

PROGRAMA

• **Propuesta de la cátedra**

La cátedra propone desarrollar la capacidad del alumno de indagar en la realidad a través de la percepción visual, tomando al dibujo como herramienta comunicacional de dicha percepción. La posibilidad de dicho desarrollo permite un primer registro gráfico, donde apoyar una primera reflexión acerca de la imagen y su semantización subjetiva y protagónica del alumno. Y así de esta forma generar un circuito de Observación / Dibujo / Reflexión, como herramienta de diseño visual.

• **Objetivos**

Objetivo General de la cursada:

Que el alumno desarrolle su capacidad de elaborar y analizar críticamente la imagen, con relación a las necesidades expresivas del lenguaje audiovisual.

Objetivo operacional:

Que el alumno desarrolle su aptitud perceptiva visual para profundizar en la naturaleza de la imagen a través del dibujo.

Objetivo particulares:

Unidad 1:

La percepción del mundo.

1-Establecer el posicionamiento del yo en relación al otro—diferente a través de la presentación por medio de una imagen.

2--Acercarse a un descubrimiento profundo de la forma, a partir de la percepción desprejuiciada de la realidad

Unidad 2:

Los elementos de la imagen.

1-reconocer en la forma familiar de la figura humana posibilidades expresivas de la luz como generadora de imagen

3-profundizar la observación del objeto partiendo exclusivamente de la luz

4-establecer el encuadre como fundamento compositivo de la imagen y herramienta expresiva del alumno.

5-establecer las variantes compositivas dadas a través de la observación y manipulación de la luz en la composición; tales como paleta de valores, y planteo de la estructura base.

Unidad 3:

La continuidad.

6- entender el espacio narrativo como una construcción en la percepción del espectador a partir de una secuencia.

7- establecer relaciones de continuidad en dos cuadros a través de indicadores asociados con el espacio y el punto de vista elegido.

8- El tiempo como signifiante en la creación de secuencia. La percepción y expresión del tiempo en las imágenes.

9-explorar sus posibilidades expresivas a través de la manipulación de la luz y el encuadre.

10- analizar la función de las direcciones compositivas como indicadores de profundidad.

11- analizar la composición en relación a una intención expresiva.

12- Utilizar la figura humana y sus acciones como elemento narrativo y de nexo entre los cuadros de una secuencia.

13- Explorar la diversidad expresiva y narrativa a través de la observación y descripción de un personaje.

Unidad 4

Significación

13-profundizar la intencionalidad en la secuencia expresada a través de la elección del punto de vista(espacial y narrativo). Valorar la función de una estructura narrativa en la claridad del

mensaje expresado en la secuencia; Percepción de distintas estructuras basadas en los tamaños de plano, marcas espaciales y temporales, asociaciones formales en la imagen.
14-estructuras narrativas y la construcción del sentido por medio de las puntuaciones en la secuencia.
15- Elección de estéticas compositivas a partir de un tema. Tener en cuenta el equilibrio como variable principal de composición (dinámica, estructura, distribución de masas, direcciones), en el encuadre.

Unidad 5

la secuencia

- 16- Síntesis de una idea temática y su expresión en la secuencia
- 17- Aplicación de los conceptos vistos en unidades anteriores y su utilización expresiva.

Contenidos temáticos:

Unidad 1:

La percepción

- 1-El sujeto y el objeto, diferenciación y reconocimiento.
- 2-Lateralidad del cerebro, percepción y razón.

Unidad 2:

Los elementos de la imagen.

- 3-La luz en el objeto- escala de valores, climas lumínicos, sensación de volumen y espacio a través de la luz.
- 4-Función de la luz como organizadora de la composición
- 5-Noción de recorte y encuadre como base de la composición en el plano.

Unidad 3:

La continuidad.

- 6- la continuidad como necesario nexo de sentido entre dos o más imágenes
- 7- El espacio y su función narrativa y expresiva en la creación de una secuencia de imágenes
- 8- El tiempo como signifiante en la creación de secuencia. La percepción y expresión del tiempo en las imágenes.
- 9- El espacio y su función como signifiante.
- 10- Direcciones en el plano
- 11- asociaciones compositivas
- 12- el personaje en la secuencia.

Unidad 4

Significación.

- 13- las elecciones compositivas (direcciones, climas lumínicos, manejo del espacio, equilibrio, dinámica, estética, etc.) en el diseño de la secuencia: de la intención a la idea al guión, y a la realización.
- 14-estructuras narrativas y la construcción del sentido por medio de las puntuaciones en la secuencia
- 15- aportaciones del tema, iconos, códigos propios y convencionales de marcas gramaticales.

