respecto ya que ninguna categoría de imagen visual (ej: la cinematografía) podría estudiarse omitiendo una valoración de todas las demás. Por lo tanto se desarrollarán contenidos conceptuales y prácticos que permitan descubrir y aprehender la existencia y las propiedades de aquellos elementos comunes en toda imagen visual; independientemente de su naturaleza, su forma, su empleo o su modo de producción.

OBJETIVOS PARTICULARES:

- Posibilitar el entendimiento profundo de las imágenes visuales a partir de una metodología analítica que partirá de lo estrictamente conceptual y se transferirá a una producción gráfica o audiovisual concreta.
- Definir los mecanismos de la percepción visual en relación a la forma, el tamaño, el color, la textura, el movimiento, la composición, etc. de las imágenes visuales.
- Definir con que técnicas y a través de que procedimientos se subordinan el diseño y la producción de las imágenes a las demandas sociales en un contexto determinado.
- Analizar los valores compositivos, expresivos, comunicacionales de las imágenes artísticas como categoría emblemática, para incursionar en la reflexión sobre la estética de las imágenes visuales intentando un acercamiento crítico al complejo entorno artificial construido desde la perspectiva epistemológica global del diseño.

Asignatura: **EDUCACIÓN VISUAL Y ESTETICA DE LA IMAGEN**
Docentes: Arq. José Seia - Arq. Teresita Del Negro

PROGRAMA ANALITICO AÑO 2022

UNIDAD Nº1

T.P. Nº1:
-Relaciones entre formas:
Toque-Distanciamiento-Superposición-Intersección-Penetración-Unión-Sustracción-Coincidencia.

T.P. Nº2:
-Estructuras de Repetición
-Estructuras de Repetición.
-Estructuras de Múltiple Repetición.

T.P. Nº3:
-Estructuras de Semejanza:
-Semejanza por Asociación.
-Semejanza por Imperfección.

T.P. Nº4:
-Estructuras en Gradación:
-Gradación de tamaño manteniendo la forma.
-Gradación de forma manteniendo el tamaño.
-Gradación de forma y tamaño.

T.P. Nº 5:
-Estructuras de Radiación:
-Radiación Centrípeta.
-Radiación Centrífuga.
-Radiación Concéntrica.

T.P. Nº 6:
-Estructura de Anomalía.

T.P. Nº 7:
-Estructuras de Simetría.
-Simetría axial horizontal
-Simetría Axial Vertical.
-Simetría Radial.

T.P. Nº 8:
-El Poder del Centro.
-Predominancia Céntrica con Presencia Excéntrica.
-Predominancia Excéntrica con Presencia Céntrica.
-Centro Ocupado.
-Centro Vacío.
-Centro como divisor horizontal.
-Centro como divisor vertical.
-Centro como divisor diagonal.

T.P. Nº 9:
-Niveles de Iconicidad.

T.P. Nº 10:
-Líneas Estructurales de una Imagen.

T.P.Nº 11:
-Línea, Plano, Volumen.

T.P. Nº12:
-El punto y su relación con la textura visual y la nitidez de una imagen.
-Baja Densidad.
-Media Densidad.
-Alta Densidad.

T.P. Nº 13:
-Imágenes en Perspectiva:
-Perspectiva Normal.
-Perspectiva en Contrapicado.
-Perspectiva en Piado.
-Falsa Perspectiva.

T.P. Nº 14:
-Ritmo:
-Ritmo Uniforme en la naturaleza y en el entorno objetual.
-Ritmo Alterno en la naturaleza y en el entorno objetual.
-Ritmo en Gradación en la naturaleza y en el entorno objetual,

T.P. Nº15:
-Orden y Complejidad.:
-Estabilidad-Inestabilidad.
-Simetría-Asimetría.
-Regularidad-Irregularidad.
-Simplicidad-Complejidad.
-Sutileza-Audacia.
-Neutralidad-Acento.
-Transparencia-Opacidad.
-Coherencia-Variación
-Economía –Profusión.
-Unidad-Fragmentación.
-Predictibilidad-Espontaneidad.
-Actividad-Pasividad.
-Realismo-Distorsión.
-Agudeza-Difusividad.
-Secuencialidad-Aleatoriedad.
-Continuidad-Episodicidad.

