PROGRAMAS ANALÍTICOS

CICLO LECTIVO 2025
CICLO LECTIVO 2026

Escuela Provincial de Artes Visuales de Rosario *Gral. Manuel Belgrano* N° 3031

TECNICATURA EN DISEÑO GRÁFICO
Plan decreto 340/95

PROFESORADO EN ARTES VISUALES
Plan Resolución M.E. Nº 0293 // Resolución M.I. y C. Nº 123 _2016

TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES
Plan decreto 730/04

Artes Visuales
arte y diseño

ÍNDICE POR CARRERAS

TECNICATURA EN DISEÑO GRÁFICO y COMUNICACIÓN VISUAL 5

PROFESORADO EN ARTES VISUALES con OIENTACIÓN EN PRODUCCIÓN.....94

TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES.....272

ÍNDICE POR ASIGNATURAS

TECNICATURA EN DISEÑO GRÁFICO 5
1º año - Introducción al Dibujo 5
1º año - Introducción a la Pintura ENTORNO CREATIVO ANALÓGICO Y DIGITAL 8
1º año - Introducción al Diseño Gráfico 11
1º año - Introducción a la Morfología MORFOLOGÍA DEL TIPO.....13
1º año - Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual 16
1º año - Introducción al Dibujo Geométrico 18
1º año - Problemática de la Cultura Nacional 20
1º año - Comunicación I 24
2º año - Diseño I 26
2º año - Dibujo Publicitario I DISEÑO GRÁFICO PUBLICIARIO I 29
2º año – Pintura: GESTIÓN DEL COLOR EN LA COMUNICACIÓN VISUAL 33
2º año - Geometría Descriptiva 36
2º año - Morfología 38
2º año - Dibujo 40
2º año - Historia del Arte I 44
2º año - Psicología General 48
2º año - Comunicación II 51
2º año - Redacción de Textos I 54
Turno mañana y turno noche.....54
Turno tarde.....57
3º año - Diseño II 60
3º año - Ilustración 64
3º año - Dibujo Publicitario II DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO II 66
3º año - Diseño Tridimensional 70
3º año - Introducción a la Fotografía 72
3º año - Historia del Arte II 75
3º año - Historia del Diseño Gráfico y la Comunicación Visual 78
3º año - Redacción de Textos II 83
Turno mañana y turno noche.....83
Turno tarde.....86
3º año - Psicología Social 90

∞∞∞

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

PROFESORADO EN ARTES VISUALES 94
1º año - Pedagogía 94
1º año - Didáctica y Currículum 98
1º año - Psicología y Educación 101
1º año - Problemática De La Cultura Argentina y Latinoamericana 105
1º año - Forma y Color I 108
1º año - Lenguaje Visual I 111
1º año - Producción En El Plano I: Dibujo 113
1º año - Producción En El Plano I: Pintura 115
1º año - Producción En El Espacio I: Cerámica 119
1º año - Producción En El Espacio I: Escultura 123
1º año - Problemática Histórica Del Arte I 125
1º año - Práctica Docente I: Escenarios Educativos 129
2º año - Historia Social y Política De La Educación Argentina 135
2º año - Antropología Sociocultural 140
2º año - Didáctica De Las Artes Visuales I 143
2º año - Sujetos De La Educación I 148
2º año - Forma y Color II 151
2º año - Lenguaje Visual II 154
2º año - Producción En El Plano II: Dibujo 156
2º año - Producción En El Plano II: Pintura 159
2º año - Producción En El Espacio II: Cerámica 162
2º año - Producción En El Espacio II: Escultura 165
2º año - Gráfica y Técnicas De Impresión I 167
2º año - Problemática Histórica Del Arte II 170
2º año - Práctica Docente II: La Institución Escolar 175
3º año - Problemática Filosófica 179
3º año - Educación Sexual Integral 181
3º año - Didáctica De Las Artes Visuales II 185
3º año - Sujetos De La Educación II 189
3º año - Lenguaje Visual III 192
3º año - Producción En El Plano III: Dibujo 195
3º año - Producción En El Plano III: Pintura 198
3º año - Producción En El Espacio III: Cerámica 202
3º año - Producción En El Espacio III: Escultura 206
UNIDAD TEMÁTICA 5 (Turno noche) 207
3º año - Gráfica y Técnicas De Impresión II 209
3º año - Problemática Del Arte Argentino y Latinoamericano 212
3º año - Práctica Docente III 219
3º año - U.D.I. 223
Turno mañana 223
Turno noche 225
4º año - Ética y Trabajo Docente 227
4º año - Prácticas Investigativas 231
4º año - Estética 235
4º año - Proyecto De Producción En El Plano: Dibujo 239

Turno mañana 239
Turno noche 241
4º año - Proyecto De Producción En El Plano: Pintura 244
4º año - Proyecto De Producción En El Espacio: Cerámica 248
4º año - Proyecto De Producción En El Espacio: Escultura 252
4º año - Gráfica y Técnicas De Impresión III 256
4º año - Tecnologías De La Imagen 258
4º año - Estéticas Contemporáneas 262
4º año - Práctica Docente IV 268

∞∞∞

TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES 272
1º año - Laboratorio de la Forma 272
1º año - Laboratorio de Materiales 274
1º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Plano I (Dibujo I) 276
1º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Plano I (Pintura I) 278
1º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Espacio I (Escultura I) 281
1º año - Problemática del Mundo Contemporáneo 287
Turno mañana 287
Turno noche 289
1º año - Antropología Cultural 291
1º año - Filosofía 294
1º año - Lengua Extranjera I 297
1º año - EDI I: Sintaxis de la imagen visual 300
1º año - ECO I: Laboratorio de investigación bidimensional 302
1º año - ECO I: Taller de diseño gráfico 304
2º año - Laboratorio del Color 306
2º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Plano II (Dibujo II) 309
2º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Plano II (Pintura II) 312
2º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Plano II (Grabado I) 315
2º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Espacio II (Escultura II) 318
2º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Espacio II (Cerámica II) 321
2º año - Historia del Arte I 324
2º año - Comunicación Gráfica 327
2º año - Lengua Extranjera II 329
2º año - EDI II: Sistemas compositivos 332
2º año - Metodología y Proyecto de Investigación en Artes Visuales 334
3º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Plano III (Dibujo III) 337
3º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Plano III (Pintura III) 340
3º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Plano III (Grabado II) 344
3º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Espacio III (Escultura III) 347
UNIDAD TEMÁTICA 5 (Esta unidad se agrega en el turno noche) 348
3º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Espacio III (Cerámica III) 351
3º año - Organización y Gestión Cultural 355

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

3º año - Historia del Arte II 358
3º año - Semiótica de las Artes Visuales 361
3º año - Seminario Alternativo de Arte 364
3º año - Lengua Extranjera III 366
3º año - EDI III: Fotografía 369
3º año - ECO II: Escenografía y diseño ambiental 371
4º año - Laboratorio de Diseño y Tecnología 374
4º año - Proy. Producción: Taller Experimental y de Especialización (Dibujo IV) 376
Turno mañana 376
Turno noche 378
4º año - Proy. Producción: Taller Experimental y de Especialización (Pintura IV) 381
4º año - Proy. Producción: Taller Experimental y de Especialización (Grabado III) 385
4º año - Proy. de Producción: Taller Experimental y de Especialización (Escultura IV) 387
4º año - ECO III: Cerámica IV 391
4º año - Arte Americano y Argentino 395
4º año - Estéticas Contemporáneas 402
4º año - Arte, Ética y Profesión 405
4º año - Estética de la Recepción 408
4º año - Proyecto de Intervención Comunitaria 411
4º año - Proyecto Final 414

TECNICATURA EN DISEÑO GRÁFICO
Plan decreto 340/95
1º año - Introducción al Dibujo
Docentes
Turno mañana: Moreno - Ayud: Bosch
Turno tarde: Bernardini Lysiak - Reemp: Giura
Turno noche: Siri
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
No hay requerimientos para esta materia.
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
La vista llega antes que las palabras. (Berger, 2013). Vemos, pero no nos detenemos a observar las cosas que nos rodean, porque estamos saturados por las imágenes.
Es por esto que esta cátedra es un espacio abierto para el entrenamiento, la práctica y el desarrollo del lenguaje del dibujo que es prioritario como medio de representación, cumple la función de desarrollar la capacidad de percepción y de compresión. Aborda el lenguaje del dibujo desde la acción, la experiencia y el descubrimiento de los distintos recursos, con herramientas y materiales acordes a las técnicas que se utilicen en las producciones o propuestas de trabajos, que hacen necesario una metodología específica de aprendizaje para alcanzar el conocimiento verdadero. Se tratará de que logren profundizar sus conocimientos, que tomen mayor experiencia de los recursos, y que se comprometan en la producción creativa. Con la finalidad de establecer autonomía y criterio personal, la cátedra propone ejercitaciones básicas de visualización, especialmente agudizando la mirada y el saber observar. Se introduce a los alumnos al dibujo y se les proporciona para su futura profesión de diseñador gráfico, el instrumento necesario para el estudio y resolución de los numerosos problemas que se plantean en la práctica profesional.
Propósitos
- Que el estudiante adquiera un dominio sólido de los fundamentos del dibujo a mano alzada como herramienta esencial para la exploración, comunicación, representación y conceptualización de ideas visuales en el ámbito del diseño gráfico.
- Que logre conectar los ejercicios de dibujo con las necesidades y los lenguajes visuales propios del diseño gráfico.
- Fomentar la experimentación y la búsqueda de un lenguaje visual personal en el dibujo.
- Incentivar la observación crítica del entorno y de referentes visuales del diseño y la ilustración.
- Crear un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes se sientan cómodos para explorar, cometer errores y aprender de ellos.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Contenidos

Unidad 1

Distinto tipos de línea y su potencial expresivo en el diseño. Línea modulada y homogénea.
Ejercicios intensivos de observación y análisis de formas simples y complejas.
Introducción formal al encaje y las proporciones, simetría y asimetria utilizando diferentes métodos y técnicas. Tratamiento de superficie: texturas.
Experimentación creativa del dibujo a partir de manchas, objetos cotidianos, técnicas aleatorias, usos de materiales no convencionales.
Técnicas del dibujo: distinto tipos de lápices: duros y blandos, pinceladas, plumas, plumines, tinta de rotulación, pincel de fileteado o letrista
Creación de Doodles lineales y policromados. Introducción al diseño de patrones dibujados y digitales.
Estampas.
Técnicas de aplicación del color: lápices acuarelables, aguadas o acuarelas. Realización de paisajes con la técnica wet and wet.
Construcción de tipografias básicas según la clasificación Vox-ATypl.

Unidad 2

La imagen visual y los lenguajes del dibujo. Organización del plano. Figura y fondo. Análisis de los componentes visuales.
Escala de valor. pasajes y Contrastes. difuminados. Aplicación de pasajes y contrastes en cuespos geométricos.
Representación de objetos cotidianos. Composicion con 3- 5 y 7 objetos.
Estudio de las proporciones básicas de la figura humana. El retrato de frente y perfil.
Kalagramas.
Dibujo de la figura humana en poses estáticas simples, utilizando líneas de gesto y formas geométricas básicas.
Posibilidades de aplicación de la figura humana en el Diseño Gráfico (en piezas gráficas publicitarias, ilustraciones, motivos gráficos, patrones, moldes figurines, etc.)

Metodología y actividades

Clases teóricas con presentaciones visuales y ejemplos relevantes para el diseño gráfico.
Ejercicios prácticos extensos en clase y como tarea, fomentando la experimentación y la aplicación de los conceptos.
Análisis crítico de trabajos de estudiantes y profesionales.
Debates y puestas en común para compartir aprendizajes y diferentes enfoques.
Posible incorporación de salidas de campo para dibujar del natural (objetos, espacios, etc.).
Uso de recursos digitales (referencias online, tutoriales, software básico de dibujo si se considera pertinente).

Evaluación

Evaluación continua del progreso a través de la entrega y calidad de los ejercicios prácticos.
Participación activa y constructiva en clase y en las críticas grupales.
Presentación de trabajos finales por trimestre, teniendo en cuenta procesos y resultados que demuestren la integración de los conocimientos adquiridos.
Posible examen práctico final que evalúe las habilidades de dibujo desarrolladas.
Se podría considerar la elaboración de un portfolio básico al final del año.

Bibliografía

Apuntes de cátedra.
Arnheim R. (1954), *Arte y percepción visual.* Bs.As.: Eudeba.
Berger R. (1976), *Arte y comunicación visual.* Barcelona: Gili.
Blake W. (1981), *Portrait Drawing,* New York: Watson- Guptill Publications.
Bontcé, M. (1966), *El Dibujo y la Pintura de Memoria.* Barcelona: L.E.D.A.
Bravo, (1954), *Metodología del dibujo.* Bs.As.: Losada.
De Reyna, R. (1970), *How to draw what you see*. New York: Watson- Guptill Publications. pp. 103-9.
Foster, (2005), *The Art of Basic Drawing.* Laguna Hills: Walter Foster Publishing, Inc.

Freixas, E. (1962), *Cómo dibujar el rostro humano.* Barcelona: Talleres Gráficos de la S. G. de P. S. A.
Hamm, J. (1963), *Drawing The head and figure,* New York: The Berkley Publishing Group.
Hayes, C. (1986), *Guía completa del dibujo y la Pintura.*
Kandinsky V. (1969), *Punto y línea sobre el plano.* N.V.
Kepes, G. (1969), *El Lenguaje de la Visión.* Bs. As: Infinito.
Loomis, A. (1957), *Dibujo de figura en todo su valor*. Hachette.
Loomis, A. (1961), *Dibujo de cabeza y manos.*
Munarí, B. (1985), *Diseño y Comunicación Visual.* Barcelona: Gilli
Mueller, C. (1969), L*uz y Visión.* E. Unidos: Time-Life.
Parks, C. S. (2003), *Secrets to drawing realistic faces,* Ohio: F&W Publications.
Sagaró, J. (1963), *Composición Artística.* Barcelona: Leda. Las ediciones de Arte.
Scott R. (1984), *Fundamentos del diseño.* Bs. As. Lerú.
Swamm, A. (1987), *Diseño gráfico,* Barcelona: Blume.

1º año - Introducción a la Pintura ENTORNO CREATIVO ANALÓGICO Y DIGITAL

Aclaración sobre la denominacion de la asignatura:

El nombre **"Introducción a la Pintura"** corresponde a la denominación según Plan decreto 340/95 y al ID del docente.

El nombre **"Entorno creativo analógico y digital"** correspode a la concordancia con los contenidos actualizados, teniendo en cuenta la incorporación de mejoras y la renovación de los mismos en relación a las nuevas tecnologías y a los contextos contemporáneos.

Docentes

Turno mañana: Nakayama - Ayud: Musante

Turno tarde: Bernardini Lysiak - Reemp: Plüss

Turno noche: Noguera - Ayud: Bosch

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

La asignatura se fundamenta en que el color es uno de los factores más importantes en la expresión, en el impacto visual y emotivo de una pieza gráfica. Solamente, cuando se manejan todos los aspectos fundamentales y son conocidos sus hechos y facultades, es cuando podrá ser empleado sin riesgo de fracaso en la receptividad visual y emotiva. La manera de poder optimizar este aprendizaje es la asociación de los conceptos con la práctica.

Primeramente, la sensibilización que consiste en la observación de las variables del color en función de las cuales gira la secuencia organizativa del mismo y, por otro lado, adquirir la educación visual y perceptiva de los contrastes del color junto a la habilidad motriz de la manipulación del mismo.

La combinación de técnicas digitales con técnicas tradicionales resulta imprescindible para que se formen profesionales capaces de articular las ventajas y sortear los obstáculos de cada forma de trabajo. En el desarrollo de herramientas sensibles con el manejo directo del pigmento y en la experiencia inmediata de sus interacciones materiales se encuentra una base importante para que el trabajo informático encuentre un sustento vivencial directo. Mientras que la ejercitación en el tratamiento y la creación en medios digitales resulta central e indispensable para la adquisición de habilidades propias de la profesión en la actualidad.

Propósitos

- Emprender el aprendizaje encontrando el equilibrio compositivo de los colores.
- Estructurar procesos mediante la creatividad del alumno, desarrollando aplicaciones para abordar problemas de diseño, en donde el color sea parte fundamental de los mismos.
- Articular y aplicar conceptos básicos de la teoría del color.
- Desarrollar habilidades perceptivas visuales en lecturas aplicativas de proporciones cromáticas.
- Lograr los conocimientos a partir del análisis del comportamiento de los colores y su interacción, basándose en la teoría y la experimentación práctica tanto tradicional como digital.

- Comprender las nociones básicas del trabajo con el color en medios digitales.

Contenidos

UNIDAD 1

El color. ¿Qué es el color? Color luz y color pigmento. La Luz como fenómeno físico, absorción, transmisión, reflexión y difracción; su relación con la visión. Exploraciones y experimentos acerca de la descomposición de la luz blanca en el espectro de colores que vemos. La percepción del color. Síntesis aditivas y sustractivas.

UNIDAD 2

Acromáticos. Acercamiento al concepto de valor. Realización de escala para el reconocimiento de los valores altos, medios y bajos. Utilización de la témpera. Modo en que opera. Descubrimiento de los contrastes como delimitadores de la forma y sus variantes. Claves lumínicas o tonales. Ejercitación intuitiva. Ordenación e interpretación de los resultados. Sensaciones que despiertan en el receptor.
Edición digital del valor como introducción a la edición digital en formato mapa de bits. Modos de color. Variantes entre dispositivos y soportes finales de las producciones. Niveles y curvas tonales.

UNIDAD 3

Las dimensiones del color: tinte, valor y saturación. Escalas monocromáticas. Utilización de acromáticos y un solo tinte. Efectos de percepción en el espectador. Aplicación de las escalas en trabajos de diseño personal, con un eje temático seleccionado por cada estudiante. Armonías monocromáticas, paletas y gamas. Dominantes, subdominantes, acentos. Efectos que producen en el espectador.
Círculo cromático. Familia de colores. Armonías y concordancias de colores, sus usos en el diseño y el efecto en la composición. Analogías. Perfiles de color. Gestión del color. Calibración de dispositivos. Gamas y espacios de color. CIE. ICC.
Estudio de armonías cromáticas policromáticas. Colores análogos y análogos acordes, complementarios, complementarios adyacentes o divididos, armonías equidistantes (por tríadas y por pares de complementarios). Generación con herramientas digitales o mediante círculo cromático tradicional. Color digital, variables del color en los medios digitales. Síntesis del color en programas de edición vectorial. Rueda de color Adobe. Edición digital de las variables cromáticas. Nociones básicas de trabajo con vectores.

UNIDAD 4

El color como medio de comunicación visual. Significado del color. Simbolismos. Asociaciones. Estímulos. Contrastes de color, de valor, de complementarios, cálidos y fríos, simultáneo, cuantitativo y cualitativo. Isovalencias y equivalencias de tinte y valor. Mezcla de complementarios, colores quebrados, mezclas terciarias y tierras.

Metodología y actividades

Se desarrollarán los contenidos de manera de brindar a los alumnos las herramientas conceptuales y técnicas que se valoren necesarias, de acuerdo a las características grupales e individuales, para el desarrollo de las actividades propuestas. El formato de trabajo propondrá desde la práctica el entrenamiento y una sensibilización de la mirada, el desarrollo las capacidades de planificar las propias tareas y el ejercicio, mediante instancias de evaluación, autoevaluación y coevaluación, de una postura analítica y crítica respecto a las producciones y el proceso de aprendizaje en que se realizan.
Se realizarán ejercitaciones con medios digitales que permitan el desarrollo de habilidades propias para el desempeño en el contexto profesional.
Se habilitarán espacios asincrónicos, colectivos, en el Aula Virtual InFoD u otras plataformas digitales destinadas a la publicación del material teórico, el desarrollo de los temas de estudio y las consignas de los trabajos.

Evaluación

Se propone una evaluación participativa, donde tanto el docente como los alumnos puedan establecer parámetros adecuados al análisis de propuestas, proyectos y producciones realizadas, y conjuntamente lograr la evaluación y calificación pertinentes.
Se atenderá el régimen de calificaciones vigente, en el que se realizarán presentaciones periódicas de trabajos prácticos para la promoción directa o la evaluación en tribunal.

Bibliografía

Albers, J. (1996). *La interacción de los colores.* Madrid: Alianza.

Berger, R. (1976). *El conocimiento de la pintura.* Barcelona: Noguer.
Bergmans, J. Berry, S y Martin, J. (1994). *Diseño y Color.* Barcelona: Blume.
Da Vinci, L. *Tratado de pintura.* Bs. As.: Libertador.
Itenn, J. [1961]. *El arte del color.* París: Bouret.
Kandinsky, W. (1987). *Punto, línea y superficie*. Milan: Adelphi.
Wong, W. (1999) *Principios del diseño en color.* Barcelona: GG.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Boerboom, P, y Proetel, T. (2019). *El color como material y recurso visual.* Barcelona: GG.
Küppers, H. (1995). *Fundamentos de la teoría de los colores.* Barcelona: GG.
Larios, C. (2019). *Sobre las claves tonales.* https://www.fotolarios.es/2019/03/sobre-las-claves-tonales.html
Parramón, J. (S.F.). *Teoría y práctica del color.*
Pawlik, J. (1996). *Teoría del color.* Barcelona: Paidós.
Sanz, J. C. & Gallego, R. (2001). *Diccionario Akal del Color.* Madrid: Akal.
Tornquist, J. (2008). *Color y luz.* Teoría y práctica. Barcelona: GG.

1º año - Introducción al Diseño Gráfico

Docentes

Turno mañana: Ribecco - Ayud: Storani - Reemp de ayud: Vitale
Turno tarde: Ribecco
Turno noche: Delicia

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

No hay requerimientos para esta materia.
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

La propuesta pedagógica de este plan de actividades se sustenta sobre aspectos de enseñanza-aprendizaje que se visualizan como fundamentales para los estudiantes de primer año de la carrera bajo los requerimientos de la formación de futuros profesionales de la comunicación visual.
Esta propuesta pretende apoyarse en la comprensión del diseño y la comunicación como portadores de significados, donde la importancia de manejar estos conceptos parte de la práctica misma y está fuertemente unida al aprendizaje de la actividad proyectual como disciplina comunicacional dentro de la cultura y sociedad actual en la que vivimos.

Propósitos

Los propósitos de la cátedra están basados en una fuerte adopción de la metodología proyectual, desde la comprensión y manejo de los lenguajes desde un abordaje integral y completo desde diferentes miradas para la correcta construcción del discurso. La diversidad de enfoques le permitirá al alumno resolver piezas comunicacionales para diferentes producciones de diseño de baja y media complejidad.

Contenidos

Unidad I

Diseño gráfico y comunicación.
El diseño gráfico como profesión (contexto histórico).
La presencia del diseñador en el mensaje.
Signo - Código.

Unidad II

La tipografía y el mensaje. Estructuración.
La tipografía. Forma y función.

Unidad III

Familias Tipográficas y sus características.
Variables Tipográficas.
Forma y contraforma. Recorrido visual.
Variación de conjuntos de tipografías y variación de la interlínea. Ritmo. Espacio.

Unidad IV

Legibilidad y Lecturabilidad
Mensaje bi-media
Diferentes propuestas gráficas y sus aplicaciones. (Flyer y rediseño de folleto)
Sistemas de impresión (Introducción).

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Metodología y actividades
Actividades que permitan resolver piezas comunicacionales para diferentes producciones de diseño de baja y media complejidad.
Evaluación
Comprensión de las consignas de trabajo. Entrega de trabajos prácticos en tiempo y forma. Aplicación de metodología. Utilización del vocabulario técnico específico. Participación en clase. Evaluación cuanti-cualitativa: Para aprobar el espacio curricular se presentan el 50 por ciento de los trabajos prácticos. Modos de acreditación del espacio curricular: Regularización. Acreditación de todos los conocimientos en mesa de examen final.
INSTANCIAS: De clase, de entregas de trabajos y de parcial.
INSTRUMENTOS: Trabajos prácticos y exposiciones orales.
INDICADORES: Entregas, participación, análisis y observación y experimentación en la propuesta de cada ejercicio.
Bibliografía
Unidad I
Costa, J. (1994). *Imagen global.* Barcelona, España: Ceac
Frascara, J. (1989). D*iseño gráfico y comunicación visual.* Buenos Aires, Argentina: Infinito
Gonzalez Ruiz, G. (1994). *Estudio de diseño*. Buenos Aires: Emecé
Unidad II
Alberich J., Gómez Fontanills D., Ferrer Franquesa, A. (2013). Catalunya, España: Universitat Oberta de Catalunya.
Blackwell, L.(1993). *La tipografía del siglo XX.* Barcelona: GG
Fontana, R.(1996). *Pensamiento tipográfico.* Buenos Aires, Argentina: Edicial
Frutiger, A. (2002). *En torno a la tipografía.* Barcelona: Gustavo Gili.
Unidad III
AA.VV. (2012). *Cómo crear tipografías.* Madrid, España: Tipo e Editorial
Kane, J. (2012). *Manual de Tipografía.* Barcelona, España: GG
Unidad IV
Santarsiero, H. (1991). *Introducción a Las Artes Gráficas. La Producción Gráfica en Publicidad, Periodismo y Diseño Gráfico*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Macchi.
Pepe, E. (Ed. 2010). *Diseño tipográfico. Tipos formales, La tipografía como forma.* Buenos Aires, Argentina: Ediciones de la Utopía.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Unidad I
Frutiger, A. (1981). *Signos, símbolos, marcas y señales.* Barcelona, España: GG
Unidad II
Santarsiero, H. (2006). P*roducción Editorial y Tecnología multimedial de la información.* Buenos Aires, Argentina: Producción Gráfica Ediciones.
Unidad III
Ellen, L. (2014). *Pensar con tipos. Una guía clave para estudiantes, diseñadores, editores y escritores.* Barcelona, España: GG
Unidad IV
AA.VV. (2012). *Cómo crear tipografías.* Madrid, España: Tipo e Editorial.

1º año - Introducción a la Morfología MORFOLOGÍA DEL TIPO

Aclaración sobre la denominacion de la asignatura:

El nombre **"Introducción a la Morfología"** corresponde a la denominación según Plan decreto 340/95 y al ID del docente.

El nombre **"Morfología del Tipo"** correspode a la concordancia con los contenidos actualizados, teniendo en cuenta la incorporación de mejoras y la renovación de los mismos en relación a las nuevas tecnologías y a los contextos contemporáneos.

Docentes

Turno mañana: Musante - Ayud: Spadoni

Turno tarde: Bernardini Lysiak - Reemp: Bosch

Turno noche: Siri

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Introducción a la Morfología Visual corresponde al primer nivel de complejidad de la estructura curricular del Itinerario formativo en la carrera de Tecnicatura en Diseño Gráfico. En este espacio se abordarán los elementos fundamentales del lenguaje visual en sus aspectos sintácticos, semánticos y pragmáticos. Es sin lugar a dudas una forma de introducir al estudiante en el maravilloso universo de las imágenes, conociendo y analizando sus reglas, sus principios y los conceptos básicos que intervienen en la composición gráfica.

El conocimiento del alfabeto visual y técnico, el análisis de los objetos reales y sensibles y los procesos de abstracción y experimentación permitirán el arribo al desarrollo de diferentes enfoques en el espacio bidimensional y una posterior aplicación a estructuras tridimensionales para así lograr excelencia en la confección de modelos experimentales o prototípicos y finales. A través de la correspondiente metodología pedagógica y apelando a la transversalidad curricular se relacionarán conceptos teóricos y prácticos, alentando y propiciando una mirada crítica, creativa y funcional del estudiante.

La cátedra se centra en dos unidades bien determinadas:

- Por un lado, los elementos propios de la Morfología, el estudio y análisis de los mismos y la experimentación en el plano bidimensional.
- Por otro lado, la estructura que forma parte de la Morfología del Tipo, sus tensiones, formas y contraformas y la construcción, anatomía y potencia de letras, cifras y símbolos.

Propósitos

- Reconocer las partes principales de las tipografías, su morfología, su estructura interna, su forma y contraforma, su anatomía, sus posibilidades digitales.
- Analizar y respetar la morfología del tipo a partir de las diferentes posibilidades y materialidades.
- Observar las características propias de cada letra, cifra o símbolo.
- Conservar la legibilidad en todos los casos.

- Priorizar la composición tipográfica en la pieza gráfica teniendo en cuenta todos los componentes y elementos principales: tracking, kerning, interlínea, mayúsculas y minúsculas de letras y cifras, etc.
- Comprender la potencialidad expresiva de los recursos visuales y modos de representación tanto en la bi como en la tridimensión a fin de lograr una construcción de sentido en cada propuesta. - Analizar distintos tipos de estructuras visuales tanto desde su aspecto formal como desde su significado.
- Componer distintos tipos de estructuras visuales a partir de imágenes fijas o con movimiento atendiendo a sus aspectos sintácticos y semánticos.
- Desarrollar gradualmente las actividades, de las más simples a las más complejas, dado que el aprendizaje es un proceso de acercamiento progresivo, donde teoría y práctica se implican mutuamente de manera compleja y creciente.
- Incentivar a los/as alumnos/as a la conceptualización, a la reflexión, y a la toma de decisiones de forma libre y creativa. Desarrollar los contenidos teóricos en el marco de los trabajos prácticos que se realicen priorizando un enfoque integrado que articule teoría y práctica.
- Realizar una cantidad de actividades prácticas determinada en la que los/as alumnos/as vean sus propios resultados a corto plazo, manteniéndolos incentivados en el curso del itinerario.

Contenidos

Unidad I: Elementos propios de la Morfología, el estudio y análisis de los mismos y la experimentación en el plano bidimensional.

Elementos del diseño. Generalidades.
Percepción de la forma: como punto, como línea, como plano, como volumen. Formas positivas y negativas. Visualización de las formas: Silueta, contorno, dintorno.
Cualidades sensibles de la forma: Materialidad. Brillo. Textura. Valor. Color. Clasificación.

Unidad II: Morfología del Tipo, sus tensiones, formas y contraformas y la construcción, anatomía y potencia de letras, cifras y símbolos.

Creación de caracteres. Ilustrados o dibujados a mano.
Percepción visual a partir de la morfología del tipo.
Creación de caracteres. 3D. Instalaciones. Experiencias sensoriales para la creación de tipografías. Los procesos creativos en función de la morfología del tipo.
Construción de tipografías priorizando la morfología del tipo.
Sensibilización a la morfología en la creación de tipografías.
Ritmos y relaciones de las formas tipográficas.
Anatomía y variables tipográficas.

Metodología y actividades

Actividades propuestas para los tres turnos

Actividades de la unidad I

- Contenidos específicos de la disciplina Morfología

Actividad N° 1 Percepción de la forma, siluetas, forma abierta y cerrada, contornos, contrastes, valores. Formas orgánicas, geométricas, diferentes posiciones, etc.
Actividad N° 2 Formas positivas y negativas. Calados. Pop Aps u otras posibilidades de manipulación de los materiales.
Actividad N° 3 Cualidades sensibles de la forma. Texturas, cesías y diferentes variantes de la percepción de la forma. Diferentes tratamientos de la superficie, puntos, líneas, cortes, pegados, Igual color con diferentes cesías y tratamientos, superficies arrugadas, sombreados, formas virtuales, proyecciones de sombras, etc.

Actividades de la unidad II

Bibliografía obligatoria para la unidad: Rivers, C., (2010) *Taller de Tipografía. Ideas y técnicas paso a paso para crear letras y fuentes originales.* Se encuentra en la Biblioteca de nuestra escuela *Fausto Hernández.*
Estas actividades son específicas de la Morfología del Tipo. Se desarrollan estudios y actividades en las que se analiza la forma, la legibilidad y las características constructivas de letras, cifras y símbolos.

- Contenido conceptual: Creación de caracteres. Ilustrados o dibujados a mano.

Actividad N° 4 Tutorial de Hansje Van Halem (Rivers, C. 2010 págs. 14 y 15)
Actividad N° 5 Tutorial de Lisa Congdon (Rivers, C. 2010 págs. 18 y 19)

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Actividad N° 6 Tutorial de Charlotte Lord (Rivers, C. 2010 págs. 34 y 35)
Actividad N° 7 Tutorial de Sneaky Raccoon (Rivers, C. 2010 págs. 38 y 39)
Creación de caracteres. Impreso, bordado, calado o cortado
Actividad N° 8 Tutorial de Mathilde Nivet (Rivers, C. 2010 págs. 68 y 69)

- Contenido conceptual: Creación de caracteres. 3D. Instalaciones

Actividad N° 9 Tutorial de Vladimir Koncar (Rivers, C. 2010 págs. 114 y 115) Experiencia sensorial, se puede hacer solo una letra por estudiante en un tamaño A3.
Actividad N° 10 Tutorial de FromKeetra (Rivers, C. 2010 págs. 120 y 121)
Actividad optativa integradora: Composición con diferentes tipografías, cifras y símbolos en las que se perciba la anatomía del tipo. (Rivers, C. 2010 págs. 146 y 147)

Evaluación

CRITERIOS
Comprensión de las consignas de trabajo. Entrega de parciales en tiempo y forma. Aplicación de metodología. Utilización del vocabulario técnico y específico. Participación en clase. Asistencia. Puntualidad. Evaluación cuanti - cualitativa.
INSTRUMENTOS
Trabajos prácticos, exposiciones orales, coloquio, reflexión grupal.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Ambrose, G y Harris, P (2010) *Diccionario Visual de Tipografía.* Index Book. Barcelona.
AA. VV, (1969) *Luz y Visión,* Ed. Life Alemania
Arheim, R. (1972) *Arte y percepción Visual,* (5ta Ed.) Ed. Eudeba Bs. As.
Barthes, R. (1970) *Retórica de la imagen.* Buenos Aires. Editorial Tiempo Contemporáneo.
Costa, J. (2003) *Diseñar para los ojos.* La Paz, Bolivia.
Dondis, A. (1992) *Sintaxis de la Imagen,* (10º Ed) Ed. G. Gili Barcelona
Edwards, B. (1994) *Dibujar con el lado derecho del cerebro,* 2000 by Ed. Urano S.A. Barcelona
Lupton, E. (2010) *Pensar con Tipos*. GG. Barcelona.
Rivers, C., (2010) *Taller de Tipografía. Ideas y técnicas paso a paso para crear letras y fuentes originales.* Promopress. Barcelona
Tselentis, J. (2012) *Tipo, forma y función. MAnual ilustrado de los principios fundamentales de la tipografía.* Promopress. Barcelona.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Junf, C. (1979) *El hombre y sus Símbolos,* Ed. Ed. Infinito, Bs. As.
Kandinsky, B. *El punto y la Línea frente al Plano.*
Kepes, G. (1969) *El lenguaje de la Visión,* Ed. Ed. Infinito, Bs. As.
Marchan Fiz, S. (1997) *Del arte Objetual al Arte de Concepto.* Akal – Madrid.
Moholy-Nagy, L. (1963) *La Nueva Visión,* Ed Infinito Bs. As.
Munari, F. (1983) *Diseño y Comunicación Visual,* Ed. Alianza Madrid
Munari, F (216) ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. GG. Barcelona.
Scoot, R. (1984) *Fundamentos del Diseño.* Ed Lerú. Bs. As.
Van Lier, H. (1959) *Las Artes del Espacio.* Ed. Hachette Bs. As.
Wong, W. (1995) *Fundamentos del Diseño.* Barcelona Ed. Gilli Bs. As.
MATERIAL ON LINE
Cosgaya. P *¿Qué es tipografía?* https://www.catedracosgaya.com.ar/que-es-tipografia/
Cosgaya. P *Anatomía tipográfica:* https://www.oert.org/anatomia-tipografica/
Frutiger, A. (2007) *Signos, símbolos, marcas y señales*, G. Gili, Madrid.
https://distecnologico.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/08/signos-simbolos-marcas-sec3b1ales-adrian-frutiger.pdf
José Luis Caivano: Color y cesía
https://issuu.com/caivano/docs/colorpsg

1º año - Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual
Docentes
Turno mañana: Gandini - Ayud: Gigena
Turno tarde: Costa - Reemp: Gigena
Turno noche: Gigena
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
No hay requerimientos para esta materia.
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Bajo una mirada técnica y crítica se propone una aproximación a la producción visual de carácter bidimensional desde los elementos y las relaciones que componen la sintaxis de la imagen visual.
El trayecto por el cual transcurrirá la currícula se apoyará en una visión tendiente a potenciar las posibilidades creativas en base a una acción reflexiva y consciente, proclive al acercamiento a diversas expresiones gráficas del campo visual y recursos propios del diseño gráfico con el fin de enriquecer los diversos procesos mentales que entran en juego en la producción de imágenes, enmarcando ello en un proceso colaborativo entre pares.
Propósitos
- Lograr la adquisición de los conceptos necesarios para la lectura de producciones gráficas en el plano de lo denotado (la sintaxis) apropiándose de forma consciente de los mismos en pos de articularlos en la creación de piezas gráficas.
- Alentar a la experimentación con diversas materialidades, técnicas y herramientas con el fin de enriquecer la producción gráfica y conscientizar sobre el aporte de sentido de las mismas.
- Apelar al uso de diversos dispositivos y mecanismos para la proyección de ideas.
- Conscientizar sobre la posibilidad de producciones por etapas y la importancia de llevar adelante las mismas con el compromiso adecuado (lo procesual).

