

Universidad Nacional de Misiones- Facultad de Arte y Diseño

Asignatura: Análisis de la imagen

Año Lectivo: 2020

Curso: Cuarto

Área: Problemática Visual y Tecnológica

Carrera: Profesorado en Artes Plásticas

Régimen de Cursado: Anual

Condición: Regular- Libre

Docentes Titular Esp. Cécica Christensen

Auxiliar docencia: Prof. Yohana Pedroso

Régimen de correlatividades:

Para cursar esta asignatura se requiere tener regularizada: Visión III (Plan 2006/ Res. CD N°176/06)

Para cursar esta asignatura se requiere tener aprobadas: 1° y 2° año completo (Plan 2006/ Res. CD N°176/06)

Contenidos mínimos:

La imagen - medios - diferentes lecturas y modos- procesos generativos de la imagen.

Serigrafía- técnicas- diferentes materiales y soportes.

Fotografías - audiovisual- video- el dibujo de animación- multimedia.

Fundamentación y/o Finalidad formativa:

La presente planificación 2020 esta signada por un año marcado por la contingencia epidemiológica COVID 19 que nos lleva a desarrollar estrategias para continuar con el proceso formativo desde la enseñanza en la virtualidad por medio de encuentros virtuales.

Por ello la propuesta curricular de Análisis de la imagen 2020, como asignatura de las carrera de artes plásticas, campo disciplinar donde la IMAGEN es el principal medio de producción y de estudio. Contemplando en el recurso visual, un elemento comunicativo muy importante y por ello, el conocimiento del lenguaje visual sirve para la comprensión y articulación de mensajes. Las imágenes artísticas de todas las épocas, en su configuración, son excelentes ejemplos para ver cómo las ideas se expresan visualmente.

En este sentido, esperamos contribuir en los estudiantes, como consumidores de imágenes que somos a comprender mejor la manera en que éstas comunican y transmiten mensajes. Siendo que vivimos en una "civilización de la imagen" parece ser la opinión más compartida en cuanto a las características de nuestra época, y la más repetida desde hace tiempo.

La utilización de imágenes se generaliza y, ya sea que las miremos o las creamos (crear), a diario nos vemos llevados a utilizarlas, a descifrarlas, a interpretarlas. Una de las razones por las cuales pueden resultar amenazantes es porque nos hallamos en medio de una constante y frenética lecturas de imágenes de una manera que nos parece totalmente natural.

La iniciación en el análisis de la imagen debe ayudarnos a escapar de esta impresión de pasividad, incluso de bombardeo y permitirnos, percibir, por el contrario todo lo que esta lectura “natural” de la imagen genera en nosotros: convenciones, historia, cultura, etc.

La intención de la cátedra es ayudar a detectar, *hacer consciente*, de qué manera estamos intrínseca y culturalmente iniciados en la comprensión de imágenes. Al reconocer algunas fases de este aprendizaje, estaremos en condiciones de analizar y comprender en profundidad una de las herramientas efectivamente dominantes de la comunicación contemporánea.

Captar las estructuras de las producciones visuales mediante la metodología propuesta, por medios del análisis de los datos visuales y que ciertamente pueden completarse con otros, usando la escritura y elementos plásticos, a los que se refieren los elementos contextuales, aplicada después a varios ejemplos de épocas y/o formas artísticas distintas.

Insistiendo así, en los aspectos perceptuales, en mirar atentamente, con el objetivo de basar en ellos la respuesta que suscita la imagen. Respuestas, que dan cuenta del efecto que ésta produce, nos interesamos por dar respuestas basadas en lo visual que se articula en una estructura.

Las experiencias contemporáneas, en las últimas décadas, han multiplicado sus estrategias en una diversidad casi infinita y sin reglas, todo aparece experimental y autónomo. De manera abundante se utilizaron la apropiación, la acumulación, la hibridación, el *site-specific*. Por momento se inclinó hacia la alegoría; también reivindicó lo real. Muchas veces se mostró desprejuiciado, lúdico, crítico, trasgresor, caótico, performativo. Algunas prácticas “expandidas” se desarrollaron fuera de los espacios de la “institución arte”.