T.P. Nº 16:
-Polisemia:
-Imagen con alta polisemia.
-imagen con media polisemia.
-imagen con baja polisemia.
-polisemia media transformada en polisemia alta según epígrafe.
-polisemia media transformada en polisemia baja según epígrafe.

T.P. Nº 17:
-Retórica Visual. (Cinco figuras retóricas a elección del alumno)

T.P. Nº 18:
-Dimensiones Cognitivas de la Imagen:
-Dimensión Epistémica.
-Dimensión Simbólica.
-Dimensión Estética.
-Combinación entre Epistémica y Simbólica.
-Combinación entre Epistémica y Estética.
-Combinación entre Estética y Simbólica.

T.P. Nº19:
-Identidad e Imagen Corporativa.
-Teoría de los tres cerebros aplicados a la imagen publicitaria.
-Cerebro de la Especie.
-Cerebro de la Emociones.
-Cerebro de la Lógica Racional.

T.P. Nº 20: Investigación bibliográfica
- "Equilibrio"
- "Proporción"
- "Leyes de la Gestalt"

Los tres temas deben estar con ilustraciones en los tópicos más importantes según la consideración del alumno

T.P. Nº 21:
-Retratos
-Original.
-Original adaptado al estilo Cubista.
-Original adaptado al estilo expresionista.
-Original adaptado al estilo surrealista.

T.P. Nº22:
-Expansión del Campo Visual.
-Hacia la totalidad.
-Hacia adentro o hacia afuera.

T.P. Nº 23:
-Categorías Estéticas:
-Bello- feo –trágico- dramático-cómico- triste- apolíneo- dionisíaco-sublime.

T.P. Nº 24:
-Análisis pormenorizado de una fotografía Artística de producción propia según parámetros dados.

T.P. Nº 25:
-Análisis Estético de una pieza audiovisual: (película-corto publicitario-video-documental-etc)

-Según su estructura.
.Según sus componentes.

UNIDAD Nº2

1-PERCEPCION VISUAL
-Proceso de la Percepción Visual.
-El ojo.
-Como percibe la mente.
-Percepción de la forma.
-Reconocimiento.
-Percepción del color.
-Percepción del movimiento.
-Percepción de la 3era dimensión.

2-ESTÉTICA.

La Estética como disciplina filosófica. Arte, Sociedad, Estética. La estetización generalizada de la cultura. Estética, Arte y Diseño. Las categorías Estéticas. La Experiencia Estética. La obra de Arte, el artista y el espectador. La obra de Arte como Símbolo. Arte, Estética y Ética. El Espectador ante una pintura figurativa, ante una pintura abstracta, ante una Instalación o / y Perfomance, ante el teatro, la música, la danza, las artes digitales, las artes experimentales. EL Espectador ante los límites del arte. El Espectador ante el cine. Teoría de la doble identificación de J.Lacan. El espectador ante la televisión y la WEB.
Estética Audiovisual. Su estructura. Sus componentes. La Dimensión estética de la vida. La Estética y su componente formativo a nivel individual, social, cultural y ante la totalidad de la naturaleza. La Estética ante lo trascendente.

ACTIVIDADES:

Clases teóricas, filminas, diapositivas, proyección de videos específicos sobre cada tema, explicación de los mismos y comentarios conjuntos con los alumnos. Análisis de trabajos, cuadros comparativos.

