

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
BACHILLERATO DE BELLAS ARTES**

DEPARTAMENTO DE DISCURSOS VISUALES
ESB

ASIGNATURA: Análisis de los discursos visuales

CURSO: 3er año ABC

MODALIDAD: Cursada anual de 2 hs. cátedra semanales

DOCENTE/S: Bang Nicolás, Busse Corbalán María Eugenia, Correbo María Noel

PROYECTO AÑO 2013

1. FUNDAMENTOS

Análisis de los discursos visuales de 3º año culmina un ciclo de tres niveles perteneciente al Área Teórica del Departamento de Discursos Visuales. Por tanto esta materia responde al proyecto general del Bachillerato, dirigido al análisis y producción de discursos desde las especialidades.

Este espacio de reflexión comprende un nivel que se interrelaciona y proyecta -en términos de progresión de contenido conceptuales, procedimentales y actitudinales- en los análisis de los discursos que lo preceden (de 1º y 2º año de ESB), estableciendo categorías de estudio que vayan de lo general a lo particular, desde los enfoques comunicacionales y estéticos, a los enfoques semióticos, para comprender y desarrollar estrategias para el estudio de los discursos visuales. Este abordaje se puede realizar teniendo en cuenta dos aspectos: el primero, que hace referencia a las metodologías y a los contenidos, a la adecuación de los estudios sobre el discurso realizados en el terreno de la lingüística y la semiótica, y las aproximaciones en los estudios de las imágenes dentro de la cultura visual; el segundo, referido a las competencias comunicacionales y conceptuales de los alumnos en su etapa inicial de formación.

2. OBJETIVOS

1. Comprender qué son los discursos visuales, cuáles son sus diferentes dispositivos y cómo se construyen como textos en interrelación con distintos contextos.
2. Diferenciar los componentes materiales y significativos, que en sus diferentes niveles, que configuran los discursos visuales.
3. Establecer diferenciaciones de funcionalidad, materialidad y significación de los discursos visuales en diferentes momentos históricos. Comprendidos desde los debates sobre la legitimación del sistema artístico moderno entre el par Trecento/Quattrocento a los del par Neoclasicismo/Romanticismo.
4. Conocer los dispositivos visuales vinculados a las nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación (TIC's).
5. Valorar, a través del análisis y el trabajo grupal, los diferentes modos de representación como así también los cambios estéticos y las diferentes configuraciones comunicacionales de los lenguajes visuales en la historia.

Expectativas de Logro:

Se espera que el alumno:

- Desarrolle y aplique, gradualmente, el vocabulario técnico.
- Desarrolle macrohabilidades (comprensión lectora/ producción escrita, comprensión auditiva / producción oral).
- Ejercite técnicas de estudio y comprensión de textos a fin de alcanzar un aprendizaje cualitativo de los contenidos mínimos de la asignatura.
- Reconozca y pueda definir las características principales y los conceptos que atraviesan las producciones simbólicas occidentales desde el siglo XV hasta principios del XIX.
- Adquiera las competencias necesarias para establecer diferentes niveles de lectura de los discursos visuales; reconozca los elementos más significativos; pueda desarrollar un discurso crítico...

3. CONTENIDOS

Unidad 1

Los discursos visuales: noción de texto y discurso visual. Componentes. Elementos sintácticos, semánticos y pragmáticos en la comunicación visual. Códigos perceptivos, de representación y cognitivos: Semejanza, imitación, ilusión, realismo y esquematismo.

Actividades:

Diferenciación de elementos significantes en un discurso visual. Aplicación de las nociones de signo icónico, índice y símbolo.

Detección de elementos que construyan diferentes códigos en el análisis de material gráfico correspondiente a distintos momentos históricos. Establecimiento de los grados de iconicidad de la imagen. Diferenciación de los códigos de representación. Elaboración de cuadros de relaciones conceptuales. Formación de un léxico instrumental.

Unidad 2

Semántica y Pragmática de los discursos visuales: El espectador y la interpretación: niveles de lectura. Tipos de discursos y uso. Géneros y funciones. Estilos de época.

Actividades:

Investigación grupal de representaciones de la figura humana en diferentes momentos históricos y en diferentes lenguajes visuales según las funciones atribuidas dentro de un circuito comunicacional.

Unidad 3

Los dispositivos visuales: de la imagen fija a la imagen móvil; de la imagen analógica a la digital. Las diferentes configuraciones visuales y audiovisuales.