Contenidos
Sintaxis.
Punto, línea, plano, forma y textura.
Módulo y ritmo visual.
Indicadores espaciales.
Simetría y equilibrio.
Iconicidad.
Relación figura y fondo.
Síntesis del estilo visual.
Jerarquía, peso visual, contraste, tensión, dirección y composición.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Metodología y actividades
Observación y análisis de producciones gráficas.
Elaboración de ideas basadas en la indagación y exploración de los conceptos subyacentes al tema presente.
Investigación de las posibilidades de representación.
Experimentación con distintos materiales gráficos, técnicas y herramientas.
Aplicación de criterios de unidad gráfica y contenido. Búsqueda estética.
Realización de producciones individuales y grupales.
Evaluación
Criterios de evaluación: Comprensión y adecuada elaboración de las propuestas de trabajo. Atención a las modalidades de entrega, participación en clase y compromiso para con la materia y respeto para con sus compañeros.
Instrumentos: Trabajos prácticos, actividades áulicas, consultas, exposición, parcial.
Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Apuntes del docente.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ARNHEIM, R. (2002) *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza.
DE S'AGARO, J. (1980) *Composición artística.* Barcelona: Leda.
DONDIS, D. A. (1985) *La sintaxis de la imagen*. Barcelona: G. Gilli.
LUPTON, E. (2012) *Intuición, acción, creación:* Graphic Design Thinking. Barcelona: G. Gilli.
PUENTE, R. J. (1997) *Dibujo y comunicación gráfica.* México D.F.: G. Gilli.
SCOTT, R. G. (1970) *Fundamentos del Diseño.* Buenos Aires: V. Lerú.
VILLAFAÑE, J. (2006) *Introducción a la teoría de la imagen,* Madrid: Pirámide.
WONG, W. (1995) *Fundamento del diseño bi- y tri-dimensional.* Barcelona: G. Gilli.

1º año - Introducción al Dibujo Geométrico
Docentes
Turno mañana: Noguera - Ayud: Blejer
Turno tarde: Blejer
Turno noche: - Ayud: Musante
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
No hay requerimientos para esta materia.
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
El dibujo geométrico se encuentra íntimamente relacionado con el ejercicio profesional. En esta materia, el introducir a los alumnos a la geometría, les proporciona para su futura profesión el instrumento necesario para el estudio y resolución de los numerosos problemas que se plantean en la práctica profesional. En este sentido, es fundamental pensar a la organización espacial de la pieza gráfica como un espacio organizado bajo conceptos geométricos organizativos, es decir, internalización geométrica contribuye, en buena medida, a desarrollar una de las aptitudes verdaderamente importantes para el dibujante: la capacidad perceptivo-espacial.
Se proponen como ejes básicos los elementos geométricos tradicionales: sistemas de medición, procedimientos del dibujo, sistemas de rotulación, construcciones de figuras regulares y sistemas visuales, tanto simples como complejos.
Asimismo, estos elementos geométricos básicos serán los principios constitutivos del diseño gráfico, teniendo en cuenta que la construcción de la retícula, el dibujo geométrico de la tipografía, el equilibrio en la composición, los márgenes y otros elementos que se desarrollan, forman parte de la concepción visual y de la armonía de los elementos para lograr una comunicación visual efectiva.
El desarrollo de la cátedra se fundamenta en el conocimiento genuino y profundo de la geometría dibujada con diferentes herramientas y procedimientos (tradicionales y digitales) pero también, concebida desde la idea hasta la producción final. Es decir, no solamente se debe percibir la geometría en la pieza gráfica, sino que, el estudiante de diseño gráfico debe conceptualizar cada componente geométrico como un dispositivo fundamental en el pensamiento de la práctica profesional para luego volcarlo a la actividad final.
Propósitos
- Desarrollar una lógica visual para comprender y organizar los elementos de la geometría.
- Ampliar la capacidad perceptivo – espacial, aptitud que implica el entendimiento claro de las relaciones espaciales entre distancias, formas y tamaños, y que permite imaginar la representación en el espacio y sus posibles transformaciones.
- Obtener más habilidades y herramientas para optimizar su trabajo como diseñador.
- Desarrollar contenidos estructurales, ortogonales y espaciales específicos de la pieza gráfica.
- Encontrar en los elementos propios del diseño gráfico como la tipografía y el branding las estructuras emergentes que sostienen y apuntalan la armonía y el equilibrio visual.

Contenidos

UNIDAD I

Figuras geométricas, construcción con herramientas de precisión.
Procedimientos propios de la especificidad del dibujo geométrico: Trazado de línea, empalmes, dibujo a tinta.
Estructuras de repetición, gradación y estructuras radiales.
Estructuras de módulos y super módulos.
Guardas, tramas, patrones y estructuras de repetición geométricas.

UNIDAD II

Márgenes, métodos para la construcción de márgenes: método de la diagonal y de la doble diagonal.
Las cuatro reglas clásicas para la construcción de márgenes.
Retículas. Sistemas de construcción con campos y columnas para la retícula básica de la pieza gráfica.
Construcción geométrica de la tipografía del alfabeto según desarrollo de Albert Durero.
Construcción geométrica de la tipografía del alfabeto con serif romano.
Construcción geométrica de la tipografía del alfabeto llamado "palo seco".
Geometría subyacente de imagen marcaria, isologotipo, logotipo u / o isotipo, según corresponda.
Retículas. Actividad integradora.

Metodología y actividades

Trabajos prácticos manuales y digitales, exposiciones orales, coloquio, reflexión grupal.

Evaluación

Comprensión de las consignas de trabajo. Entrega de las actividades planteadas en tiempo y forma. Aplicación de metodología. Utilización del vocabulario técnico específico. Participación en clase. Asistencia. Puntualidad. Evaluación cuanti- cualitativa: Para aprobar el espacio curricular se presentan el 100 por ciento de los trabajos prácticos. Los estudiantes pueden consultar en la semana previa a la semana de comienzo de exámenes.

Bibliografía

Doblin, J. (1976). *Perspectiva para diseñadores.* Rosario: U.N.R.
Leoz, R. (1969). *Redes y ritmos espaciales*. Madrid: Blume.
Polti, M. (1973). *Dibujo 1.* Buenos Aires: Cesarini.
Puente, R. (1993). *Dibujo y comunicación gráfica.* México: GG.
Sorrentino, F.P. (2006). *La perspectiva y la corrección óptica en la PINTURA MURAL.* Buenos Aires: edición de distribución gratuita.
Swan; A. (1990). *Cómo diseñar retículas.* Barcelona, ed. Gustavo Gili, S.A.
Tosto, P. *La composición áurea en las artes plásticas.* Buenos Aires: Edicial, 1998.
Wong; W. (1979). *Fundamentos del Diseño bi y tridimensional*. Barcelona: GG.
Parramon, José *"Así se dibujan letras, rótulos y logotipos"*
Lupton, Ellen *"Pensar con tipos"*
Apuntes on line:
Maestros tipográficos
https://classroom.google.com/u/0/w/NDkzNjg4MTY0NTUw/t/all
Alfabeto de Durero y su construcción modular:
https://foroalfa.org/articulos/pdf/sin-regla-ni-compas.pdf
Para descargar tipografías y tener como referencia se puede ingresar al siguiente enlace:
https://fonts.google.com/specimen/Roboto
Modesto García: Brandemia: *"Verdades y mentiras sobre las retículas de los logos"*
https://brandemia.org/verdades-y-mentiras-sobre-las-reticulas-de-los-logos-y-un-curso-sobre-eltema?fbclid=IwAR1rwpAZgQHyRf6T1N_O_zLNdY1QpJmWOJN4jRnOv8r8PFNOKfLeA-F4pME
De Buen, Jorge: Manual de diseño editorial. Versión on line:
https://corazondpapel.files.wordpress.com/2012/09/manual-de-disec3b1o-editorial-jorge-del
De Buen, Jorge: Hablemos de márgenes https://youtu.be/NKEhmbcTLKc

1º año - Problemática de la Cultura Nacional

Docentes

Turno mañana: Pereyra
Turno tarde: Daveiga
Turno noche: Sanchez

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

No hay requerimientos para esta materia.
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

La cultura entendida como edificio de significaciones sociales, permite analizar el lenguaje gráfico como medio que revela los modos de significar que posee una sociedad. Toda Producción gráfica y de imágenes en general está subsumida en procesos históricos-sociales complejos. Desde esta óptica, resulta imprescindible que el/la futuro/a diseñador/a gráfico/a profundice en asuntos relevantes como la construcción de sentidos que se ha operado a lo largo de la historia y que, actualmente, opera en el contexto socio-cultural en el cual desarrollará su actividad profesional.

Propósitos

- Identificar las distintas posturas adoptadas por las Ciencias Sociales en la conceptualización de la cultura.
- Analizar la conformación de los rasgos identitarios nacionales, de los pueblos originarios invisibilizados, de las comunidades afro descendientes, de las diferentes corrientes inmigratorias y de su impacto en la construcción de la memoria colectiva.
- Reconocer las diversas corrientes de pensamiento y sus visiones dicotómicas sobre las esferas políticas, sociales, económicas y culturales, desde la Revolución de Mayo a la actualidad.
- Promover la interpretación de las construcciones de sentido a lo largo de la historia.
- Generar herramientas de análisis de producciones visuales teniendo en cuenta las relaciones de poder.

Contenidos

Unidad 1:

La cultura como proceso social de significación

Narrativas sobre la cultura. La cultura como proceso social de significación. Etnocentrismo. Cultura e Identidad.

La conquista de América y el abismo de los símbolos. Conceptos de asimilación, aculturación, transculturación, y violencia.

Bibliografía

Dussel, E. (2019) *La Conquista de México* (Conferencia) Para leer en libertad disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=sDkF1Q9YhPo
García Canclini, N. (1997) *Cultura y comunicación. En: Entre lo global y lo local.* Bs. As.: Ed. Periodismo y Comunicación de la UNLP. pp. 28-35.
González Sitges, Fernando (dir.) (2016) *Hernán Cortés. Un hombre entre Dios y el Diablo*,.TV UNAM / Fundación Miguel Alemán / SPR México / Fundación UNAM / Canal 44 UDG. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=23qjsN1xFlU
Grimson, A. (2011). *Cultura e identidad. En: Los límites de la cultura.* Crítica de las teorías de la identidad. Bs. As. Ed. Siglo XXI. Pp. 135-163.
Perez Brignoli (2016) *Aculturación, transculturación, mestizaje: metáforas y espejos en la historiografía latinoamericana*. Cuadernos de literatura vol. XXI n.o41 • enero-junio 2017 • págs. 96-113
Pisarro, M. (2013). *Reflexiones para eludir el etnocentrismo*. ¿Bajo qué lente se juzga la cultura? Revista Ñ.
Rodríguez, Ballester, A. y Núñez, J. (2013). Entrevista a Alejandro Grimson: E*l racismo es un problema serio en el país*. Revista Ñ.
Todorov, Tzvetan (1987) *La Conquista de América: El problema del otro* Ed. Siglo XIX

Unidad 2:

Revolución, república y nación. Las ideas y su materialización en el actual territorio argentino, desde el proceso revolucionario de mayo hasta la actualidad. Revolución industrial y revolución francesa: el mundo en transformación. La revolución de mayo y el desarrollo del proceso revolucionario. Perspectiva ilustrada y crítica romántica. Ciudad, campo y periferia rural. El período rosista: entre el conservadurismo social y la represión «moderna». La cultura argentina como formación periférica.

Bibliografía

Bejarano, M. (1971). *Formación de la burguesía moderna. En: Historia integral argentina.* Bs. As.: Centro Editor de América Latina. Pp. 9-28. Disponible en: http://www.ravignanidigital.com.ar/tms/series/cuadernos/cua-11.pdf
Peña, M. (1973). *La independencia. En: Antes de Mayo*. *Formas sociales del trasplante español al nuevo mund*o. Bs. As.: Ed. Fichas.
Wasserman, F. (1998). Formas de identidad política y representaciones de la nación en el discurso de la generación de 1837. Bs. As.: Cuadernos del Instituto Ravignani N° 11: pp. 31 – 38.

Unidad 3:

Política, modernización y Estado central: la génesis de la Argentina moderna. Modelo agroexportador, liberalismo y mercado de consumo. La generación del 80 y la filosofía positivista. La inmigración como cuestión política, cultural y social. Estructura capitalista y patriarcal. La identidad nacional en la era aluvial: inmigración y cuestión social. Estado nacional, estructura capitalista y cultura patriarcal. Positivismo: Normalismo e Higienismo. Análisis de los casos. Normal Nº 1 de Rosario y Diseño del Parque Independencia.

Bibliografía

Alvarado, M y Giordano M. (2007) *Imágenes de indígenas con pasaporte abierto: del Gran Chaco a Tierra del Fuego* Vol. 35(2):15-36
Brarda Analía (2018): *Colegio Normal Nº 1* en Versión Arquitectura. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=CsPktFhqslU
Fernández Moujan A. (2015). *Damiana Kriggy* [Película documental].. Océano Films, Gema Films, INCAA.
Fraire C (Nov 2013) Muestras Fotográfica: Pueblos originarios: dos miradas en “Pueblos Originarios (fotografía y cine)” Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=PQkji1U_l2c
Museo Regional de Magallanes *Etnocidio y resistencia de los selk´nam en el siglo XIX.* Disponible en: https://www.museodemagallanes.gob.cl/colecciones/vejamenes-pueblos-originarios-de-tierra-del-fuego-registrados-en-sumario-de-1895-2?authuser=0m
Lobato, M. (2000). *Introducción: El progreso, la modernidad y sus límites (1880-1916).* En: Nueva Historia Argentina. Barcelona: Ed. Sudamericana, pp. 11-15.

Keve C. (14/02/2020). *Historias. Los aborígenes que vivieron en cautivero en el Museo de La Plata*. La Nación. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/historias-los-aborigenes-que-vivieron-en-cautivero-en-el-museo-de-la-plata-nid2333997/?authuser=0
Roldan, D y Godoy, S (2017) *Antes del espacio público: una historia de los espacios verdes y libres de la ciudad de Rosario* (1900-1940) Cadernos de História, Belo Horizonte, v. 18, n. 28, 1o sem. 2017 – ISSN 2237-8871

Unidad 4:

Crisis, industrialización y emergencia del peronismo y la cultura de masas Crisis de 1930: fin del capitalismo liberal e impacto de los nacionalismos en Europa y América Latina. El concepto de industrias y la formación de identidades en la sociedad de masas. Consolidación del socialismo en la URSS. Argentina: quiebre del modelo agroexportador y el surgimiento del "diseño industrial" a raíz del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Dimensiones políticas, sociales y culturales de los tres gobiernos de Juan D. Perón: 1946—1955 y 1973—1974. El Golpe de 1955 y la desperonización. Golpe de estado de 1976: terrorismo de Estado, desregulación financiera y «modernización» del mercado y la producción. La irrupción de la dictadura en la "Cultura Popular". Estudio de Caso: El carnaval y la última dictadura.

Bibliografía

Afiches del Peronismo: 1945-1955 (2019) DOC UNTREF Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=xW7CQvutVo0&t=48s
Bernard Sofía (2023) "Los Carnavales: un patrimonio cultural intangible". CONICET, Santa Fe. Disponible en: https://santafe.conicet.gov.ar/carnavales-patrimonio-culturalintangible/
De Ponti Javier (2012) *Diseño Industrial y Comunicación Visual* en Argentina Entre la Universidad, La empresa y el Estado. (1950-1970). Ed. Prohistoria Ediciones.
Decreto-ley 4161, de 1956 . *Prohibición de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista* Disponible en: https://elhistoriador.com.ar/decreto-ley-4161-del-5-de-marzo-de-1956-prohibicion-de-elementos-de-afirmacion-ideologica-o-de-propaganda-peronista/
Del Valle, Verónica (2009) *La Travesía de la Forma.* Emergencia y Consolidación del Diseño Gráfico (1948-1984). Ed. Paidos.
Quintana R y Manrupe R (2018) *Afiches del Peronismo* 1945-1955. Ed. EDUNTREF
Rosa, Gabriel H. (2011). *La propaganda gráfica peronista (46-55) Subjetivación y conflicto a través de una propuesta estética.* VI Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
Saborido, J. (2009) *Historia de la Unión Soviética*. Buenos Aires: EMECE
Walsh, R. (2010) C*arta abierta de un escritor a la junta militar (1977). En: Propuestas para trabajar en el aula.* Selección y comentarios de Edgardo Vannucchi. Buenos Aires: Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Disponible en: http://conti.derhuman.jus.gov.ar/_pdf/serie_1_walsh.pdf

Metodología y actividades

- Activación de conocimientos previos mediante diálogos didácticos y el trabajo con distintos recursos: fotografías, material audiovisual, letras de canciones, entre otros.
- Resolución de interrogantes, comparación, elaboración de hipótesis. La importancia de la teoría como recurso de interpretación de los fenómenos culturales y sociales.
- Identificación de suposiciones implícitas y contrastación.
- Detección y elaboración de conceptos claves.
- Fundamentación y argumentación.
- Lectura crítica de textos y autores

Por otro lado, en cada turno, solicitamos la confección de los siguientes Trabajos Prácticos Integradores:

- Turno mañana: dos trabajos prácticos obligatorios, integradores de los contenidos dados en cada cuatrimestre. Se solicita una producción en lenguaje plástico-visual.

Turno Tarde: dos trabajos prácticos obligatorios, integradores de los contenidos dados en cada cuatrimestre. Un trbajo final investigando y apliando sobre un Punto del Progrma

turno noche: tres trabajos prácticos relacionados con problemáticas específicas en relación a los núcleos temporales, teóricos y fácticos que propone el programa.

Evaluación

Realizamos una evaluación del todo el proceso, considerando los siguientes criterios:
- Participación a partir de una comunicación continua y fluida mediante el envío de reflexiones, comentarios,
opiniones, preguntas, dudas de las clases, a través de la mensajería interna del aula virtual de las plataformas Infod y Classroom
- Instrumentos: Trabajos Prácticos aprobados.

Bibliografía General

Adamovsky, E. (2020) *Historia de la Argentina. Biografía de un país. De la Conquista española hasta nuestros días*. Buenos Aires: Crítica
Romero, J.L. (1983). *Breve historia de la Argentina.* Bs. As.: Editorial Huemul.
Romero, L. A. (2007) B*reve historia contemporánea de la Argentina.* Buenos Aires: FCE Vilar, P. (1964): El tiempo del Quijote. En *Crecimiento y desarrollo: Economía e historia: Reflexiones sobre el caso español* Barcelona: Ariel

1º año - Comunicación I

Docentes

Turno mañana: Plüss
Turno tarde: Bosch
Turno noche: Plüss

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

No hay requerimientos para esta materia.
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Podemos sostener que el lenguaje visual conforma un sistema de símbolos en donde se reúnen y confluyen aspectos históricos, sociológicos, semióticos y psicológicos propios de una determinada época. Hoy en día se impone la necesidad de repensar la cultura visual como producto de la sociedad massmediática. El diseñador/a gráfico/a debe tener un conocimiento exhaustivo de cuáles son las características, condiciones e implicancias de cada medio, desde cada teoría de la comunicación en el tiempo y cómo operan en el contexto actual sumamente competitivo y globalizado. Nuestro propósito es conceptualizar acerca de la dimensión comunicacional de la práctica del diseño para que los y las estudiantes desarrollen una actitud analítico-crítica. Que comprendan la complejidad de aspectos que entran en juego en la experiencia humana de percibir imágenes y el impacto cultural que estas producen al circular por el espacio público. De este modo proponemos pensar la actividad de diseño como una situación comunicacional y al diseñador/a como parte de este proceso, como productor/a de comunicaciones visuales eficaces.

Propósitos

- Conceptualizar sobre la cultura, los procesos comunicativos y sus elementos.
- Desarrollar una actitud crítica en relación a la información visual.
- Reconocer el rol comunicacional del diseñador.
- Elaborar conscientemente estrategias de trabajo.
- Abordar los principales conceptos para desarrollar una mirada crítica sobre la problemática actual de la comunicación y el diseño gráfico.

Contenidos

UNIDAD 1

Concepto de cultura: La dimensión simbólica de la condición humana. Cultura, comunicación, signo y lenguajes.
La comunicación: Elementos, alcances y propósitos. El discurso y la intención comunicativa. Diferencias entre comunicación e información. El esquema de Jakobson y las funciones del lenguaje.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Procesos que implica la comunicación: la semiosis. La comunicación como modelo de proceso. Dimensiones del significado denotativa, connotativa, estructural, contextual.

UNIDAD 2

Elementos que conforman los fenómenos comunicacionales contemporáneos.
Diseño de comunicación visual: áreas de la práctica profesional; creatividad y comunicación; diseñador y mensaje; información redundancia y ruido; diseño gráfico de calidad.
Sistemas de Identidad: Retórica y visualidad.
Teorías de la comunicación: Teoría hipodérmica. Modelo de Lasswell. Teoría funcionalista. Teoría crítica. Teoría culturológica. Teoría de la dependencia. Teoría semiológica. El paradigma actual de la comunicación digital interactiva. Diseño, comunicación y medios.
Ecosistema de los medios de comunicación. Narrativas transmedia. Lectura crítica del mensaje visual, ruptura de estereotipos.

UNIDAD 3

Diseño de identidad: La marca, la identidad corporativa y la imagen global. Tipologías marcarias: Identificadores simbólicos y nominales.
El grafismo funcional; los distintos criterios de imágenes y el poder de fascinación de la imagen.
Los medios como agente de consumo. Reflexión crítica en torno a la imagen y a los mensajes mediáticos.

Metodología y actividades

Se plantean contenidos para que los alumnos puedan adquirir herramientas conceptuales que les permitan desarrollar una actitud analítico-crítica acerca de la dimensión comunicacional de la práctica del diseño.
Se utilizarán redes conceptuales, esquemas explicativos, exposiciones teóricas, análisis discursivos ejemplificadores, planteamiento de situaciones problematizadoras.
Análisis discursivos de mensajes visuales orales y colectivos, control de lecturas, trabajos prácticos grupales.

Evaluación

Se evaluará el proceso formativo de los y las estudiantes de manera continua, a través de planillas de seguimientos. Se observará el desarrollo de los trabajos y las producciones. Dificultades, actitudes y progresos. Se valorará que las actividades cumplan con las consignas solicitadas.

- Presentación de trabajos prácticos solicitados.
- La entrega de los trabajos realizados en fechas pautadas por la docente.
- Comprensión de consignas, procesos y marco teórico utilizado.
- Aplicación de la metodología de diseño.
- Reflexión grupal e individual sobre la producción expuesta.

Bibliografía obligatoria

Unidad 1

García Canclini, N. (1997) C*ultura y comunicación: Entre lo global y lo local.* Bs. As.: Ed. De Periodismo y Comunicación.
Bichsel, P. *Una mesa es una mesa* [s.n]
Eco, U. (1976) *Signo. El Sr. Sigma.* Barcelona: Ed. Labor.
Comunicación para principiantes. ¿Qué es la comunicación? [s.n]
Frascara, J. (2006) *El Poder de la Imagen.* Bs. As.: Ed. Infinito.
Berlo, D. (1985) *El proceso de la comunicación*. Bs.As.: Ed. El Ateneo.

Unidad 2

Carpintero, C. (2007) *Sistemas de identidad. Sobre marcas y otros artificios.* Bs. As.: Ed. Argonauta.
Arfuch, L. (1997) *Diseño y Comunicación. Teorías y enfoques críticos.* Bs. As.: Ed. Paidós.
Frascara, J. (1996) *Diseño Gráfico y comunicación.* Bs.As.: Ed. Infinito.
Scolari, C. (2008) *Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva.Teorías de la comunicación.* Ed La Crujía.

Unidad 3

Costa, J. *Imagen global.* Enciclopedia del Diseño.
Moles, A. Janiszewski, L. *Grafismo Funcional.* Enciclopedia del Diseño. [s.n]
Mc. Luhan, M. (1985) *El medio es el masaje.* Barcelona: Ed. Paidós Studio.

2º año - Diseño I
Docentes
Turno mañana: Rizzo Marull
Turno tarde: Rizzo Marull
Turno noche: Rizzo Marull
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Introducción al Diseño Gráfico
Para rendir tener aprobadas: Introducción al Diseño Gráfico
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
El alumno tomará contacto con los conceptos teóricos sobre la marca, y su posterior aplicación práctica a través del proceso creativo, para que responda a condicionantes funcionales, y por lo tanto pueda ser aplicada a múltiples soportes. Determinará normas para que se puedan aplicar en todos los mensajes a lo largo del tiempo.
Mediante análisis, investigación, archivos visuales, relevamiento en góndola, etc., podrá establecer una estrategia creativa, viable para resolver el rediseño de etiquetas y envases.
Haciendo hincapié en el proceso creativo, y entendiendo el trabajo de proyecto individual a modo de espacio de evolución como así también de autocrítica, el objetivo final es la toma de decisiones, frente a una problemática determinada.
La cátedra incentivará fijar conceptos, durante el transcurso del ciclo lectivo que sirvan de anclaje para un correcto desempeño oral del alumno, mediante la apropiación de un léxico y bibliografía específica.
Se apuntará a formar profesionales que puedan adaptarse a los continuos cambios que se producen en la sociedad, respetando los fundamentos y metodología propia del Diseño.
Propósitos
- Interpretar, programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores para la presentación visual de mensajes, pasando por todo el proceso de producción, hasta la realización del mismo.
- Aplicar y comprender, una estructura de signos comunicantes, como un Sistema, que clarifica la decodificación del receptor.
- Afianzar contenidos adquiridos previamente en otros espacios curriculares.
- Apropiarse de un marco teórico específico, a fin de fundamentar la práctica.

Contenidos
UNIDAD I
El proceso creativo.
Experimentación a través de rough. Producción de bocetos y originales
La marca como señal. Investigación sobre marca- producto. Comparación con sus competencias.
Signos visuales de la marca.
Importancia comunicacional de la tipografía.
El color en la comunicación.
Comprensión de los principios de legibilidad.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Posibilidades y limitaciones del medio. Fundamentación de los resultados, basados en conceptos teóricos. Autocrítica y fundamentación de los trabajos realizados. Actitud receptiva y apropiación crítica de los diferentes saberes abordados por la cátedra.
Desarrollo de una actitud reflexiva y de apertura intelectual en el tratamiento de las problemáticas planteadas.
Sistema de Identidad.

UNIDAD II

Perspectiva histórica del packaging, su anatomía.
Diseño estructural del envase.
Experiencia sobre distintos soportes.
Materiales.
Códigos de barra.
Estudios de casos.

Metodología y actividades

Para abordar los prácticos de la materia, además del contenido de int. al diseño gráfico, se necesitan conocimientos de color, sintaxis, comunicación, int a la morfología, dibujo geométrico.
Las correcciones se realizarán de forma grupal, mediante el método de la "enchinchada" o presentación ante el alumnado, simulando la futura presentación a un cliente. En donde se evaluará forma de presentar y vocabulario utilizado además de la calidad del trabajo y comprensión de la consigna. Se evalúa también la calidad de correcciones realizadas por los compañeros, ya que para poder realizarlas deben manejar la teoría y vocabulario específicos con un criterio técnico y específico de diseño. La estrategia será inductiva para reforzar la comprensión de los conceptos. Las clases son teórico-prácticas. Los trabajos a realizar son procesuales con fecha de inicio y finalización, su seguimiento será clase a clase durante el período que dure el mismo, pasado este período no se corrige.
Se preveen visitas a muestras, galerías, museos y/o centros culturales y otros espacios de producción o manifestación cultural.
En cuanto a los trabajos procesuales:

- Diseño de marca comercial y su brandboard.
- Rediseño de gráfica de etiqueta.
- Diseño de envase y gráfica de envase
- Rediseño de gráfica de envase.

No habrá actividades complementarias.

Evaluación

Criterios

- Se evalúa la comprensión de consignas, procesos y marco teórico utilizado.
- Evaluación formativa y reguladora.
- Comprensión de consigna.
- Aplicación de la metodología de diseño.
- Idea creativa, resolución y presentación en formato profesional.
- Entregas de trabajos prácticos en tiempo y forma.
- Participación en clase.

Instrumentos

- Observación periódica de trabajos durante el proceso creativo.
- Reflexión grupal e individual sobre la producción propia expuesta.
- Entrega de trabajos antes de la finalización de cada cuatrimestre.
- Parcial escrito.
- Examen final frente a tribunal.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Unidad I

Berry, S y Martin J. (1994) *Diseño y Color*. España. Ed. BLUME.
Costa, J. / Moles, A. (1999) *Publicidad y Diseño*. Ediciones Infinito.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Costa, J. (1994) I*magen global*. Barcelona. Ed. CEAC
Frascara, J. (1989) *Diseño gráfico y comunicación visual.* Buenos Aires. Ed. Infinito.
González Ruiz, G. (1994) *Estudio de diseño*. Buenos Aires. Ed. Emecé.
Heller, Eva. (2012). *Psicología del color*. BCN. Ed. GG
Leu, O. (1992). *Manual de diseño corporativo*. Librería Técnica CP67. Universidad de Palermo.
Millman, D. (2009). *Los principios básicos del diseño gráfico. Capítulo: Principios según las disciplinas.* BCN. Ed. BLUME
Moles, A / Janiszewski, L. (1992). *Grafismo Funcional.* BCN. Ed. CEAC

Unidad II

Abellan, M. (2012). *Eco Packaging Design*. BCN. Ed. Monsa.
Berry, S y Martin, J. (1994) *Diseño y Color.* España: Ed. BLUME.
Calver, G. (2004) *¿Qué es el packaging?* BCN Ed. GG
Capsule. (2009). *Claves del diseño. Packaging 01*. BCN. Ed. GG
Heller, E. (2012). *Psicología del color.* BCN. Ed. GG
Millman, D. (2009). *Los principios básicos del diseño gráfico. Capítulo: Principios según las disciplinas.* BCN. Ed. BLUME
Santarsiero, H M. (2004). *El Lado oculto del Packaging*. Buenos Aires: Ed. Indugraf. S.A.
Santarsiero, H M. (2011). *Tecnología y producción de packaging.* Triñanes Gráfica.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Alec, J. (2012). *Digital fonts. The complete quide to creating, marketing and selling*. Londres. Ed. Thames & Hudson.
Alvarez Junco, M. (2009). *El diseño de lo incorrecto. La configuración del humor gráfico.* Bs. As. Ed. LCRJ.
Chaves, N. (1988) *La Imagen Corporativa.* Barcelona. GILI S.A.
Grosman, G. (1990). *Permiso yo soy creatividad.* Buenos Aires. Ed. Macchi.
Kane, J. (2013). *Manual de tipografía. 2° edición revisada y ampliada.* BCN. Ed. GG
Lupton, E. (2013). *Pensar con tipos.* BCN. Ed. GG
Press, M / Cooper, R. (2007). *El diseño como experiencia. El papel del diseño y los diseñadores en el siglo XXI.* BCN. Ed. GG
Shakespear, R. (2009). *Señal de Diseño. Memoria de la práctica.* Buenos Aires. Paidós.
Revistas Tipográfica.

2º año - Dibujo Publicitario I DISEÑO GRÁFICO PUBLICIARIO I

Aclaración sobre la denominacion de la asignatura:

El nombre **"Dibujo Publicitario I"** corresponde a la denominación según Plan decreto 340/95 y al ID del docente.

El nombre **"Diseño Gráfico Publiciario I"** correspode a la concordancia con los contenidos actualizados, teniendo en cuenta la incorporación de mejoras y la renovación de los mismos en relación a las nuevas tecnologías y a los contextos contemporáneos.

Docentes

Turno mañana: Plüss

Turno tarde: Costa

Turno noche: Ribecco

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

En la sociedad de consumo, la publicidad constituye el instrumento adecuado para adaptar la demanda de bienes de consumo a las condiciones y exigencias del sistema productivo. Es preciso distinguir entre publicidad y otro tipo de actividades que también pretenden influir en la opinión pública, como la propaganda o las relaciones públicas. Hay una enorme variedad de técnicas publicitarias, desde un simple anuncio en una pared hasta una campaña simultánea empleando los mass media. Los medios gráficos aportan similitudes y diferencias que serán advertidos y seleccionados por el propio usuario del diseño teniendo en cuenta estadísticas, presupuesto y posicionamiento de mercado bajo la avezada supervisión del diseñador y/o creativo.

Desde esta perspectiva este espacio aportará al alumno la posibilidad de experimentar a través de la percepción, la observación y la expresión con diferentes herramientas, materiales, recursos y métodos para llegar a diferentes posibilidades en la construcción del mensaje bi-media.

Es fundamental indagar y profundizar acerca del rol del diseñador gráfico en el mundo actual de la publicidad. Este rol que implica la realización de múltiples mensajes con fines enfocados a la producción, comercialización de productos y servicios, como también campañas de concientización de diferentes organismos, se hace presente en los medios tradicionales y los digitales.

Se propone reflexionar también acerca de este rol en cuanto a comunicación visual en relación a medios sustentables, justicia social, generaciones futuras, inteligencia artificial y otros temas de agenda cotidiana.

Propósitos

- Los propósitos de la cátedra consisten en definir la materia y su aplicación dentro del área específica del Diseño Gráfico.
- Trabajar en la interpretación, diagramación y la presentación visual del mensaje publicitario.
- Conocer diferentes técnicas de representación específicas del medio.
- Desde esta perspectiva este espacio aportará al alumno la posibilidad de experimentar a través de la percepción, la observación y la expresión con diferentes herramientas, materiales, recursos y métodos para llegar a diferentes posibilidades en la construcción del mensaje bi-media.

Contenidos

Unidad I
Publicidad, su concepto.
Contexto histórico.
Fenomenología de la imagen. Categorías de la imagen. Retórica de la imagen.
El mensaje bi-media: El espacio gráfico y su relación con la imagen, el texto y el color.
La función del slogan en la pieza gráfica publicitaria.
Grafismos funcionales.
Expresividad cromática.
Unidad II
La historia de la Publicidad: desde el afiche hasta el triunfo de la marca.
Itinerarios de la Publicidad en el S. XX.
Los mass media.
Target.
Slogan.
Unidad III
El afiche vía pública (diferentes soportes)
Sistemas de Impresión y nuevas tecnologías.
La publicidad impresa. Sistemas de comunicación visual adaptados a diferentes espacios y soportes, (físicos, avisos de diarios y revistas redes sociales, medios digitales y on line)
Concepto de serie. Entornos digitales en general. Aproximación al desarrollo laboral del Community Manager.
Unidad IV
Propaganda política.
Marca país.
Portadas de discos de vinilo.
Promocionales para artistas o diseñadores diferentes (Carson / Shakespear)
Señalética. Pictogramas.
Fotografía publicitaria.
El estereotipo en la publicidad.
La publicidad y las artes visuales.
Metodología y actividades
Se desarrollarán experiencias áulicas en las que docentes y estudiantes realizarán piezas gráficas publicitarias que respondan a los contenidos desarrollados en clase.
Se proponen debates, desarrollos conceptuales a partir del análisis de la publicidad actual y su compromiso con la sociedad.
Exposición y análisis de los contenidos. Presentación de producciones (formato papel, presentaciones digitales, videos o películas)
Análisis de mensajes visuales y comunicación visual. Estrategia inductiva para reforzar la comprensión de los conceptos.
Se utilizarán exposiciones teóricas, planteamientos de situaciones problematizadoras.
Clases teórico-prácticas.
Elaboración de trabajos prácticos y producción de imágenes. Apreciación de las imágenes de diseñadores seleccionados y de las propias producciones.
Actividades y ejercitaciones se realizan en clase y tienen un seguimiento diario.
Visitas a muestras, galerías, museos y/o centros culturales y otros espacios de producción o manifestación cultural.
Evaluación
CRITERIOS
Se proponen criterios públicos y transparentes que se desarrollan en este texto y se ponen adisposición del estudiantado con el fin de que se comprenda qué se observa de su producción, cuál es la meta de aprendizaje, cuáles son los requerimientos con los que tiene que cumplir.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

En este sentido se explicitan estos criterios: Comprensión de las consignas de trabajo y aplicación de los saberes aprendidos en las actividades y experiencias áulicas. Entrega de parciales en tiempo y forma. Aplicación de metodología. Utilización del vocabulario técnico específico. Participación en clase. Asistencia. Puntualidad. Evaluación cuanti - cualitativa: Para aprobar el espacio curricular se presentan el 100 por ciento de los trabajos prácticos. Los estudiantes pueden consultar en la semana previa a la semana de comienzo de exámenes.
Criterios de evaluación: Es fundamental que se perciba en las actividades realizadas la comprensión de las consignas y de los conceptos desarrollados. En las mismas es clave la aplicación de los conceptos con un espíritu crítico y personal. Se tendrá en cuenta la entrega de las actividades en tiempo y forma y la utilización del vocabulario técnico específico.
Modos de acreditación del espacio curricular: Promoción directa y mesa de examen final. Entrega de todos los trabajos prácticos. Acreditación de todos los conocimientos en instancias de exámenes parciales/coloquio en la finalización de cada cuatrimestre y en el coloquio final o mesa de examen final.

