

Escuela Normal Superior N° 4 D.E. 8 “Estanislao S. Zeballos”

Departamento de Expresión Artística

Programa de contenidos correspondiente a: *Artes Visuales*. Ciclo Lectivo 2017

Año de estudios: Primero

A) Contenidos Nodales

Introducción a la Imagen

- Tipos y funciones de la imagen en la cultura contemporánea: expresiva, descriptiva, decorativa, comunicacional, simbólica, científica.
- Imágenes analógicas y digitales, formas de circulación. Procedimientos de construcción de la imagen digital.
- Tecnologías de la imagen: fotografía, cine, animación, video.

Elementos del lenguaje visual

- A partir de la representación gráfica incorporar los elementos plásticos básicos como elemento compositivos: el punto, la línea y el espacio.
- La línea como elemento descriptivo en la figuración.
- La abstracción y el gesto en los grafismos.
- Espacio-forma: distribución, organización y tensiones en el campo plástico. Composición.
- Materia y factura. Relación de texturas visuales y táctiles en función de la plasticidad de la materia.

Representación bi y tridimensional

- Representación de la tridimensionalidad en la bi dimensionalidad. Indicadores espaciales y su distribución en el plano a) superposición, b) relaciones de tamaño entre las formas, c) ilusiones espaciales.
- Los sistemas de representación espacial y la forma tridimensional a través de las representaciones de la Historia del arte, en el arte precolombino, Egipto, Grecia y Roma. Distinguir el volumen: bulto completo, medio bulto, máscaras, sobre relieve y bajo relieve.
- El patrimonio histórico de la Ciudad a través de la concurrencia a muestras museos y diferentes circuitos de producción.
- La creación contemporánea a través del acercamiento a sus realizadores y ámbitos de exposición.

Color:

- Luz-color: valor, tono, saturación, luminosidad.
- Colores primarios, secundarios. Temperatura del color. Cromáticos – acromático.
- Policromía y modificación del color del material en la tridimensional.
- La luz: Valores. Claro-oscuro. Sombras propias y proyectadas en el entorno.

B) Eje de la Producción

- Materia y factura: textura, plasticidad, exploración y experimentación matérica.
- Marcas de la gestualidad, factura: el trazo, la pincelada, los empastes.
- Espacio-forma: distribución, organización y tensiones en el campo plástico.
- Perspectiva lineal: línea de tierra, línea de horizonte y punto de vista.
- Luz-color: valor, tono, saturación, luminosidad.
- Valor, modelado y efecto escultórico del volumen mediante la utilización de acromáticos.
- Imagen única y reproductibilidad seriada. Circulación y reproducción gráfica.

C) Eje de la Apreciación

- La apreciación refiere a la comprensión y valoración de manifestaciones artísticas visuales y audiovisuales, propias y de creadores, con el propósito de enriquecer la imaginación, la reflexión y la producción, desarrollando una mirada atenta y crítica.
- La experiencia estética como contemplación activa apunta a trascender y poner en acción conjunta y complementaria la inteligencia, la sensorialidad y la sensibilidad para construir sentidos en torno a las imágenes que los alumnos producen y las que el docente propone y les acerca para ver.

D) Eje de la Contextualización

- Abordamos la imagen como elemento inscripto en una determinada situación cultural, pero que a su vez la sobrevive, trascendiendo su significación en forma dinámica y mutante, creando de esta manera pliegues o capas de significados.
- Este eje está articulado con la producción y la apreciación, de manera que los contenidos atienden a problemáticas del lenguaje visual, planteando distintas ideas y nudos conceptuales evidenciados en las imágenes a través del tiempo.

Bibliografía

- BRAND, Ema— BERDICHEVSKY, Patricia, BIANCHI, Laura y SPRAUKIN, Mariana: Educación Artística: Plástica 3 Ciclo EGB - AZ Editora - Bs. As. "Culturas y estéticas contemporáneas" Activa. Polimodal Ed. Puerto de Palos Bs. As.
- NUN DE NEGRO, Berta y GARCIA, Juan Sebastián: Plástica en el 3er Ciclo. Ediciones Colihue. Bs. As.
- RAMIRES BURILLO, Pablo--CAIRO Carlota Graciela: Educación Plástica I y II - Editorial Santillana Bs. As.