Sentido, representación y narración. La construcción de la figura, el espacio y la utilización de diferentes códigos de acuerdo a los lenguajes y sus representaciones.

Actividades:

Análisis comparativo de diferentes soportes y dispositivos: pintura, fotografía, cine, historieta, videos, medios digitales (cine, video, fotografía, Internet).

Análisis de las materias expresivas –significantes y las operaciones de codificación distintivas de cada uno de los lenguajes visuales. Clasificación de elementos indiciales y simbólicos en los lenguajes masivos.

Unidad 4

Los discursos visuales en la Historia. Códigos de representación dominantes: la construcción de la ilusión referencial, el realismo y la imitación.

La ruptura de dichos códigos y la construcción de nuevos elementos perceptivos, sintácticos y semánticos.

Actividades:

Análisis de géneros en las artes visuales desde el siglo XV hasta las primeras décadas del siglo XIX. Reconocimiento de los diferentes grados de iconicidad comparando el período analizado con anteriores y posteriores.

Operar sobre los códigos de representación dominantes y la ruptura de los verosímiles artísticos y sociales.

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Análisis de los discursos visuales tiene la modalidad de teórico-práctico y de aula-taller. La metodología parte de una estructura que habilita un corte diacrónico-sincrónico para estudiar los diferentes discursos artísticos a partir de sus condiciones de producción y de reconocimiento.

El alumno deberá realizar *actividades extra-clase*, como ser: lecturas previas de la bibliografía, búsqueda de determinada información, realización de trabajos prácticos, participación en algún evento (exposición, audición) etc. La orientación de las mismas estará dada por módulos de aprendizaje independientes, consignas y guías de lecturas, que serán resueltas en forma oral y/o escrita según los casos.

El abordaje de las unidades tiene una modalidad no lineal sino cíclica, por tanto el trabajo de los conceptos permite reforzar lo aprendido y extrapolarlo a otros contextos, posibilitando al alumno una actitud crítica y analítica que en forma constante retoma y revisa lo anterior.

Respecto a las Estrategias de trabajo, puede explicitarse que las actividades se desarrollaran en forma grupal -en su mayoría-, realizando en cada unidad también trabajos individuales. Es posible que en cada trimestre se tome un examen escrito para fijar los conceptos aplicados en los diferentes modelos de análisis, según la dinámica del curso y los criterios del docente a cargo.

Recursos materiales y didácticos:

Entre los recursos necesarios para llevar adelante las clases, podrían enumerarse: pizarrón, tizas/fibrones de colores, netbooks de alumnos y docente, proyecciones de videos/dvd/power point, libros de texto y de imágenes, recortes de revistas, artículos de lectura en clase y demás materiales visuales, sonoros y/o audiovisuales que puedan aportar tanto los alumnos como los docentes. Las páginas web son un recurso ineludible, no sólo por lo que implica buscar y explorar el espacio de la red, sino por la actualidad de sus publicaciones.

Asimismo, se proponen como otras posibilidades de “aula abierta”: 1) la visita a diferentes instituciones (museos, bibliotecas, centros culturales, etc.); 2) el recorrido por el entorno

urbano de la institución desde otro punto de observación (graffitis, cartelería, señales de tránsito, etc); 3) como la invitación de docentes y/o artistas, para intercambiar experiencias y reflexionar sobre las problemáticas emergentes.

Otros textos y materiales didácticos potenciales pueden desprenderse de la dinámica de las clases, a partir de los disparadores teóricos propuestos por el material bibliográfico detallado a continuación.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Estrategias de evaluación

Evaluación diagnóstica (grupal): Al inicio de cada año, y, en particular, al inicio de cada tema, se realizarán actividades áulicas para indagar los conocimientos previos que los alumnos y alumnas posean sobre la materia y/o tema a ser abordado. Las actividades implican análisis de imágenes (de periodos trabajados en años anteriores), relación entre conceptos y periodos/estilos trabajados, reconocimiento y aplicación de conceptos en obras de arte significativas del período. La estrategia de evaluación diagnóstica también se aplicará al finalizar una unidad o bloque temático para valorar la comprensión del tema trabajado, a fin de reconciliar estrategias y actividades docentes.

Evaluación permanente: Un componente fundamental de la calificación y valoración del/ la alumno/a reside en el comportamiento en clase. Por tal, se entiende:

- Participación activa y *atención crítica*: Interés en la resolución de trabajos y en la comprensión de los contenidos. Preguntar, saldar dudas, reflexionar sobre la exposición docente y/o la bibliografía.
- Aporte de material requerido por el docente.
- Evaluación oral de TP y/o lectura de bibliografía con especial hincapié en la correcta utilización del vocabulario específico y la comprensión de los conceptos trabajados en clase.