Por lo expuesto, es que la contemporaneidad nos hace reflexionar en las estrategias de producción artística, en donde los dispositivos de descontextualización de la imagen como así también el del diseño de la obra y el de la postproducción (Bourriaud). Es decir, lo interdisciplinar del arte y el de obra escenario como modo de lectura ampliado acompañados de los recursos: visuales, sonoros, espaciales y multidimensionales.

En el trascurso de la asignatura análisis de las imágenes desde todos los aspectos y campos esperamos posibilite en el estudiante, un espíritu crítico y autocrítico en relación a las producciones visuales contemporáneas.

Objetivos Generales:

Adquier los elementos teóricos y prácticos necesarios para el desarrollo de una mirada crítica a través de las aproximaciones a las producciones artísticas contemporáneas.

Ampliar la conciencia estética, descubriendo en “esa imagen” como representación que queda en la memoria del hecho artístico, no se agota en las maneras y modos del objeto tradicional.

Objetivos Específicos:

Profundizar en el desarrollo de las capacidades perceptivas y de observación.

Reconocer los elementos de la enunciación visual presentes en las obras de arte/ producciones visuales.

Elaborar propuestas de lecturas y análisis de la imagen, que operativamente describa las alternativas formales y materiales que lo aproximen a la comprobación de la teoría y/o enfoque conceptuales.

Experimentar con materiales, técnicas y procedimientos.

Aplicar conceptos desarrollados en el área problemática visual I- II- III

Contribuir al estímulo de una mirada crítica desde los aportes de la materia.

Desarrollo de Contenidos:

Unidad I

¿De qué hablamos cuando hablamos de imagen?: ver, entre las diferentes definiciones posibles, la conexión que puede haber entre ellas y que herramienta teórica puede explicar esta conexión. Nos detendremos particularmente en el mensaje visual único y fijo, cuyo análisis es necesario para abordar el de los mensajes visuales más complejos, como las imágenes en secuencia, fijas o en movimiento.

Procesos generativos de la imagen. Se refiere a la imagen que se genera, compone o construye en una manera algorítmica, es decir con una serie de pasos, a través del uso de sistemas definidos por un proceso.

El lenguaje de la imagen: configuración y composición morfológico-estilística al momento de relacionarse conceptualmente con la apreciación de imágenes.

El plano de la expresión: elementos de la enunciación visual como aportes para *pensar la imagen*.

Unidad II

Relación imagen/ concepto / medios, en el arte contemporáneo

Concepto de imagen y proceso, la experimentación e innovación, como atributo del arte en su proceso creativo.

El proceso en el arte contemporáneo: Infinitas maneras de “decir”: la puesta, el dispositivo, las tecnologías, la mirada.

Los soportes y materiales como recurso de producción de imágenes / arte contemporáneo

Unidad III

El estudio de la imagen como campo de investigación y representación visual. Se consideran distintas funciones de análisis y cómo la metodología de la tarea determina sus objetivos.

Lecturas y modos de análisis de la imagen

Los modos de lectura obedecen a los modos, estilos, pensamientos sobre el arte, época histórica, contexto social y político, entre otros.

¿Cómo establecer parámetros medios de lectura a partir de lo perceptivo formal, espacial, tonal, significativo, del dispositivo, técnicas y tecnología?

Espacios de arte contemporáneo (centros culturales, museos, bienales) relevamiento y análisis de propuestas para acercar y/o introducir al espectador en la producción artística.

Metodología de Enseñanza:

La metodología a desarrollarse para el presente ciclo 2020, confiere al estudiante una participación activa en el aula virtual y correo electrónico catedra.analisisdelaimagen@gmail.com, a través de secuencias de actividades tendientes a la experimentación, producción de imágenes y posterior comprobación.

Las estrategias elegidas por la cátedra son:

- A. Presentación y desarrollo de los temas.
- B. Presentación, explicación y análisis de los conceptos desarrollados acompañados de materiales visuales, guías de lecturas y guías de trabajos prácticos; diseñados especialmente para la enseñanza en la virtualidad.
- C. Explicación de las actividades de aprendizaje propuestas para su desarrollo conceptual y práctico de los temas planteados en la asignatura.
- D. Devolución escrita de los ejercicios visuales.
- E. Observación y análisis de material visual orientador.
- F. Empleo de recursos visuales, audiovisuales y bibliografía específica.
- G. Guía y seguimiento individual durante la realización de trabajos prácticos: visuales y escritos.
- H. Interacción entre teoría y práctica a través de la explicación y valoración de los ejercicios.