A) Elementos del lenguaje visual

La Forma

- La línea como elemento expresivo.
- Plana y volumétrica. Síntesis.
- Bidimensional y tridimensional.
- Modos de representación: Figuración- Abstracción. (Arte Figurativo: Ej. obras de: Matisse, Picasso, Dalí, Berni, Soldi; Arte Abstracto ej.: Obras de Vasili Kandinsky).
- Geometrización. Superposición- yuxtaposición.
- Forma humana: la proporción. Canon de la figura humana (Leonardo Da Vinci). Retrato, grotescos, caricatura, historieta. (Representaciones según diferentes caricaturistas: Hermenegildo Sabat, Molina Campos, Quino, etc.). La representación de la figura humana en el tiempo. (ej.: Venus prehistóricas, figuras Egipcias, figuras Griegas, íconos Bizantinos, Henri Matisse, Picasso, Warhol, Nueva figuración etc.).
- Relaciones Figura-Fondo: Compleja sobre fondo simple- Simple sobre fondo complejo.
- Yuxtaposición, superposición y ruptura de formas.
- Textura visual- Natural- Artificial. (Estampa, frotado, arrugado)
- Imágenes fijas y en movimiento. Imagen secuenciada. Imagen animada.
- Diferencias entre: dibujo artístico, pintura, estampa e impresión, escultura, fotografía, propaganda gráfica, imagen tridimensional, imagen en movimiento.

El Color

- Color: Cromático y Acromático. Monocromía -Policromía (obras Fauvistas ej.: Matisse).
- Relaciones de figura-fondo: contraste de valor, contraste de color.
- Colores complementarios. Variaciones del color (Figuras impresionistas).
- Contraste como medio expresivo: por valor y por complementarios.
- El color como lenguaje expresivo: Temperatura del color.

Espacio - Volumen

- Forma bidimensional y tridimensional.
- Tri dimensión: Indicadores de volumen.
- Representación de formas planas y volumétricas mediante grafismos y trazos.
- Representación del volumen: luces y sombras.
- Perspectiva intuitiva. Diferentes puntos de visión: arriba – abajo, 1° plano y 2° plano, disminución de tamaño.

- Volumen. Introducción al concepto espacial de la escultura. Escultura de bulto. Relación entre los espacios internos y externos.

B) Componentes icónicos y verbales

- Imagen fija y en movimiento. La imagen secuenciada en los medios de comunicación social.
- El lenguaje icónico. La imagen como enunciado.
- Diseño gráfico: Historietas. Afiches, Señalizaciones, Humor Gráfico.
- Afiches de propaganda.
- Relaciones entre los códigos verbales y los códigos icónicos.
- El rol de la imagen en los medios de comunicación masiva: Cine, televisión, informática, etc.
- La imagen como enunciado. Imágenes fijas y en movimiento: fotomontaje, fotografía, grabado, collage, etc.
- Las nuevas tecnologías en el campo de las artes visuales: imagen digital, video-arte, animaciones, etc.

C) Historia del arte

- Conocer algunos movimientos, sus principales características, obras y artistas más destacados.
- Renacimiento Italiano: pintura: Rafael (“Escuela de Atenas”). Leonardo Da Vinci: “La Gioconda” y “la Última” Cena. Botticelli: “La Primavera” y “El nacimiento de Venus”. Miguel Ángel: Pinturas de la Capilla Sixtina, esculturas: “El David”, y “la Piedad”. Arquitectura: Brunelleschi: cúpula de la catedral de Florencia. Importancia del uso de la perspectiva. Principales ideas renacentistas.
- Romanticismo: Principales ideas románticas. Características generales de la pintura romántica (colores utilizados, tratamientos). Romanticismo en Francia: Gericaut: “la balsa de la medusa”, Delacroix: “La libertad guiando al pueblo”. Ingres. España: Goya: “Saturno devorando a un hijo”.
- Arte argentino: Primeras vanguardias: Petorutti, Spilimbergo, Castagnino, Berni, Soldi, Nueva Figuración (Deira, Noé, Macció, De la Vega). Molina Campos.

Bibliografía

- BRAND, Ema— BERDICHEVSKY, Patricia, BIANCHI, Laura y SPRAUKIN, Mariana: Educación Artística: Plástica 3 Ciclo EGB - AZ Editora - Bs. As. "Culturas y estéticas contemporáneas" Activa. Polimodal Ed. Puerto de Palos Bs. As.
- NUN DE NEGRO, Berta y GARCIA, Juan Sebastián: Plástica en el 3er Ciclo. Ediciones Colihue. Bs. As.
- RAMIRES BURILLO, Pablo--CAIRO Carlota Graciela: Educación Plástica I y II - Editorial Santillana Bs. As.