

INSTITUTO SUPERIOR PORTEÑO A-80

Espacio Curricular de Artes Visuales

1ro/2do año – 2024

Prof. Sterle, Jazmín

Fundamentación

Conocer e investigar distintas maneras de representar a partir del estudio del lenguaje plástico, amplía el desarrollo perceptivo y cognitivo y posibilita un espacio para que cada alumno pueda encontrar su manera de ver e interpretar el mundo.

Se buscará ofrecer una visión del arte como forma de conocimiento del mundo, expresión y comunicación de emociones, ideas y sentimientos, generando experiencias que permitan reflexionar acerca de las producciones visuales como manifestaciones complejas, dinámicas y cambiantes al mismo tiempo que se buscará propiciar situaciones de enseñanza en donde los alumnos realicen producciones visuales significativas. Lograr que los alumnos puedan adentrarse en el campo del lenguaje visual a través del estudio de los elementos del lenguaje plástico, para contar con esa herramienta como recurso de expresión y comunicación de sus ideas y sensaciones, será el propósito fundamental de este espacio curricular.

Propósitos y objetivos

- Que los alumnos puedan comprender el trabajo plástico desde el hacer y desde la observación crítica de las distintas formas del lenguaje visual.
- Que los alumnos amplíen su capacidad perceptiva a partir del trabajo en el taller.
- Que los alumnos logren adquirir y usar las estructuras fundamentales del lenguaje visual para poder expresar su visión singular del mundo.
- Que los alumnos puedan adquirir elementos formales de las artes visuales para la construcción, decodificación e interpretación de los mensajes del lenguaje visual.
- Que los alumnos puedan componer teniendo en cuenta tamaño, ubicación, escala y proporción de los objetos en relación con el marco y el espacio.
- Que los alumnos valoren y respeten las producciones propias, ajenas y del entorno cultural
- Que los alumnos logren valorar las artes visuales como medio e instrumento de relación humana y de acceso a los valores culturales.

Contenidos Primer Año:

Primer Cuatrimestre:

(Unidades I a V)

□ **Unidad I: “ Elementos del Lenguaje Visual: El Punto y la Línea”.** El Punto como la mínima unidad del lenguaje plástico. Elemento estructural de formas simples y complejas. Tensión. Concentración. Agrupamiento. Dispersión. El punto como elemento expresivo. Punto y forma. Elemento Generador de volumen. El Puntillismo como Movimiento Pictórico. La línea: definición. La línea como elemento estructurador del espacio y como elemento expresivo. Grafismo y trazo. La línea en la estructura interna de la imagen. Línea y contorno. Calidades: modulada,

homogénea, curvas, rectas, quebradas. Análisis de obras. Relación Pintura, Música, Emociones. El caso de Wassily Kandinsky.

□ **Unidad II. “Escalas Acromáticas.”** Concepto de Luminosidad y Valor. Valores Altos, Medios y Bajos.

□ **Unidad III. “Elementos del Lenguaje Visual: La Textura”** La Textura: elemento de caracterización de las superficies y objetos. Texturas visuales: ornamentales, casuales, mecánicas. Texturas táctiles: propias del material. Tramas y texturas lineales. Técnicas para generar texturas: *frottage*, *collage*, marmolado, salpicado, entre otras. Texturas Naturales y Texturas Artificiales.

□ **Unidad IV. “Elementos del Lenguaje Visual: El Plano”** Concepto de plano. El plano como elemento estructurador del espacio y como definidor de formas y de volumen. Relaciones entre planos: superposición, transparencia, yuxtaposición y encadenamiento.

□ **Unidad V. “Composición, Equilibrio y Armonía.”** Concepto de Composición Visual. Pesos Visuales. Equilibrio y Armonía. Ejes y Direcciones. Composición Dinámica y Estática. Relación de Figura/Fondo en la composición del plano. Armonía en la distribución de los elementos en el plano y el espacio. Equilibrio por forma y color

Segundo Cuatrimestre

(Unidades VI a IX)

□ **Unidad VI. “El color como fenómeno físico y visual.”** Color luz y color pigmento. Circulo cromático. Colores primarios, secundarios y terciarios. Colores Neutros. Color local. Colores complementarios. Dimensiones del color: Tono, valor saturación. Relación Figura/Fondo: colores cálidos y fríos. Temperatura del color.

□ **Unidad VII. “Observación y Análisis de Obras de Arte”:** Análisis de obras teniendo en cuenta los siguientes contenidos plásticos: punto, línea, plano, textura, color, forma, composición, espacio. Disciplinas artísticas: Pintura, Dibujo, Grabado, Escultura, etc. Fundadores del Arte Argentino en Escultura. El caso de Lola Mora. (Contenido ESI)

□ **Unidad VIII. “Relieve y Tridimensión”:** modelado a partir de materiales no convencionales. Introducción a la Escultura: ancho, largo y profundidad. Plastilina. Elaboración de personajes y fondos a partir de distintos materiales. (plastilina, alambre, papel, cartón, etc.)