En el marco de los momentos enunciados, las actividades estarán organizadas en las siguientes estrategias de intervención didáctica: La clase | Trabajos prácticos visuales y escritos | Colgadas.

La clase: será el espacio del **aula virtual Análisis de la imagen 2020** en donde se promoverá la articulación teoría y práctica. Tendrá una introducción y contextualización teórica y/o conceptual que brinda el marco necesario para las explicaciones de las secuencias de actividades y ejercitaciones. Esta dinámica de trabajo permitirá que durante el proceso de desarrollo se trabajen y profundicen los contenidos. La propuesta de ejercitación se orientará a la indagación, construcción de un lenguaje visual propio y creativo, en el marco de un trabajo que posibilite el desarrollo individual.

Los trabajos prácticos visuales y escritos: consistirán en configuraciones de producciones visuales que den cuenta de la corroboración de los preceptos perceptuales puestos en juego; y que sumado a un desarrollo explicativo escrito (en los casos solicitados), promueva el abordaje de la lecturas específicas. Estarán pautados en guías que orientará el tipo de trabajo a realizar. Serán presentados en documentos digitales con formato PDF a través del **aula virtual y/o catedra.analisisdelaimagen@gmail.com**

Colgada: exposiciones de las indagaciones referenciales en el espacio **foro del aula virtual** con la intención de compartir y socializar con los compañeros.

Trabajos Prácticos:

Proceso de producción de sentido a través de diferentes pretextos. Cada tema con lleva una serie de trabajos prácticos enunciados en sistemas de instructivos: guías de trabajos prácticos que serán entregados a los alumnos en clase.

Durante el ciclo lectivo el Material Obligatorio: Guías de Trabajos Prácticos, los Materiales Educativos e instrumentos técnicos y creativos, se encontrar disponibles en el Aula virtual- FAYD UNaM.

En el transcurso del año, los trabajos prácticos versarán sobre:

- I. Bitácora del viaje virtual por museos del mundo.
- II. Imagen – Arte Contemporáneo: a partir de los textos seleccionados por la cátedra en cada uno de los bloques de contenidos, efectuar las lecturas, análisis y reflexiones identificando aspectos relevantes para el desarrollo de “análisis de producciones visuales”.
- III. Imágenes en diálogos, múltiples voces. Realizar propuestas de guías a tener en cuenta para efectuar la lectura visual para su comprobación y posteriores ajustes, a los efectos de optimizar la semejanza del relato escrito con el visual.
- IV. Propuestas metodológicas. efectuar las lecturas, análisis y reflexiones identificando aspectos relevantes para la conformación de pautas referenciales para el desarrollo de “análisis de producciones visuales”
- V. Elaborar un portfolio sobre su producción artística, de acuerdo a sus propios criterios de selección, al cual se emplearán paulatinamente los avances en las propuestas de guías de análisis.

Cronograma de clases y actividades:

Abril a Septiembre desarrollo de las 3 Unidades

1: 6 clases y 2 encuentros sincrónicos

2: 5 clases y 2 encuentros sincrónicos

3: 6 clases y 5 encuentros sincrónicos

Evaluación

La evaluación es permanente e integrada en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con devoluciones escritas a través del aula virtual.

Cada unidad implica una secuencia progresiva de ejercicios a realizar por el estudiante, en cuya resolución práctica (entiéndase desarrollo de configuraciones visuales) y teórica de acuerdo a los objetivos y consignas propuestas, siendo el mismo parte de un proceso integral del estudiante.

Los criterios particulares de evaluación se explicitan por escrito en fichas que se entregan al estudiante por adelantado y por cada Trabajo Práctico.

Procesos de evaluación:

- *evaluación del proceso y resultado final*: realizadas por el equipo de cátedra con registros de la participación y reflexiones en los foros del aula virtual; a partir del proceso y resultado final de los trabajos prácticos
- *devolución del proceso*: es por medio del aula virtual, y en caso que fuera necesario, realización de ajustes en las propuestas para alcanzar su aprobación (instancia de recuperación).