INSTRUMENTOS

Son instrumentos de evaluación las herramientas que ayudan a cotejar los aprendizajes adquiridos y que se perciben en los trabajos prácticos, actividades y experiencias individuales y grupales. También se utilizan como instrumentos de evaluación los descriptores y los niveles de calidad que se exponen en relatos orales, coloquios y / o reflexiones grupales. Así es posible identificar las distintas calidades de las producciones y colocar escalas de valor del 1 al 10 en la calificación final como reflejo del desempeño de los y las estudiantes.
Instrumentos de evaluación: Trabajos prácticos, coloquio, reflexión grupal.
Evaluación cuanti-cualitativa: Para aprobar el espacio curricular se presentan el 100 por ciento de los trabajos prácticos para cualquier modalidad de cursado. Todos los alumnos de cualquier modalidad, Presenciales o Semi Presenciales pueden consultar en la semana previa a la semana de comienzo de exámenes.
En la evaluación final, como sumatoria de conceptos se vincularán todos los aprendizajes de la carrera relacionados con la cátedra y con todos los conceptos y procesos que implican la carrera profesional.
Se sugiere la retroalimentación formativa que propone Rebeca Anijovich y que constituye una recopilación del impacto de los aprendizajes lo que implica saber utilizar estos saberes aprendidos en su desempeño laboral.
Por último, se proponen protocolos de evaluación con escalas, cotejos y descripciones de la producción impresa y digital.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Berlo, D. (1994). *Imagen Global.* Barcelona: Ceac.
Davidek, C y Santarsiero, H. (2012). *Comunicación en la vía pública*. (1º ed.) Buenos Aires: Producción Gráfica ediciones.
Frascara, J. (1999). *El poder de la imagen*. (1º ed.) Buenos Aires: Infinito.
Frascara, J. (2000). Diseño Gráfico y Comunicación. Buenos Aires: Infinito.
Frascara, J. (2007). *El diseño de Comunicación.* (1º ed.) Buenos Aires: Infinito.
González Ruiz, *Estudio de Diseño* Emece Editores.
Kleppner, F. J. (2005). *Publicidad*. México: Pearson Educación.
Moles, A y Costa, J. (1999). *Publicidad y Diseño* (1º ed.) Barcelona: Infinito.
Moles, A. Janiszewski, L (1992) *El grafismo funcional.* Editorial. CEAC
Samara, T. (2002) *Diseñar con o sin retícula.* Barcelona. GG.
Shakespear, R. (2009). *Señal de Diseño.* Buenos Aires: Paidos.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Apuntes del docente.
Material multimedial.
John, L. (1989) *Cómo preparar diseños para la imprenta.* Barcelona: GG.
Marín Álvarez, R. (2013) *Ortotipografía para diseñadores.* Barcelona: GG.
Swann, A (1994) *Diseño y marketing.* Barcelona: GG.

Swann, A. (1990) *Bases del Diseño Gráfico*. Barcelona: GG.
Shakespear, R. (2013) *Diseña tu mundo. Medio siglo de trabajo*. Museo de Arte moderno de Buenos Aires.
Swann, A (1990) *Bases del Diseño Gráfico*. Barcelona: GG.
Zappaterra, Y. (2008). *Diseño editorial. Periódicos y revistas.* Barcelona, España: GG Revistas Tipográfica

2º año – Pintura: GESTIÓN DEL COLOR EN LA COMUNICACIÓN VISUAL

Aclaración sobre la denominacion de la asignatura:
El nombre **"Pintura"** corresponde a la denominación según Plan decreto 340/95 y al ID del docente.
El nombre **"Gestión Del Color en la Comunicación Visual"** correspode a la concordancia con los contenidos actualizados, teniendo en cuenta la incorporación de mejoras y la renovación de los mismos en relación a las nuevas tecnologías y a los contextos contemporáneos.

Docentes

Turno mañana: Berwanger
Turno tarde: Tomas
Turno noche: Bernardini Lysiak - Reemp: Berwanger - Ayud: Musante

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Introducción a la Pintura
Para rendir tener aprobadas: Introducción a la Pintura
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

GESTIÓN DEL COLOR EN LA COMUNICACIÓN VISUAL

El color es una parte esencial de la vida cotidiana, es un elemento básico que forma lenguajes culturales y representaciones visuales, sin importar el medio o disciplina. El color configura imágenes, objetos, espacios y comportamientos, lo que influye en cómo percibimos y nos relacionamos con el mundo. Vivimos rodeados de elecciones cromáticas, y uno de los aspectos más sorprendentes, es que, debido a lo frecuente, a veces dejamos de notarlo.
El futuro diseñador gráfico, en segundo año, debe aplicar conocimientos de teoría y psicología del color. Esta última, estudia la influencia que tiene el color en los sentimientos y emociones de una persona, como su capacidad de provocar reacciones con un fin comercial, condicionadas culturalmente, por lo que constituyen una información determinante para un comunicador visual.
La elección de los colores en marketing, en estrategias de venta, en publicidad, los logotipos o las imágenes que identifican a las empresas, nunca es casual, y debe ser resultado de una decisión consciente que tenga en cuenta una lectura connotada por parte de receptores y usuarios. Por ello, es fundamental comprender la psicología del color a la hora de realizar trabajos de diseño gráfico o desarrollo web, ya que nos servirá para crear paletas de colores que evoquen las reacciones que nos interesan, y lo utilizaremos como un lenguaje subliminal dependiendo de la audiencia a la que vaya destinado nuestro mensaje.
Otro aspecto fundamental de la comunicación cromática, tiene que ver con aspectos técnicos vinculados al grado de contraste, visibilidad y legibilidad, necesarios para que el mensaje se interprete y transmita, del modo correcto.

Propósitos

Conocer, aplicar y desarrollar las leyes y teorías del color más relevantes, acordes a una propuesta gráfica determinada.
Clasificar aspectos cromáticos en imágenes y tipografías.

Ejercitar la percepción visual, el sentido estético del cromatismo y la transmisión consciente de ideas, sentimientos, mensajes.
Diferenciar los modelos de color RGB y CMYK.
Apropiarse de herramientas analógicas y tecnológicas que permiten generar paletas de colores, controlar la lectura e interpretación del mensaje y evaluar la visibilidad del color.

Contenidos

PINTURA: "EL COLOR EN LA COMUNICACIÓN VISUAL"

Unidad 1

La expresividad pictórica y cromática. Experimentación de técnicas artísticas analógicas y digitales. La composición y su interacción con el color.
Denotar y connotar. Grados de iconicidad del color y de la representación.
El color denotativo: color icónico, color saturado, color fantasioso.

Unidad 2

El color connotativo: psicológico y simbólico.
Capacidad evocativa del color.
La psicología del color como área de estudios culturales: el simbolismo cromático en diferentes culturas, sociedades y civilizaciones.
La comunicación con el color en la cultura visual. El color en el mercado.

Unidad 3

El color esquemático: emblemático, señalético y convencional.
El contraste y la visualización del color. Contraste simultáneo.
Visibilidad y legibilidad del color. Herramientas y reglas de evaluación del contraste.
Distintas combinaciones que favorecen o dificultan la visibilidad por contraste y armonía.
Tipografía y color. Lettering.

Metodología y actividades

Este espacio implica la producción práctica de los alumnos anclada en los conceptos teóricos que se abordarán en las clases. Los trabajos prácticos se realizarán con el seguimiento y asesoramiento teórico-práctico de la cátedra. Se efectuará un seguimiento individual y puestas en común grupales. Se fomentará el diálogo, la reflexión y el análisis a través del material bibliográfico y el análisis de casos.

Evaluación

La evaluación será parte del trabajo en la cátedra, estará orientada a la comprensión y mejora de los procesos realizados en la consecución de los trabajos prácticos de aplicación de los contenidos y tendrá un enfoque cualitativo por sobre lo cuantitativo.
Se hará especial hincapié en el concepto de validez (Camilloni, 2010), que debe otorgar significación y legitimidad, tanto a los aprendizajes como a los modos de evaluarlos, los cuales deben ser producto de consensos colectivos. Por tal motivo, los criterios serán visibilizados y acordados, fomentando la autoevaluación y la co-evaluación desde una perspectiva constructiva, reflexiva y autoconsciente.
En términos generales, durante el proceso de realización de los trabajos prácticos, los criterios que predominarán serán, participación en trabajos grupales, aplicación del lenguaje específico, compromiso con la tarea y aplicación de criterios adecuados. En los momentos de puesta en común, se valorará el respeto y apreciación crítica y constructiva de la labor propia y de los pares.
INSTANCIAS: Se evaluará a lo largo de todo el cuatrimestre, a través de la entrega de trabajos prácticos, de la participación en los mismos y en entornos de trabajo colaborativo.
INSTRUMENTOS: Los instrumentos serán los trabajos prácticos de producción práctica personal, la realización de reportes relativos a la bibliografía de la materia, la exposición oral, el trabajo en entornos colaborativos, etc.
INDICADORES: Aplicación de los contenidos adquiridos. Léxico adecuado y específico en las defensas orales. Correcta ortografía, coherencia y cohesión en la redacción de TODAS las instancias en que los estudiantes se comuniquen.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Apuntes de Cátedra.
Adams, S. y Stone, T. L. (2018). *El color en el diseño gráfico. Guía con ejemplos reales del uso cromático.* Barcelona: Blume.
Ambrose, G. y Harris, P. (2005). *Color*. Singapore: Parramon.
Costa, J. (2003). Semiótica del color. *Diseñar para los ojos.* Grupo Editorial Design.
Heller, E. (2004). *Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón.* Barcelona: Gustavo Gilli.
Lewis, G. (2009). *2000 Combinaciones de Color: Para Diseñadores Gráficos, Textiles y Artesanales.* Barcelona: Blume.
Moles, A. y L. Janiszewki (1992). El universo del color. *Grafismo funcional.* Barcelona: IIAC.
Sy, A. (2017). *Hand Lettering A to Z.* Massachusetts: Quarto Publishing Group.
Tornquist, J. (2008). *Color y luz. Teoría y práctica.* Barcelona: Gustavo Gilli.
Wong, W. (1988). *Principios del diseño en color*. Barcelona: Gustavo Gilli.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Albers, J. (1979). *La interacción del color.* Buenos Aires: Alianza.
Berger, R. (1976). *El conocimiento de la pintura.* Barcelona: Noguer.
Bergmans, J. (1961). *La visión de los colores.* Madrid: Biblioteca Técnica y Científica Philips.
Berry, S y Martin, J. (1994). *Diseño y Color*. Barcelona: Blume.
Da Vinci, L. (2004). *Tratado de pintura.* Buenos Aires: Libertador.
Ferrer, E. (2003). *Los lenguajes del color.* México: Fondo de Cultura Económica.
Gage, J. (1993). *Color y Cultura. La práctica y el significado del color de la Antigüedad a la abstracción.* Singapore: Siruela.
Gillam Scott, R. (1970). *Fundamentos del Diseño.* Buenos Aires: Víctor Leru.
Itten, J. (1975). *El Arte Del Color.* París: Bouret.
Kandinsky, W. (1972). *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: Barral.
Kandinsky, W. (1987). *Punto, línea y superficie.* Milano: Adelphi.
Parramón, J. M. (1998). *Teoría y Práctica del Color.* España: Parramon.
Perez- Dolz, F. (1954). *Teoría de los colores.* Barcelona: Meseguer.
Rudolf, A. (1962). *Arte y percepción visual.* Buenos Aires: Eudeba.
Wong, W. (1997). *Fundamentos del Diseño.* Barcelona: Gustavo Gilli.
Zwick, C. (2004). *Colores digitales.* España: Index Box.

SITIOS WEB

http://brandcolors.net/
http://colorhunt.co/
http://colourco.de/
http://colrd.com/
http://htmlcolorcodes.com/color-picker/
http://javier.xyz/cohesive-colors/
http://mudcu.be/sphere/
http://paletton.com/#uid=1000u0kllllaFw0g0qFqFg0w0aF
http://palettr.com/
http://www.colorhexa.com/
http://www.colourlovers.com/
http://www.materialpalette.com/
https://color.adobe.com/create/color-wheel/
https://coolors.co/
https://thecolorpalettestudio.com/pages/free-color-contrast-checker

2º año - Geometría Descriptiva

Docentes

Turno mañana: Berwanger

Turno tarde: Blejer

Turno noche: Blejer

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Introducción al Dibujo Geométrico

Para rendir tener aprobadas: Introducción al Dibujo Geométrico

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Los contenidos de este espacio curricular se orientan hacia los aspectos básicos del Sistema de Representación y, a su relación y aplicación en la producción de imágenes a fin de obtener resultados creativos en el campo del Diseño Gráfico.

La elección de diferentes técnicas visuales en la elaboración de la imagen posibilita el uso de recursos del lenguaje técnico-perceptivo que brinda el Sistema de Representación para facilitar los procesos de producción de imágenes e interpretación de planos y representaciones en un lenguaje técnico y específico.

Propósitos

- Experimentar y manejar el instrumental técnico necesario para dibujo técnico.
- Conocer los diferentes sistemas de representación. -
- Comprender y aplicar el sistema Monge para el estudio de las proyecciones de puntos, rectas, figuras planas y cuerpos geométricos.
- Utilizar axonometrías en la representación de objetos de uso cotidiano.
- Aprender nociones básicas de la perspectiva en sus variantes.
- Utilizar programas de diseño digital para la representación de los métodos aprendidos.
- Comprender y utilizar el lenguaje específico.

Contenidos

UNIDAD I

- Proyecciones ortogonales.
- Posiciones particulares de rectas.
- Posiciones particulares de planos.
- Axonometrías.
- Escalas.
- Vistas completas del objeto según normas IRAM.
- Tipografía 3d con axonometrías.

UNIDAD II

- Elementos básicos perspectiva paralela y oblicua.
- Croquis perspectiva.
- Perspectiva cónica.

- Perspectivas de objetos simples.
- Método del cubo básico.
- Sombras propias y sombras proyectadas.
- Aplicaciones digitales.

Metodología y actividades

Trabajos prácticos.
Bibliografía.
Consultas.
Exámenes parciales. Coloquio.

Evaluación

Comprensión y aplicación de las consignas de trabajo.
Entrega de trabajos en el aula en tiempo y forma.
Participación en clase.
Posibilidad de trayectoria escolar teniendo en cuenta las particularidades de cada estudiante en relación a su contexto vital.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Di Pietro D. (1993) *Geometría descriptiva*. Editorial Alsina.
Instituto argentino de racionalización de materiales. (IRAM) Manual de normas de aplicación para dibujo técnico Buenos aires, Argentina: [s.n]
Apuntes del/la docente.
Sorrentino F. (2006) *La Perspectiva y la corrección óptica en la pintura mural* Buenos aires.
Baranchuk C., (1986) *Cubo Básico* Rosario, Argentina: UNR editora

2º año - Morfología
Docentes
Turno mañana: Philipp
Turno tarde: Musante
Turno noche: Musante
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Introducción a la Morfología
Para rendir tener aprobadas: Introducción a la Morfología
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
El diseño gráfico tiene como objetivo comunicar, es decir, expresar un concepto, una idea, un mensaje en términos visuales. Para ello se sirve de las formas como elementos constitutivos y expresivos de ese discurso.
Comprender el complejo universo de las formas, sus leyes, sus atributos y significados, demanda un trabajo profundo de "alfabetización".
El análisis y concientización de la forma como portadora de significados, su articulación en la configuración de mensajes visuales y los modos de construcción de los mismos en el espacio bi y tridimensional van a operar como las principales tareas a tener en cuenta en esta materia.
Propósitos
Propósitos del estudiante
- Conocer y manipular la alfabetización visual para generar formas tanto en la bi como en la tridimensión.
- Relacionar y aplicar los dos aspectos fundamentales de la comunicación visual: los elementos plásticos básicos y su interacción para construir mensajes visuales.
- Ampliar el conocimiento de materiales y herramientas propias del diseño gráfico y tridimensional.
- Analizar distintos tipos de estructuras visuales tanto en su aspecto formal como en su significado.
- Comprender la potencialidad expresiva de los recursos visuales y modos de representación tanto en la bi como en la tridimensión a fin de lograr una construcción de sentido en cada propuesta.

Propósitos del docente
- Desarrollar gradualmente las actividades, de las más simples a las más complejas, dado que el aprendizaje es un proceso de acercamiento progresivo, donde teoría y práctica se implican mutuamente de manera compleja y creciente.
- Incentivar a los/as alumnos/as a la conceptualización, a la reflexión, y a la toma de decisiones de forma libre y creativa. Desarrollar los contenidos teóricos en el marco de los trabajos prácticos que se realicen priorizando un enfoque integrado que articule teoría y práctica.
- Realizar una cantidad de actividades prácticas determinada en la que los/as alumnos/as vean sus propios resultados a corto plazo, manteniéndolos incentivados en el curso del itinerario.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Contenidos agrupados

- Elementos de las formas geométricas: puntos, rectas, segmentos, intersecciones, ángulos, vértices, lados y caras.
- Planos Seriados. Estructuras de Prismas, Cilindros, Conos. Estructuras Poliédricas regulares e irregulares.
- Los sólidos platónicos, características formales y estructurales, su despliegue como plantilla en el plano. Construcción de sólidos a partir del corte y plegado. Cierres y funcionalidad del vacío interior.
- Los sólidos de Arquímedes, su aplicación en formas concretas. Análisis de sus características formales y estructurales. Construcción de sólidos a partir del corte y plegado. Su aplicación a un packaging concreto. Construcción de un elemento funcional.
- Investigación de la síntesis formal de objeto de formas complejas. La forma orgánica. El emblocamiento de formas complejas. El desarrollo de una estructura geométrica y rectilínea compleja.
- El plegado de superficies planas. El plegado y la generación de formas tridimensionales. Usos y funciones del plegado. Estructuras funcionales y de protección a partir del plegado de superficies planas. Refugios temporales construidos a partir del plegado de cartón. El plegado con material reciclado.
- Packaging. Cubierta primaria, secundaria y terciaria. Tipos de cierre. La estética, la función y la materialidad. Características específicas. Desarrollo de prototipos. Representación en el espacio.

Metodología y actividades

La cátedra propone el sistema de taller en cuanto a la ejercitación y apropiación de saberes.
Las clases presenciales se verán acompañadas desde alguna plataforma virtual donde intercambiar consultas que pudieran emerger en el devenir de la realización de actividades fuera del aula
Los contenidos y las tareas conductoras serán explicados, demostrados y discutidos en clase, con apoyo en entornos virtuales y materiales según necesidad, orientando a los estudiantes hacia la reflexión y resolución creativa de los trabajos.
La exposición y el diálogo serán una constante entre la dimensión conceptual y la práctica concreta, estimulando la opinión crítica y búsqueda del propio lenguaje expresivo, tanto desde el punto de vista técnico como el conceptual.

Evaluación

Criterios de evaluación:

Comprensión y adecuada elaboración de las propuestas de trabajo. Participación en clase. Aplicación de técnicas específicas a cada consigna/contenido. Entrega de trabajos en tiempo y forma.

Instrumentos:

Trabajos prácticos grupales e individuales, consultas, exposición, coloquio.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Jackson, P. (2013) T*écnicas de corte y Plegado para Diseñadores*. Barcelona: Promopress.
Jackson, P. (2012) *Estructuras de Packaging*. Barcelona: Promopress.
Vidales Giovanetti, M. D. (1995) E*l Mundo del Envase.* Mexico: GG.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Arnheim, R. (1983) *Arte y percepción visual*. Buenos Aires: Universitaria.
Delgado, L. (2011) P*ackaging para diseñadores.* Perú, Oveja negra.
Dondis, D. (1987) *Sintaxis de la imagen*. Barcelona: GG.
Gonzalez Ruiz, G. (1994) *Estudio de diseño*. Buenos Aires: Emecé.
Kirkpatrick J. (2009) P*ackaging*. China: Blume.
Maier, M. (1982) P*rocesos elementales de proyección y configuración*. Barcelona: GG.
Moholy-Nagy, L. (1997) *La nueva visión*. Buenos Aires: Infinito.
Munari, B. (1995). *Diseño y Comunicación Visual.* Barcelona: GG.
Munari, B. (1995). *¿Cómo nacen los objetos?* Barcelona: GG.
Santarsiero, H. (2004) *El lado oculto del packaging.* Buenos Aires: Producción Gráfica Ediciones.
Stewart, B. (2008) *Packaging: Manual de diseño y producción.* Barcelona: GG.
Wong, W. (1979) *Fundamentos del Diseño bi y tridimensional.* Barcelona: GG.

2º año - Dibujo
Docentes
Turno mañana: Berwanger
Turno tarde: Bernardini Lysiak - Reemp: Giura
Turno noche: Musante
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Introducción al Dibujo
Para rendir tener aprobadas: Introducción al Dibujo
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Hablar del lenguaje visual, implica ampliar el concepto tradicional de arte y diseño. La producción visual contemporánea, interpela a la enseñanza por medio de diversas tecnologías que conviven con las convencionales. Se plantea así la necesidad de (re)pensar la imagen no sólo desde lo estético y lo artístico sino desde los parámetros de la comunicación, propios de un contexto que va cambiando constantemente y determina la producción y la circulación de esas imágenes. De esta forma, abordamos el desarrollo de capacidades necesarias para crear formas sensibles, para la percepción y comprensión estética. El Dibujo requiere que se atienda a crear formas visuales de naturaleza estética expresiva, en los diversos medios masivos de comunicación.
Propósitos
- Analizar los recursos visuales que permitan la óptima representación de ideas y/u objetos.
- Desarrollar experiencia en la representación en función de la especificidad del Diseño Gráfico.
- Concientizar acerca de las posibilidades creativas que represetna el DIBUJO.
- Observar los elementos del DIBUJO como herramientas clave para la creatividad aplicada al DISEÑO GRÁFICO
- Diseñar, crear y seleccionar tipografías y lettering acordes a las necesidades del diseño.
- Desarrollar destreza en el dibujo de lettering y tipografías, Analizar la posibilidad de aplicación de las mismas como parte escencial de una pieza gráfica.
- Reconocer y utilizar recursos formales y estéticos, que tengan conexión con el diseño, estructurando su propio lenguaje.
- Conocer y aplicar técnicas diversas, que permitan generar volúmenes en los diseños.
- Reconocer las luces y sombras y su incidencia en las diversas representaciones y en el color.
- Representar la figura humana.

Contenidos
Eje: elementos del DIBUJO
Línea sensible: Valor de la línea y énfasis. Línea de contorno abierta o cerrada. Forma abierta y cerrada. Volumen a través del valor, color y texturas. Modificación del color frente a las luces y sombras.

Eje: el DIBUO de la figura humana
Estudio de proporciones de las figuras. Línea volumétrica. Eliminación de valores medios: blanco y negro contrastado. Luces y sombras.
El retrato, anatomía del rostro, frente, 3/4, volúmen por claroscuro, reducción del valor a blanco y negro. Técnicas generadoras de volúmen.
Figura humana. Sentada, de pie y en movimiento. Color y Valor. Grupos de figuras humanas.
Ubicación de la figura humana en el espacio, con el agregado de objetos. Cuidado de la proporción.
Ruptura del espacio y el punto de vista únicos con figura humana y objetos. Perspectiva.
Eje: el DIBUJO y su relación con el DISEÑO GRÁFICO
Construcción de imágenes complejas, combinaciones con y sin tipografías. Exploración de caligrafías decorativas.
Construcción de tipografías rotuladas con fines promocionales y artísticos.
Construcción de tipografías caligráficas y lettering.
Entrecruzamiento con Pintura, aplicación de color.
Técnicas de dibujo aleatorias.
Texturas, naturales y artificiales.
Patrones orgánicos y geométricos.
Motivos gráficos con posible aplicación a Branding. (Sacar del libro de Branding, ver enlace al final)
Figura humana: aproximación al retrato. Diferentes puntos de vista. La figura humana en movimiento.
Ubicación de la figura humana en el espacio. Posiciones, posturas. Grupos.
Experiencias de Comic, Anime, Personajes de vídeo games y otras expresiones. Indagar en las posibilidades de los diferentes estilos de comics. Historietistas destacados que nos permiten ver diferentes efectos de volumne: Alberto Breccia para ver volumen por contraste. Luis Scafati para ver volumen con técnicas aleatorias como la mancha la gestualidad. Investigar otros historietistas que puedan enriquecer la cátedra. Indagar en los cánones de los personajes. Figuras y fondos.
Realización del Story Board de una escena determinada, de libro, película o serie.
El dibujo llevado a la pantalla: gifs animados o efectos de animación realizados son programas digitales como el After Effects o línea de tiempo de Photoshop u otros.
Aplicaciones digitales.
Metodología y actividades
Aplicación de técnicas específicas a cada consigna/contenido.
En esta síntesis de actividades se proponen algunos temas desarrollados en los contenidos, sin embargo cada docente plantea en su cátedra la posibilidad según su criterio.

- Representación de objetos simples para crear una composición compleja: Partir de un objeto simple y realizar una composición compleja. Revisar conceptos de proporción, escala, dimensiones y otros específicos del dibujo. Incorporar color, mancha, fotografía, tipografía. Esta experiencia no tiene límites.
- Procesos de síntesis: Realizar una escala de representación de un objeto complejo que se va sintetizando en varios pasos. Se toma como ejemplo la imagen de P. Picasso en la que sintetiza un toro.
- Collage. Collage artístico, analógico, digital, objetos cotidianos que se transforman en otro elemento (Por ejemplo, rodajas de naranja como ruedas de carros)
- Representación de un objeto con diferentes anatomías (Según Dondis) Representación, síntesis, abstracción. Representación del mismo objeto con figuras geométricas, con formas orgánicas, con otros elementos…
- Desarrollos compositivos. Ver en el Libro “Qué es el Branding” el capítulo “Anatomía” (Página 70) en el que se muestran distintas experiencias a partir de una marca (Coca Cola) y su morfología. Dejamos un PDF con tres capítulos del libro en el que se exponen diferentes temas relacionados específicamente al Branding. Enlace On Line: https://drive.google.com/file/d/11k4yXUzBBAPK-1BTb59S5ymUxa8rXJke/view?usp=sharing.
- Experiencias con Ilustración tipográfica: Caligramas. Ilustraciones ascii, Pinacogramas, ver la obra de Giles Esposito Farese, realiza retratos realizados con una palabra que se asocia con el concepto o nombre de lo representado Typeface illustration y elefont, recreación de una figura mediante la inclusión de caracteres tipográficos a través de su forma y no de su asociación conceptual.

No imprima este documento si no es necesario. **https://artesvisualesrosario.com/**

Evaluación

CRITERIOS

Se proponen criterios públicos y transparentes que se desarrollan en este texto y se ponen a disposición del estudiantado con el fin de que se comprenda qué se observa de su producción, cuál es la meta de aprendizaje, cuáles son los requerimientos con los que tiene que cumplir.

En este sentido se explicitan estos criterios: Comprensión de las consignas de trabajo y aplicación de los saberes aprendidos en las actividades y experiencias áulicas. Entrega de parciales en tiempo y forma. Aplicación de metodología. Utilización del vocabulario técnico específico. Participación en clase. Asistencia. Puntualidad.

Criterios de evaluación: Es fundamental que se perciba en las actividades realizadas la comprensión de las consignas y de los conceptos desarrollados. En las mismas es clave la aplicación de los conceptos con un espíritu crítico y personal. Se tendrá en cuenta la entrega de las actividades en tiempo y forma y la utilización del vocabulario técnico específico.

Modos de acreditación del espacio curricular: Promoción directa y mesa de examen final. Entrega de todos los trabajos prácticos. Acreditación de todos los conocimientos en instancias de exámenes parciales/coloquio en la finalización de cada cuatrimestre y en el coloquio final o mesa de examen final.

INSTRUMENTOS

Son instrumentos de evaluación las herramientas que ayudan a cotejar los aprendizajes adquiridos y que se perciben en los trabajos prácticos, actividades y experiencias individuales y grupales. También se utilizan como instrumentos de evaluación los descriptores y los niveles de calidad que se exponen en relatos orales, coloquios y / o reflexiones grupales. Así es posible identificar las distintas calidades de las producciones y colocar escalas de valor del 1 al 10 en la calificación final como reflejo del desempeño de los y las estudiantes.

Instrumentos de evaluación: Trabajos prácticos, coloquio, reflexión grupal.

Evaluación cuanti-cualitativa: Para aprobar el espacio curricular se presentan el 100 por ciento de los trabajos prácticos para cualquier modalidad de cursado. Todos los alumnos de cualquier modalidad, Presenciales o Semi Presenciales pueden consultar en la semana previa a la semana de comienzo de exámenes.

En la evaluación final, como sumatoria de conceptos se vincularán todos los aprendizajes de la carrera relacionados con la cátedra y con todos los conceptos y procesos que implican la carrera profesional.

Se sugiere la retroalimentación formativa que propone Rebeca Anijovich y que constituye una recopilación del impacto de los aprendizajes lo que implica saber utilizar estos saberes aprendidos en su desempeño laboral.

Por último, se proponen protocolos de evaluación con escalas, cotejos y descripciones de la producción impresa y digital.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

LOOMIS, Andrew, El Dibujo de Figura en todo su *Valor* Ed. Librería Hachette S.A., Buenos Aires, 1970.

LOOMIS, Andrew, Ilustración Creadora Ed. Librería Hachette S.A., Buenos Aires, 1980.

Bigazzi Marisa - Musante, Mauro *Cuerpo Figura y Representación*. Facultad de Humanidades y Artes. UNR. 2005

Enlaces para ver:

Luis Scafati
https://librosdelzorrorojo.com/autores/luis-scafati/

Alberto Breccia
https://www.astiberri.com/authors/alberto-breccia

Elefont - Concept for a typeface https://www.behance.net/gallery/14908391/Elefont-Concept-for-a-typeface

Caligramas: http://www.revistadeartes.com.ar/xiv-caligramas.html

Ilustraciones ascii: https://stock.adobe.com/es/search/images?k=ascii&asset_id=566179452

Giles Esposito Farese: http://www.gef.free.fr/pinacograms.html

Typeface illustration: https://www.rabe.li/project/typeface/

Disponible en nuestra Biblioteca virtual Fausto Hernández:
Cuaderno de prácticas de dibujo para la presentación de diseños de producto
https://artesvisualesrosario.com/biblioteca/admin/uploads/bibliotecaVirtual-files/318/CuadernoDePra%CC%81cticasDeDibujo.pdf
Tipografías básicas según clasificación Vox-ATypI: https://www.oreilly.com/library/view/fonts-encodings/9780596102425/9780596102425_the_vox_solidus_atypi_classification_of.html
Garabatos "doodles": https://annelvare.com/5-artistas-mujeres-que-utilizan-los-doodles-en-su-estilo-artistico/
Qué es el BRANDING: https://drive.google.com/file/d/11k4yXUzBBAPK-1BTb59S5ymUxa8rXJke/view?usp=sharing.

2º año - Historia del Arte I

Docentes

Turno mañana: Santochi - Reemp: Sanchez
Turno tarde: Costa
Turno noche: Noguera

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

No hay requerimientos para esta materia.
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

La cátedra se desarrolla, dentro de la carrera de Diseñador Gráfico, con el objetivo de brindar al estudiante, las herramientas necesarias para construir piezas gráficas originales y funcionales, en las que la Historia del Arte, pueda resultar un aliado, un elemento compositivo. Además de brindar conocimientos sobre cultura general, la asignatura propone diferentes ejes que se encaminan en lo cotidiano del diseño gráfico, la perspectiva de género, las imágenes ubicuas de la posmodernidad.

En la actualidad, las diferentes formas de expresión artística se manifiestan constantemente en nuestra vida cotidiana. Directa o indirectamente son el resultado de las modificaciones que se han dado a través de la historia del arte. Estas manifestaciones se vinculan al diseño gráfico, se desarrollan y se entrecruzan, ampliando las posibilidades comunicativas.

Los contenidos no se verán aislados de su contexto histórico, social, religioso o político, ya que estos campos interactúan en el devenir del hombre y su cultura.

El contexto de una producción artística, publicitaria o de diseño gráfico, la comprensión del campo conceptual, expresivo y tecnológico de una producción, no sólo implica los datos de su campo socio-histórico más inmediato, sino el diálogo con entornos disciplinares y espacio-temporales más amplios. La lectura de las obras, en esta perspectiva, se presenta como un intento de superar los abordajes de la historia del arte como inventarios analíticos de obras.

Cada tiempo, cada cultura, presenta diversos modos de estructurar las producciones artísticas. Estos modos metaforizan la manera en que una época entiende la realidad. De allí que las formas artísticas puedan ser estudiadas como alternativas de traducción, como “metáforas epistemológicas” (tal como las denomina Umberto Eco).

Si el arte resignifica mitos, símbolos, sucesos y expresiones, en las manifestaciones artísticas, la educación puede recuperar diversidad de voces e indagar qué dicen las disciplinas de los sujetos y sus culturas.

Esta asignatura pretende brindar las herramientas que permitan comprender el desarrollo del arte a través de las diferentes épocas, recorriendo sus orígenes y los períodos de desarrollo subsiguientes, destacando

hechos y características fundamentales. De esta manera el alumno obtendrá un bagaje histórico – cultural para poder interpretar y analizar las formas del arte actual.
La cátedra se desarrolla, dentro de la carrera de Diseñador Gráfico, con el objetivo de brindar al estudiante, las herramientas necesarias para construir piezas gráficas originales y funcionales, en las que la Historia del Arte, puedan resultar un aliado, un elemento compositivo. Además de brindar conocimientos sobre cultura general, la asignatura propone diferentes ejes que se encaminan en lo cotidiano del diseño gráfico, la perspectiva de género, las imágenes ubicuas de la posmodernidad.

Propósitos

Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la evolución de sus funciones sociales a lo largo de la historia.
Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas como testimonio de una época y su cultura.
Reconocer y caracterizar, situándose en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos y artistas del arte occidental, valorando su influencia o pervivencia en etapas posteriores.
Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce estético y el sentido crítico.
Aprender a expresar sentimientos e ideas propias ante la contemplación de las creaciones artísticas, respetando la diversidad de percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos y prejuicios.
Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos significativos de la Historia del arte a fin de comprender la variedad de sus manifestaciones a lo largo del tiempo.

Contenidos

Unidad I:

Los comienzos de la representación. Aproximación al concepto de arte: La obra como expresión de un mundo y un autor. Elementos básicos del lenguaje de las artes visuales y su terminología. El nacimiento de la representación: lo humano y lo no-humano.
Representación y memoria. Representación, magia y religión. El mito del arte antiguo. Arte, tekné y ars. Paleolítico y Neolítico. Del naturalismo al esquematismo.
Los cánones. Creta y Micenas. Representación del espacio y estructura social. - La representación del hombre y el espacio en Grecia. El canon griego y las excepciones. Representación del hombre y el mundo, significación. Representación del hombre y el espacio en el mundo etrusco.
La representación en Roma: la regla y las excepciones. Escultura, arquitectura y poder político. La representación en el espacio privado.