□ **Unidad IX.” Ideales de Belleza”. Representación del cuerpo femenino a partir de la escultura. Arte de la Pre-Historia. La Venus de Willendorf. Ideales de Belleza. Relieve y Tridimensión:** modelado a partir de materiales no convencionales. Introducción a la Escultura: ancho, largo y profundidad.

Segundo Año:

Primer Cuatrimestre:

□ **Unidad I: Revisión, repaso y articulación de contenidos.** Elementos del Lenguaje Visual. Punto, línea, plano, textura. Teoría del Color. Colores primarios, secundarios y terciarios. Colores Complementarios y Análogos. Temperatura del Color. Dimensiones del Color. Tono, Valor, Saturación.

□ **Unidad II. “Retrato”**. Proporciones. Cabeza. Canon. Relación entre las partes y el todo. Ejes y Direcciones. Figuras Geométricas aplicadas a los rasgos del rostro. Construcción de una Cabeza a partir de ejes verticales y horizontales. Retrato y Autorretrato

□ **Unidad III. “Análisis de obras de Arte.”** Criterios plásticos para analizar obras de arte. Apreciación y contextualización. Género. Línea. Color. Composición. Volumen. Textura. Fondo Simple/Complejo. Formas Abiertas/Cerradas. Perspectiva. Indicadores de Espacio

□ **Unidad IV. “Perspectiva.”** Perspectiva cónica, frontal y oblicua. Ejercicios prácticos con referencia a figuras planas y sólidos. Espacios arquitectónicos. Exterior e interior. Escala.

□ **Unidad V. “La Pincelada Como Huella del Artista.”** Análisis de obra: diferencias entre arte académico -naturalista- y las nuevas formas de plantear una imagen figurativa a partir de la descomposición de la luz y la pincelada: el *impresionismo* y el *puntillismo*. La pincelada y la materia: el empaste.

Segundo Cuatrimestre

(Unidades VI a IX)

□ **Unidad VI. “Dimensiones del Color”**. Dimensiones del color: valor, matiz, intensidad. Avance, retroceso y expansión del color. Armonías y contrastes tonales. Leyes de armonía del color. La Teoría de los Contrastes del Color de Itten. Contraste del Color en sí mismo, contraste de cálidos-fríos, complementarios, contraste del color en simultáneo, contraste cuantitativo y cualitativo. Colores análogos.

□ **Unidad VII. “Figura Simple/Fondo Complejo”** Relación Figura/Fondo: Ejes, tensiones, equilibrios. Espacio interno y externo. Figura Simple y Fondo Complejo. Figura Compleja y Fondo Simple. Transformaciones de la imagen.

□ **Unidad VIII. “Representación de la Figura Humana. El ideal de Belleza en el Renacimiento y Barroco.”** Historia del Arte: Renacimiento. Barroco. Contextualización. Principales características. Ejemplificación con obras de arte: pintura, escultura, arquitectura, etc. *Representación del cuerpo femenino. Ideales de belleza*

□ **Unidad IX. “Luces y Sombras”** Conceptos de contraste y pasaje. Profundidad. Volumen. Luz y sombra. Chiaroscuro. Relieve. Sombra propia y proyectada. Sombras de Oclusión. Destellos. Joroba de la Sombra. Luz Central. Escala de valores. Conceptos aplicados a la Ilustración.

Estrategias

- Explicación y análisis desde el abordaje teórico
- Ejemplificación con imágenes (análisis de obra)
- Proceso de trabajo en donde se desarrolle el análisis teórico en el trabajo práctico
- Visita a muestras/exposiciones.

Evaluación y recursos

La evaluación es un proceso continuo. Se evaluará el proceso de aprendizaje del alumno y su capacidad para crear grupal e individualmente. Se considerarán como mínimo dos evaluaciones por trimestre.

- Contemplar la evaluación de distintos tipos de aprendizaje (conocimientos, procedimientos, habilidades, actitudes, etcétera).
- Contemplar la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos.
- Incluir situaciones de evaluación de inicio, formativa y final.
- Promover la utilización de diversas propuestas de evaluación (entrega de carpeta completa, pruebas escritas y orales, pruebas de desempeño, producciones, análisis de obras de arte, trabajos prácticos de investigación).
- Participación en clase
- Entrega de tareas en tiempo y forma.
- El compromiso a la hora de traer los materiales correspondientes para cada trabajo.

Bibliografía Obligatoria:

- Selección de textos elaborados por el profesor.
- Apuntes elaborados por el profesor para la asignatura.

Bibliografía complementaria:

- Arnheim, Rudolf, (1991) "Arte y Percepción Visual" Madrid: Alianza Forma.
- Bergueño, E; Calvo, S. ; Diaz, E. (1995) "Educación Plástica y Visual 2." Madrid. Editorial Mc Graw Hill.
- Ramírez Burillo. P. ; Cairo, C. (1986) "Educación Plástica I" Buenos Aires. Editorial Santillana.