NOTAS IMPORTANTES:

1) TODAS LAS IMÁGENES QUE DEBAN ILUSTRAR LAS CONSIGNAS DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS DEBEN SER DE CARÁCTER **FIGURATIVO**.
2) LOS ALUMNOS DEBEN IR PRESENTANDO EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS EN TODAS LAS CLASES.
3) SERÁN RECHAZADAS LAS CARPETAS DE ALUMNOS QUE NO HAYAN CUMPLIMENTADO LA EXIGENCIA ANTERIOR.
4) SE HARÁ UNA ENTREGA PROVISORIA DE CARPETAS A FINALES DE JUNIO. **EL ALUMNO QUE NO LA PRESENTE QUEDARÁ LIBRE**.
5) LA CARPETA DE TRABAJOS PRÁCTICOS DEBEN TENER TODOS LOS PRÁCTICOS RESUELTOS COMO CORRESPONDE, LA NOTA DEPENDERA DE LA CALIDAD RESOLUTIVA Y ESTÉTICA DE LOS TRABAJOS.
6) BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA NINGUNA CARPETA PUEDE CALIFICARSE CON 7 (SIETE) SI POSEE UN SOLO TRABAJO MAL O NO REALIZADO.

7) LA MATERIA SE PUEDE APROBAR POR **PROMOCIÓN** DIRECTA SI EL ALUMNO OBTIENE LA NOTA DE 7 (SIETE) O MÁS, EN CADA UNA DE LAS INSTANCIAS EVALUATIVAS (PARCIALES, Y CARPETA DE T.P. FINAL).
LAS NOTAS NO SE PROMEDIAN. LOS PARCIALES NO TENDRÁN RECUPERATORIO.

METODOS DE EVALUACION:

Parciales y presentación de Trabajos Prácticos para cada tema desarrollado, los cuales deben ser aprobados en su totalidad para la promoción de la materia. Presentación de carpeta final.

PARA RENDIR:

- Los alumnos **REGULARES:**

***** Deberán presentar la carpeta de trabajos prácticos completa y estudiar la parte teórica de Estética y Estética Audiovisual.

- Los alumnos **LIBRES:**

***** Deberán presentar la carpeta de trabajos prácticos completa una semana antes de la mesa de examen, se pedirá fundamentación de cada uno ellos.

* Deberán responder preguntas de toda la implementación teórica, de todo el año; esto es:

- todos los contenidos de la Percepción Visual
- todos los contenidos de Estética.
- todos los contenidos sobre trabajos de investigación bibliográficas: Equilibrio-Proporción-Leyes de la Gestalt.

Bibliografía

Arte y Percepción Visual. ARNHEIM, Rudolf. Ed. G. Gilli.Madrid.1975.

El Poder del Centro. ARNHEIM, Rudolf. Ed. Akal. Madrid. 1988.

Modos de Ver. BERGER, John. Ed. G. Gilli. Barcelona. 2000.

Estéticas del Audiovisual. SORLIN, Pierre. Edit La marca. Bs As. 2010.

Antropología de la Imagen. BELTING, Hans. Edit. Katz. Bs As. 2007.

Leer Imágenes.MANGEL, Alberto. Alianza Editorial. Madrid 2002.

Comprender el Cine y las Imágenes. GARDIES, René. Edit. La marca. Bs As.2014.

Diseño Audiovisual. RÁFLOS, R, COLOMER, Antoni. Edit. G. Gilli. Barcelona 2003.

Estética de bolsillo. BLANCO, Pablo. Edic. Palabra. España. 2001.

¿Qué es la estética? JIMENEZ, Marc. Edic. Idea Boox. Barcelona. 1999.

Principios de Teoría General de la Imagen. VILLAFAÑE, Justo, MINGUEZ, N. Edit. Pirámide. Madrid 2006.

Introducción al análisis de la imagen.JOLY, Martine. Edit. La marca. Bs As.1999.

Estética del Cine. CHATEAU, Dominique. Edit. La marca. Bs As.2010.

La estética: hacia otra sensibilización. SEIA, J.ROLANDO,G. UNVM.Argentina.2008.