En el práctico se evaluará:

- comprensión de las premisas del ejercicio

- méritos formales (diagramación, proporciones y complejidad)
- compromiso con la consigna propuesta para el práctico.
- metacognición: capacidad para analizar el propio proceso de aprendizaje
- ajustes técnicos-visuales

En las propuestas escritas se evaluará:

- claridad conceptual
- pertinencia
- aplicación comprensiva y crítica de los textos propuestos.

Modalidad de entrega de actividades y trabajos prácticos documento digital en formato PDF.

EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE ALUMNOS:

A partir del desarrollo de instrumentos que nos permiten realizar el seguimiento y proceso de cada uno de los estudiantes, a través de ellos, podremos determinar al final del cursado, la situación/ condición que alcancen de acuerdo con:

- **Criterios para regularizar la asignatura:** acreditar presentación de todos los Tps visuales y escritos; y participar en las actividades de los foros AV. [así accede a la instancia de EXAMEN FINAL]
 - **Obtendrá la condición de LIBRE,** el estudiante que NO alcanza a cumplir con los criterios para regularizar; o, NO participó de las actividades y presentaciones requeridas por la cátedra [en consecuencia deberá volver a cursar la asignatura el próximo año].
-

Bibliografía:

- ACASO, M. (2008): El lenguaje visual. Barcelona, Paidós.
- (2012): Pedagogías invisibles. El espacio del aula como discurso. Madrid, Cataratas.
- ALAZRAKI, Ruth (2005): "El informe de lectura" en Nogueira, Sylvia (Coord.): Manual de lectura y escritura universitaria. Buenos Aires, Biblos, Pp. 123-134.
- ALBERRO, A. (ed) (2011): ¿Qué es arte contemporáneo hoy?. Pamplona, UPNa.
- AUMONT, J. (1992): La imagen. Barcelona, Paidós.
- BERGER, J. (1975): Modos de ver. Barcelona, GG.
- BOURRIAUD, N. (2004): Post producción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo. Bs. As., Adriana Hidalgo.
- (2015). *La exforma*. Bs. As., Adriana Hidalgo.
- BREA, J. L. (2005): Estudios visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización. Madrid, Akal.
- (2010): Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, film, e-imagen. Madrid, Akal/ Estudios Visuales.
- CALABRESE, Omar (1999): Intertextualidad en pintura. Una lectura de los "Embajadores" de Holbein (29-56) en *Cómo se analiza una obra de arte*. Madrid. Cátedra.

- CASETTI, F. y di CHIO, F. (1991): Cap. 1 El recorrido del análisis en *Cómo analizar un film*. Bs. As. Paidós
- CHORDÁ, F. (2004): *De lo visible a lo virtual. Una metodología del análisis artístico*. Barcelona, Anthropos.
- DONDIS, D. A. (2006): *La sintaxis de la imagen*. Barcelona, GG.
- DUSSEL, I. y GUTIERREZ, D. (2006): *Educación de la mirada. Políticas y pedagógicas de la imagen*. Bs. As. Manantial; Flasco; OSDE.
- ECHEN R. [et.al.]. (2010): *Recetas: las mejores sugerencias para mirar arte contemporáneo*. Rosario. Castagnino/macro.
- GIUNTA, A. (2011): *Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano*. Bs. As., SXXI.
- GOMPERTZ, W. (2013): *¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos*. Bs. As., Taurus.
- JOLY, M. (1993/1999): *Introducción al análisis de la imagen*. Bs. As., La Marca.
- (2003): *La imagen fija*. Bs. As., La Marca.
- ROJAS MIX, M. (2006): *El imaginario. Civilización y cultura del siglo XXI*. Bs. As., Prometeo.
- THORNTON, S. (2009): *Siete días en el mundo del arte*. Bs. As., Edhasa.
- (2015): *33 artistas en 3 actos*. Bs. As., Edhasa.
- VILLAFÑE, J. (1992): *Introducción a la teoría de la imagen*. Madrid, Pirámides
- ZUNZUNEGUI, S. (1998): *Pensar la imagen*. Madrid, Cátedra.

SANCHEZ, L.; BURSET, S. (2009). *Imagen*. Recuperado en:
<http://glossarium.bitrum.unileon.es/Home/imagen>, consultado 09/04/2018 [en funcionamiento]

Catálogos de Bienales, Ferias y Exposiciones; Apuntes de cátedra y Material audiovisual.