Unidad II:

Panorama de la representación en el medioevo. Simbolismo. El concepto de arte en el medioevo. La representación en las primeras comunidades cristianas. El Oriente, la consecución del Imperio.
Bizancio, la imagen cortesana - religiosa y la iconoclasia. El monasticismo. Las corrientes filosófico teológicas y su influencia en la representación del hombre y el espacio.
Románico: herencia de la antigüedad y cambios. Representación, estructura social y poder: la nobleza y la iglesia. Imagen, función y significación. La imagen parietal y los manuscritos iluminados.
Gótico: Urbanismo y representación. Las órdenes religiosas. El nuevo orden político y social y la transformación de la mirada: una visión crítica en el arte parietal y la miniatura. La influencia de las nuevas corrientes de la filosofía en la representación del hombre y el espacio. El arte burgués del Gótico tardío: el individuo en el arte.

Unidad III:

Diferentes interpretaciones del renacimiento. La interpretación liberal y la interpretación social. El renacimiento como cosmovisión. Una nueva relación del hombre con el mundo.
Representación del espacio y el tiempo: el naturalismo. La formulación del nuevo lenguaje: arte italiano del Quattrocento. El Giotto y la escuela de Siena: crisis en la representación del hombre y el espacio, la tercera dimensión. El naturalismo de la escuela flamenca. El Renacimiento en Italia: Roma, Venecia y la Italia septentrional. Alemania y Países Bajos. El siglo XVI: del equilibrio clásico a la “excepcionalidad” del Manierismo.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Unidad IV:
El Barroco como programa ideológico. El Barroco de la Europa católica. El Barroco protestante y burgués. Barroco y neobarroco. El Rococó: estilo aristocrático y su correlación con las artes aplicadas.
Introducción: Arte y modernidad. El campo del arte, luchas de poder y creación en los siglos XVIII y XIX. Percepción y representación del mundo. El neoclasicismo.
El Barroco como programa ideológico. El Barroco de la Europa católica. El Barroco protestante y burgués. Barroco y neobarroco. El Rococó: estilo aristocrático y su correlación con las artes aplicadas.
Introducción: Arte y modernidad. El campo del arte, luchas de poder y creación en los siglos XVIII y XIX. Percepción y representación del mundo. El neoclasicismo. Del romanticismo al realismo. Arte y revolución.
Áreas temáticas o ejes transversales:
· Técnicas artísticas.
· Sistemas de representación.
· El rol del artista.
· La función del arte.
· Perspectiva de género.

Metodología y actividades
Se desarrollarán experiencias áulicas en las que docentes y estudiantes realizarán piezas gráficas que respondan a los contenidos desarrollados en clase.
Se proponen debates, desarrollos conceptuales a partir del análisis del diseño gráfico actual y su compromiso con la sociedad, teniendo en cuenta los puntos de vista que se vinculan con la historia del Arte.
Exposición y análisis de los contenidos. Presentación de producciones (formato papel, presentaciones digitales, videos o películas)
Análisis de mensajes visuales y comunicación visual. Estrategia inductiva para reforzar la comprensión de los conceptos.
Se utilizarán exposiciones teóricas, planteamientos de situaciones problematizadoras.
Clases teórico-prácticas.
Elaboración de trabajos prácticos y producción de imágenes. Apreciación de las imágenes de diseñadores seleccionados y de las propias producciones.
Actividades y ejercitaciones se realizan en clase y tienen un seguimiento diario.
Visitas a muestras, galerías, museos y/o centros culturales y otros espacios de producción o manifestación cultural.

Ejercitaciones o actividades:
· Fichas de obras tipo documentación museológica.
· Cartelas para obras de arte (Uso ortotipográfico correcto para el diseño de la cartela)
· Afiches para muestras de arte.
Otras.

Evaluación
Los estudiantes que cursan en la MODALIDAD LIBRE, deberán realizar una consulta previa a la mesa de examen en la que presentarán las actividades y prácticos realizados durante el ciclo lectivo.
Criterio de evaluación:
Se propone integrar los saberes de los distintos estudiantes en la dinámica de producción del conocimiento.
Los materiales teóricos y visuales estarán a disposición de los estudiantes a través de los diferentes formatos de la materia y/o aulas virtuales, las cuales funcionarán también como medios de comunicación y de trabajo colaborativo.
Comprensión del contexto cultural, económico, político y sociale que se generaron en las diferentes épocas atravesadas en la asignatura.
Elaboración de trabajos que den cuenta del recorrido de lecturas planteadas.
Análisis de obras de arte representativas de una época o momento histórico, identificando en ellas las características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo artístico o como obras de un determinado artista.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Responsabilidad y compromiso en el cumplimiento del rol individual en las actividades grupales.
Valoración y respeto en el intercambio de ideas.
Predisposición a superar estereotipos y aceptación de diferentes miradas en la lectura y análisis de las producciones artísticas.
Participación colaborativa, comprometida y solidaria en la concreción de las actividades.
Instrumentos de evaluación:
Actividades especiales y parciales.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Foucault, M. (2005). “Las meninas” en *Las palabras y las cosa*s: Una arqueología de las ciencias humanas. Buenos Aires, Siglo XXI.
Gombrech, E. (2004). *Historia del Arte.* Buenos Aires: Sudamericana. pp.56 a 116. y pp. 133 a 156.
Hauser, A. (1988). *Historia social de la literatura y el arte*, Barcelona: Labor. pp.157 a 316.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Baxandall, M. (2000). *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*, Barcelona: Gustavo Gilli.
Berger, J. (2005). “Le Pont d’Arc”, en *Sobre el dibujo*, Barcelona, Gustavo Gili.
Blanch T, M. (1976) “Nacimiento del arte”, en *La risa de los dioses*, Madrid, Taurus.
Burke, P. (1993). “Patronos y clientes”, “La utilización de las artes visuales”, “Las artes en la Italia del Renacimiento”, en *El renacimiento italiano.* Cultura y sociedad en Italia. Madrid, Alianza Forma.
Calabrese, O. (1987). “Introducción”, *La era neobarroca.* Madrid, Cátedra.
Deleuze, G. (1989). ¿Qué es el barroco?, en *El pliegue.* Buenos Aires, Paidós,
Didi- Huberman, G. (2005). *La Venus rajada*. Buenos Aires, Losada.
Eco, U. (1990). “La estética de la formatividad y el concepto de interpretación” en *La definición del arte.* Barcelona, Martínez Roca.
Eco, U. (1994). “La poética de la obra abierta”, en Obra abierta, Barcelona, Ariel.
Geertz, C. (1994). “El arte como sistema cultural”, en *Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas,* Barcelona, Paidós, pp. 117-146.
Hauser, A. (1971). *El manierismo: crisis del Renacimiento*. Madrid, Guadarrama.
Nietzsche, F. (1998). “El espíritu de la música, origen de la tragedia” en *El origen de la tragedia.* Buenos Aires, Fausto Ediciones, pp. 37 – 41.
Olivera, E. (2004). “Arte y Belleza en la Antigüedad”, en *Estética. La cuestión del arte*, Buenos Aires: Ariel. pp. 45 a 70.
Ravera, R. M. (1979). “Plástica e ideología La primavera de Botticelli”, en *Cuestiones de estética*. Buenos Aires, Correo de Arte.
Ravera, R. M. (1988). “En torno al texto, ¿qué texto? Semiótica, hermenéutica y deconstruccionismo”, en *Estética y Semiótica*, Rosario, Fundación Ross.

2º año - Psicología General

Docentes

Turno mañana: Dezorzi
Turno tarde: Acebal
Turno noche: Sendra

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

No hay requerimientos para esta materia.
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Las Ciencias humanísticas se agrupan en tanto abordan la existencia humana desde la definición de un objeto epistemológico específico para cada una de ellas. Desde la Psicología, como parte de este campo epistemológico, nos dedicamos a los “seres humanos” en su diversidad; nos preguntamos respecto a su subjetividad, su historicidad, sus producciones y centramos nuestra atención en la posibilidad de conocerlos. Realizamos para esto una introducción al campo de la psicología general, sus principales problemáticas y enfoques, desde un abordaje contextualizado en un marco histórico-epistemológico-crítico.

Del amplio espectro de escuelas psicológicas contemporáneas se abordarán en esta materia aquellas que reflexionen sobre la subjetividad desde diferentes perspectivas, entre otras: la estructuración senso-perceptiva, la constitución psíquica, las motivaciones, la forma de aprehender la realidad, las causales de la conducta, la posibilidad de hacer lazo social y la determinación de diversas producciones.

Desde este espacio curricular intentamos dar un Marco Teórico Conceptual que desde lo psicológico realice un aporte al abordaje de la problemática del Diseño Gráfico y la Comunicación Visual que incluya la consideración de la subjetividad y sus determinantes.

Propósitos

- Conocer los aportes que las diferentes Escuelas en Psicología pueden efectuar al área del “Diseño Gráfico y Comunicación Visual”.
- Conceptualizar a través de una dinámica que posibilite la integración práctica de los contenidos de la materia como herramientas en su desempeño profesional en el área del “Diseño Gráfico y Comunicación Visual”.
- Comprender la existencia de determinantes histórico-sociales y epistemológicos en la construcción del conocimiento científico y psicológico.

- Comprender a la persona/público a quien se dirija - y comprenderse - como sujeto que se desarrolla dentro de un marco temporal-espacial y socio-cultural determinante y constitutivo de la subjetividad; contexto que a su vez puede recrear.

Contenidos

Unidad I: Introducción

Desarrollo y análisis histórico-epistemológico: antecedentes y surgimiento de la Psicología, su objeto y método a través de la historia. Psicología y concepción del mundo: Ideología y ciencia. Diferentes enfoques y concepciones en Psicología. Sus objetos y métodos de estudio y sus implicancias en las diferentes concepciones y abordajes de la subjetividad: Conciencia, conducta, personalidad, percepción, sujeto del inconsciente, aparato psíquico, etcétera. Lecturas sobre Psicología, subjetividad y época. La subjetividad en la actualidad y sus determinantes socio históricos. Incumbencias de la Psicología General. Métodos y técnicas.

Unidad II: Grandes corrientes de la Psicología

Reflexología. Conductismo. Psicología de la Gestalt. Psicoanálisis. Principios básicos de las mismas y aportes al área del Diseño y la Comunicación Visual. La subjetividad y sus aspectos constitutivos.

Unidad III: La subjetividad en el mundo contemporáneo. Sujeto y consumo.

Una lectura de las condiciones de la subjetividad contemporánea y sus determinantes histórico -sociales a la luz de los conceptos desarrollados en las unidades anteriores. El posicionamiento de las principales corrientes psicológicas en este contexto. Aspectos de la psicología del consumidor. Los determinantes sociales actuales en el sujeto de consumo. Diseño gráfico y Psicología/s, reflexiones en común a partir de las temáticas del programa.

Metodología y actividades

- Realizacion de Trabajos Prácticos individuales y grupales y presentación en clase
- Investigación bibliográfica (Ej.: Reflexología- Conductismo. Gestalt. Psicoanálisis, otros temas).
- Búsqueda de material ejemplificador para los diferentes temas (filmaciones, artículos, películas, reseñas, etc.)
- Registro de los principios y leyes Gestálticas en imágenes artísticas, publicidades gráficas, etc.
- Análisis de documentos (investigaciones, reseñas periodísticas, páginas web, difusión de ONG en defensa del consumidor, etc.).

Evaluación

La evaluación es, en sí misma, un proceso. La reflexión sobre la propia práctica posibilitará la aplicación de las estrategias adecuadas a las distintas situaciones que se generen. Se favorecerá una actitud de autoevaluación continua, dado que la misma permite al estudiante una mejor gestión de su proceso de aprendizaje. Centrada en el proceso, posibilitará que el estudiantado pueda reconocer sus logros, comprender sus dificultades, el por qué de las mismas y tomar las decisiones adecuadas para superarlas.
Instrumentos de evaluación:
Trabajos prácticos escritos individuales y/o grupales, exposiciones orales, otros. Exámenes Parciales.
Indicadores a evaluar:
Compromiso con los trabajos propuestos. Incorporación de los contenidos abordados en cada clase y a lo largo del ciclo lectivo. Claridad y rigurosidad conceptual. Utilización del vocabulario específico. Lectura al día de la bibliografía. Avance en la comprensión de los temas. Capacidad para incorporar herramientas conceptuales de la materia al campo del diseño gráfico y la comunicación visual. Entrega de trabajos prácticos y parciales en tiempo y forma.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Unidad I

Ficha de cátedra: La Psicología como ciencia: Objeto y método. Sistemas Psicológicos contemporáneos.
FRASCARA, J., (2000), *Diseño gráfico para la gente,* Ed. Infinito, Bs. As. Capítulo: 2, punto 2.6:
Zoe Strickler: *El problema de la validez en la recolección de información.*
Material teórico-práctico incorporado en las clases durante el año.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Unidad II

BRAUNSTEIN, N y otros, (1994), *Psicología, ideología y ciencia*, Ed. Siglo XXI, Barcelona – Bs. As. Capítulos: 3 y 11.
Leliwa, S y Scangarello, I (2011): "*Psicología y Educación. Una relación indiscutible".* Edit Brujas. Cap "Sigmund Freud"
FREUD, S., (1981), *Una dificultad del Psicoanálisis, Obras Completas,* Ed. Biblioteca Nueva, México.
FREUD, S., (1981), *Psicoanálisis y Teoría de la Libido* (Dos artículos de enciclopedia), Obras Completas, Ed. Biblioteca Nueva, México.
FREUD, S., (1981), *Psicoanálisis (Escuela Freudiana),* Obras Completas, Ed. Biblioteca Nueva, México.
HEIDBREDDER, Edna: *Psicologías del Siglo XX.* Capítulo VI, Psicología de la Gestalt.
MARX, M. y HILLIX, W., (1985), *Sistemas y teorías psicológicos Contemporáneos,* Ed. Paidós. Bs.As. Capítulo VII: Conductismo.
RUIZ, G., (1987), *Estudio del diseño,* Emecé Editores, Bs.As. Capítulo: 3, La visión perceptual.
SWENSON, L., *Teorías del aprendizaje. Perspectivas tradicionales y desarrollos contemporáneos*, Capítulos 2 (Watson) y 4 (Skinner). www.simplypsichology.com
Material teórico-práctico incorporado en las clases durante el año.

Unidad III

BAUMANN, Z., (2010), *Vida de Consumo*, Fondo de Cultura Económica, México. Capítulo: Introducción.
BAUMANN, Z., (2011), *44 cartas desde el mundo líqui*do, Paidós, Bs. As. Al menos tres capítulos (cartas) a elección.
SCHANAKE AYECHU, H., (1990), *El comportamiento del consumidor,* Ed. Trillas, México. Capítulos: 2, 3, 5.-
Material teórico-práctico incorporado en las clases durante el año.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

BAUMANN, Z., (2010), *Vida de Consumo*, Fondo de Cultura Económica, México.
BARTHES, R., (2010), *Mitologías*, Siglo XXI editores, Bs. As.
BAUMANN, Z., (2011), *44 cartas desde el mundo líquido,* Paidós, Bs. As.
BLEGER, J., (1971), *Psicología de la conducta,* Centro Ed. América Latina, Bs. As.
BYUNG-CHUL HAN, (2015), *Psicopolíticas*. Ed. Herder, Bs.As.
FREUD, Sigmund, (1981), *Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, Obras Completas,* Ed. Biblioteca Nueva, México.
FREUD, Sigmund, (1981), *Autobiografía, Obras Completas*, Ed. Biblioteca Nueva, México.
GARCÍA VEGA, L. y otros, *Historia de la psicología*. (s.n)

No imprima este documento si no es necesario. **https://artesvisualesrosario.com/**

2º año - Comunicación II
Docentes
Turno mañana: Plüss
Turno tarde: Huerta
Turno noche: Huerta
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Comunicación I
Para rendir tener aprobadas: Comunicación I
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
Estudiantes libres
Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
La comunicación es más que la mera transmisión de mensajes, es un complejo entramado en el que confluyen eventos, palabras, comportamientos y objetos aportantes de sentido. Se ha acordado asignar a la Semiótica el estudio de los procesos de significación que generan sentido para los miembros de una comunidad; en consecuencia, será esta la que explique en qué consisten los signos y las leyes que los regulan.
La semiótica toma a la comunicación como un hecho y se interesa en la comunicabilidad de sus significantes en la sociedad y en la cultura; en cómo son dichos y cómo son usados estos significantes (objetos y lenguajes) por las personas. Entendiendo a las acciones humanas como espacios de producción de sentido.
Si aceptamos que, desde la perspectiva comunicacional, el diseñador al asumir el rol de intermediario entre empresa y público, opera como intérprete, como codificador y, por lo tanto, como eje de la comunicación y visionario de soluciones, es imperante que este ejerza una manipulación consciente del universo de los signos.
Consecuentemente, la aplicación de la perspectiva semiótica en la formación de Diseñadores Gráficos como comunicadores visuales, implica llevar al educando a reconocer el carácter de los procesos de comunicación a fin de operar sobre ellos con mayor eficacia. Incorporando al mismo tiempo, una visión crítica de su campo disciplinar, a cuestionar las implicancias éticas de sus productos comunicacionales e incitar a la creatividad en sus diseños.
Por lo tanto, esta materia pretende brindar aportes teóricos provenientes del campo de la semiótica clásica para desmenuzar en sus elementos mínimos la comunicación visual (sea gráfica, audiovisual o digital) y después reconstruirla en su totalidad, de modo que, en la reconstrucción de estas interrelaciones, se puedan identificar los signos que operan como claves de la significación.

Para ello se retomarán los conocimientos adquiridos en Comunicación I e Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual y aquellos desarrollados paralelamente en Dibujo Publicitario I.

Propósitos

- Desarrollar una lectura crítica de los discursos desde la conceptualización del signo.
- Propiciar una actitud reflexiva con relación a la intención comunicativa de la imagen mediática.
- Elaborar conscientemente estrategias de trabajo.

Contenidos

UNIDAD I: SEMIOLOGIA, SEMIÓTICA Y COMUNICACIÓN

Comunicación. Concepto.
Semiótica/Semiología. Signo: definiciones y conceptos.
La significación de los signos: el modelo lingüístico de Saussure. Las nociones de arbitrariedad, valor y código. Dicotomías.
La interpretación de los signos: el modelo lógico de Peirce. La pragmática de los signos. El fanerón. La semiosis ilimitada. Tricotomías de los signos. Inferencias: deducción, inducción y abducción.
Teoría semiológica de Algirdas Julien Greimas. Semiótica narrativa. Sentido.
Barthes. Signo. Semiótica. De lo visible a lo legible. La fotografía como interpretación y transformación de lo real. La variabilidad histórica y cultural de lo analógico: códigos culturales e ideológicos. La retórica de la imagen.

UNIDAD II: LA IMAGEN. COMUNICACIÓN.

Modelo socio-semiótico de la comunicación.
Comunicación y comunicación publicitaria.
Reflexión crítica en torno a la imagen y a los mensajes mediáticos.
Afiche.
Folleto
Campaña publicitaria.

Metodología y actividades

Se abordarán contenidos para proveer al estudiantado de herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan desarrollar una actitud analítico-crítica frente a la dimensión comunicacional de la práctica del diseño gráfico.
Se desarrollarán actividades que fomenten el aprendizaje teórico y práctico, combinando redes conceptuales, esquemas explicativos, para aclarar nociones básicas y establecer relaciones entre conceptos. Exposiciones teóricas por parte del docente para presentar fundamentos conceptuales, a través de material gráfico y audiovisual. Análisis discursivos ejemplificadores de casos concretos, a partir de piezas gráficas visuales interesantes para pensar la práctica del diseño gráfico. Planteamiento de situaciones problematizadoras para reflexionar sobre desafíos comunicacionales y sus vínculos con el ámbito del diseño.
Se realizarán acompañamientos para guiar la lectura y evaluar la comprensión de textos. Trabajos grupales y proyectos colaborativos que integren los conceptos adquiridos y den cuenta del recorrido por los contenidos analizados.
Al final de la trayectoria de la materia se espera que el alumnado comprenda los fundamentos básicos de la semiótica como disciplina que abarca el estudio de los signos y procesos de significación e incorporen los conocimientos necesarios sobre semiótica, para poder integrar recursos analíticos en sus proyectos de diseño y comunicación visual.

Evaluación

CRITERIOS
• Un examen parcial según los lineamientos fijados por el Instituto.
• Trabajos prácticos integrales y grupales.
• Aplicaciones individuales o grupales en el aula y/o en su casa.
• Puesta en común de los trabajos prácticos.
En todas estas instancias se valorará:
• El cumplimiento con las normativas de: tiempo de entrega, extensión, presentación y capacidad de análisis, reflexión e interés en la búsqueda de lo solicitado.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

• El uso del lenguaje específico.
• La tolerancia y respeto en los trabajos grupales.
• La atención y respeto mostrado a los compañeros que exponen en clases.
• La participación activa en todas las propuestas del docente y/o compañeros.
• La prolijidad y originalidad de las producciones.
• Presentación de trabajos prácticos en tiempo y forma.

Bibliografía

Artículos (Barthes, Watzlawick, Calvino)
Barthes, R. (1986). *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*. Barcelona: Ed. Paidós.
Cobley, P. (2001). *Semiótica para principiantes*. Argentina: Ed. Longseller.
Figueroa Bermúdez, R. (1999). *Cómo hacer publicidad.* Ed. Addison Wesley.
Material de Cátedra. Creación de Campaña.
Material de cátedra de Comunicación visual gráfica I. Universidad Nacional de Rosario. Módulos de Folleto y Afiche.
Magariños de Morentin, J. (1984). *El mensaje publicitario.* España: Ed. Hachette.
Restrepo, M. (1997). *De qué hablamos cuando hablamos de comunicación. Revista signo y pensamiento N 31.*
Rodrigo A. M. (1995). *Los modelos de la comunicación.* Madrid: Tecnos (2ª edición revisada y ampliada). Aula abierta.
Verón, E. *El surgimiento de las Ciencias Sociales.* Siglomundo 69
Zecchetto, V. (2005). *Seis semiólogos en busca del lector: Saussure, Peirce, Barthes, Greimas, Eco, Verón.* Bs. As.: Ed. La Crujía.

Bibliografía complementaria

Acaso, M. (2012). *Pedagogías invisibles: El espacio del aula como discurso.* Ed. Catarata.
Carpintero, C. (2007). *Sistemas de identidad. Sobre marcas y otros artificios.* Bs. As.: Ed. Argonauta.
Peirce, C. S. (1984) *¿Qué en un signo?*
Saussure, F. (2005). *Curso de lingüística general.* Bs. As.: Ed. Losada.
Sexe, N. (2001). *Diseño. Com.* Bs. As.: Ed. Paidós.

2º año - Redacción de Textos I
Docentes
Turno mañana: Bertolino
Turno tarde: Vercesi
Turno noche: Bertolino
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
No hay requerimientos para esta materia.
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Turno mañana y turno noche
Fundamentación
Este espacio curricular se plantea como una continuidad con los saberes adquiridos y las competencias lingüísticas desarrolladas en la asignatura de nivel medio Lengua y literatura.
Desde la comprensión del ejercicio del diseño gráfico como una actividad de diseño y ejecución de eventos comunicativos de carácter social, el fortalecimiento de las habilidades discursivas de lxs profesionales a cargo resulta indispensable. Partiendo desde un enfoque comunicacional y pragmático de la lengua, pero que a su vez atienda a la gramática oracional y la lingüística textual, se impartirán herramientas para mejorar las competencias de comprensión y producción textual de lxs estudiantes en el contexto específico de su profesión.
Así, en esta primera materia de redacción se hará foco en la comprensión de la complejidad del fenómeno comunicativo, en la reflexión sobre la naturaleza del lenguaje y los textos, así como en la reflexión sobre y la producción de textos expositivos e instructivos.
Propósitos
- Estimular en lxs estudiantes una reflexión constante sobre el lenguaje en sus prácticas profesionales.
- Proveer a lxs estudiantes de un conjunto de saberes sobre la lengua como sistema y sobre la producción situada de textos predominantemente expositivo-explicativos.
- Estimular la producción creativa y estratégica de mensajes que respondan a las necesidades de su tarea profesional.

Contenidos
UNIDAD 1: El lenguaje y la comunicación humana. Los discursos sociales.
● Naturaleza y propiedades del lenguaje verbal.
● La comunicación. Rediseño del esquema comunicativo de Jakobson (Kerbrat-Orecchioni, 1980), funciones del lenguaje según Jakobson (1960).
● La teoría de los discursos sociales de Verón (1988).
Bibliografía obligatoria
Bordelois, I. (2012). *El poder de la palabra* [Video]. Disponible en https://acortar.link/ZTpAFH
Bitonte, M. E.; Lococo, M. (2013). Las palabras, las cosas y otras cosas más (pp. 23-25), La designación. El poder de las palabras (pp. 25-28) y La semiosis social. de la noción de signo a la de discurso (pp. 41-48). En

R*ecorridos y actividades para la práctica de la lectura y la escritura en la educación superior.* Buenos Aires: UNM editora.
Marín, M. (2004). La comunicación. En *Lingüística y enseñanza de la lengua* (pp. 23-43). Buenos Aires: Aique.

UNIDAD 2: El texto y sus propiedades. La coherencia y la cohesión. Las secuencias textuales.

● El texto como acto comunicativo. Propiedades textuales y pragmáticas en su definición.
● Las propiedades textuales de coherencia y cohesión. Mecanismos de cohesión textual.
● Las secuencias textuales, unidad de composición infratextual.

Bibliografía obligatoria

Bitonte, M. E.; Lococo, M. (2013). La coherencia textual (pp. 82-90) y Secuencias textuales (pp. 102-105). En *Recorridos y actividades para la práctica de la lectura y la escritura en la educación superior.* Buenos Aires: UNM editora.
Marín, M. (2004). Los textos. En *Lingüística y enseñanza de la lengua* (pp. 113-131). Buenos Aires: Aique.
Marín, M. (2008). La gramática y los textos. La cohesión. En *Una gramática para todos* (pp. 283-299). Buenos Aires: Tinta Fresca.
Narvaja de Arnoux, E..; Di Stefano, M.; Pereira C. (2004). La identificación de secuencias textuales. Los textos académicos: entre la exposición y la argumentación. En *La lectura y la escritura en la universidad* (pp. 37-48). Buenos Aires: EUDEBA.
Textualidad en *Diccionario de términos clave de ELE del Instituto Cervantes*. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/textualidad.htm

UNIDAD 3: La escritura como proceso. Los textos expositivos. Los textos instructivos. El párrafo.

● El proceso de escritura, por etapas y recursivo. Estrategias de composición.
● Los textos expositivo-explicativos: finalidad, estructura, construcción de la instancia de enunciación, recursos.
● Los textos instructivos: finalidad, estructura, estilo.
● El párrafo, unidad compositiva.

Bibliografía obligatoria

Bitonte, M. E.; Lococo, M. (2013). Escritura y conocimiento. En *Recorridos y actividades para la práctica de la lectura y la escritura en la educación superior* (pp. 82-90). Buenos Aires: UNM editora
Bustos Gisbert, J. (1996). Textos instructivos (pp. 111-112). En *La construcción de textos en español.* Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
Cassany, D. (1993 [1987]). Qué es el proceso de composición. En *Describir el escribir* (pp. 101-118). Buenos Aires: Paidós.
Marín, M. (2015). Construir los párrafos. Organización temática y concisión. En *Escribir textos científicos y académicos* (pp. 207-224). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Roich, P. (2007). La explicación. En Klein, I. (coord.) *El taller del escritor universitario* (pp. 51-69). Buenos Aires: Prometeo.

UNIDAD 4: Texto expositivos e instructivos en la formación y en el trabajo de diseñadores. Inclusión de la palabra ajena en un texto. Elaboración de referencias bibliográficas. Usos de la puntuación y de marcadores discursivos.

● El género monografía, estructura y características.
● Tipos de textos instructivos y expositivos en el intercambio al interior de equipos creativos y de comunicación.
● Normas para la inclusión de citas textuales y la elaboración de referencias bibliográficas.
● Usos de la puntuación y de marcadores discursivos.

Bibliografía obligatoria

Bitonte, M. E.; Lococo, M. (2013). La monografía. En *Recorridos y actividades para la práctica de la lectura y la escritura en la educación superior* (pp. 240-244). Buenos Aires: UNM editora.
Martí, M. (2012). Relaciones lógicas y relaciones temporales en la conexión discursiva. En Pérez, L. y Roggieri, P. (coords.). *Retóricas del decir. Lenguaje, verdad y creencia en la escritura académica* (pp. 79-121). Rosario: FHUMYAR Ediciones.

Natale, L. y Alazraki, R. Escribir textos monográficos. En Klein, I. (coord.) (2007). *El taller del escritor universitario* (pp. 141-154). Buenos Aires: Prometeo.
Navarro, F. La cita bibliográfica. En Natale (coord.) *En carrera, escritura y lectura de textos académicos y profesionales* [libro digital] (pp. 179-192). UNGS.
García Negroni, M. (2011). Usos de los signos de puntuación. En *Escribir en español* (pp. 81-143). Buenos Aires: Santiago Arcos.

Metodología y actividades

Acorde a los contenidos especificados.

Evaluación

El cursado será presencial y la materia será dictada siguiendo una modalidad de taller. La forma de evaluación consistirá en la entrega en tiempo y forma y la aprobación de trabajos prácticos que podrán ser individuales y/o grupales. En los mismos se tendrá en cuenta tanto la comprensión conceptual de los temas abordados, así como la resolución práctica de las ejercitaciones propuestas.
La regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Lxs estudiantes regulares deberán contar con un mínimo de 75% de asistencia por cuatrimestre más el 80% de trabajos prácticos entregados y aprobados con nota mínima de 6 (seis).
Lxs estudiantes en condición de promoción directa deberán contar con un mínimo de 75% de asistencia por cuatrimestre y tener un promedio de 8 (ocho) o más en la calificación de los trabajos prácticos. Asimismo, deberán aprobar una instancia de coloquio final integradora.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Alvarado, M. y Yeannoteguy, A. (2000). *La escritura y sus formas discursivas.* Buenos Aires: Eudeba.
Arfuch, L.; Chavez, N. y Ledesma M. (1997). *Diseño y comunicación. Teoría y enfoques críticos.* Buenos Aires: Paidós.
Bajtin, M. (1982[1979]). El problema de los géneros discursivos. En *Estética de la creación verbal.* México: Siglo XXI.
Bitonte, M. E.; Lococo, M. (2013). *Recorridos y actividades para la práctica de la lectura y la escritura en la educación superior.* UNM editora.
Calsamiglia Blancafort, H. y Tusón Vals, A. (1999). *Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso.* Barcelona: Ariel.
Cassany, D. (1993 [1987]). *Describir el escribir.* Buenos Aires: Paidós.
Cassany, D. (1995 [1993]). *La cocina de la escritura*. Buenos Aires: Anagrama.
Cassany, D. y García del Toro, A. (1999). *Recetas para escribir.* San Juan de Puerto Rico: Plaza Mayor.
Corral Talciani, H. (2016). *Manual práctico del alumno para escribir un trabajo universitario.* Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.
Di Tullio, A. (2005). *Manual de Gramática del Español.* Buenos Aires: La isla de la Luna.
García Negroni, M. (2011). *Escribir bien en español.* Buenos Aires: Santiago Arcos.
García Negroni, M. (2016). *Para escribir bien en español. Claves para una corrección de estilo.* Buenos Aires: Waldhuter.
García Negroni, M. (coord.); Pérgola, L. y Stern, M. (2004). *El arte de escribir bien en español. Manual de corrección de estilo.* Buenos Aires: Santiago Arcos.
Jakobson, R. (1981[1960]). *Lingüística y poética.* Madrid: Cátedra.
Kerbrat-Orecchioni, K. (1980). *La enunciación De la subjetividad en el lenguaje.* París: Hachette.
Klein, I. (coord.) (2007). *El taller del escritor universitario.* Buenos Aires: Prometeo.
Marín, M. (2008). *Una gramática para todos.* Buenos Aires: Tinta Fresca.
Marín, M. (2015). *Escribir textos científicos y académicos.* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Marín Álvarez, R. (2023). *Ortotipografía para diseñadores.* Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
Navarro, F. (coord.). *Manual de escritura para carreras de humanidades.* Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Narvaja de Arnoux, E.; Di Stefano, M.; Pereira C. (2004). *La lectura y la escritura en la universidad.* Buenos Aires: EUDEBA.

Pérez, L. y Roggieri, P. (coords.). (2012). *Retóricas del decir. Lenguaje, verdad y creencia en la escritura académica.* Rosario: FHUMYAR Ediciones.
Real Academia Española (2010). *Nueva Gramática de la Lengua Española* (versión "Manual"). Madrid: Espasa Calpe.
Reyes, G. (1998). *Cómo escribir bien en español.* Madrid: Arco Libros.
Sozzi, M. (coord.) (2016) *Taller de lectura y escritura. La escritura y la lectura en diferentes disciplinas en los comienzos de los estudios universitarios.* Florencio Varela: Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Zamudio, B. y Atorresi, A. (2000). *La explicación.* Buenos Aires: EUDEBA.

Turno tarde

Fundamentación

El desempeño profesional propio del campo de la comunicación visual requiere del ingreso en un universo discursivo particular, con un léxico y tipologías textuales específicas.

Redacción de textos I propone a los estudiantes un recorrido que posibilita alcanzar una mayor comprensión de las esferas discursivas, sus relaciones con el formato oral, las propiedades que posibilitan distinguir qué es un texto y establecer similitudes y diferencias que permitan establecer diferentes tipologías textuales.

Entender las particularidades de los textos, apunta a mejorar las prácticas propias de la comprensión lectora, la posibilidad de desarrollar estrategias para planificar la producción textual y el desarrollo de hábitos como la revisión y autocrítica de ese proceso.

Entendiendo lo textual desde una mirada anclada en lo comunicacional, se busca desarrollar habilidades discursivas atendiendo siempre a la definición y esclarecimiento de los objetivos trazados y a las características de quienes serán destinatarios de los textos a producir.

Propósitos

- Promover en los estudiantes procesos cognitivos relacionados con la comprensión y producción de textos variados.
- Brindar distintas herramientas teóricas relacionadas con la gramática y la pragmática del texto, y el análisis del discurso.
- Propiciar un ámbito de reflexión y experimentación para el desarrollo de tareas de lectura y escritura teniendo en cuenta a los diferentes públicos lectores.
- Motivar una actitud crítica y un posicionamiento como futuros profesionales del área del diseño gráfico y la comunicación visual.

Contenidos

UNIDAD 1: "Lectura, escritura y oralidad como prácticas sociales"

La lectura como proceso cognitivo y comunicativo.
Estrategias y tareas de comprensión lectora.
Aproximación a los formatos globales de los textos como factores de la comprensión.
Relaciones entre oralidad y escritura.

UNIDAD 2: "Escribir y redactar"

La comunicación escrita.
El texto, criterios para su definición: cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, adecuación e intertextualidad.
Proceso de escritura: Pre-escritura – Puesta en texto – Corrección.
Complementación entre los procesos de lectura y escritura.

UNIDAD 3: "Géneros discursivos y tipologías textuales"

Los géneros discursivos. Géneros primarios y secundarios.
Tipos textuales: Narración, Descripción, Explicación y Argumentación.
Textos Expositivos. Niveles de análisis (pragmático, global, local).
Argumentación: Superestructura. Recursos retóricos. Modos de organización argumentativa. Estrategias argumentativas.
Discurso publicitario. El *slogan.*

UNIDAD 4: "El discurso académico"
Géneros académicos: el Informe y la Monografía. Características textuales; estrategias discursivas.
Paratexto gráfico y verbal.
Formas de citación: citas directas o literales; citas indirectas o paráfrasis.
Las fuentes bibliográficas.
Metodología:
El desarrollo de los contenidos privilegiará el "saber hacer" de los alumnos, a partir de considerar que los conocimientos se adquieren en la práctica.
Los encuentros semanales permitirán explicar y ejemplificar categorías teóricas partiendo de textos-modelo y de la bibliografía seleccionada para profundizar lo trabajado en las clases.
El andamiaje teórico dará pie a la realización de trabajos prácticos promoviendo la producción textual. Se abordarán géneros discursivos diversos, haciendo hincapié en formatos que atañen a la especificidad de las currículas del Diseño Gráfico.
Concebido el texto como proceso, el docente se ocupará de monitorear las diferentes etapas de la composición: operaciones que comprenden la planificación, pasando por la etapa de pre-escritura, finalizando con la instancia de revisión final. Por lo cual, se atenderá al desarrollo y a la optimización de las competencias lingüísticas desplegadas por el alumno en el proceso de composición textual.
Actividades:
"Lecturas compartidas": socialización de diversos tipos de textos seleccionados y compartidos por los estudiantes en el taller.
"Inmersión en la práctica de redacción": revisión y reescritura de textos con diversas tipologías textuales, teniendo en cuenta su estructura y trama especifica, así como sus posibles públicos lectores.
"Comprensión y producción de textos académicos": partiendo del marco teórico de las disciplinas específicas del Diseño Gráfico.
"Análisis de los procesos de comprensión y producción textual": atendiendo a las propias habilidades y dificultades discursivas.
"Producción de textos": pertenecientes a géneros discursivos periodísticos y publicitarios articulando formatos y gráficas acorde a los parámetros pertinentes.
Evaluación
El cursado será presencial y la materia se desarrollará en formato "taller". La forma de evaluación consistirá en la entrega en tiempo y forma, y la aprobación de trabajos prácticos individuales y grupales. Se estipula la producción de 8 trabajos prácticos obligatorios durante el año. En los mismos se evaluará tanto la comprensión conceptual de los temas abordados, como la resolución práctica de las actividades propuestas.
Instrumentos:
- Borradores (discusión, puesta en común y reformulación de textos intermedios).
- Trabajos Prácticos.
- Participación a través del intercambio de producciones, integración de saberes previos y/o disciplinares.