Unidad 5

la secuencia

- 16-diferentes estructuras narrativas en la secuencia de imágenes, sintaxis a partir del tamaño de plano, índices de continuidad espacio- temporal, acciones.

• Bibliografía general:

Rudolf Arnheim, Arte y percepción visual, Alianza editorial.
Kandinsky, punto y línea sobre el plano, Ed. Labor
Andrei Tarkovski, Esculpir en el tiempo, Ed. Rialp.
Einsentein, el sentido del cine.
Aumont, cine y pintura.
Arnold Hauser, Historia social de la literatura y el arte, Ed Labor.
Manara, G.Mastorna, de fellini.

• **Filmografía utilizada.**

Unidad 2

Piotr Dumaja, Kafka, corto.

Unidad 3

Orson wells, El ciudadano, el proceso.

Murnau, nosferatu.

Antonioni, Blow up.

Fritz Lang, M.

Unidad 4

Eisenstein, Alexander Nievsky.

Akira Kurosawa, Sueños, Rashomon.

• **Pautas de evaluación**

1- proceso personal del alumno (desde un diagnostico previo) y su evolución durante la cursada en relación al dibujo

2- participación en clase.

3- aplicación de los conceptos clase a clase

4- comprensión temática de la cursada en el trabajo final.

5- propuestas e indagación creativa desde el encuadre y la observación.

• **Reglamento de cátedra**

presentismo del 75% (cantidad máxima de faltas: 3)

Realización de trabajos prácticos todas las clases.

Realización del trabajo del día en clase y en forma participativa.

Entrega obligatoria a mitad de curso y preentrega del trabajo final, como condición para poder realizar la entrega final.

• **Listado de docentes:**

Víctor Alvarez Ay 1ª (categoría académica: Adjunto)

Anibal Santángelo Ay. 2ª (categoría académica: J.T.P.)

Carmen Pando Ay. 2ª

Nicolás Aponte Aragón Gutter Ay. Ad- Honorem.

Karina Di pace Ay. Ad- Honorem.

• **Guía de trabajos prácticos:**

Unidad 1:

La percepción

Clase 1:

- Objetivos particulares*:

1-Establecer el posicionamiento del yo en relación al otro-diferente a través de la presentación por medio de una imagen.

2--Acercarse a un descubrimiento profundo de la forma, a partir de la percepción desprejuiciada de la realidad

- Actividades:

Dibujar el propio cuerpo como presentación

Dibujar la propia mano sin mirar la hoja.

Técnica:

Lápiz negro.

Unidad 2:

Los elementos de la imagen.

Clase 2:

- Objetivos particulares:

- 1-reconocer en la forma familiar de la figura humana posibilidades expresivas de la luz como generadora de imagen
- 3-profundizar la observación del objeto partiendo exclusivamente de la luz
- 4-establecer el encuadre como fundamento compositivo de la imagen y herramienta expresiva del alumno.
- 5-establecer las variantes compositivas dadas a través de la observación y manipulación de la luz en la composición; tales como paleta de valores, y planteo de la estructura base.

Actividades:

- Análisis de valores en una fotografía en blanco y negro
- Dibujar la propia mano iluminada por una vela.
- Dibujar la modelo(iluminada) en el aula viendo a través de un visor de cartón

Técnica:

Hoja negra, lápiz o pastel blanco. Tamaño de hoja 35 x 25

Clase 3:

Objetivos particulares:

- 2--Acercarse a un descubrimiento profundo del espacio, a partir de la percepción de las formas y contraformas de los objetos
- 3-profundizar la observación del objeto espacial partiendo exclusivamente de la luz al definir los planos de profundidad a través de la misma.
- 4-reconocer el encuadre como primer recorte-ventana espacial, y su función como nexo entre punto de vista espacial y expresivo.
- 5-establecer las variantes compositivas dadas a través de la observación y manipulación de la luz en la composición; tales como la sensación de planos de profundidad.

Actividades:

- Dibujo de los vacíos espaciales con la técnica sin mirar la hoja
- Dibujo de dos encuadres donde narre un mismo espacio, teniendo en cuenta la diferenciación de planos de profundidad a través de las zonas de luz.

Técnica:

Hoja negra, lápiz o pastel blanco. Tamaño de hoja 35 x 25

Unidad 3:

La continuidad

clase 4:

Objetivos particulares:

- 6- entender el espacio narrativo como una construcción en la percepción del espectador a partir de una secuencia.
- 7- establecer relaciones de continuidad en dos cuadros a través de indicadores asociados con el espacio y el punto de vista elegido.
- 10- analizar la función de las direcciones compositivas como indicadores de profundidad.