Evaluación escrita: Se realizará (al menos) una evaluación escrita individual por trimestre, promediable con el resto de los TP individuales y/o grupales. La valoración de los TP de corte teórico recae no solo en la presentación en tiempo y forma sino en la comprensión y elaboración de los conceptos.

Condiciones de acreditación

- Presentación del 100% de los TP.
- Aprobación del 100% de los TP, en primera fecha de entrega o en su instancia recuperatoria.
- Aprobación de exámenes individuales escritos, en primera fecha de entrega o en su instancia recuperatoria.
- 80% de asistencia a clase (en su defecto: evaluación compensatoria –escrita u oral, TP extraordinario- por ausencias justificadas -enfermedad, viaje, por ej.-).
- Se considerará aprobada la asignatura si la calificación es 7 (siete) o superior, en tanto el promedio de los 3 trimestres sea 21 o superior.

6. BIBLIOGRAFÍA

El trabajo en clase como el pautado para actividades extra-clase se orienta a discutir y problematizar en base a capítulos y/o fragmentos de textos como los siguientes:

- AAVV, (2008): *Enseñar a mirar imágenes en la escuela*. Tinta Fresca, Buenos Aires.
- AAVV (2004): *Los usos de la imagen. Fotografía, film y video en la Colección Jumex*. MALBA, Bs. As.
- Aisenberg, D. (2004): *Historias del arte. Diccionario de certezas e intuiciones*. Adriana Hidalgo, Bs. As.
- Aumont, J. (1992), *La imagen*, Paidós, Buenos Aires.
- Bauret, G. (1999), *de la fotografía*, Biblioteca de la mirada, Buenos Aires.
- Bang, Nicolás, Correbo, María Noel y Matewecki, Natalia. "Nuevos espectadores para nuevos comportamientos artísticos. El net-art en Argentina", en sitio web: Arteuna. [http://www.arteuna.com/talleres/lab/ediciones/Nuevosespectadores\(NetArt\).pdf](http://www.arteuna.com/talleres/lab/ediciones/Nuevosespectadores(NetArt).pdf), 2002.
- Barthes, R. (1985), *Mitologías*, Siglo XXI, selección de fragmentos.
- Cirlot, J.E. (1995): *Diccionario de símbolos*. Labor, Barcelona.
- Cruder, Gabriela, (2008), *Le educación de la mirada. Sobre los sentidos de la imagen en los libros de texto*. La Crujía, Buenos Aires.
- Eco, Umberto (1994): *Signo*. Labor, Barcelona.
- Figueroba-Figueroba, Antonio y Fernández Madrid, María Teresa (1996): *Historia del arte. 2º de Bachillerato*. Madrid, Mc Graw Hill/Interamericana de España.
- Gauthier, (1990), *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*, Cátedra, Madrid.
- Gombrich, Ernst (1972): *Historia del Arte*. (15ª Edición 1989), Madrid, Alianza Editorial, S.A.
- Gubern, R. (1996), *Del bisonte a la realidad virtual: la escena y el laberinto*. Anagrama. Barcelona.
- Hauser, A. (1977), *Sociología del Arte*, Punto Omega, Buenos Aires.
- Juanola Tarradelas, R. (2000), *La Imagen Visual. Formación en Artes Visuales*, libros I, II y II, Edit. Vicens Vives, Barcelona.
- Joly, M. (1999), *Introducción al análisis de la imagen*. Biblioteca de la mirada, Buenos Aires.
- La Ferla, Jorge, Compilador (2000), *De la pantalla al arte transgénico: Cine, tv, video, multimedia, instalaciones*. UBA: Libros del Rojas. Buenos Aires.
- Schnaith, N, (1994): *Los códigos de la percepción, del saber y de la representación en una cultura visual*. Revista Tipográfica 4. Buenos Aires.
- Verón, E. (1987), *La semiosis social*. Gedisa. Buenos Aires.
- Zunzunegui, S. (1992), *Pensar la imagen*, Cátedra, Madrid.

También son considerados documentos de trabajo posibles apuntes y fichas de cátedra elaborados por el docente, artículos de internet, reproducciones de producciones artísticas (visuales, musicales, audiovisuales), catálogos, revistas, etc.