Criterios:
Continua: a través del seguimiento de las diferentes instancias del proceso enseñanza-aprendizaje.
Procesual: atendiendo a la “construcción de conocimientos” y “optimización de habilidades” puestas en juego en torno a la palabra escrita.
De resultados: evaluados en producciones escritas.
Para el desarrollo de los distintos temas, los alumnos, en forma grupal o individual, redactarán informes, trabajos de investigación, monografías, esquemas de contenido, producciones escritas comprendidas en la resolución de Trabajos Prácticos.
Bibliografía
Unidad 1:
Apuntes de cátedra.
Cassany, D. (2006) *Taller de textos, Leer, escribir y comentar en el aula*. Barcelona: Editorial Paidós.
Klein, I. (2007) *El taller del escritor universitario.* (1era. Edición). Buenos Aires: Prometeo Libros.

Larrosa, J. (2013) *La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación* (prólogo). Fondo de Cultura Económica: Buenos Aires.
Serafini, M. (1994) *Cómo se escribe.* (1era. Edición) Buenos Aires: Paidós.
Solé Isabel. (2010) *Ocho preguntas en torno a la lectura y ocho respuestas no tan evidentes* en Con firma 2010. Leer para aprender. Universidad de Barcelona.

Unidad 2:

Cassany, D. (1995) Cap. Leer como un escritor en *Describir el escribir*. *Cómo se aprende a escribir.* Barcelona: Editorial Paidós.
Klein, I. (2007) *El taller del escritor universitario*. (1era. Edición). Buenos Aires: Prometeo Libros.
Marro, M. y Dellamea, A. (1993) La redacción como proceso cognitivo y comunicativo y Relaciones entre los procesos de escritura y lectura *en Producción de textos.* Buenos Aires: Fundación Universidad a distancia "Hernandarias. Adaptaciones de la cátedra.
Rosas, E. (2006) *El texto académico: una aproximación a su definición* en Revista Voces: tecnología y pensamiento. Volumen 1, Nº 2. Julio-Diciembre 2006 I UTEjido, Mérida.

Unidad 3:

Bajtín, M. (2005 [1982, 1979]) *El problema de los géneros discursivos en Estética de la creación verbal*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Curto, V. Rey, J. y López, J. (2011) *Redacción publicitaria*. Barcelona: Editorial UOC.
INTA. (2018) *Guía de buenas prácticas en redes sociales INTA* – DNASICyC.
Klein, I. (2007) *El taller del escritor universitario*. (1era. Edición), Buenos Aires: Prometeo Libros.
La producción de textos narrativos y argumentativos en Informar y opinar. Estructuras narrativas y argumentativas, (1993), Buenos Aires: Fundación Universidad a distancia "Hernandarias. Adaptaciones de la cátedra.
Lupton, E. (2019) *El diseño como storytelling*. Gustavo Gili, Barcelona. Pág. 154 y 155.
Palmieri, R. (2009) *En pocas palabras: manual de redacción publicitaria para avisos gráficos y folletos*. Buenos Aires: La Crujía.

Unidad 4:

Alazaraki, R. (2007) "La polifonía de los textos académicos" en *El taller del escritor universitario*. Taller de Semiología (sede Drago).
Alvarado, Maite y otros, (1981), Grafein. *Teoría y práctica de un taller de escritura.* Madrid: Altalena. Adaptación de la cátedra.
Cassany, D. (2006) *Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula*. Barcelona: Editorial Paidós.
Klein, I. (2007) "Escribir a partir de otros textos", en *El taller del escritor universitario*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
Natale, L. (coord.) (2012) *En carrera: escritura y lectura de textos académicos y profesionales*. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.
Serafini, M. (1994) *Cómo se escribe.* (1era. Edición) Buenos Aires: Paidós, 2008

3º año - Diseño II

Docentes

Turno mañana: Costa

Turno tarde: Storani - Reemp: Rizzo Marull

Turno noche: Ribecco

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I, Diseño I

Para cursar tener aprobadas: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I

Para rendir tener aprobadas: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I, Diseño I

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

El alumno tomará contacto con conceptos teóricos y prácticos del diseño gráfico, partiendo de dos ejes conceptuales bien definidos: Diseño editorial y branding. En este sentido son fundamentales el análisis y la diagramación de la información con el objeto de atender su funcionalidad, su eficiencia y su carácter comunicacional.

Partiendo desde el campo comunicacional, el alumno se formará como un profesional que pueda; procesar datos relevados y determinar un tratamiento lógico e impactante visualmente de los productos de diseño propuestos en la materia; transmitir los fundamentos, estructuras, categorías estrategias de configuración y color aplicados al diseño de soportes gráficos bi y tridimensionales; aplicar los fundamentos y la teoría del diseño y sus técnicas básicas para configurar soportes gráficos de mensaje intencionado teniendo en cuenta parámetros básicos de la mercadotecnia y su aplicación dentro del área, estudio de mercado, público objetivo y su aplicación en el desarrollo y análisis de Brief de producto. Manejar los elementos del proceso editorial y analizar los medios impresos, planear, integrar, dirigir y organizar las diferentes partes del proceso de reproducción impresa, así como distinguir y recopilar los elementos materiales, mecánicos y humanos inherentes al mismo para obtener un producto editorial.

Propósitos

- Los propósitos de la cátedra se relacionan con aplicar los conocimientos para planear, dirigir y llevar a cabo procesos de investigación y desarrollo de los productos editoriales propuestos en la materia.
- Analizar elementos particulares de la Identidad Personal profesional y aplicarlos dentro un sistema visual, diseñar el manual de marca personal.
- Maquetar y diagramar a partir de retículas manuscritas, de columnas, modulares y jerárquicas hasta llegar al trabajo listo para enviar a la imprenta.
- Establecer jerarquías, aplicar conceptos en diseños o rediseños editoriales.
- Establecer criterios de sistema en diseño de branding. En este sentido será fundamental interpretar las necesidades del mercado.

- Manipular con precisión los elementos compositivos de toda pieza gráfica y aplicar los conocimientos a través de las herramientas digitales.

Contenidos

El diseño curricular se compone de los siguientes contenidos organizados en unidades didácticas:

Unidad I

Proceso de desarrollo de la Identidad corporativa: Branding. Grillas constructivas. Color coorporativo. Sistemas de representación de la marca en diferentes soportes.
Brandbook. Elementos que componen el Manual de Marca. Brief. Legibilidad del branding con y sin tag line. Motivos gráficos. Sistema de encuadernación y presentación del Manual.
Merchandising. Maquetación de propuestas bidimensionales y tridimensionales. Moodboard.

Unidad II

Diseño Editorial. Elementos: retículas, maquetación, diagramación.
Diseño y diagramación de libros, revista, diarios. Partes del libro y partes de la revista. Especificidad y funcionalidad de las partes.
Conceptos de diseño editorial según de Buen Unna y según Swann. Concepto de párrafo.
Procesos digitales de composición: In Desing, QuarkxPress, según layout previo.
Creación de páginas maestras y secciones.
La composición de la página: Jerarquías y subordinaciones, establecidas por tamaños, variables y colores tipográficos. Jerarquías desarrolladas por los estilos de carácter y estilos de párrafo.
Métodos y reglas para la composición de márgenes: el método de la diagonal y el método de la doble diagonal. Las cuatro reglas para la composición de márgenes que desarrolla de Buen Unna.
La tipografía para cuerpos de texto y para lettering. Diseño de portadas. Tipos: estilos, variables tipográficas, tipometrías, tamaños ópticos, sistemas de medidas tipográficas.
Cuestiones macrotipocráficas: interlineados, kerning, tracking, sangrías, espaciados, márgenes, interletrados.
La "Mancha de tinta": caja tipográfica: columnas y párrafos, rendimiento vertical y horizontal.
Flujos de lectura.
Legibilidad y lecturabilidad. El texto inmersivo. Tipografías específicas según su función. Características de la tipografía específicas para el diseño editorial.
Reglas ortotipográficas. Aplicación de las reglas en todas las piezas gráficas diseñadas.

Unidad III

Aplicación de los contenidos de diseño editorial en un Currículum Vitae y Porfolio personal.

Metodología y actividades

Se desarrollarán diferentes actividades que tienden a experiencias áulicas y reales.
Actividades con la numeración del turno mañana: (Turno tarde y turno noche desarrollan actividades similares con numeración y orden diferente)
Ejercitación Nº 1: Identidad corporativa, Branding, Brand book. Realización del branding propio o rediseño o actualización de un branding propio ya existente.
Ejercitación Nº 2: Diseño editorial. Análisis sobre papel vegetal. Análisis de diarios, periódicos, revisas, libros y/o publicaciones editoriales de nuestra ciudad.
Ejercitación Nº 3: Diseño editorial. Rediseño de una revista ya existente en el mercado
Ejercitación Nº 4: Diseño editorial. Diseñar la maquetación de un artículo para la revista Rolling Stone.
Ejercitación Nº 5: Diseño editorial. Diseño de un libro. El diseño del interior de un libro, portada, contra portada, lomo y solapas.
Ejercitación y / o experiencia Nº 6: Desarrollo de un CV y de un porfolio personal. Presentación de la vida profesional del/la estudiante a través de un CV y un Porfolio que se realizan en clase.
Ejercitación y / o experiencia Nº 7: Se considera trabajo práctico obligatorio el que surja en la EPAV y que sea parte de la comunicación gráfica de cualquier evento a desarrollarse durante el ciclo lectivo. Se proponen como experiencias reales las que surjan en el ciclo lectivo como actividad institucional.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Evaluación

CRITERIOS

Se proponen criterios públicos y transparentes que se desarrollan en este texto y se ponen a disposición del estudiantado con el fin de que se comprenda qué se observa de su producción, cuál es la meta de aprendizaje, cuáles son los requerimientos con los que tiene que cumplir.
En este sentido se explicitan estos criterios: Comprensión de las consignas de trabajo y aplicación de los saberes aprendidos en las actividades y experiencias áulicas. Entrega de parciales en tiempo y forma. Aplicación de metodología. Utilización del vocabulario técnico específico. Participación en clase. Asistencia. Puntualidad.
Es fundamental que el/la estudiante comprenda que los sistemas de encuadernación y los sistemas de impresión son fundamentales en todos los procesos que implican el diseño de sistemas de comunicación visual tanto de branding como de diseño editorial. Es decir que se evalúa tanto el diseño de la pieza gráfica como todo su contexto y sus posibilidades de reproducción técnica.
Criterios de evaluación: Es fundamental que se perciba en las actividades realizadas la comprensión de las consignas y de los conceptos desarrollados. En las mismas es clave la aplicación de los conceptos con un espíritu crítico y personal. Se tendrá en cuenta la entrega de las actividades en tiempo y forma y la utilización del vocabulario técnico específico.
Modos de acreditación del espacio curricular: Promoción directa y mesa de examen final. Entrega de todos los trabajos prácticos. Acreditación de todos los conocimientos en instancias de exámenes parciales/coloquio en la finalización de cada cuatrimestre y en el coloquio final o mesa de examen final.

INSTRUMENTOS

Son instrumentos de evaluación las herramientas que ayudan a cotejar los aprendizajes adquiridos y que se perciben en los trabajos prácticos, actividades y experiencias individuales y grupales. También se utilizan como instrumentos de evaluación los descriptores y los niveles de calidad que se exponen en relatos orales, coloquios y / o reflexiones grupales. Así es posible identificar las distintas calidades de las producciones y colocar escalas de valor del 1 al 10 en la calificación final como reflejo del desempeño de los y las estudiantes.
Instrumentos de evaluación: Trabajos prácticos, coloquio, reflexión grupal.
Evaluación cuanti-cualitativa: Para aprobar el espacio curricular se presentan el 100 por ciento de los trabajos prácticos para cualquier modalidad de cursado. Todos los alumnos de cualquier modalidad, Presenciales o Semi Presenciales pueden consultar en la semana previa a la semana de comienzo de exámenes.
En la evaluación final, como sumatoria de conceptos se vincularán todos los aprendizajes de la carrera relacionados con la cátedra y con todos los conceptos y procesos que implican la carrera profesional.
Se sugiere la retroalimentación formativa que propone Rebeca Anijovich y que constituye una recopilación del impacto de los aprendizajes lo que implica saber utilizar estos saberes aprendidos en su desempeño laboral.
Por último, se proponen protocolos de evaluación con escalas, cotejos y descripciones de la producción impresa y digital.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Berry, S. y Marttin, J. (1994) *Diseño y color. Cómo funciona el lenguaje del color u cómo manipularlo en el diseño gráfico.* Barcelona: Blume.
Bringhurst, R. (2014) *Los elementos del estilo tipográfico.* México D.F: Fondo de Cultura Económica.
Costa, J. (1994) *Imagen Global.* Barcelona: Ceac.
de Buen Unna, J. (2014) *Manual de diseño editorial.* Gijón: Trea.
Lupton, Ellen. (2014). *Pensar con tipos. Una guía clave para estudiantes, diseñadores, editores y escritores.* Barcelona, España: GG
Frascara, J. (2006) *El Diseño gráfico de Comunicación.* Buenos Aires: Infinito
Gonzalez Ruiz, G. (1994) *Estudio de Diseño.* Buenos Aires: Emecé.
Healey, M. (2009) *¿Qué es el banding?* Barcelona: GG.
John, L. (1989) *Cómo preparar diseños para la imprenta.* Barcelona: GG.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Jute, A. (1997) *Retículas. La estructura del Diseño Gráfico*. Barcelona: Rotovisión.
Marín Álvarez, R. (2013) *Ortotipografía para diseñadores.* Barcelona: GG.
Murphy, J. Rowe, M. (1992) *Cómo diseñar marcas y logotipos.* Barcelona: GG.
Ros, A. (2006) *Diseño gráfico.* Buenos Aires: Editorial Argonauta.
Swann, A (1994) *Diseño y marketing.* Barcelona: GG.
Swann, A. (1990) *Bases del Diseño Gráfico.* Barcelona: GG.
Swann, A. (1990) *Cómo diseñar retículas.* Barcelona: GG.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Gorodischer, H. (2010) *Curiosidades tipográficas.* Santa Fe: Ediciones Universidad Nacional del Litoral
Shakespear, R. (2013) *Diseña tu mundo. Medio siglo de trabajo.* Museo de Arte moderno de Buenos Aires.
Swann, A (1990) *Bases del Diseño Gráfico.* Barcelona: GG.
Zappaterra, Y. (2008). *Diseño editorial. Periódicos y revistas.* Barcelona, España: GG Revistas Tipográfica

3º año - Ilustración
Docentes
Turno mañana: Plüss
Turno tarde: Gigena
Turno noche: Moreno - Ayud: Siri
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I, Dibujo
Para cursar tener aprobadas: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I
Para rendir tener aprobadas: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I, Dibujo
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Asentada sobre los conocimientos adquiridos en otras áreas, como el dibujo, la pintura, la comunicación y la sintaxis de la imagen, la ilustración abre un espectro de posibilidades comunicacionales, para el enriquecimiento en las técnicas de representación que acompañan publicaciones editoriales, web, imagen de marca y otros fines específicos, así como expresiones de producción propias de la ilustración en sí misma.
Propósitos
- Valorar la ilustración como medio de comunicación y entender que la misma no sólo se limita a la técnica del dibujo.
- Enriquecer la creatividad y conscientizar sobre la posibilidad de producciones por etapas y la importancia de llevar adelante las mismas con el compromiso adecuado (lo procesual).
- Dominar las técnicas de la representación bidimensional implementando los conocimientos aprendidos en el marco del diseño gráfico.

Contenidos
UNIDAD 1
Introducción teórica sobre la ilustración.
Técnicas de representación y elaboración de ideas convencionales y no convencionales.
La ilustración decorativa.
Articulación de piezas en sistema.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

UNIDAD 2

La ilustración editorial.
Aplicación en otros campos de la industria gráfica.
Ilustración de productos y la ilustración como producción en sí misma.

Metodología y actividades

Observación y análisis de ilustraciones.
Elaboración de ideas basadas en la indagación y exploración de los conceptos subyacentes al tema presente.
Investigación de las posibilidades de representación tanto de forma analógica como digital.
Experimentación con distintos materiales gráficos, técnicas y herramientas.
Aplicación de criterios de unidad gráfica y contenido. Búsqueda estética.
Exposición y desarrollo de contenidos vinculados con las problemáticas de la ilustración.
Realización de producciones individuales y grupales.

Evaluación

Criterios de evaluación: Comprensión y adecuada elaboración de las propuestas de trabajo. Atención a las modalidades de entrega, participación en clase y compromiso para con la materia y respeto para con sus compañeros.
Instrumentos: Trabajos prácticos, actividades áulicas, consultas, exposición.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Apuntes de cátedra.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Bernasconi, P. (2008) *Retratos*. Buenos Aires: Editorial Edhasa.
Cabral, G. (1997) *El arte de Ciruelo*. Barcelona: Editorial DAC.
Finch, K. (2013) *La ingeniería del papel al descubierto*. Barcelona: Promopress.
Frascara, J. (2000) *Diseño gráfico y comunicación visual.* Buenos Aires: Ed. infinito.
Meggs, P. y Purvis, A. (2009) *Historia del diseño gráfico.* Barcelona: RM Verlag.
Moles, A. (1990) *Grafismo funcional.* Barcelona: C.E.A.C.
Loomis, A. (1984) *El dibujo de la figura humana.* Buenos Aires: Editorial Hachete.
Simpson, I. (1994) *La nueva guía de la ilustración*. Barcelona: Ed. Blume.
Trebbi, J. (2012) *El arte del pop up.* Barcelona: Promopress.

No imprima este documento si no es necesario. **https://artesvisualesrosario.com/**

3º año - Dibujo Publicitario II DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO II

Aclaración sobre la denominacion de la asignatura:

El nombre **"Dibujo Publicitario II"** corresponde a la denominación según Plan decreto 340/95 y al ID del docente.

El nombre **"Diseño Gráfico Publiciario II"** correspode a la concordancia con los contenidos actualizados, teniendo en cuenta la incorporación de mejoras y la renovación de los mismos en relación a las nuevas tecnologías y a los contextos contemporáneos.

Docentes

Turno mañana: Costa - Reemp: Plüss

Turno tarde: Storani

Turno noche: Storani - Reemp: Delicia

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I, Dibujo Publicitario I

Para cursar tener aprobadas: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I

Para rendir tener aprobadas: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I, Dibujo Publicitario I

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

La publicidad, al igual que los medios de comunicación, ha influido fuertemente en las personas. Su recorrido histórico abarca empresas, individuos, mercado, técnicas de persuasión y campos de estudio, y busca crear necesidades basadas en deseos, en relación con cambios socioculturales y económicos. La materia se centrará en interpretar textos, imágenes y medios tecnológicos, promoviendo una actitud reflexiva ante el proceso creativo del diseño.

En un contexto dominado por la sociedad de consumo y la omnipresencia de imágenes publicitarias, la publicidad es clave para corporaciones, agrupaciones políticas y religiosas, que necesitan comunicar a públicos específicos. La cátedra explorará recursos tradicionales y digitales—como spots, webs, apps y catálogos—adaptando cada uno a su lenguaje y soporte para lograr mensajes publicitarios eficaces.

Los contenidos de la cátedra, están orientados a los conocimientos básicos publicitarios, target, slogan, producción en serie del mensaje publicitario, tecnologías de la comunicación y la publicidad del siglo XXI.

Se propone una cátedra distendida en la que los estudiantes analicen y reflexionen acerca de piezas gráficas publicitarias y propagandísticas, vinculando los elementos gráficos que las componen con el mensaje que se quiere comunicar. El constante cambio producido en la sociedad nos invita a explorar e innovar nuevos formatos, es vital entonces pensar en el desarrollo de nuevas plataformas para la transmisión del contenido, pero lo fundamental en la publicidad siempre será la creatividad. La capacidad de pensar estratégicamente para la creación de buenas ideas que se convierten en contenido.

Teniendo en cuenta la correlatividad con la materia Dibujo Publicitario I que se desarrolla en el segundo año de la carrera, se realizará un repaso de los temas específicos publicitarios como target, slogan, recursos publicitarios, o sea, el diseño específico de la publicidad. En tercer año profundizaremos estos conceptos y los enlazaremos con las tecnologías actuales el Marketing digital, mercadotecnia, tecnologías digitales, página web, IU y IX, interfaces propias de las páginas web, segmentación, plataformas, medios, tecnologías, redes sociales, y más.
Producción de un corto publicitario, utilizando las técnicas de Kleppner, con la posibilidad de edición de vídeo a partir de algún software específico como Adobe Premiere, Filmora o incluso After Effects. También desarrollamos algunas experiencias con motion graphics, frame to frame, etc.
Desarrollo del proceso completo desde el diseño hasta la postimpresión de un catálogo comercial publicitario, vemos los background, el diseño corporativo, hacemos una versión RGB y otra CMYK.
Por último, diseño de una web o aplicación utilizando criterios avanzados de UI/UX, con énfasis en el diseño centrado en el usuario, desarrollando prototipos en Figma y abordando cada etapa del proceso: desde la investigación y arquitectura de la información, hasta la creación de interfaces funcionales adaptadas a las particularidades de cada plataforma digital.
En definitiva, la cátedra se centra en todos los elementos que los diseñadores gráficos necesitan para desarrollar un trabajo profesional y efectivo a la altura del siglo XXI.

Propósitos

- Interpretar textos e imágenes a fin de construir contextos significativos.
- Comprender el rol del diseñador en la actualidad comprometido con su entorno.
- Reconocer e incorporar materiales y soportes apropiados para las propuestas elaboradas.
- Explorar enfoques de diseño centrado en el usuario, promoviendo una mirada crítica y reflexiva sobre la interacción entre las personas y las interfaces digitales.

Contenidos

UNIDAD I

Contenidos: El comercial de TV.
El proceso creativo. Desarrollo del pensamiento vertical/lateral. Intencionalidad del mensaje.
Fundamentos. La competencia directa. Pasos básicos y confección del brief. El Storyboard o guión gráfico.
El Script o guión técnico. Diferentes técnicas del comercial de TV según Kleppner.
METODOLOGÍA: Trabajo práctico. Realización de brief, Storyboard y script para realizar un comercial de TV de 20 segundos. Realización del comercial de TV. Tener en cuenta posibilidades de formato par múltiples pantallas.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD I
Kleppner, O. 1994 Publicidad México. Prentise Hall Hispanoamérica.
Ogilvy, D.1983.Ogilvy y la publicidad. Barcelona: Folio.

UNIDAD II

Contenidos: Página web
Pantallas ubicuas.
Página web y los aportes tecnológicos.
Páginas responsive. Vínculos e hipervínculos y navegabilidad de la página.
Página comercial, institucional y personal.
Llamado a la acción.
Interfaz. Experiencia del usuario.
METODOLOGIA: Trabajo práctico. Realización del diseño de una página web.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD II
Kleppner, O. (1994) Publicidad México. Prentise Hall Hispanoamérica.
Ogilvy, D.1983.Ogilvy y la publicidad. Barcelona: Folio.
Levis, D. (2009). La pantalla ubicua. Televisores, computadoras y otras pantallas. Buenos Aires: La Crujía.
Moscatel Rodriguez, L. (9 de enero de 2012). www.intact01.net/blog/el-laberinto-cibernético-una-introducción-al-neo-nomadismo/. Recuperado el 2012, de http://www.intact01.net/blog/.

UNIDAD III

Contenidos: Catálogo comercial

La publicidad comercial: catálogos. Trabajo interdisciplinario con la cátedra Diseño II

En la cátedra Diseño II se resolverán los siguientes conceptos: Retículas, maquetación y diagramación. Pre impresión. Diseño editorial, tipografías para bloques de texto. Impresión y armado de originales para llevar a la imprenta. Impresiones finales armadas, guillotinadas, abrochadas.

En la cátedra Dibujo Publicitario II se desarrollarán los siguientes conceptos: Colores corporativos, colores para fondos y efectos publicitarios. Carteles o apostillados con eslogans o textos persuasivos. Tipografías para títulos y promociones publicitarias, tipografías corporativas de los productos o servicios que promocionan. Fotografías e imágenes demostrativas o descriptivas que se utilizan en el catálogo. Ofertas, precios especiales. Análisis del papel más apropiado según el tipo de catálogo y según la posibilidad comunicacional del papel. Fichas técnicas de diferentes productos o servicios. Tarifas, plazos, códigos, esquemas etc.

Trabajo interdisciplinario con Introducción a la fotografía. Si el alumno no cursa esta materia debe realizar una consulta. Se realiza la tapa del catálogo con una fotografía descriptiva de un objeto que forme parte del catálogo.

METODOLOGIA: Trabajo práctico. Realización de un catálogo comercial según especificaciones anteriores.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD III

Kleppner, O. (1994) Publicidad México. Prentise Hall Hispanoamérica.

Ogilvy, D. (1983) Ogilvy y la publicidad. Barcelona: Folio.

UNIDAD IV

Contenidos: Campaña publicitaria.

Campaña publicitaria. Concepto de serie. Brief. Análisis del proceso creativo.

Concepto de campaña publicitaria, publicitaria no comercial y propaganda.

Posibilidad de coordinar con Diseño 3D.

Bibliografía Obligatoria de la unidad IV

Kleppner, O. (1994) Publicidad México. Prentise Hall Hispanoamérica.

Santarsiero, H. (2006) Producción Editorial y Tecnología multimedial de la información. Buenos Aires: Producción Gráfica Ediciones.

Costa, J. Moles, A. (2005) Publicidad y Diseño. El nuevo reto de la comunicación. Buenos Aires. Ediciones infinito.

Metodología y actividades

Se desarrollarán trabajos prácticos, actividades, ejercitaciones y según los contenidos citados. Se realizarán diferentes composiciones de piezas gráficas. Exposición y análisis de los contenidos. Presentación de producciones (formato papel, presentaciones digitales, videos o películas) que ilustren los contenidos abordados. Análisis de mensajes visuales y comunicación visual. Estrategia inductiva para reforzar la comprensión de los conceptos. Se utilizarán exposiciones teóricas, planteamientos de situaciones problematizadoras. Clases teórico-prácticas. Elaboración de trabajos prácticos y producción de imágenes. Apreciación de las imágenes de diseñadores seleccionados y de las propias producciones. Actividades y ejercitaciones se realizan en clase y tienen un seguimiento diario.

Evaluación

Criterios

- Evaluación formativa y reguladora.
- Comprensión de consigna.
- Aplicación de la metodología de diseño.
- Idea creativa, resolución y presentación en formato profesional.
- Entregas de trabajos prácticos en tiempo y forma.
- Participación en clase.

Instrumentos

- Observación periódica de trabajos durante el proceso creativo.
- Reflexión grupal e individual sobre la producción propia expuesta.
- Entrega de trabajos antes de la finalización de cada cuatrimestre.
- Examen final frente a tribunal.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AAVV. (1987). *Panorama del diseño gráfica contemporaneo*. Buenos Aires: CP67.
Berlo, D. (1994). *Imagen Global*. Barcelona: Ceac.
Echeverría, E. (2012). *Sueños latinos. Diseño de afiches 2011/ las mejores ilustraciones latinoamericanas 2011.* Buenos Aires: Universidad de Palermo.
Frascara, J. (1996). *Diseño Gráfico y Comunicación Visual.* Buenos Aires: Infinito.
Frascara, J. (1999). *El poder de la imagen.* Buenos Aires: infinito.
Gonzalez Ruiz, G. (1994). *Estudio de diseño.* Buenos Aires: Emecé.
Kleppner, F. J. (2005). *Publicidad*. México: Pearson Educación.
Krug, S. (2010). *No me hagas pensar: Una aproximación a la usabilidad en la web*. Madrid: Pearson Educación.
Levis, D. (2009). *La pantalla ubicua. Televisores, computadoras y otras pantallas*. Buenos Aires: La Crujía.
Moles, A. y. (1999). *Publicidad y Diseño.* Barcelona: Infinito.
Moles, A.; Janiszewski, J. (1990). *Grafismo Funcional*. Barcelona: Ceac.
Moscatel Rodriguez, L. (9 de enero de 2012). *www.intact01.net/blog/el-laberinto-cibernético-una-introducción-al-neo-nomadismo/*. Recuperado el 2012, de http://www.intact01.net/blog/.
Munari, B. (1995). *Diseño y Comunicación Visual*. Barcelona: GG.
Shakespear, R. (2009). *Señal de Diseño*. Buenos Aires: Paidos.
Villafañe, J Minguez, N. (1996). *Principios de teorñia general de la imagen.* Madrid: Pirámide.
Zecchetto, V. (2003). *La danza de los signos*. Buenos Aires: La crujía.

No imprima este documento si no es necesario. **https://artesvisualesrosario.com/**

3º año - Diseño Tridimensional

Docentes

Turno mañana: Rizzo Marull
Turno tarde: Storani
Turno noche: Storani - Reemp: Blejer

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I, Geometría Descriptiva

Para cursar tener aprobadas: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I

Para rendir tener aprobadas: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I, Geometría Descriptiva

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

La materia está orientada a complementar el lenguaje de la comunicación gráfica. Promoverá la resolución de problemas comunicacionales en la tridimensión y a formar profesionales que puedan comprender un objeto tridimensional, establecer en ellos armonía y orden visual, o generar una excitación visual dotada de un propósito. Dado que el Diseño es una actividad compleja, en este espacio curricular se pretende abordar la problemática espacial para afianzar contenidos conceptuales y procedimentales abordados en otros espacios. Es prioritaria la intención de fijar los signos identitarios de marca donde la profundidad genera un desafío diferente, considerando siempre el target receptor de nuestro mensaje. Desde este lugar el alumno podrá experimentar y percibir la tercera dimensión a través de la confección de maquetas, asentando el mensaje bimedia. Este abordaje, incluye la investigación, innovación e interrelación con otras disciplinas.

Propósitos

- Interpretar el espacio para traducirlo desde la bidimensión asia la tridimensión.
- Adquirir una adecuada habilidad en la confección de planos y maquetas.
- Prepararlos para resolver futuras problematicas de espacialidad.
- Presentar proyectos con formato profesional.

Contenidos

El diseño curricular se compone de los siguientes contenidos:

Unidad I

- El proceso creativo (partiendo de espacios que tanto pueden como no estar intervenidos).
- Área tridimensional.
- El plano, su lectura, problematicas y propuestas de resolución.
- Programación del espacio.
- Acotación, escala, señalética.
- Materiales, terminaciones, etc.
- El color y la gráfica en la comunicación (relación con diseñadores destacados de la Historia del Diseño).

- Maquetas (de estudio procesual y final)
- Análisis y procesamiento de datos.

Unidad II

- Publicidad en el lugar de venta (display, exhibidor, expendedor)
- Croquis a mano alzada con diversos grados de complejidad.
- Utilización de herramientas de precisión técnica (digitales).
- Acotación, escala, materialidad.
- Maquetas (de estudio procesual y final)
- Investigación de la marca y su competencia directa.
- Interpretación en espacio y con materiales reales
- Fundamentación de los resultados.
- Análisis general y crítico.

Metodología y actividades

Unidad I

El alumno deberá tomar un espacio real, habitado o no, realizar relevamiento del mismo (fotografías, medición, problemática). A partir de allí comenzar a hacer un análisis de resolución de la problemática existente, mediante la aplicación de planos y perspectivas. Incorporar señalética si el espacio lo requiere, hacer una relación con diseñadores destacados del Diseño para resolver la parte gráfica (tanto marca como identidad corporativa dentro y fuera del espacio). Mediante herramientas digitales realizar un primer acercamiento a la tridimensión para posteriormente materializarlo mediante escala y materiales adecuados para su finalidad.

Unidad II

La finalidad de esta actividad es pensar en la publicidad en punto de venta de un producto de manera tridimensional, para esto se le solicitará al alumno que realice diferentes propuestas de soporte tridimensional (Display, Exhibidor, Expendedor) Para tal fin, pensarán diversas propuestas pensando en el lugar de exposición, tamaño y materialidad y por supuesto manteniendo la identidad del producto. Dichas propuestas las representarán digitalmente para posteriormente mediante maqueta escalada las materializarán de manera 3D.

Evaluación

CRITERIOS: Comprensión de las consignas de trabajo. Entrega de trabajo en el aula. Participación en las exposiciones orales de trabajos en el aula.

INSTRUMENTOS: Trabajos prácticos, consultas, coloquio

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Unidad I

AA.VV. 2008 *Point of Purchase*. Barcelona. Indexbox.
Berry, S y Martin, J., *Diseño y Color*. España: Blume.
Munari, B., (1983) *¿Cómo nacen los objetos?* Barcelona. GG:

Unidad II

Frascara, J., (1997) *Diseño gráfico para la gente.* Buenos Aires: Infinito.
Moles, A y Costa, J., (1999) *Publicidad y diseño.* Barcelona: Infinito
moles, A y Janiszeruski, L., (1990) *Grafismo funcional*. Barcelona: Ceac.
Shakespear, R., (2009) *Señal de Diseño.* 1°Edic., Buenos Aires – Paidós

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Unidad I

Pipes, A., (1989) *El Diseño Tridimensional.* Editor: Gustavo Gili.

Unidad II

Costa, J., (1994) *Imagen global,* Barcelona: Ceac

3º año - Introducción a la Fotografía

Docentes

Turno mañana: Priasco

Turno tarde: Priasco

Turno noche: Priasco

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I

Para cursar tener aprobadas: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I

Para rendir tener aprobadas: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Se propone, a través del lenguaje fotográfico, profundizar los conocimientos de procedimientos y técnicas fotográficas contemporáneas. Desarrollar y potenciar el proceso perceptual y la capacidad creadora. Fortalecer el desarrollo de la comprensión de la imagen dentro de las artes y de la comunicación, su significado y funciones según sus contextos. Identificar la imagen fotográfica y reconocer roles vinculado con la misma, en el marco de cada contexto sociocultural, permitirá problematizar y apreciar los fenómenos comunicacionales, advirtiendo el grado de inserción de los mismos en la vida cotidiana. Comprender el significado de las producciones fotográficas desde el lugar del que las produce y del que las lee ofrece una mejor posibilidad de comprensión e interpretación del mundo.

Propósitos

- Se propone, a través del lenguaje fotográfico, profundizar los conocimientos de procedimientos y técnicas fotográficas contemporáneas.
- Desarrollar y potenciar el proceso perceptual y la capacidad creadora.
- Fortalecer el desarrollo de la comprensión de la imagen dentro de las artes y de la comunicación, su significado y funciones según sus contextos
- Identificar la imagen fotográfica y reconocer roles vinculado con la misma, en el marco de cada contexto sociocultural, permitirá problematizar y apreciar los fenómenos comunicacionales, advirtiendo el grado de inserción de los mismos en la vida cotidiana.
- Comprender el significado de las producciones fotográficas desde el lugar del que las produce y del que las lee ofrece una mejor posibilidad de comprensión e interpretación del mundo.

Contenidos

Unidad I: Manejo de cámara

Tipos de cámara y formatos de películas. La cámara oscura. Su principio. Velocidad de obturación. Diafragmado y profundidad de campo. Objetivos. Tipos: gran angular, normal, teleobjetivo. Su efecto en la imagen y perspectiva. Cámaras digitales. Réflex y compactas. Posibilidades de cada tipo. Megapixeles: definición y color. Explicación de los íconos y sus funciones. Balance de color en las cámaras. Nociones básicas de photoshop y Lightroom.

Unidad II: La luz

Cualidades y comportamiento de la luz. Propagación. Espectro visible. Calidad y dirección. El color luz. Termocolorimetría. Valores Kelvin. Filtros conversores (LB) y compensadores de color (CC).