Actividades:

- Realización de una secuencia de dos cuadros sobre un espacio acotado tomando como referentes objetos en el mismo. Posibilidades narrativas:
 - Recorrido
 - Subjetiva
 - Mirada extrañada del espacio

Técnica:

Hoja negra, lápiz o pastel blanco. Tamaño de hoja 35 x 25

Clase 5, 6:

Objetivo particulares:

- 6- expresar en la secuencia un sentido y sensaciones expresivas
- 7- Entender el espacio como actor de la secuencia

- 9- explorar sus posibilidades expresivas a través de la manipulación de la luz y el encuadre.

- 11- analizar la composición en relación a una intención expresiva.

Actividades:

Visualización de videos: Kafka y otros(fragmentos).

A partir de un cuento que hayan triado (1 carilla) establecer en la facultad un espacio donde podría transcurrir dicho cuento. (no el espacio descrito literalmente)

Realización de una secuencia descriptiva del espacio. (dos cuadros)

Técnica:

Hoja negra, lápiz o pastel blanco. Tamaño de hoja 35 x 25

Clase 7:

Objetivos particulares:

- 6- diferenciar la continuidad y discontinuidad temporal en las imágenes a partir de los índices que en ella aparecen. Diferenciar tiempo concreto de tiempos internos de la imagen.

- 8- experimentar la subjetividad en la percepción del paso del tiempo y expresarlo en una secuencia , asimismo percibir en una secuencia como influye el manejo del tiempo concreto.

Actividades:

Realización de una secuencia a partir de "un cambio producido por el tiempo"

Análisis de las distintas secuencias

Técnica:

Hoja negra, lápiz o pastel blanco. Tamaño de hoja 35 x 25

Clase 8:

Objetivos particulares:

- 10- Ordenar la secuencia a partir de las direcciones compositivas; establecer direcciones a través de la mirada de los personajes en el cuadro.

- 14- Utilizar la figura humana y sus acciones como elemento narrativo y de nexo entre los cuadros de una secuencia.

Explorar la diversidad expresiva y narrativa a través de la observación y descripción de un personaje.

Actividades:

Visualización y análisis de vídeo (Wenders)

Registro de una secuencia de tres cuadros en el patio de la facultad donde se relacionen dos o más personajes de distintas características, a través de las miradas y direcciones compositivas.

Técnica:

Hoja negra, lápiz o pastel blanco. Tamaño de hoja 35 x 25

Unidad 4

Significación.

Clase 9:

Objetivos Particulares

- 13- profundizar la intencionalidad en la secuencia expresada a través de la elección del punto de vista(espacial y narrativo).

- 15- Elección de estéticas compositivas a partir de un tema.

Tener en cuenta el equilibrio como variable principal de composición (dinámica, estructura, distribución de masas, direcciones), en el encuadre.

Actividades:

Visualización de pinturas y videos en relación al tema y estética planteada por el autor de los mismos.

A partir de una frase dada por la cátedra realizar una imagen o imágenes que exprese el sentido (tema) dado por ellos a la misma.

Es posible manipular la luz y los personajes.

Técnica:

Hoja negra, lápiz o pastel blanco. Tamaño de hoja 35 x 25

Clase 10

Objetivos particulares:

14-valorar la función de una estructura narrativa en la claridad del mensaje expresado en la secuencia; percepción de distintas estructuras basadas en los tamaños de plano, marcas espaciales y temporales, asociaciones formales en la imagen.

Actividades:

Realizar dos secuencias de tres cuadros a partir de una estructura previamente dada:
Análisis de las secuencias.

Técnica:

Hoja negra, lápiz o pastel blanco. Tamaño de hoja 35 x 25

Unidad 5

Secuencia.

Clase 11, 12, 13:

Objetivos particulares:

16-utilización de diferentes estructuras narrativas en la secuencia de imágenes, sintaxis a partir del tamaño de plano, índices de continuidad espacio- temporal, acciones.

17- Síntesis de una idea temática y su expresión en la secuencia

Aplicación de los conceptos vistos en unidades anteriores y su utilización expresiva.

Actividades:

Realizar un planteo de 8 cuadros donde se desarrolle en imágenes una idea o tema elegido por el alumno. La secuencia se realizará registrando espacios de la facultad.

Clase 12 se realiza 1ª corrección

Clase 13 preentrega con 80% de los cuadros realizados.

Técnica:

Hoja negra, lápiz o pastel blanco. Tamaño de hoja 35 x 25

Clase 14:

Entrega final.