Unidad III: Iluminación

Difusores. Reflectores. Superficies reflectantes. Contraste. Contraste de iluminación. Lámpara halógena. Fotoflood. Flash. Órbita de iluminación.

Unidad IV: Exposición

Definición. Fotometría. Fotómetros. Tipos: luz incidente y luz reflejada. TTL. Funcionamiento y manejo. Índice de reflectancia de los objetos. Criterios de exposición. Sistema zonal.

Unidad V: Materiales sensible

Sensibilidad. Latitud. Tipos: negativa, positiva, color, blanco y negro, tungsteno y luz día. Efecto Schwarzchild o fallo de reciprocidad. Colectores digitales.

Unidad VI: Laboratorio B y N

Revelado. Baños de paro y fijado. Representación de la realidad en valores de gris. Revelados forzados. Desensibilizados. Efectos. Papel sensible: grados. Luz de seguridad.

Metodología y actividades

Luego de la exposición de los temas, se propiciará el debate sobre los mismos con el fin de aclarar dudas y poder relacionar los mismos con conocimientos previos, generando así, un conocimiento significativo. Se realizarán trabajos prácticos en el aula que ayudarán a descubrir nuevas formas de materializar una imagen fotográfica. Se discutirá sobre el resultado de los trabajos presentados. La resolución de los proyectos acercará a los alumnos/as al trabajo real que llevarán adelante luego de terminada la carrera. Se fomentará la investigación para procurarse los recursos de información y conocimiento para avanzar en el dominio de la técnica fotográfica.

TRABAJOS PRÁCTICOS:

1. 4 fotos de un objeto para describirlo.
2. Rincón con luz ambiente.
3. Autorretrato y retrato ambientado.
4. Arquitectura.
5. Toma de cristales y metales.
6. Moda: Con perspectiva de género
7. Revelado B y N: Fotograma
8. Producto.
9. Presentación de trabajos prácticos en carpeta digital de diseño
10. Impresión Fotográfica de un T.P en 20x30 montado

PROYECTOS:

1. Gráfica publicitaria del Té
2. Folleto de un celular (transversal con Diseño).

Evaluación

Permanente en la participación e interés en clase. Uso del vocabulario específico y claridad de conceptos. Aportes en la valoración de trabajos presentados frente a los compañeros. Evaluación colectiva y autoevaluación. Nivel de logros en relación con los objetivos. Por medio de los Trabajos Prácticos. Nivel de coherencia entre el discurso y el trabajo presentado, relacionándolo con los conocimientos previos.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Bibliografía

Berger, J. (2000). *Modos de ver.* (2°ed) Barcelona: GG
Barthes, R. (1990). *La Cámara Lúcida. Nota sobre la fotografía.* (1°ed) España: Paidós.
Fontcuberta, J. (1990). *Fotografía conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica.* (1°ed). España: GG
Präkel, D. (2013). *Exposición*. (3°ed) Barcelona: Blume.
Präkel, D. (2007). *Composición*. (1°ed) Barcelona: Blume.
Präkel, D. (2012). *Iluminación*. (5°ed) Barcelona: Blume.

3º año - Historia del Arte II

Docentes

Turno mañana: Gagliano
Turno tarde: Santochi - Reemp: Gagliano
Turno noche: Noguera

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I, Historia del Arte I
Para cursar tener aprobadas: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I
Para rendir tener aprobadas: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I, Historia del Arte I
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

La historia del arte brinda las herramientas para poder realizar una lectura crítica de la imagen, desde el abordaje de los lenguajes artísticos y las problemáticas sociales que propician la aplicación de conceptos, de procesos, como así, también, la valoración en el análisis de las manifestaciones artísticas inscriptas en la modernidad-posmodernidad-contemporaneidad, como marco fundamental para la formación del diseñador, enfatizando sobre el modo en que las imágenes del siglo XIX, XX y XXI influenciaron al diseño gráfico. Asimismo, un abordaje problematizador de los relatos canónicos de la historia del arte, desde la crítica feminista y desde una revisión del relato de la historia del arte tal como fue concebida, permitirá acercarnos a una visión crítica de las prácticas artísticas desarrolladas dentro del marco del arte moderno y contemporáneo. Todo dará cuenta de las descontextualizaciones, omisiones e invisibilizaciones producidas por la disciplina, dadas éstas hasta el momento.

Propósitos

Este espacio curricular propone un abordaje de los desarrollos históricos del arte de fines del siglo XIX y los siglos XX y XXI en Europa y Estados Unidos, visualizando en paralelo lo que sucedía artísticamente en Latinoamérica, y partiendo desde una reflexión que permita problematizar los relatos del mismo, a la vez que se proporciona una visión histórica y crítica del arte moderno y contemporáneo.

Desde la puesta en cuestión del paradigma dominante, se abordarán los diferentes programas y proyectos desplegados por artistas y/o grupos de artistas en la periodización comprendida por el espacio curricular. En los desarrollos históricos del arte atenderemos al perfil del egresado en la Tecnicatura de Diseño Gráfico, contextualizando las relaciones entre el arte y el diseño para propiciar una reflexión profesional crítica y situada, y poder aplicarla así en sus futuras prácticas profesionales.

Contenidos

UNIDAD I

Cuestionamiento a las categorías centrales y de la concepción de Historia del Arte como disciplina, vista desde la crítica feminista, y desde una constante reflexión y revisión de la misma.
Análisis (a modo de revisión) de los movimientos previos al Impresionismo (desde Barroco hasta Pintura Prerrafaelita). Impresionismo, Neoimpresionismo y Posimpresionismo. Simbolismo. Modernismo.
Análisis de obras y artistas de los cuales el diseño citará, como disciplina específica, en especial por la aplicación de las técnicas en las que fueron llevadas a cabo las mismas, estrechando la relación entre arte y diseño.

UNIDAD II

Análisis de obras de artistas (especialmente del género femenino que la historia del arte fue reivindicando a lo largo del tiempo) por medio de fichas técnicas, tanto del desarrollo formal y analítico, como de la descripción subjetiva de la misma.
Noción de vanguardia. Momentos de la vanguardia. Las vanguardias históricas del siglo XX. Contexto histórico.
Fauvismo. Cubismo. Expresionismo. Futurismo. Constructivismo ruso y Escuela de Bauhaus. Dadá. Surrealismo. Expresionismo abstracto. Pop art.

Metodología y actividades

Análisis de bibliografía seleccionada para entender desde cuándo y dónde surgen los conceptos de arte e historia del arte, vistos y entendidos desde la concepción actual contemporánea de los mismos.
Visualización de material digital que posibilite la compresión de los textos a estudiar, de una manera dinámica y significativa. Ejemplo de esto podrían ser videos de conferencias, de interacciones creativas, de citas de obras en formatos de resoluciones audiovisuales (tales como publicidades, films, videos musicales, entre otros).
Utilización de recursos digitales para la creación de producciones creativas, en relación con la cita de imágenes de obras tradicionales, y su aplicación en las plataformas virtuales de consumo masivo en la actualidad (diseños de memes, de pantallas interactivas, de elementos de promoción, packaging y/o merchandising de muestras y museos, entre otras).
Realización de un power point (de resolución grupal/ individual) tomando como temática la presentación y desarrollo de una vanguardia específica del siglo veinte.
Creación de una pieza gráfica de resolución digital (publicidad de producto o servicio, diseño de una portada de libro, diseño de un cartel de cine o póster de película, entre otras posibilidades creativas) en relación al estilo plástico-visual de la vanguardia seleccionada.

Evaluación

La evaluación será continua y formativa, tomándose en consideración los siguientes aspectos:

- Atención y colaboración mediante el aporte reflexivo en el desarrollo de la clase
- Participación en la construcción y desconstrucción de significados, partiendo del análisis de los diferentes textos, obras y contextos, en la búsqueda de un pensamiento crítico, continuo y creativo.
- Producción de escritos individuales, partiendo del análisis de obras, y de la investigación de movimientos y vanguardias artísticas.
- Presentación individual / grupal de una vanguardia artística del Siglo XX seleccionada, y creación de una representación gráfica publicitaria con características propias de la misma.
- Entrega de trabajos prácticos en tiempo y forma.

Bibliografía

Argan, C. (1998) *El Arte Moderno: del Iluminismo a los movimientos contemporáneos*. Madrid: Akal.
Gombrich, E. (2004) *La historia del arte.* Buenos Aires: Sudamericana
Longoni, A. y Santoni, R. (1998) *De los poetas malditos al videoclip. Arte y literatura de vanguardia.* Buenos Aires: Cántaro editores.
Mosquera, G. (1992). *El des-contexto del arte.* Lápiz, Año X, N º 89, pp. 19-21.
De Micheli, M. (1985) *Vanguardias Artísticas del Siglo XX*. Madrid: Alianza.
Marchan Fiz, S. (1994) *Fin de siglo y los primeros "ismos" del siglo XX. (1890-1917)*. Suma Artis XXXVIII, Madrid: Espasa Calpe.
Marchan Fiz, S. (1996) *Las vanguardias históricas y sus sombras (1917-1939)*. Suma Artis XXXVIII, Madrid: Espasa Calpe.
Mayayo, P. (2003) *Historias de mujeres, historias del arte.* Madrid: Cátedra.
Pollock, G. (2013) *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte.* Buenos Aires: Fiordo.
Barroso Villar, J. (2005) *Tema, iconografía y forma en las Vanguardias Artísticas*. Asturias: Mercantil Asturias.
De Micheli, M. (1985) *Vanguardias Artísticas del Siglo XX.* Madrid: Alianza.
Francastel, P. (1979) *Impresionismo y arte moderno en el impresionismo.* Buenos Aires: Emecé.
Hauser, A. (1988) *El Impresionismo, en Historia social de la literatura y el arte.* Barcelona: Labor.

3º año - Historia del Diseño Gráfico y la Comunicación Visual
Docentes
Turno mañana: Benitez
Turno tarde: Costa - Reemp: Sanchez
Turno noche: Costa
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I, Comunicación II
Para cursar tener aprobadas: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I
Para rendir tener aprobadas: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I, Comunicación II
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
La funcionalidad del diseño gráfico y la comunicación visual será analizada y estudiada con su caracter específico como materia de información, formación y con su funcionalidad de persuasión de masas y su criterio comunicacional.
Es fundamental el conocimiento del desarrollo deL diseño gráfico, su historia y sus contextos, como disciplina. También se abordarán la relación de estos elementos con las diferentes manifestaciones artísticas, los contextos socioculturales y su interrelación con los diseñadores/as, innovadores, técnicos/as, publicistas etc. Estos generaron, influenciaron y crearon el diseño gráfico y la comunicación visual de todos los tiempos.
Se abordarán TRES DIFERENTES EJES TEMÁTICOS para relacionar todas las unidades del programa:
HISTORIA DE LA ESCRITURA
El primero de ellos es el estudio de la tipografía, la creación de las primeras escrituras, alfabetos y tipos hasta nuestros días. Historia de la escritura, pictogramas, ideogramas, escritura cuneiforme, alfabetos romanos. Los calígrafos medievales. Los tipos móviles. Clasificación y familias tipográficas. Los tipos modernos y contemporáneos. Los diseñadores de tipografías en sistemas informáticos. Tipógrafos y fundiciones.
LAS TECNOLOGÍAS DEL DISEÑO GRÁFICO
El segundo es la tecnología, las diferentes tecnologías desde el estarcido de las pinturas rupestres pasando por Gutenberg hasta las impresiones offset, sistemas de edición y sistemas informáticos al servicio de la funcionalidad de la comunicación visual. Las primeras herramientas que permitieron la creación de los primeros métodos de comunicación.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Todos los sistemas de impresión que acompañaron los procesos creativos. Los inventos, las innovaciones y las tecnologías que permitieron el desarrollo del diseño gráfico y la comunicación visual. Los procesos tecnológicos al servicio de la funcionalidad.

LIBROS, DISEÑADORES y ESTILOS

En este sentido es fundamental ver el contexto artístico y socio cultural que permite ubicar a los diferentes diseñadores de todos los tiempos en una estética determinada. Estudiaremos libros, movimientos artísticos, diseñadores, ilustradores, escuelas, estilos propios y nacionalistas, argentinos y del resto del mundo. A partir de estos tres ejes se plantean diferentes clases con sus contenidos cronológicamente planteados en las cuales se desarrollarán todos los temas del programa. En estas clases se encuentran diferentes herramientas informáticas que permiten al estudiante interactuar con el dictado de la materia participando con todos los aportes que crea pertinente transformando el aula en un sistema de aprendizaje colaborativo.

Propósitos

- Lograr que el alumno adquiera conocimientos, amplíe criterios, asocie, compare, grafique y emita juicios propios a través de su educación visual en el campo de la Historia del Diseño y la Comunicación Visual.
- Posibilitar la adquisición de conocimientos específicos que permitan vincular el proceso creativo de los estudiantes en relación a su funcionalidad. Ampliar la perspectiva de los estudiantes mejorando su mirada crítica y reflexiva
- Encontrar la propia expresividad a través de las diferentes expresiones del diseño que se desarrollan a lo largo de toda la historia de la humanidad.

Contenidos

Unidad I

Breve reseña del Diseño Gráfico en la antigüedad. Antecedentes: Alfabetos sumerio y fenicio. Grecia y Roma. La Edad Media. El libro de Kells.
Proceso de diseño gráfico comercial. Siglo XV. La tipografía. El diseño tipográfico. La ilustración xilográfica. La consecuencia del humanismo. Transición y normalización. Siglo XVI, Siglo XVII y Siglo XVIII.

Unidad II

Las capitales del diseño gráfico comercial del Siglo XIX: Londres y París. La publicidad inglesa y la Revolución industrial. Estados Unidos. La Francia Napoleónica. La litografía francesa. La publicidad en las nuevas ciudades. La Revolución de la fotografía y el cine.

Unidad III

Arts and Crafts. William Morris. La consolidación del Modern Style y del Arts and Crafts. El Art Nouveau francés. El modernismo en el resto de Europa y en los Estados Unidos. Alemania: del Jugendstil al Werkbund Institut.

Unidad IV

La influencia de las vanguardias artísticas en el Diseño Gráfico. El cartel en Alemania. Los Estados Unidos. El lenguaje de las vanguardias artísticas en la publicidad.

Unidad V

La Bauhaus. Walter Gropius. Finalidad. Programa. Manifiesto. El papel del diseño gráfico. La publicidad y la fotografía en la Bauhaus. Los profesores de diseño gráfico. Moholy Nagy. Bayer. El diseño gráfico alemán fuera de la Bauhaus. La pérdida del idealismo. Bernhard. Dos pioneros: Emil Preetorius y Paul Renner. La revolución tipográfica: Jan Tschichold.

Unidad VI

El diseño gráfico al servicio de la propaganda política. Precedentes gráficos en la Rusia zarista. El diseño gráfico tras la revolución de Octubre. Alexander Rodchenko. Los hermanos Stenberg. La consolidación del diseño gráfico político. La propaganda visual durante la Primera Guerra Mundial. El cartel aideológico. John Heartfield y el fotomontaje. La propaganda gráfica del Tercer Reich. La propaganda gráfica aliada. El diseño político en tiempos de paz. Klaus Staeck.

Unidad VII

La evolución del diseño gráfico en Europa en el período entreguerras. La importación de la teoría publicitaria. El neón. La transición al cartel moderno. Cassandre. Carlú, Colin y Loupot. La industria tipográfica. La renovación del cartel en Inglaterra. El diseño urbano. Aportaciones del resto de Europa.

Unidad VIII
Primer éxodo europeo a los Estados Unidos. Segundo éxodo. Ingredientes americanos. La consolidación del estilo americano. El papel de las agencias en el desarrollo del diseño gráfico comercial. Los estudios de diseño gráfico. Los diseñadores universitarios. El diseño de moda. El diseño editorial. Fotógrafos e ilustradores.
Unidad IX
La formación del estilo nacional objetivo histórico de Francia, Inglaterra y Alemania. El conformismo francés. La nueva utopía inglesa. Alemania de los dos lados del muro. La Ulm. La nueva generación de estilos nacionales: Suiza, Italia y Polonia.
Unidad X
El diseño gráfico en América Latina. Colombia. Perú. Venezuela. Chile. México. Cuba. Argentina. Brasil. Diseñadores y diseñadoras actuales: Laura Varsky, Veronika Burian, Raquel Martín Álvarez, Zuzana licko Aicher, Tomás Maldonado, Fontana, David Carson, los Shakespear, Zimmermann, América Sánchez, Mariscal, Ikko Tanaka, etc.
Metodología y actividades
Actividades y metodología de los tres turnos son similares.
Ejercitación para el turno noche:
Ejercitación no 1 Tema: Pieza gráfica.
Consigna: Realizar una pieza gráfica en A3 que responda a un estilo de diseño, o al estilo de un diseñador. Debe imitar relaciones formales y se debe investigar características propias del estilo o diseñador elegido. Colocar bibliografía y citas bibliográficas según normas APA. Colocar el rótulo, se puede imprimir doble faz o hacer a mano en el dorso.
Ejercitación no 2 Tema: Tarjeta personal.
Consigna: Realizar una tarjeta personal con una estética que represente uno de los capítulos del libro “El Diseño gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días.” Enric Satué. En la presentación de la tarjeta se colocan líneas de corte y área de seguridad. Se diseñan anverso y reverso en un tamaño funcional. Se presenta en A4 con rótulo y bibliografía.
Ejercitación no 3 Tema: Línea de tiempo tipográfica.
Consigna: Realizar una línea de tiempo colocando en el año correspondiente: Tipografías, autor, características básicas. Cada estudiante elije una tipografía diferente pero lo principal es que sea “representativa” de una época.
Colocar bibliografía y citas bibliográficas según normas APA al dorso de la hoja A4 vertical junto con el rótulo. El que realiza cada estudiante se pega en el aula en el orden correspondiente para formar una línea.
Ejercitación no 4 Tema: Infografía.
Consigna: Realizar una infografía que represente los desarrollos tecnológicos de la historia del diseño. Cada grupo elije una tecnología diferente. Colocar bibliografía y citas bibliográficas según normas APA. Colocar el rótulo.
Metodología:
Se desarrollarán experiencias áulicas en las que docentes y estudiantes realizarán piezas gráficas que respondan a los contenidos desarrollados en clase.
Se proponen debates, desarrollos conceptuales a partir del análisis del diseño gráfico actual y su compromiso con la sociedad.
Exposición y análisis de los contenidos. Presentación de producciones (formato papel, presentaciones digitales, videos o películas)
Análisis de mensajes visuales y comunicación visual. Estrategia inductiva para reforzar la comprensión de los conceptos.
Se utilizarán exposiciones teóricas, planteamientos de situaciones problematizadoras.
Clases teórico-prácticas.
Elaboración de trabajos prácticos y producción de imágenes. Apreciación de las imágenes de diseñadores seleccionados y de las propias producciones.
Actividades y ejercitaciones se realizan en clase y tienen un seguimiento diario.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Visitas a muestras, galerías, museos y/o centros culturales y otros espacios de producción o manifestación cultural.

Evaluación

CRITERIOS: Se proponen criterios públicos y transparentes que se desarrollan en este texto y se ponen adisposición del estudiantado con el fin de que se comprenda qué se observa de su producción, cuál es la meta de aprendizaje, cuáles son los requerimientos con los que tiene que cumplir.

En este sentido se explicitan estos criterios: Comprensión de las consignas de trabajo y aplicación de los saberes aprendidos en las actividades y experiencias áulicas. Entrega de parciales en tiempo y forma. Aplicación de metodología. Utilización del vocabulario técnico específico. Participación en clase. Asistencia. Puntualidad. Evaluación cuanti - cualitativa: Para aprobar el espacio curricular se presentan el 100 por ciento de los trabajos prácticos. Los estudiantes pueden consultar en la semana previa a la semana de comienzo de exámenes.

Es fundamental que el/la estudiante comprenda que los sistemas de encuadernación y los sistemas de impresión son fundamentales en todos los procesos que implican el diseño de sistemas de comunicación visual tanto de branding como de diseño editorial. Es decir que se evalúa tanto el diseño de la pieza gráfica como todo su contexto y sus posibilidades de reproducción técnica.

INSTRUMENTOS: Son instrumentos de evaluación las herramientas que ayudan a cotejar los aprendizajes adquiridos y que se persiben en los trabajos prácticos, actividades y experiencias individuales y grupales. También se utilizan como insturmentos de evaluación los descriptores y los niveles de calidad que se exponen en relatos orales, coloquios y / o reflexiones grupales. Así es podible identificar las distintas calidades de las producciones y colocar escalas de valor del 1 al 10 en la calificación final como reflejo del desempeño de los y las estudiantes.

En la evaluación final, como sumatoria de conceptos se vincularán todos los aprendizajes de la carrera relacionados con la cátedra y con todos los conceptos y procesos que implican la carrera profesional.

Se sugiere la retroalimentación formativa que propone Rebeca Anijoch y que constituye una recopilación del impacto de los aprendizajes lo que implica saber utilizar estos saberes aprendidos en su desempeño laboral.

Por último, se proponen protocolos de evaluación con escalas, cotejos y descripciones de la producción impresa y digital.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

AAVV. (2009) *Maestros tipográficos. Historia de la Tipografía.* Apuntes de Cátedra FADU. Diseponible en: https://drive.google.com/file/d/19KW7XPjS7iMRymMv5V8J7GWHoDPgoDQL/view?usp=sharing

Aharonov, J. (2011) *Psico Tipo. Psicología Tipográfica.* Diseponible en: https://drive.google.com/file/d/1H3N3TTzJCghVrlcEq6P7hZ4DvLiHFREq/view?usp=sharing

de Buen Unna, J. (2014). *Manual de diseño editorial.* España: Trea.

Bringhurst, R. (2014) *Los elementos del estilo tipográfico.* México D.F: Fondo de Cultura Económica.

Lupton, E. (2014). *Pensar con tipos. Una guía clave para estudiantes, diseñadores, editores y escritores.* Barcelona, España: GG

Gorodischer, H. (2010) *Curiosidades tipográficas.* Santa Fe: Ediciones Universidad Nacional del Litoral

Marín Álvarez, R. (2013) *Ortotipografía para diseñadores.* Barcelona: GG.

Meggs, P. (1991). *Historia del Diseño Gráfico.* México: Trillas.

Raimes, J y Bhaskaran, L. (2007) *Retrografphics cookbook. 100 años de diseño gráfico.* Barcelona. Ediciones técnicas Marcombo.

Satué, E. E. (1990). *El diseño gráfico desde los orígenes hasta nuestros días.* Madrid: Alianza Rorma.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AA.VV. (1999). *Diseño ¿Estética del Siglo XX?* Buenos Aires: Academia Nacional de Bellas Artes.

AA.VV. (1995). *Ikko Tanaka.* México: Fundación cultural Televisiva.

AA.VV. (2005). *Joan Brossa, desde Barcelona al Nuevo Mundo.* Barcelona: Fundación J. Brossa.

AA.VV. (1998). *El Diseño y la Comunicación en la gestión empresarial.* Barcelona: Guía Creativity.

AAVV. (1987). *Panorama del diseño gráfica contemporaneo.* Buenos Aires: CP67.

Aicher, O. (1994). *El mundo como proyecto.* Barcelona: G. Gilli.

Arnold, M. (1994). *Henri de Toulouse-Lautrec.* Colonia: Taschen.
Barnicoat, J. (1972.). *Los carteles su historia y su lenguaje.* Barcelona: Gustavo Gilli.
Blackwell, L. (1997). *David Carson.* Buenos Aires: Técnica.
Blackwell, L. (1995). *El diseño gráfico de David Carson.* San Francisco: Chronicle Books.
Blackwell, L. (1993). *La tipografía del siglo XX.* Barcelona: GG.
Bürdek, B. (1992). *Historia, teoría y práctica del diseño industrial.* Barcelona: G. Gilli.
Carson, D.; Blackwell, L. (1996). T*he end of print: the graphic desing of David Carson.* San Francisco: Chronicle Books.
Chaves, N. (1993). *Zimmermann Asociados.* Barcelona: G. Gilli.
Ching, F. (1997). *Diccionario Visual de Arquitectura.* México: G. Gilli.
Costa Mastrandrea, R. (2012). *Estrategias informáticas con fines didácticos para el estudio de la imagen artística.* En E. P. Visuales (Ed.), *Congreso de Educación Artística-Plástica y Diseño* (págs. 67-68- 69). Rosario: Laborde.
Costantino, M. (1993). *Art Nouveau.* Madrid: Libsa.
Dent Coad, E. (1991). *Javier Mariscal Diseñador.* Barcelona: G. Gilli.
Droste, M. (1991). *Bauhaus*. Colonia: Taschen.
Fahr-Becker, G. (1996). *El Modernismo.* Colonia: Könemann.
Fontana, R. (1993). *América Sánchez.* Barcelona: G. Gilli.
Frascara, J. (1994). *Diseño Shakespear.* Buenos Aires: Witcel.
Gráffica. (8 de octubre de 2015). Recuperado el 17 de octubre de 2015, de Judy Chicago, pionera del arte feminista: http://graffica.info/judy-chicago-pionera-del-arte-feminista/ Lorenz, O. (1981). Art Nouveau Graphics. Alemania: Verlag.
Molderings, H. (1997) *László Moholy-Nagy. Fotogramas 1922-1943.* Barcelona: Fundación Antoni Tapiés.
Moles, A.; Janiszewski, J. (1990). *Grafismo Funcional.* Barcelona: Ceac.
Néret, G. (2001.) *Klimt*. Madrid: Evergreen.
Pevsner, N. (1992). *Los orígenes de la arquitectura y el diseño modernos.* Barcelona: Destino.
Sánchez López, R. (1997). *El cartel de cine. Arte y publicidad.* Zaragoza: Prensas Univesitarias de Zaragoza.
Taborda, F.; Wiedermann, J. (2008). *Latin American Graphic Desing.* Italia. Taschen.
Ulmer, R. (1994). *Alfons Mucha*. Colonia: Taschen.
Villafañe, J Minguez, N. (1996). *Principios de teorñia general de la imagen.* Madrid: Pirámide.
Warncke, C.-P. (1994). *De Stijl, 1917-1931*. Colonia: Taschen.
Weber, E. (1993). *Art Deco.* Madrid: Libsa.
Wrede, S. (1988). *The Modern Poster*. Boston: The Museum of Modern Art.
Zeller, U. L.-b. (2004). *Lucian Bernhard.* Alemania: Institut für Auslands-beziehungen.

3º año - Redacción de Textos II
Docentes
Turno mañana: Bertolino
Turno tarde: Bertone Crippa
Turno noche: Bertolino
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I, Redacción de Textos I
Para cursar tener aprobadas: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I
Para rendir tener aprobadas: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I, Redacción de Textos I
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Turno mañana y turno noche
Fundamentación
Este espacio curricular se plantea como una continuidad con los saberes adquiridos y las competencias lingüísticas desarrolladas en la asignatura de nivel medio, Lengua y literatura, así como con la materia correlativa anterior del presente plan de estudios, Redacción de textos I.
Desde la comprensión del ejercicio del diseño gráfico como una actividad de diseño y ejecución de comunicaciones visuales, el objeto semiótico que nos ocupa, el lenguaje verbal, se plantea necesariamente en su relación con el lenguaje no verbal visual. Partiendo entonces desde un enfoque comunicacional y pragmático de la lengua, pero que a su vez atienda a la gramática oracional y la lingüística textual, se impartirán herramientas para mejorar las competencias de comprensión y producción textual de lxs estudiantes en el contexto específico de su profesión. Esto implica atender a una diversidad de fenómenos, desde aspectos como la puntuación hasta otros como el empleo de figuras retóricas en textos e imágenes.
Propósitos
- Estimular en lxs estudiantes una reflexión constante sobre el lenguaje en sus prácticas profesionales.
- Proveer a lxs estudiantes de un conjunto de saberes sobre la lengua como sistema, sobre la producción situada de distintos tipos de textos y sobre la relación entre texto y paratexto.
- Estimular la producción creativa y estratégica de mensajes que respondan a las necesidades de su tarea profesional.
Contenidos
UNIDAD 1: La relación entre la comunicación y el diseño gráfico.
El diseño como “intervención estratégica en comunicación visual”.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Modos de comunicar del diseño gráfico: hacer leer (organizar), hacer saber (informar) y hacer hacer (persuadir).

Bibliografía obligatoria

Camusso, M. A.; Gastaldo, S.; Marchetti, V.; Menendez, C. y Provensal, A. (2012). *Estrategias en la producción de comunicaciones visuales* [Material de cátedra de Comunicación Visual Gráfica I, licenciatura en Comunicación Social, UNR].
Ledesma, M. (1997). Diseño Gráfico, ¿un orden necesario? En Arfuch, L.; Chaves, N.; Ledesma, M. *Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos* (pp. 15-88). Buenos Aires: Paidós.
Ledesma, M. (21 de diciembre de 2020). *El diseño en la sociedad. Una perspectiva cultural* [Video. Charla para la Escuela de Artes Visuales Martin Malharro]. https://www.youtube.com/watch?v=VTk9EVE-B98

UNIDAD 2: El texto digital.

La redacción en el entorno digital. Particularidades del texto digital frente al texto analógico: multimedial, hipertextual e interactivo.
La incorporación de la inteligencia artificial generativa en tareas de escritura.

Bibliografía obligatoria

Cassany, D. (2000). “De lo analógico a lo digital: el futuro de la enseñanza de la composición”. *Lectura y vida.* 21(4): 6-15.
Cassany, D. (2024). (Enseñar a) leer y escribir con inteligencias artificiales generativas: reflexiones, oportunidades y retos. *Enunciación*, *29*(2), 320-336. https://doi.org/10.14483/22486798.22891
Morales S., J. C. (18 de noviembre de 2021). *Hipertexto, multimedia, interactividad e hipermedia. ¿Qué son en el ciberespacio?* [Video]. https://youtu.be/zKM-D0I8eCo?feature=shared

UNIDAD 3: Los textos argumentativos. Aspectos enunciativos en la argumentación. Formas de inclusión de la voz ajena. El sistema de citación APA. Usos de la puntuación y de marcadores discursivos.

Los textos argumentativos: finalidad, estructura y estrategias argumentativas.
Modos de construcción del enunciador y cargas valorativas en el léxico.
Formas de inclusión de la voz ajena en un texto: citas en estilo directo e indirecto, alusión.
El sistema de citación APA: formas de introducción de la voz ajena y construcción de referencias bibliográficas.
Usos de la puntuación y de marcadores discursivos.

Bibliografía obligatoria

Bitonte, M. E.; Lococo, M. (2013). Los enunciados referidos (pp. 120-122) y La enunciación como escenario de las relaciones entre sujetos (pp. 135-147). En R*ecorridos y actividades para la práctica de la lectura y la escritura en la educación superior.* Buenos Aires: UNM editora.
Condito, V. (2012). Impacto de la puntuación. En Pérez, L. y Roggieri, P. (coords.). *Retóricas del decir. Lenguaje, verdad y creencia en la escritura académica* (pp. 171-195). Rosario: FHUMYAR Ediciones.
García Negroni, M. (2010). El sistema de citación APA. En *Para escribir bien en español* (pp. 797- 808). Buenos Aires: Waldhuter.
Marín, M. (2001). Las cargas valorativas en el léxico. En *Lingüística y enseñanza de la lengua* (pp. 53-57). Buenos Aires: Aique.
Martí, M. (2012). Relaciones lógicas y relaciones temporales en la conexión discursiva. En Pérez, L. y Roggieri, P. (coords.). *Retóricas del decir. Lenguaje, verdad y creencia en la escritura académica* (pp. 79-121). Rosario: FHUMYAR Ediciones.
Narvaja de Arnoux, E.; Di Stefano, M.; Pereira C. (2004). La argumentación. En *La lectura y la escritura en la universidad* (sel. pp. 49-63). Buenos Aires: EUDEBA.
Normas APA actualizadas 7.a edición. https://normas-apa.org/

UNIDAD 4: Componentes visuales y verbales en campañas publicitarias y campañas de comunicación con fines sociales. Géneros textuales en la comunicación entre diseñadorxs y clientes.

El mensaje publicitario: mensaje lingüístico, mensaje icónico denotado y mensaje icónico connotado.
Relaciones entre lo visual y lo verbal: funciones de anclaje y relevo.
Figuras retóricas en el discurso lingüístico y en el visual.
El slogan: origen, propiedades y tipología.
El brief y otros géneros textuales en la comunicación diseñadorxs-clientes.

Bibliografía obligatoria

AA.VV. (2007). *Retórica de la imagen*. [Material de cátedra de Comunicación Visual Gráfica I, licenciatura en Comunicación Social, UNR].
Asana (2 de enero de 2025). *Cómo crear un briefing de diseño en 7 pasos.* https://asana.com/es/resources/design-brief
Barthes, R. (1986). Retórica de la imagen. En *Lo obvio y lo obtuso* (pp. 29-48). Barcelona: Paidós.
Bitonte, M. E.; Lococo, M. (2013). Argumentar con imágenes. En *Recorridos y actividades para la práctica de la lectura y la escritura en la educación superior* (pp. 234-236). Buenos Aires: UNM editora.
Eguizábal, R. (2017). Estudio del slogan. Origen, propiedades y tipología. *Pensar la publicidad*, 11, 15-32.

Metodología y actividades

Acordes a los contenidos desarrollados.

Evaluación

El cursado será presencial y la materia será dictada siguiendo una modalidad de taller. La forma de evaluación consistirá en la entrega, en tiempo y forma, y la aprobación de trabajos prácticos. En los mismos se tendrá en cuenta tanto la comprensión conceptual de los temas abordados, así como la resolución práctica de las ejercitaciones propuestas.
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Lxs estudiantes regulares deberán contar con un mínimo de 75% de asistencia por cuatrimestre y el 80% de trabajos prácticos entregados y aprobados con nota mínima de 6 (seis).
Lxs estudiantes en condición de promoción directa deberán contar con un mínimo de 75% de asistencia por cuatrimestre y tener un promedio de 8 (ocho) o más en la calificación de los trabajos prácticos. Asimismo, deberán aprobar una instancia de coloquio final integradora.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Alvarado, M. y Yeannoteguy, A. (2000). *La escritura y sus formas discursivas*. Buenos Aires: Eudeba.
Arfuch, L.; Chavez, N. y Ledesma M. (1997). *Diseño y comunicación. Teoría y enfoques críticos.* Buenos Aires: Paidós.
Bajtin, M. (1982[1979]). El problema de los géneros discursivos. En *Estética de la creación verbal*. México: Siglo XXI.
Bitonte, M. E.; Lococo, M. (2013). *Recorridos y actividades para la práctica de la lectura y la escritura en la educación superior.* Buenos Aires: UNM editora.
Calsamiglia Blancafort, H. y Tusón Vals, A. (1999). *Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso.* Barcelona: Ariel.
Cassany, D. (1993 [1987]). *Describir el escribir.* Buenos Aires: Paidós.
Cassany, D. (1995 [1993]). *La cocina de la escritura.* Buenos Aires: Anagrama.
Cassany, D. y García del Toro, A. (1999). *Recetas para escribir.* San Juan de Puerto Rico: Plaza Mayor.
Corral Talciani, H. (2016). *Manual práctico del alumno para escribir un trabajo universitario.* Santiago de Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile
Di Tullio, A. (2005). *Manual de gramática del español.* Buenos Aires: La isla de la Luna.
Frascara, J. (2006 [1988]). *Diseño gráfico y comunicación.* Buenos Aires: Infinito.
García Negroni, M. (2011). *Escribir bien en español.* Buenos Aires: Santiago Arcos.
García Negroni, M. (2016). *Para escribir bien en español. Claves para una corrección de estilo.* Buenos Aires: Waldhuter.
García Negroni, M. (coord.); Pérgola, L. y Stern, M. (2004). *El arte de escribir bien en español. Manual de corrección de estilo.* Buenos Aires: Santiago Arcos.
Gómez Torrego, L. (1998). *Gramática didáctica del español.* Madrid: SM.
Klein, I. (coord.) (2007). *El taller del escritor universitario.* Buenos Aires: Prometeo.
Magariños de Moretín, J. A. (1991). *El discurso publicitario.* Buenos Aires: Edicial.
Marafioti, R. (2001). *Recorridos semiológicos. Signo, enunciación y argumentación*. Buenos Aires: Eudeba.
Marín, M. (2008). *Una gramática para todos.* Buenos Aires: Tinta Fresca.
Marín, M. (2015). *Escribir textos científicos y académicos.* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Marín, M. (2001). *Lingüística y enseñanza de la lengua.* Buenos Aires: Aique.
Morales, A.; Costa, J. (2005). *Publicidad y diseño el nuevo reto de la comunicación*. Buenos Aires: Ediciones Infinito.
Narvaja de Arnoux, E.; Di Stefano, M.; Pereira C. (2004). *La lectura y la escritura en la universidad.* Buenos Aires: EUDEBA.
Pérez, L. y Roggieri, P. (coords.) (2012). *Retóricas del decir. Lenguaje, verdad y creencia en la escritura académica.* Rosario: FHUMYAR Ediciones.
Real Academia Española (2010). *Nueva Gramática de la Lengua Española* (versión "Manual"). Madrid: Espasa Calpe.
Reyes, G. (1998). *Cómo escribir bien en español.* Madrid: Arco Libros.
Sozzi, M. (coord.) (2016). *Taller de lectura y escritura. La escritura y la lectura en diferentes disciplinas en los comienzos de los estudios universitarios*. Florencio Varela: Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Sozzi, M. y López Casanova, M. (coords.) (2014). *Taller de lectura y escritura. Fuentes y textos propios en el inicio de la formación universitaria.* Florencio Varela: Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Turno tarde

Fundamentación

Este espacio curricular plantea la continuidad en la sistematización y profundización de los saberes adquiridos en la asignatura Lengua y Literatura del Nivel Medio, pero articulando su empleo en el ámbito del discurso publicitario, tal como se realiza en el espacio correlativo anterior.

Se hace necesario que los estudiantes realicen una aproximación, comprensión y análisis de los aspectos lingüísticos, desde el marco teórico correspondiente, al enfoque comunicacional específico del discurso publicitario.

Por otra parte, la praxis permanente del dibujo que realizan los estudiantes abre un espacio con modalidad de taller donde se busca la conexión y fusión entre estructuras lingüísticas aplicadas a estrategias publicitarias y la imagen gráfica.

Estos contenidos y las acciones pedagógicas dirigidas a comprenderlos y a apropiarse de ellos, tienen por principal objetivo que el estudiante tome conciencia de los procesos cognitivos que implican las tareas de comprensión y producción de textos.

Propósitos

OBJETIVOS GENERALES

• Estimular al alumno en la adquisición de procedimientos lingüísticos y recursos retóricos efectivos en relación con las modalidades y necesidades comunicacionales del diseño gráfico.

• Capacitar al alumno en el manejo de estructuras lingüísticas y de estrategias en el uso de la palabra a fin de enriquecer, desarrollar y fusionar texto y paratexto.

• Historizar y acompañar a los estudiantes en el conocimiento y el uso profesional de las nuevas herramientas de comunicación posibilitadas por la tecnología (IA).

• Posibilitar espacios de innovación y creatividad a través de la producción del mensaje lingüístico.

Contenidos

CONTENIDOS POR UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad 1: introducción a la redacción en la comunicación visual.

▪ Comunicación y diseño gráfico. Relación.
▪ Tipología del texto.
▪ Coherencia y cohesión textual.
▪ Planificación del proceso de escritura.
▪ Connotación y denotación: las competencias de los destinatarios.
▪ Relación texto e imagen: funciones de anclaje y relevo informativo.

Unidad 2: la argumentación.

▪ Estructuras argumentativas.
▪ Texto argumentativo. Definición y comparación.

▪ Semántica del texto: verosímil, inferencias léxicas.
▪ Pragmática del texto: aserción, enunciados referidos, modalizaciones.
▪ Retórica y comunicación visual.

Unidad 3: diseño de contenidos para los diferentes lenguajes mediáticos.

▪ Para-textualidad. Comic e historietas.
▪ Discurso periodístico y discurso publicitario. Similitudes y diferencias.
▪ Recursos persuasivos: distancia y complicidad.
▪ Recursos gráficos en medios periodísticos.
▪ Narratividad audiovisual: guión técnico y guión literario.
▪ Discurso y comunicaciones publicitarias: slogan, textos publicitarios, brief, redacción de objetivos, comunicaciones escritas con los clientes.

Unidad 4: diseño y textos para el mundo digital.

▪ Hipertexto. Definición.
▪ Navegación e interactividad.
▪ Usabilidad y accesibilidad web.
▪ Diseño de contenidos web.
▪ Redacción para redes sociales y el entorno digital.
▪ IA para la gestión de la redacción creativa.

Metodología y actividades

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Durante las clases presenciales el profesor introducirá y desarrollará los contenidos conceptuales correspondientes a cada unidad del programa. En algunos casos, se pedirán a los estudiantes que completen durante la clase guías y actividades en base al material teórico.

No obstante, el desarrollo de la asignatura prevé un énfasis en la modalidad taller, es decir, en la producción y entrega periódica de textos por parte de los estudiantes. Por cada tema o problemática del lenguaje desarrollados en clase corresponderá un trabajo práctico o actividad.

Sobre los procedimientos

• Identificación de los rasgos formales, semánticos y pragmáticos de los textos publicitarios.
• Reconocimiento de la intencionalidad comunicativa de la imagen.
• Observación y análisis de las estrategias publicitarias.
• Apreciación de los efectos estéticos en la imagen publicitaria.
• Integrar información textual, para textual y contextual en la lectura y producción de imágenes publicitarias.
• Producción de textos e imágenes con distintas intenciones expresivocomunicacionales.
• Producción de imágenes combinando y articulando los elementos textuales y para textuales.
• Reconocimiento y análisis de los elementos paralingüísticos. Uso de las convenciones gráficas.
• Realización de prácticas reflexivas en la instancia de producción, en relación con el valor simbólico, al contenido y a la intencionalidad de la imagen y del texto.
• Selección de recursos compositivos y técnicos para producir imágenes en el plano en relación con lo percibido y lo imaginado, atendiendo a las funciones de la imagen, los significados textuales y el público al que está dirigido el mensaje.
• Control de la propia escritura: planificación, escritura y revisión.
• Identificación, uso y apropiación con sentido crítico de las herramientas creativas que ofrece la IA.

Evaluación

El docente realizará una evaluación individual de cada uno de los trabajos prácticos entregados por los estudiantes.

Si los estudiantes se presentan a la instancia de exámenes cuatrimestrales, deben presentar

aprobados la totalidad de trabajos prácticos correspondientes a cada cuatrimestre.
El criterio de evaluación será tanto la resolución técnica y procedimental como también la comprensión conceptual y la entrega en tiempo y forma de los trabajos prácticos.
INSTRUMENTOS

- Trabajos prácticos grupales e individuales.
- Trabajo final integrador.

CRITERIOS

- Cumplimiento en tiempo y forma de los trabajos asignados.
- Claridad conceptual mostrada y grado de apropiación en la producción de textos y diseños.
- Innovación y creatividad en la resolución de consignas.

Bibliografía

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO

UNIDAD 1

FRASCARA, J. (2005) *Diseño gráfico y comunicación.* Buenos Aires. Ediciones Infinito, Cap. I.
KAUFMANN, I. (2003). *Hacia una tipología de textos*. En M. Castedo (Comp.), La escuela y los textos: Leer y escribir en la clase de Lengua (pp. 25–39). Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
FLOWER, L., & HAYES, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. College Composition and Communication, 32(4), 365–387. https://doi.org/10.2307/356600
KLEIN, I. (Coord.). (s.f.). (2007) *El escritor atiende a la cohesión*. En El taller del escritor universitario (pp. 42–48). Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Programa UBA XXI.
BARTHES, R. (1986) Lo obvio y lo obtuso. Cap. “Retórica de la imagen”. P. 29-47. Editorial Paidós, Barcelona.
MOLES, A. y COSTA, J. (2005) Publicidad y Diseño. El nuevo reto de la comunicación. Buenos aires, Ediciones Infinito. Cap. I.

UNIDAD 2

MARRO, M. y DELLAMEA, A. (2005) *Producción de textos. Estrategias de escritor y recursos del idioma*, Ed. Docencia, Buenos Aires. Cap. 2, “Diagnóstico y aprendizaje. Las dimensiones semánticas y pragmáticas”.
MARAFIOTI, R. (2001) Recorridos semiológicos. Signo, enunciación y argumentación, Eudeba, Buenos Aires. Pags. 82-89.
AA.VV. (2003) Cuadernillo “Estilos directo e indirecto”. Cátedra Redacción 1, Licenciatura en Comunicación Social, UNR.
AA.VV. (2007) Retórica de la imagen, Material de cátedra Comunicación Visual Gráfica, Lic. En comunicación Social (UNR).

UNIDAD 3

GENETTE, Gérard (1989) Palimpsestos: la literatura en segundo grado. Taurus, 1989.
----------. Umbrales. Siglo XXI, 2001.
VERÓN, E. (1985). La semiosis social. Gedisa.
PERELMAN, C. & Olbrechts-Tyteca, L. (1989). Tratado de la argumentación. La nueva retórica. Gredos.
MARTINEZ ALBERTOS, J. L. (2000). Curso general de redacción periodística.
MARIN ALVAREZ, RAQUEL. Ortotipografía para diseñadores, Editorial GG.2013.
https://editorialgg.com/ortotipografia-para-dise-adores-libro.html. Disponible en Classroom.
MATERIAL DE CÁTEDRA. El storyboard o Guión gráfico. Disponible en:
https://www.ugr.es/~ahorno/STA.pdf
MATERIAL DE CÁTEDRA. Modelo de guión técnico. Disponible en:
https://aprendercine.com/guion-tecnico-audiovisual-plantilla/
ASANA. (s.f.). Briefing: qué es y cómo hacerlo en 5 pasos con un ejemplo.
Asana. https://asana.com/es/resources/project-brief

UNIDAD 4

NIELSEN, J. (1993) *Usabilidad. Diseño de sitios web.* Ed. Prentice Hall, Barcelona.
ORIHUELA, J. (1999) *Introducción al diseño digital.* Editorial Anaya, Madrid.
ROYO, J. (2004) *Diseño digital.* Ed. Paidós, Barcelona.
MATERIAL DE CÁTEDRA. Estructura de un hipertexto. Disponible en: http://definiendoconceptos.blogspot.com/2008/06/estructura-hipertextual.html
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, I. J., AGUADO TERRÓN, J. M. Y SÁNCHEZ COBARRO, P.H. (2022). Smart Advertising: Innovación y disrupción tecnológica asociadas a la IA en el ecosistema publicitario. Revista Latina de Comunicación Social, 80, 69-90. https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2022-1693
DAVID Polo Serrano, Inmaculada Martín Herrera (2022) Estudio de las plataformas de inteligencia artificial copy.ai y chatgpt: la creación de mensajes para entornos social media. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/370105459
CASSANY, Daniel. (Enseñar a) leer y escribir con inteligencias artificiales generativas: reflexiones, oportunidades y retos. ISSN 0122-6339 • ISSNe 2248-6798 • Vol. 29, No. 2 (julio/diciembre de 2024), pp. 320-336. Disponible en: https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/enunc/article/view/22891/20513

3º año - Psicología Social
Docentes
Turno mañana: Acebal
Turno tarde: De Zorzi Melo
Turno noche: Gericke - Reemp: Acebal
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I, Psicología General
Para cursar tener aprobadas: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I
Para rendir tener aprobadas: Introducción al Dibujo, Introducción a la Pintura, Introducción al Diseño Gráfico, Introducción a la Morfología, Introducción a la Sintaxis de la Imagen Visual, Introducción al Dibujo Geométrico, Problemática de la Cultura Nacional, Comunicación I, Psicología General
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
Estudiantes libres
Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Los orígenes de la Psicología Social se remontan hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, a partir de los aportes de diferentes disciplinas como la Sociología, la Antropología y la Filosofía. A raíz de su nacimiento histórico, las áreas mencionadas tienden a contribuir y explorar el modo en el cual el contexto social y las relaciones interpersonales impactan en la constitución de las subjetividades. La asignatura Psicología Social propone un recorrido a través de las principales teorías y los diferentes métodos que se abocan a comprender la temática mencionada.
Teniendo en cuenta que los futuros diseñadores gráficos y comunicadores visuales trabajarán con grupos heterogéneos, a partir de demandas específicas y diversas, se pretenderá brindar un marco sustantivo que les permita comprender a los sujetos en sus condiciones concretas de existencia, desde la cotidianeidad, en tanto emergentes de una trama vincular.
En cuanto a la organización general de la asignatura, se realizará un abordaje de la Psicología Social como un campo de problemáticas, con sus principales antecedentes y diferentes perspectivas. Esto posibilitará ir encontrando la singular posición que diferencia las corrientes actuales de las corrientes psicológicas clásicas de impronta individualizante.
Posteriormente se trabajará la noción de sujeto que se propone desde la Psicología Social, entendiéndolo como emergente en el contexto de sus condiciones reales de existencia. Finalmente, se realizará un

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

abordaje de las diferentes dimensiones que contempla este campo: lo subjetivo, lo grupal, lo institucional y lo comunitario, indagando las problemáticas actuales en torno al lazo social de nuestra época.

Propósitos

- Habilitar una formación teórica consistente respecto a las diferentes teorías que comprenden a la Psicología Social, creando un espacio de reflexión y de análisis crítico sobre las problemáticas psicológicas que se manifiestan en la complejidad de la trama subjetiva, grupal, institucional y comunitaria.
- Propiciar un análisis reflexivo acerca de la relevancia y especificidad de la Psicología Social respecto a sus diferentes campos de aplicación.
- Posibilitar la construcción de una concepción de sujeto que permita comprender el carácter fundante de la dimensión social.
- Contribuir a un trayecto de formación profesional sólido, y a un ejercicio consciente y crítico en el ámbito laboral como futuros diseñadores gráficos y comunicadores audiovisuales.

Contenidos

Unidad I

La Psicología Social como campo de problemáticas. Nacimiento, historia y conformación.
Principales teorías psicológicas, sociológicas y filosóficas que aportan a la Psicología Social. Contribuciones del Psicoanálisis.

Unidad II

Concepción del proceso de socialización desde diferentes enfoques y perspectivas de la Psicología Social.
La Teoría del Vínculo como visión dialéctica entre sujeto y objeto. Vínculo, comunicación y Aprendizaje.
Crítica de la vida cotidiana como estudio del hombre en situación. Análisis de las condiciones concretas de existencia y problematización de lo cotidiano.

Unidad III

El concepto de grupo y sus principios organizadores
El concepto de Grupo. Organizadores grupales: tarea y mutua representación interna. Roles en la trama grupal: proceso de adjudicación y asunción.
La familia como matriz de aprendizaje y relaciones. Su incidencia en la configuración de vínculos.
Grupo operativo y concepto de ECRO (Esquema Conceptual Referencial y Operativo).

Unidad IV

Problemáticas institucionales y comunitarias ▪ Dimensión institucional de toda práctica social. La relación sujeto-institución. Dinámica instituido-instituyente. ▪ El lazo social en nuestra época: actualizaciones en cada contexto y particularidades institucionales. Problemáticas familiares, educativas, laborales, etc. ▪ Consumo, marginalidad, discriminación, relaciones de poder. El aporte de la Psicología social y otros campos del saber para su comprensión.

Metodología y actividades

Acorde a los contenidos desarrollados.

Evaluación

Se sostiene la evaluación como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, cuya información permite tomar decisiones y realizar ajustes para mejorar la apropiación del conocimiento, en tanto evaluación formativa.
Los instrumentos de evaluación que se construyan consistirán, de acuerdo a los criterios de evaluación, en instancias que permitan dar cuenta de la apropiación de conceptos, teorías y paradigmas, como así también de establecer relaciones entre ellos a partir de situaciones concretas o hipotéticas. Para ello se propondrán al menos dos trabajos prácticos grupales en los que se fomente la práctica de escritura, la discusión de ideas, la puesta en tensión entre conceptos y situaciones ligadas a la tarea del diseñador gráfico. Será central generar instancias de evaluación parcial en las que recuperen conceptos, establezcan relaciones de comparación, diferenciación de perspectivas teóricas y epistemológicas.
Además, se elaborará en pequeños grupos una campaña de diseño gráfico, en la cual se realizarán articulaciones con los principales aportes de la Psicología Social.
En cada instancia evaluativa, se explicitarán los criterios de evaluación específicos, que serán orientadores en la devolución de la información obtenida. También se dará lugar a momentos de autoevaluación y

coevaluación, para lo cual los criterios se vuelven centrales. Se pretende que estas instancias posibiliten la reflexión y mejora de los propios procesos de aprendizaje y enseñanza.
Criterios de evaluación generales:
-identificación y diferenciación de conceptos, perspectivas teóricas y epistemológicas.
-capacidad de argumentación y relación entre propuestas de diseño gráfico y concepciones teóricas.
-participación y escucha mutua en los intercambios en el grupo-clase.
De acuerdo a los requisitos de acreditación, se realizarán al menos dos trabajos prácticos (una instancia de producción escrita y otra de exposición oral), y un examen parcial, escrito e individual, con opción a un recuperatorio.

Bibliografía

UNIDAD I

Balaguer, I & Valcarcel. (1993) Introducción a la psicología social. En I. Balaguer y Valcarcel. *Introducción a la psicología social. Historia, teoría y metodología* (p.p 5 -28) Valencia.
Bleger, J (1987) *Psicología de la conducta.* Biblioteca de la psicología general Paidos. Barcelona. España.
Crespo, E (1995) *Introducción a la psicología social.* (P.p 15 a 28) Editorial Universitas. Madrid, España.
Freud, S. (1930) *El malestar en la cultura,* Siglo XXI Editores. Edición 2013, Bs. As, p. 3023 a 3038.
Freud, S (1997) *Psicología de las masas y análisis del yo.* (p.p 2 a 24) Editorial Amorrortu Editores. Madrid. España.
Moscovici, S. (1984), "*El campo de la Piscología Social"* en MOSCOVICI, S. (1984), "Psicología Social, Paidos, Barcelona.
Pampliega, A (1987) "La concepción de sujeto en el pensamiento de Enrique Pichon-Riviere. Fundamentos para una psicología definida como social" en QUIROGA, A., (1987), *Enfoques y Perspectivas en Psicología Social,* Ed. Cinco, Bs. As.

UNIDAD II

Quiroga, A (1991) Concepto de matriz de aprendizaje. En A, Quiroga, *Matrices de Aprendizaje. Constitución del sujeto en el proceso de conocimiento.* Buenos Aires. Ediciones Cinco.
Quiroga, A (1985), "Psicología Social y crítica de la vida cotidiana. Introducción a la Segunda Edición" en Riviere, P y Pampliega de Quiroga, A. (1985), *Psicología de la vida cotidiana,* Edición Nueva Visión
Riviere, P y Pampliega de Quiroga, A. (1985), *Psicología de la vida cotidiana,* Edición Nueva Visión, selección de fragmentos.
Simki, H & Becerra, G (2013) *El proceso de socialización. Apuntes para su exploración en el campo psicosocial. Ciencia, Docencia y Tecnología.* (P.p 119 a 142). Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. Argentina.
Giardini, A. y otros (17) Eric From, *El divulgador de la psicología social.* Barcelona, España. Editorial Salvat.

UNIDAD III

Pampliega de Quiroga, A. (1987), "Aproximación a un análisis del grupo familiar" en Pampliega de Quiroga, A. (1987), *Enfoques y Perspectivas en Psicología Social,* Ed. Cinco, Bs. As.
Riviere, P (1977), *El Proceso Grupal,* Ed. Nueva visión, Bs. As., selección de fragmentos.
Tajfel, H (1994) Los atributos de la conducta intergrupal. En Tajfel H, *Grupos humanos y categorías sociales*. (P.p 263-290). Barcelona España. Edit. Herder
Hogg, M & Vaughan, G (2010) *Comportamiento Intergrupal.* En Hogg, M y Vaughan, H. Psicología Social. Editorial Médica Panamericana. Madrid. España.

UNIDAD IV

Bauman, Z. (2000) *Modernidad Liquida.* (P.p 7 a 20). Fondo de Cultura Económica de Argentina. Buenos Aires. Argentina.
Bonavitta, P. (2010) *El pobre como amenaza en la Posmodernidad.* Edit. Kairos. Revista de temas Sociales Buenos Aires. Argentina
Fuerte, L (2004) *Psicología de la marginación social.*
Liberabit. Revista de psicología. Número 10, 2004. P.p 41-44. Universidad de San Martin de Porres. Lima Peru.
Giorgi, V y Dilacio G. 2001 *Piscología y Marginalidad social.* Evaluación del efecto de las condiciones de pobreza sobre la conformación del psiquismo. (P.p 68 a 74) Buenos Aires, Argentina.

Rojas, E. (1992) *El Hombre Light.* (P.p 68 a 75) *Una vida sin valores*. Editorial Planeta. Buenos Aires.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Ibañes, T (1990) La emergencia, la institucionalización y el desarrollo de la psicología social. En Ibañez, T. *Aproximaciones a la psicología social* (p.p 47 -110). Editorial Barcelona
Paez, D (1992) Desarrollo histórico del objeto de la psicología social. En T*eoría y método de la psicología social.* (P.p 32 a 50). Editorial Anthropos. Barcelona
Riviere, P. (1995) Freud, punto de partida de la psicología social. En E.P. Riviere. *El proceso grupal.* Buenos Aires. Nueva Visión.

PROFESORADO EN ARTES VISUALES
Plan Resolución M.E. Nº 0293 // Resolución M.I. y C. Nº 123 _2016
1º año - Pedagogía
Docentes
Turno mañana: Perez Altamiranda
Turno noche: Ripa
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
No hay requerimientos para esta materia.
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
Estudiantes libres
Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
La asignatura Pedagogía constituye una de las primeras materias del campo específico en el profesorado, y por tanto tiene una función introductoria a los problemas fundamentales de la educación. Entendemos que su papel es central en la formación de los futuros docentes, ya que permite desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurantes de las prácticas educativas, convirtiéndolos en objetos de reflexión crítica. En este sentido, la pedagogía no se concibe como una simple acumulación de técnicas o recetas aplicables, sino como un conjunto de intervenciones teóricas y políticas sobre los problemas educativos.
La educación, entendida en su sentido más amplio, requiere una mirada integradora que posibilite comprender las diversas prácticas pedagógicas, estrategias y experiencias construidas históricamente, concibiéndola como un sistema complejo, con múltiples niveles de análisis e implicancias políticas, epistemológicas e históricas. Las distintas unidades del programa proponen el análisis de las continuidades y rupturas en las coordenadas fundantes del saber pedagógico, posibilitando así la reconstrucción de su historia y el análisis de su pertenencia teórica.
La explícita referencia a la modernidad nos habilita a comprender cómo los rasgos que definieron una determinada visión del mundo se plasmaron en el dispositivo por excelencia del discurso pedagógico moderno: la escuela. Esta mirada histórica permite entender las transformaciones actuales y el declive de ciertas instituciones modernas, como parte de un proceso más amplio que atraviesa a la cultura y a las instituciones en su conjunto. Estas mutaciones deben ser comprendidas no solo como producto de fallas o disfunciones de los sistemas educativos, sino como transformaciones que resignifican los pilares mismos de la educación.
En este marco, el conocimiento no debe agotarse en la mera comprensión, sino que debe proyectarse hacia la acción transformadora: la praxis. Pensar la educación en relación con la sociedad, y la teoría en relación con la práctica, exige una actitud docente crítica y reflexiva, comprometida con la revisión constante de sus propias prácticas y con la construcción colectiva de saberes. La formación docente implica, entonces, una

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

permanente capacitación, el replanteo continuo de nuestras intervenciones, la apertura al trabajo cooperativo y al intercambio de experiencias y problemáticas.
La propuesta de este espacio consiste en realizar un análisis reflexivo y crítico de los movimientos pedagógicos que, en diferentes contextos históricos, dieron respuesta al problema de la transmisión de la cultura. Este recorrido permitirá interrogar nuestras prácticas actuales, jerarquizando las problemáticas que atraviesan a la educación hoy, y sosteniendo la indelegable tarea de educar en un mundo dinámico, cambiante y profundamente atravesado por desafíos éticos, políticos y sociales.

Propósitos

- Proporcionar un espacio de formación que promueva una actitud crítica y reflexiva, que permita comprender en sentido amplio el concepto de Educación y su relación intrínseca con la Pedagogía.
- Generar instancias para conocer, interpretar e interpelar los significados de las diferentes corrientes y teorías pedagógicas, a la luz de las estructuras profundas que las sustentaron en cada momento histórico, político y social.
- Posibilitar el análisis comprensivo y profundo del proyecto de la modernidad en la construcción de la institución escolar como dispositivo central del discurso pedagógico moderno y órgano disciplinador.
- Contribuir a reconocer al campo pedagógico como un espacio de confrontación, negociación y acción transformadora, en el marco de una práctica docente profesional, crítica y comprometida con los desafíos de la educación actual.

Contenidos

Unidad I: *Educación y Pedagogía*

Conceptualizaciones de educación: transmisión cultural, socialización, constitución subjetiva y derecho social. El campo de la educación como objeto de la pedagogía y espacio interdisciplinario. La configuración del saber pedagógico: sujetos, instituciones y prácticas. Significados históricos de educación y pedagogía: continuidades y rupturas. De la educabilidad a las condiciones de aprendizaje.

Unidad II: *El surgimiento de la Escuela y el desarrollo del campo pedagógico*

Origen y desarrollo de la escuela como institución moderna: premisas, fines y función civilizadora. La pedagogía como problema social: elaboración de un aparato conceptual. Diversas concepciones sobre la relación escuela–sociedad. Noción moderna de infancia y alumno/a: pedagogización, escolarización del saber, procesos de inclusión y exclusión. Códigos pedagógicos en la modernidad: Comenio y el ideal pansófico, Rousseau y la pedagogía negativa, el ideario ilustrado y el modelo disciplinador. Corrientes pedagógicas. Rituales escolares y crisis de la escuela frente a las nuevas infancias y juventudes.

Unidad III: *El discurso pedagógico moderno*

La escuela como construcción moderna: origen, rol y desarrollo en el contexto histórico, político, social y cultural de la modernidad y su crisis. La autoridad pedagógica en la actualidad. Nuevas infancias y juventudes en el escenario educativo posmoderno. Escuelas, tecnologías y transformación de las prácticas pedagógicas. Corrientes pedagógicas en tensión. Problemáticas actuales de la educación en Argentina y América Latina. Igualdad de oportunidades y compromiso pedagógico.

Metodología y actividades

El abordaje de los contenidos se llevará a cabo a partir de un rastreo de conocimientos previos de los alumnos/as, con el objetivo de profundizar en aspectos epistemológicos sobre la concepción de la educación y la función de la escuela. Las estrategias de aprendizaje incluirán:

- Lectura reflexiva (individual/grupal) para fomentar la comunicación y la producción.
- Exposición dialogada con el apoyo de esquemas conceptuales.
- Fichaje, investigación bibliográfica y de fuentes.
- Exposiciones y debates sobre temas investigados.
- Planteamiento de problemas desde diferentes enfoques.
- Investigación de campo para la elaboración de trabajos monográficos.
- Proyección y debate de material fílmico.
- Discusión guiada sobre los temas seleccionados para los trabajos prácticos.
- Uso de la plataforma y recursos tecnológicos, incluyendo búsqueda en la web y plataformas como YouTube.
- Implementación de nuevas tecnologías: blogs, foros, wikis y otras herramientas de colaboración.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Evaluación

Se evaluará el proceso de aprendizaje de los estudiantes a lo largo del curso considerando:

- Elaboración y manejo de contenidos durante el año.
- Compromiso individual y grupal de trabajo.
- Participación en clase.
- Uso adecuado de vocabulario técnico.
- Capacidad de análisis de situaciones y transferencia conceptual.
- Capacidad de argumentación oral y escrita.
- Respeto por las diferentes argumentaciones.

Instrumentos de evaluación:

Los estudiantes elaborarán informes, exposiciones orales, trabajos de investigación, monografías, etc., que serán parte de los Trabajos Prácticos. Al cierre de cada unidad se realizarán trabajos prácticos integradores. Se tomarán en cuenta los siguientes instrumentos:

· *Trabajos prácticos individuales y grupales.*

· *Exámenes parciales (escritos y/u orales)*.

- Primer cuatrimestre: Junio/Julio.
- Segundo cuatrimestre: Octubre.

Evaluación continua y formativa:

La evaluación será continua, con un enfoque formativo, teniendo en cuenta la evolución del alumno/a, su compromiso con el trabajo, y su participación activa en las actividades de clase y en los trabajos prácticos. Los estudiantes tendrán derecho a realizar un recuperatorio para cada una de las instancias evaluativas acreditables.

Bibliografía

Bibliografía obligatoria para la UNIDAD 1:

Bazán Campos, D. (2008). *El oficio del pedagogo*. Rosario, Argentina: Homo Sapiens Ediciones.

Braislovsky, D. (2019). *Qué hace la Pedagogía y por qué es importante para los educadores*. En J. Lamónica (Comp.), ¿A qué se parece la escuela? Diálogos para desandar lo aprendido. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Deceducando.

Comenio, J. A. (1994). *Didáctica Magna* (Obra original publicada en 1631; páginas escogidas). México: Porrúa.

Dicker, G. (2004). *Y el debate continúa. ¿Por qué hablar de transmisión?* En G. Frigerio & G. Dicker (Comps.), La transmisión en las sociedades, las instituciones y los sujetos. Buenos Aires, Argentina: Novedades Educativas.

Freire, P. (2003). *Elementos de la situación educativa*. *En El grito manso.* Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.

Gvirtz, S., et al. (2012). *¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? ¿Para qué sirve la escuela? En Educación ayer, hoy y mañana: El ABC de la pedagogía*. Buenos Aires, Argentina: Aique.

Bibliografía obligatoria para la UNIDAD 2:

Colom, A., Bernabeu, J., & Sarramona, J. (1997). *Teorías e instituciones contemporáneas de la educación.* Barcelona, España: Ariel.

Delval, J. (1991). *La función de la enseñanza*. En Crecer y pensar (Cap. 1). México: Paidós Mexicana.

Freire, P. (2008). *Cuarta carta: De las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros progresistas. En Cartas a quien pretende enseñar* (2ª ed. argentina). Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.

Grandes Pensadores. (2005). *Historia del pensamiento pedagógico occidental*. Buenos Aires, Argentina: Papers Editores.

Pineau, P. (1996). *La escuela en el paisaje moderno. Consideraciones sobre el proceso de escolarización*. En H. Cucuzza (Comp.), Historia de la educación en debate. Buenos Aires, Argentina: Miño y Dávila.

Rousseau, J. J. (1993). *Emilio o de la educación* (Obra original publicada en 1762; páginas escogidas). México: Porrúa.

Tilla, J., et al. (2007). *El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI*. Barcelona, España: Editorial Graó.

Bibliografía obligatoria para la UNIDAD 3:

Bazán Campos, D. (2008). *El oficio del pedagogo: La pedagogía desde el paradigma sociocrítico*. Rosario, Argentina: Homo Sapiens Ediciones.
Cuadernos de Pedagogía. (s.f.). *Pedagogías del siglo XX: Paulo Freire* (Cap. 10).
Dussel, I. (2010). L*a escuela y los nuevos medios digitales: Notas para pensar las relaciones con el saber en la era digital*. *En AA.VV., La educación alterada: Aproximaciones a la escuela del siglo XXI* (pp. xx–xx). Buenos Aires, Argentina: Eduvim.
Freire, P. (2003). *Elementos de la situación educativa. En El grito manso*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.
Freire, P. (2008). *Pedagogía del oprimido* (3.ª ed. argentina). Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores.
Giroux, H. (1990). *Los profesores como intelectuales transformativos*. Barcelona, España: Paidós.
Meirieu, P. (2010). *Una llamada de atención: Cartas a los mayores sobre los niños de hoy*. Barcelona, España: Ariel.
Palacios, J. (2010). *La tradición renovadora. En La cuestión escolar: Críticas y alternativas* (pp. xx–xx). Buenos Aires, Argentina: Colihue.
Revista Educación y Pedagogía. (2012). *La escuela en un mundo hiperconectado: ¿Redes en vez de muros? Educación y Pedagogía*, 24(62), 135–144.
Terigi, F. (s.f.). *Sobre las decisiones en el gobierno de la educación*. En G. Frigerio & G. Dicker (Comps.), Collected papers (pp. 63–75).

Bibliografía complementaria:

Caruso, M., & Dussel, I. (1996). *De Sarmiento a los Simpsons: Cinco conceptos para pensar la educación contemporánea*. Buenos Aires, Argentina: Kapelusz.
Deleuze, G. (1991). *Posdata sobre las sociedades de control*. En C. Ferrer (Comp.), El lenguaje libertario. Montevideo, Uruguay: Nordan-Comunidad.
Dussel, I. (2003). *Lecturas de Matrix: Sobre escuelas, tecnologías y futuro.* En A. Birgin & J. Trímboli (Comps.), Imágenes de los noventa. Buenos Aires, Argentina: Libros del Zorzal/CEPA.
Dussel, I., & Quevedo, L. A. (2010). *Educación y nuevas tecnologías: Los desafíos pedagógicos ante el mundo digital*. Buenos Aires, Argentina: Fundación Santillana.
Hillert, R., Ameijeras, A., & Graziano, M. (Comps.). (2011). *La mirada pedagógica para el siglo XXI: Teorías, temas y prácticas en cuestión* (Parte 1: “Lo pedagógico en las teorías y corrientes sobre la educación”, pp. 15–50). Buenos Aires, Argentina: IICE / UBA / CLACSO.
Narodowski, M. (1994). *Después de clase* (Cap. “Utopías a la carta”). Buenos Aires, Argentina: Aiqué.
Palacios, J. (1989). *La cuestión escolar: La tradición renovadora. Cuadernos de Pedagogía*. Barcelona, España: Laia.
Revista El Monitor de la Educación, Nº 10, 5ª época. *Las infancias hoy.*
Rousseau, J. J. (1993). *Emilio o de la educación (*Obra original publicada en 1762; páginas escogidas). México: Porrúa.
Savater, F. (s.f.). (1997). *El valor de educar* (Cap. 1: El aprendizaje humano). Barcelona: Ed. Ariel.
Tenti Fanfani, E. (s.f.). *Carpeta de trabajo: Sociología*. Universidad Nacional de Quilmes.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

1º año - Didáctica y Currículum

Docentes

Turno mañana: Craparo

Turno noche: Armando

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Esta unidad curricular se propone brindar herramientas que faciliten el análisis de la didáctica, el curriculum y el campo de la educación artística desde un marco interpretativo, crítico e histórico para aportar a la construcción de un perfil docente comprometido con la tarea y con cierta autonomía para la toma de decisiones fundamentadas.

La cátedra concibe a la didáctica como la teoría de las prácticas de enseñanza, significadas en los contextos sociohistóricas en que se inscriben, como una disciplina tanto teórico como práctica en la que se articulan dimensiones descriptivas, normativas y propositivas. Entiende a la enseñanza como la acción intencional y socialmente mediada para la transmisión de la cultura, que posibilita el aprendizaje de lxs sujetxs y la transformación y democratización de los bienes culturales

Se abordará la problemática del curriculum, en sus diversos niveles de concreción, entendiéndolo como un proyecto político-cultural, a la vez que pedagógico y como un campo de lucha en el que se juegan diversas concepciones de hombre, mujer y sociedad. Se intentará analizar críticamente las funciones del mismo, su relación con la forma escolar y las políticas socioeducativas así como los procesos de desarrollo curricular especialmente en el ámbito institucional y áulico con el propósito de favorecer la asunción del trabajo docente, superando la perspectiva tecnocrática que lo coloca en el rol de operario que debe conocer los aspectos técnicos de su práctica, sin interesarse por las finalidades de la misma.

Propósitos

- Ofrecer un espacio cuidado, de respeto y confianza que posibilite la exposición y el cuestionamiento de las propias ideas y el análisis del propio proceso de construcción de conocimiento.
- Generar un ambiente de trabajo que posibilite una participación comprometida, reflexiva y crítica, que contribuya a desarrollar autonomía propiciando una formación profesional ubicada en la realidad y su tiempo.
- Construir un marco teórico didáctico con los/as estudiantes que les permita comprender las múltiples determinaciones que se conjugan en la enseñanza y les posibilite la adopción de posturas

fundamentadas para elaborar dispositivos y proyectos curriculares tendientes a desarrollar una práctica de enseñanza basada en las necesidades de aprendizaje de los/as sujeto/as, sostenida en el respeto por las múltiples identidades, por las diferencias personales, interculturales y de género y reconociendo las problemáticas que presentan los contenidos a enseñar.

Contenidos

Unidad N° 1: Determinaciones del Currículum

La construcción del campo del Currículum. Concepto de Currículum. El curriculum como proyecto politico-pedagógico y cultural. Curriculum como expresión de la selección cultural. Teorías macrocurriculares: tradicional, crítica y poscritica. Niveles de concreción curricular. Sobredeterminación curricular. Tipos de Currículum: Currículum escrito. Currículum real o práctico. Currículum oculto. Currículum nulo. Componentes curriculares.

Unidad Nº 2: De la enseñanza

Relaciones, tensiones y posibles articulaciones entre el curriculum y la didáctica. La Didáctica: dimensión teórica, política, epistemológica, ética y técnica. Articulaciones y tensiones entre Didáctica General y Didácticas Específicas. Tríada didáctica. Estrategias didácticas y construcción metodológica. Trasposición didáctica y la vigilancia epistemológica. Formas de presentación del contenido.

Unidad N° 3: Problemáticas actuales en torno al Currículum y la didáctica

Contexto actual del currículum y la enseñanza. Programas, proyectos, unidades didácticas, planes de clase. El trabajo didáctico en el aula diversificada o plural. Contenidos transversales. La evaluación como práctica social pública y democratizadora. La relación entre evaluación y acreditación. Autoevaluación. Co-evaluación, evaluación colegiada. Contexto actual de la evaluación y nuevos formatos. Currículum posmoderno Trayectorias escolares. Justicia curricular.

Metodología y actividades

El abordaje de los contenidos se realizará a partir de la recuperación de conocimientos, experiencias e ideas previas y la problematización de concepciones construidas por repetición o naturalización a la luz de las categorías y conceptos aportados por la bibliografía y resultantes del debate y la reflexión. De forma sostenida, problematizaremos la relación teoría-práctica y educación-sociedad, gestando procesos de análisis de textos, producciones escritas, reflexión, crítica, intercambio de ideas (indagación de campo, referencia conceptual, elaboración de hipótesis explicativas, elaboración de propuestas).

La bibliografía se trabajará a través de la exposición dialogada y la lectura guiada.

En las propuestas se llevarán a cabo:

-Análisis de documentos curriculares: orientaciones, diseños, planificaciones; propuestas pedagógicas editoriales; revistas de enseñanza y carpetas escolares,

-Análisis y reflexiones a partir de situaciones concretas vividas y/u observadas en las trayectorias escolares de lo/as estudiantes pasadas o actuales

-Lecturas, interpretación y análisis de producciones cinematográficas.

-Recapitulaciones conceptuales para complejizar contenidos trabajados anteriormente incluyendo nuevos conceptos, categorías o dimensiones.

-Se trabajará, según convenga a las situaciones de aprendizaje, grupalmente (el grupo- clase y grupos más pequeños) o individualmente. En todos los casos se pondrán en común las conclusiones y/o interrogantes surgidos.

-Se propondrán actividades que requieran el uso de herramientas de producción colaborativa y otras que permitan la presentación de las conclusiones en formatos a elección de lo/as estudiantes: utilización de TIC y lenguajes artísticos.

Ejercitaremos, a partir de las tensiones entre el curriculum nulo y el curriculum real, hasta fin de año la elaboración de una bitácora de clase que se trabajará conjuntamente con otros espacios curriculares del Área Pedagógica.

Evaluación

Se concibe a la evaluación como parte integrante de todo proceso educativo y como proceso plural y democrático que implica a la totalidad de lo/s actores y actrices ya que favorece el proceso de construcción de conocimiento tanto de estudiantes como de profesores/as. En el caso

particular de esta unidad curricular "la evaluación" forma parte de los contenidos a ser enseñados. Teniendo en cuenta estas características, la cátedra propone como objeto de evaluación tanto a la enseñanza como al aprendizaje, proponiéndose que, partir de la participación comprometida y responsable de lo/as integrantes del grupo-clase, se recopile la información acerca de los factores que favorecen y los que obstaculizan el proceso de aprendizaje de los/as estudiantes en relación con la enseñanza. Así la evaluación, procesual, continua y formativa dará los insumos para retroalimentar el fenómeno de enseñanza aprendizaje.

Criterios de evaluación de los aprendizajes:

- Comprensión y solidez en el manejo de los conceptos y categorías.
- Claridad y corrección en la expresión oral y escrita
- Responsabilidad y compromiso con la construcción del trabajo coolaborativo y del futuro rol docente
- Relaciones entre temas trabajados, con la practica educativa y los escenarios socio-hstóricos.

Instrumentos:

Los/as estudiantes tendrán por los menos tres trabajos prácticos que acompañarán la síntesis de cada unidad de contenido de diferentes características: individuales, de presentación oral, de presentación escrita y otros formatos. Exposiciones y debates en clase. Dos evaluaciones parciales escritas de elaboración de propuestas o análisis donde queden explícitos los conceptos estudiados y sus respectivos recuperatorios.

Bibliografía

Akoschky, J. et al. (1998). *Artes y escuela: Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Paidós
Anijovich, R. y Mora, S. (2010) *Estrategias de enseñanza. Otra mirada al quehacer en el aula.* Bs. As. Aique
Camilloni, A (2008) *El saber didáctico*. Bs As. Paidós
Chevellart, Ives (1991) *La trasposición didáctica. Del saber sabio al saber enseñado.* Bs As. Aique
Cullen, Carlos, A. (1997) *Críticas de las razones de educar.* Bs As. Paidós.
De Alba, Alicia. (1998) *Currículum, crisis, mitos y perspectiva.* Bs As. Miño y Dávila Editores.
Diaz Barriga (2009) *Currículum. Tensiones conceptuales y Prácticas.* http://biblioteca.clacso.edu.ar/
Documentos curriculares: Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Ley de Educación Ambiental Integral (EAI). Núcleos Interdisciplinarios de Contenido (NIC)
Documentos curriculares: NAP, DCJ, CBC, Ley de Educación Nacional N° 26.206
Edwars, V. (1993) *La relación de los sujetos con el conocimiento*. en Revista Colombiana de Educación N° 27. Universidad Pedagógica Nacional.
FICHA DE CATEDRA: Componentes del curriculum
FICHA DE CÁTEDRA: Tipos de Curriculum
FICHA DE CÁTEDRA: Evaluación educativa
Jurjo Torres, S. (2010) *La justicia curricular: el trabajo de troya de la cultura escolar.* Morata. Madrid
Litwin, Edith (2012) *El oficio de enseñar*. Bs As Paidós
Poggi, Margarita. (1995) *Apuntes y aportes para la gestión curricular*. Bs As. Kapeluz
Sanjurjo, L. (2005) *Las formas básicas de enseñar* en Volver a pensar la clase. Homo Sapiens. Rosario
Tadeu de Silva, T. (1999). *Introducción. Documentos de identidad. Una introducción a las teorías del currículo.* Belo Horizonte. Auténtica Editorial.
Tadeu de Silva, T. (1999). *Teorías Poscríticas. Documento de identidad. Una introducción a las teorías del currículo.* Belo Horizonte. Auténtica Editorial.
Terigi, Flavia. (1999) *Currículum, itinerarios para aprehender un territorio.* Bs As. Santillana.

1º año - Psicología y Educación

Docentes

Turno mañana: Díaz

Turno noche: Bursztyn - Reemp: Sinchich

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Este espacio curricular denominado Psicología y Educación abre un campo de posibilidades de abordajes muy valiosos para la formación docente. Se trata de un campo del saber atravesado por discursos donde se confrontan y se afirman diferentes teorías y corrientes psicológicas y sus derivaciones en los conceptos de sujeto, aprendizaje, enseñanza y educación.

A partir de un trabajo y consenso con el área pedagógica vamos a partir desde primer año con la construcción de una Bitácora de Viaje. “Somo navegantes de historias singulares pero comparadas, y como viajeros y viajeras, la bitácora es nuestro cuaderno de registro. Se convierte en una forma de narrar nuestros periplos, nuestras experiencias, donde se documentan desde una narración personal y subjetiva, avances, observaciones, reflexiones y procesos. Para que la experiencia de nuestro viaje (nos) acontezca, se requiere de una disposición y de un gesto de interrupción, es decir, detenerse a pensar, mirar con atención, sentir con el cuerpo hasta los huesos, escuchar hasta que exploten los tímpanos, eternizarse en los detalles, suspender la opinión, interrumpir el automatismo de la acción, darnos tiempo y espacio.”

Será diseñada de manera estética y personal, donde se guardarán lecturas, experiencias, preguntas, debates, perplejidades, frases, dibujos, etc. Según Elsie Rockwell es una de las formas posibles de escritura etnográfica para la realización de un diario de campo, a modo de “(...) mapa de los encuentros y los desencuentros de cada día”.

En un primer momento se abordará la diversidad epistemológica y teórica del campo de la Psicología en su constitución histórica, desde donde se definen diferentes maneras de pensar los sujetos, el conocimiento, el aprendizaje. Posterior a ello, se realizarán aproximaciones teóricas a concepciones y fenómenos psicosociales como los procesos de socialización, de aprendizaje y sus implicancias en los ámbitos educativos.

Sin desconocer las limitaciones de los discursos científicos, se abordarán tales temáticas desde los aportes del Psicoanálisis en particular y la Psicología Social Crítica, en tensión con las demandas y necesidades sociales y educativas actuales. Se vuelve fundamental ir más allá del reduccionismo aplicacionista de la Psicología en el campo de la educación, lo cual lleva a abordajes lineales que desconocen la

particularidad del campo de la educación. Se recuperarán teorías propias del campo de la Psicología sustentadas en diferentes paradigmas epistemológicos. Al abordar las teorías del Aprendizaje, se dará mayor énfasis a la perspectiva constructivista, especialmente a la Teoría Sociohistórica o Sociocultural que sostiene el carácter dialéctico de la relación entre psiquismo y sociedad. En particular, se sostendrá desde los aportes del Psicoanálisis que la constitución subjetiva es resultado del vínculo social, a través del cual se producen procesos de filiación simbólica de los "recién llegados" a la cultura. El adulto en función de educador se sitúa en un lugar de gran potencialidad, en tanto responsable de alojar a las nuevas generaciones. La palabra y la presencia de otros/as instituye subjetividad, procesos efímeros que tienen marcas que duran toda la vida.

Es fundamental hacer presente el carácter político del acto educativo, en tanto acción que produce inscripción y filiación simbólica, distribuye la herencia colectiva; implica un reconocimiento del otro en tanto genera condiciones para el lazo social. Ello posee efectos en la manera de pensar de cada sujeto, y posibilita el aprender a vivir con/entre otros/as.

En tiempos actuales marcados por la incertidumbre, se hace imperioso recuperar en la formación docente el análisis de estas dimensiones, propias del trabajo con sujetos. Ello será posible si se promueven prácticas de relación con el conocimiento desde las cuales se indaguen supuestos ideológicos, antropológicos y epistemológicos que generan diversas maneras de pensar las prácticas educativas. Es decir, pensar el conocimiento en su carácter de construido, situado histórica y socialmente generando "interrupciones" y promoviendo el pensamiento crítico.

Al tratarse de una materia de primer año, se pondrá especial atención en el acompañamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes, en tanto implica la transición al nivel superior: proceso que involucra nuevas habilidades y modos de relación con el conocimiento académico.

Con el objetivo de promover la inclusión se sostendrá la igualdad como principio ético, como punto de partida. Esto implica revisar y cuestionar desde dónde se acompaña a los estudiantes, el lugar que damos a la escucha y cómo circula la palabra.

Los estudiantes de Nivel Superior tendrán a futuro la enorme posibilidad, por un lado, de incluir a niñas, niños y adolescentes en el universo cultural, y por el otro, de abrirse a nuevos caminos que les permitan ir construyendo su identidad como docentes. Esto lleva a pensar la responsabilidad que tiene esta tarea, en tanto docente formador de formadores, posibilitando alojar estas nuevas subjetividades y sus trayectorias en las propuestas de formación docente.

Propósitos

- Habilitar la exploración de las diferentes teorías del aprendizaje que se sustentan en concepciones epistemológicas diversas, desde las cuales se derivan modos de pensar e intervenir en los distintos niveles del sistema educativo.
- Promover la problematización de las prácticas educativas como estudiantes de nivel superior, estableciendo relaciones con el saber de manera crítica, en tanto subjetividades epocales comprometidas con la transformación social.
- Instalar una dimensión de análisis acerca de situaciones concretas de enseñanza y aprendizaje, a partir de las categorías teóricas.

Contenidos

Unidad I Perspectivas histórico – epistemológicas en el campo de la Psicología.

La tradición filosófica y el contexto de surgimiento de la Psicología como ciencia. Problemas y perspectivas de una historia de la Psicología. Rupturas epistemológicas. Principales corrientes. Contextos de origen, fundamentos epistemológicos, supuestos básicos subyacentes. Debates y controversias.

Unidad II Educación como campo y práctica social compleja.

Las relaciones entre Psicología y Educación, en el proceso de la constitución humana y en el devenir como sujeto social. Las particularidades del aprendizaje. La necesidad de atender a las especificidades de los procesos educativos y escolares.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Unidad III Aportes de las teorías psicológicas a las prácticas educativas
Enseñanza y aprendizaje. Dimensiones sociales, culturales, ideológicas, subjetivas, biológicas y cognitivas. Lo normal y lo anormal con construcciones sociales, económicas, políticas, históricas. Los discursos sobre inclusión, diversidad y homogeneidad. La problemática de la discapacidad y su producción desde el discurso social. Subjetividad, identidad y perspectiva de género. El impacto de las TICS.
Unidad IV Vertientes teóricas sobre el aprendizaje y diferentes modalidades de conocer.
Escuela, conocimientos y aprendizajes: paradigmas teóricos y prácticas escolares. El desarrollo cognitivo y los procesos de aprendizaje en el contexto escolar. Diferentes modalidades de conocer. Jean Piaget y la construcción del conocimiento. Vygotsky. Conceptos centrales. Gardner. Inteligencias multiples Aportes desde el Psicoanálisis: aprendizaje y deseo de saber, vínculos y transferencia Elementos gráficos y el cuerpo en la escritura. Aportes de Daniel Calmels. Experiencias con perspectivas transformadoras. La escuela Serena. La orquesta de Cateura.
Unidad V Aportes de la psicología al campo artístico.
El campo del arte como catarsis social. Los aportes de Vigotsky. El pensamiento artístico como función cognitiva: aportes de Gardner. La Gestalt como teoría psicológica de la percepción.
Metodología y actividades
El modo de trabajo intentará generar un entramado de acciones y recursos que posibiliten el encuentro entre los conocimientos que se consideran valiosos abordar en este espacio y la formación docente que los estudiantes de primer año comienzan a transitar. Para ello, se propondrán actividades grupales e individuales que impliquen una progresiva aproximación a actividades académicas como lecturas de textos, identificación de ideas y conceptos centrales, elaboración de preguntas, de esquemas.
Se presentarán recursos que den lugar a otros lenguajes como el artístico, literario, corporal que posibiliten significar los temas abordados desde experiencias estéticas. Se implementará el aula virtual para promover actividades a través de foros de discusión, como así también para compartir material bibliográfico y audiovisual.
Evaluación
Se sostiene la evaluación como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, cuya información permite tomar decisiones y realizar ajustes para mejorar la apropiación del conocimiento, en tanto evaluación formativa.
Los instrumentos de evaluación que se construyan consistirán, de acuerdo a los criterios de evaluación, en instancias que permitan dar cuenta de la apropiación de conceptos, teorías y paradigmas, como así también de establecer relaciones entre ellos a partir de situaciones concretas o hipotéticas, del trabajo docente Para ello se propondrán trabajos prácticos grupales en los que se fomente la práctica de escritura, la discusión de ideas, la puesta en tensión entre conceptos y situaciones que recuperen experiencias educativas. Será central generar instancias de evaluación parcial en la que recuperen conceptos, establezcan relaciones de comparación, diferenciación de perspectivas teóricas y epistemológicas, argumenten ideas, que potencien el análisis de prácticas pedagógicas. Tendremos un examen parcial colaborativo.
Además se elaborarán trabajos de análisis a partir de la observación de una película y/o casos con la intención de articularlos con las teorías abordadas y poder visibilizar allí la complejidad de las realidades educativas. En cada instancia evaluativa, se explicitan los criterios de evaluación específicos, que serán orientadores en la devolución de la información obtenida. También se dará lugar a momentos de autoevaluación y coevaluación, para lo cual los criterios se vuelven centrales. Se pretende que estas instancias posibiliten la reflexión y mejora de los propios procesos de aprendizaje y enseñanza.
Criterios de evaluación generales:
- identificación y diferenciación de conceptos, perspectivas teóricas y epistemológicas.
- capacidad de argumentación y relación entre experiencias educativas y concepciones teóricas.
- análisis de situaciones problemáticas, en tensión con las perspectivas teóricas propuestas para pensarlas.
- participación y escucha mutua en los intercambios en el grupo-clase.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDAD I

Braunstein, N. (1991) *Psicologia, ideologia y ciencia.* Editorial Siglo XXI.
Ciafardo, M. (2020) La Teoría de la Gestalt en el marco del Lenguaje Visual. *Sedici*
Pozo, J. (1989) *Teorías cognitivas del aprendizaje* (Págs. 7 a 31) Ediciones Morata.
Scaglia, H. (2000) *Psicología. Conceptos preliminares*. Editorial Eudeba.

UNIDAD II

Bixio, C. (1999) Cap. n° 2 ¿Qué psicología para qué educación? En Bixio, C. *Enseñar a aprender* HomoSapiens Ediciones.
Gimeno Sacristan J, Pérez Gómez, A. (1994) Cap I Las funciones sociales de la escuela; Cap II Los procesos de enseñanza – aprendizaje: análisis didáctico de las principales teorías del aprendizaje. En Gimeno Sacristan J, Pérez Gómez, A. *Comprender y transformar la enseñanza.* Ediciones Morata. Cuarta Edición

UNIDAD III

Jódar, F. (2007) El alumno postdisciplinario. En Jódar, F. *Alteraciones pedagógicas*. Laertes: Barcelona.
Temporetti, F. (2006) *Teoría psicológica y prácticas educativas: hacia una psicología más interpretativa en el proceso de enseñar y aprender.* Editorial U.N.R.
Temporetti, F. ¿Teorías del aprendizaje? *Universidad de Belgrano*
Silberkasten, M. (2005) La Construcción Imaginaria de la Discapacidad: una excusa para una articulación discursiva. *Topia.*
Skliar, C (2008) ¿Incluir las diferencias? Sobre un problema mal planteado y una realidad insoportable. *Dialnet*

UNIDAD IV

Calmels, D. (2021) La Mirada. En Calmels, D. *Cuerpo y Saber.* Editorial Biblos.
Calmels, D. Lesbequeris, M. (2020) Cap. Elementos gráficos. En *Juegos en el papel*. Editorial Puerto Creativo
Calmels, D. (2014) Cap. La mano En *El cuerpo en la escritura*. Editorial Biblos.
Civarolo, M., Amblard de Elía, S. y Cartechini, S. (2010). *Bleichmar, Gardner y Piaget: apreciaciones sobre la inteligencia.* Eduvim.
Cuadernos Pedagógicos. *Vygotsky para maestros.* Scangarello, I Leliwa, S. (2011) Caps. 2, 4, 5 y 6. En *Psicología y Educación*. Editorial Brujas.

UNIDAD V

Vygotsky, L. (2006) Capitulo 11: El arte y la vida. En *Psicología del arte*. Editorial Paidos.
Vygotsky, L. (2003) *La imaginación y el arte en la infancia*. Ed. Akal.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

UNIDAD I

AAVV (1998). ¿Qué es la Psicología? *Cuaderno* UBA XXI.
Gentile, A (1993). Psicoanálisis y Psicología. *Cuadernillo de la Cátedra de Psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario*.
Leliwa, S, Scangarello, I (2011) *Psicología y Educación*. Editorial Brujas.

UNIDAD II

Baquero, R. (2001) *Contexto y aprendizaje escolar* Castorina, J.A. (2003): “Las teorías de aprendizaje y la práctica psicopedagógica”, en Schlemenson, S., Ed. Miño y Davila. Madrid, España.
Dadone, Ma C. Participación del sujeto en el aprendizaje: una mirada desde distintas teorías psicológicas.
Freud, S. (1914) *Sobre la psicología del colegial*. Editorial Amorrortu.
Leliwa, S, Scangarello, I (2011) *Psicología y Educación*. Editorial Brujas.
Pichón – Riviere, E. (1977) *El proceso grupal.* Ed. Nueva Visión.
Rosbaco, I. (2000). *El desnutrido escolar. Dificultades de aprendizaje en los niños de contexto de pobreza urbana*, Homo Sapiens.
Schlemenson, S. (1998). *El aprendizaje, un encuentro de sentidos.* Ed. Kapelusz.

1º año - Problemática De La Cultura Argentina y Latinoamericana

Docentes

Turno mañana: Pereyra

Turno noche: Pereyra

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

La cultura argentina es una sinfonía de influencias que se han fusionado para crear una identidad única y vibrante. Es una cultura diversa y dinámica que refleja la riqueza de su historia y de su gente.

Esta unidad curricular procura proveer de herramientas analíticas para identificar características y problemáticas culturales y de identidad en el ámbito latinoamericano y argentino. Proporciona una instancia necesaria para poder reconocer las condiciones de producción de los diversos mensajes visuales y audiovisuales en la contemporaneidad, desde una perspectiva crítica, que permita a los estudiantes pensar, cuestionar y comprender la realidad cultural actual y, en ese proceso, aportar en la construcción de las diversas identidades sociales y culturales a nivel local, regional y nacional.

Vincular la cultura con la educación y la producción artística nos ayuda a apreciar la belleza, la diversidad y la complejidad del mundo, a adquirir capacidades y comportamientos esenciales para tender puentes con el otro.

Propósitos

- Brindar a los estudiantes herramientas conceptuales y metodológicas para el desarrollo del conocimiento de lo nacional y de lo latinoamericano.
- Mostrar las diferentes posturas, tensiones, intereses y estrategias que se producen, circulan y se recepcionan en el tejido social.
- Procurar a los estudiantes una caja de herramientas que posibilite una aproximación al trabajo con ideas, conceptos, creencias, valores, sensibilidades.
- Comprender la importancia del arte como signo de la cultura.

Contenidos

Unidad 1

La cultura como proceso de construcción social de significación.

Los signos de la cultura: reconocimiento y análisis. Cultura y comunicación. Antecedentes históricos del concepto de cultura: para el Iluminismo, para el Romanticismo, para el siglo XX y la actualidad. Narrativas sobre la cultura. el etnocentrismo

Conceptos de: Diversidad cultural, Asimilación cultural, Mosaico cultural, Crisol de razas, Pluralismo cultural, Interculturalidad, Multiculturalismo, Racismo y Xenofobia. La hibridez cultural latinoamericana. Cultura hegemónica y culturas subalternas.

Unidad 2

El descubrimiento de América: el choque cultural. Transculturación, aculturación La época colonial y su concepto aristocrático de la vida. La Revolución de Mayo y el pensamiento de los criollos. El liberalismo europeo. Independencia e inmadurez institucional. Anarquía y guerra civil. Unitarios y Federales. Juan Manuel de Rosas y la Generación del 37, Civilización y barbarie. La República Organizada, Presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. La República conservadora. El auge del pensamiento positivista. Presidencia de Roca y la Generación del 80. Pautas culturales para la organización y consolidación de la Nación Argentina.

Unidad 3

Concepto de identidad. La identidad individual y la identidad cultural. La construcción de la identidad nacional en la era aluvial.

Cultura e identidad: atributos, vínculos y pertenencia.

Unidad 4

El rol del artista como productor de cultura

Procesos en la Modernidad, Búsqueda e identidad en el arte argentino Las repúblicas latinoamericanas. El sentimiento nacionalista. El rol de las artes plásticas.

El Muralismo Mexicano: movimiento nacionalista de carácter estético, político y pedagógico. Grupo Florida, Martinfierristas y sus vínculos internacionalistas. Semana del Arte Moderno en Sao Paulo. Manifiesto Antropofágico. Dialéctica entre lo nacional y lo internacional.

Modernidad-Posmodernidad: signos de cambio.

Metodología y actividades

En cada clase, se realizarán algunas de las siguientes actividades:

- Activación de conocimientos previos mediante diálogos didácticos, trabajo con recursos: fotografías, material audiovisual, artículos periodísticos, entre otros.
- Lectura e interpretación textual.
- Resolución de interrogantes, comparación, elaboración de hipótesis. Identificación de suposiciones implícitas y contrastación.
- Detección y elaboración de conceptos claves. -Fundamentación y argumentación. Lectura crítica de mensajes visuales.
- Se solicitará el envío de reflexiones, opiniones, cuadros sinópticos etc sobre los temas abordados.
- Dos trabajos prácticos obligatorios, integradores de los contenidos dados en cada cuatrimestre. Se solicitará producciónes en lenguaje plástico-visual.

Evaluación

Indicadores: Por trabajos prácticos aprobados. Por asistencia. Por participación en clase.

Evaluación continua e integral.

Bibliografía

Acha, J. (2005). *Culturas Estéticas en América Latina.* Cap. IV: El despertar latinoamericanista 1920- 1950. UNAM México.

Adamovsky, E. (2020) *Historia de la Argentina. Biografía de un país. De la conquista española hasta nuestros días.* Buenos Aires: crítica

Altamirano, C. (1983). *Algunas notas sobre nuestra cultura.* Revista *Punto de Vista*. Pp. 5-10.

Bejarano, M. (1971). *Historia integral argentina.* Cap. Formación de la burguesía moderna. Bs. As.: Centro Editor de América Latina. Pp. 9-28. disponible en: HTTP://WWW.RAVIGNANIDIGITAL.COM.AR/TMS/SERIES/CUADERNOS/CUA-11.PDF

Berger, John. (2016). *Modos de Ver.* España: Gustavo Gilli Editor S.A.

García Canclini, N. (1997) *Entre lo global y lo local. Cap. Cultura y comunicación* Bs. As.: Ed. Periodismo y comunicación de la -UNLP. pp. 28-35.

Giunta, A. (1999). T*emas y variaciones de la Pintura Moderna en América en Pintura Latinoamericana.* Catálogo Bs. As.: Editorial Banco Velox.

Grimson, A. (2001) I*nterculturalidad y comunicación. Cap. Cultura, nación y campos de interlocución.* Colombia: Grupo Editorial Norma. pp. 21-28.
Grimson, A. (2011). *Los límites de la cultura Cap. Cultura e identidad y Crítica de las teorías de la identidad.* Bs. As. Ed. Siglo XXI. Pp. 135-163
Lobato, M. (2014). *Nueva Historia Argentina. Introducción. El progreso, la modernidad y sus límites (1880-1916).* En: Bs. As.: Ed. Sudamericana, pp. 11-13.
Martínez, J.L. (2009). *Rituales fallidos, gestos vacíos: un desencuentro entre españoles y andinos en 1532*. Revista mundo precolombino.
Peña, M. (1973). *Antes de Mayo. Formas sociales del trasplante español al nuevo mundo. Cap. La independencia.* Bs. As.: Ed. Fichas.
Pisarro, M. (2013). *Reflexiones para eludir el etnocentrismo. ¿Bajo qué lente se juzga la cultura? Revista Ñ.*
Rodríguez Ballester, A. y Núñez, J. (2013). *Entrevista a Alejandro Grimson: El racismo es un problema serio en el país. Revista Ñ.*
Romero, J.L. (1983). *Breve historia de la Argentina*. Bs. As.: Editorial Huemul.

1º año - Forma y Color I

Docentes

Turno mañana: Bernardini Lysiak - Reemp: Nakayama

Turno noche: Nakayama

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Esta asignatura fuertemente experimental, ubicada en el primer año de la carrera, ocupa un lugar estratégico, integrando los diferentes modos en que se perciben, se comprenden y se relacionan las composiciones visuales, en un acercamiento a las prácticas artísticas centradas en el estudio del color y la forma.

Los colores y las formas constituyen parte de nuestro entorno cotidiano, percibimos estímulos de los objetos que nos rodean y los procesamos e interpretamos a partir de experiencias previas y de sus interacciones, para poder conocer el mundo y vivir en él.

Las artes visuales hacen uso de esas percepciones y conocimientos sistematizados, que constituyen su lenguaje específico, construyendo sentidos diversos en cada producción, según la combinatoria de elementos empleados. Codificar y decodificar estos elementos del lenguaje gráfico plástico, reconocerlos, analizarlos en profundidad y ponerlos en juego en ejercicios y producciones personales serán algunas de las propuestas para que cada estudiante se apropie de la naturaleza de las formas y los colores para emplearlos intencionadamente en sus creaciones. Profundizar en los aspectos técnicos aportará nuevos saberes, acrecentando las opciones en el momento de tomar decisiones para seleccionar, componer y organizar las formas y la paleta de color en el espacio bi o tridimensional. Forma y color constituyen una unidad inseparable, tanto en el espacio real como en el virtual, el color potencia la forma y la forma puede modificar nuestra percepción del color por su relación con el contexto. A fin de estudiar algunos aspectos y cualidades es posible poner énfasis en uno u otro elemento, sin perder de vista sus interrelaciones en todo tipo de representaciones.

Propósitos

- Comprender los procesos de la percepción.
- Desarrollar la comprensión de la naturaleza del color en sus diversos aspectos y dimensiones.
- Valorar la dimensión expresiva y simbólica de los elementos del lenguaje visual.
- Explorar interrelaciones en la utilización de formas y colores en el arte.
- Desarrollar el conocimiento de materiales y técnicas, su registro y utilización, pensando en aplicaciones para el aula como futuros profesores.
- Analizar las interacciones de los colores y su impacto en producciones visuales.
- Comunicar ideas y propuestas incorporando conceptos fundamentales acerca del color y la forma.
- Elaborar composiciones en el plano y el espacio.
- Valorar la producción artística local, sus referentes y procesos creativos.

- Experimentar con formas y colores en diferentes formatos, utilizando diversidad de materiales y herramientas.

Contenidos

Unidad 1

Cualidades y particularidades de la percepción. La visión y la percepción. Constancia. La Luz como fenómeno físico, absorción, transmisión, reflexión y difracción; su relación con la visión. Iridiscencia. Cualidades, variables o dimensiones del color: tinte, valor y saturación. Movimiento del color. Acromáticos, escala y aplicación. Clave mayores y menores, altas, medias y bajas. Monocromías. Círculo Cromático: primarios, secundarios y terciarios –Intermedios. Complementarios y análogos. Armonías cromáticas simples, gamas cromáticas. El contraste, control y aislación de sus efectos. Color pigmento, materias colorantes, medios y componentes del color como materia en distintos lenguajes artísticos. Tipos y clasificaciones de los pigmentos, sus propiedades.

Unidad 2

Las dimensiones de la forma en el plano y en el espacio. Características de las formas: tamaño, proporción, posición, movimiento. El plano base y sus cualidades en la composición. Las relaciones entre figura y fondo, forma y espacio, forma y color. Del plano a la tridimensión. Contrastes de temperatura: colores cálidos y fríos. Mezclas de complementarios. Síntesis y análisis de la forma. Color luz – Mezclas: síntesis aditivas y sustractivas, mezclas cinéticas, ópticas y pigmentarias; sus interacciones. Sistemas RGB, CMA y CMYK. Espacialidad y peso del color. Relación color-valor y pesos visuales. Transparencias reales y aparentes.

Metodología y actividades

Se propone un abordaje experimental de los contenidos, reflexionando sobre las acciones realizadas y dando cuenta de los procesos. Desde los principios de la ciencia, la percepción y la estética, se intentará una comprensión de las teorías que explican los conceptos de forma y color, y las correspondencias que a partir de ellos se establecen en el arte. Como espacio teórico práctico, se articularán instancias de exposición de temas con procesos de producción de objetos visuales.

La organización y secuenciación de los ejercicios, así como también la lectura y el análisis visual favorecerán el descubrimiento de leyes que afectan la percepción, su comprensión y apropiación para el desarrollo de nuevas posibilidades compositivas con formas y colores, tanto en la bidimensión como en el espacio real y virtual.

Cada estudiante realizará parte de su recorrido de aprendizaje mediante la exploración y puesta en práctica dentro del formato de taller dentro el aula. Las experimentaciones incluirán la ejercitación con escalas acromáticas, monocromáticas y cromáticas y su aplicación composiciones personales. Indagarán en el trabajo del color como pigmento, investigando y desarrollando sus propios materiales de trabajo. Se promoverá la puesta en práctica de los diferentes aspectos teóricos mediante la creación de piezas visuales en diversas técnicas.

Evaluación

El proceso de evaluación atraviesa la totalidad del curso y acompaña las trayectorias en la medida en que además debe estar en consonancia con las metodologías que se ponen en práctica a lo largo del recorrido. Estará orientada a detectar logros y obstáculos mediante la interacción, el diálogo y la reflexión crítica sobre las producciones y los conceptos estudiados, con atención a analizar la calidad y el progreso de los participantes. Se dará de manera continua e integrada, produciendo una retroalimentación de forma que sea posible detectar los ajustes y reelaboraciones necesarios para sostener el aprendizaje. La evaluación será, entonces, dinámica y orientada a la superación de las dificultades y por lo tanto formativa.

Criterios: Elaboración de imágenes y objetos que permitan reconocer avances hacia las expectativas. Selección y empleo de técnicas adecuadas para la resolución práctica de las propuestas. Búsqueda y realización del imaginario propio, en orden de elaborar una poética personal aprovechando los recursos materiales y conceptuales disponibles. Manejo conceptual de los saberes necesarios para las producciones visuales y los escritos propuestos. Incorporación del vocabulario específico en el comentario y análisis de piezas artísticas y producciones propias. Presentación de los trabajos realizados en los tiempos, condiciones y formas acordados.

Instrumentos: Corrección de los prácticos con periodicidad, incorporando las devoluciones y críticas recibidas que permitan un seguimiento de cada trayectoria. Detección de fortalezas, logros, falencias y

dificultades para estimular el trabajo sobre ellos. Favorecimiento de oportunidades distintas según cada caso, que permitan la autorregulación del aprendizaje. Reflexiones, preguntas y diálogos que permitan reconocer las cualidades del trabajo personal en un clima de respeto y afirmación. Puestas en común de trabajos que permitan reflexiones grupales. La comunicación y la participación en el grupo áulico serán posibilitadoras de la autoevaluación y la coevaluación.

Bibliografía

Aizemberg, D. (2017). *MDA Apuntes para un aprendizaje del arte.* Buenos Aires: A. Hidalgo.
Albers, J. (1996). *La interacción de los colores.* Madrid: Alianza.
Arnheim, R. (1962). *Arte y percepción visual*. Buenos Aires: Eudeba.
Aumont, J. (2013). *La imagen*. Buenos Aires: Paidós.
Bamz, J. (s.f.). A*rte y ciencia del color.* Barcelona: L.E.D.A.
Cirlot, J. E. (1955). *Morfología y arte contemporáneo*. Barcelona: Poliedro.
Itten, J. (s.f.). *El Arte del Color*. París: Bouert.
Gage, J. (1998). *Color y cultura: la práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción*. Madrid: Siruela.
Garau, A. (1992). Las armonías del color. Barcelona: Paidós.
Kandinsky, W. (1998). *Cursos de la Bauhaus*. Madrid: Alianza.
Kandinsky, W. (2003). *Punto y línea sobre el plano*. Madrid: Paidós Estética.
Küppers, H. (1995). *Fundamentos de la teoría de los colores.* Barcelona: GG.
Munari, B. (1980). *Diseño y Comunicación Visual.* Barcelona: Gustavo Gili.
Pawlik, J. (1996). *Teoría del color*. Barcelona: Paidós.
Sanz, J. C. & Gallego, R. (2001). *Diccionario Akal del Color.* Madrid: Akal.
Scott, R. G. (1982). Fundamentos del diseño. Buenos Aires: Victor Lerú S.A.
Wong W. (1995*). Fundamentos del diseño bi y tridimensional*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
Otros: Apuntes de cátedra. Catálogos de artistas locales, nacionales y latinoamericanos.

1º año - Lenguaje Visual I

Docentes

Turno mañana: Gigena

Turno noche: Gigena

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Bajo una mirada técnica y crítica se propone una aproximación a la producción visual de carácter bidimensional desde los elementos y las relaciones que componen la sintaxis de la imagen visual.

El trayecto por el cual transcurrirá la currícula se apoyará en una visión tendiente a potenciar las posibilidades creativas en base a una acción reflexiva y consciente, proclive al acercamiento a diversas expresiones artísticas del campo visual y recursos propios de otros campos como el diseño gráfico con el fin de enriquecer los diversos procesos mentales que entran en juego en la producción de imágenes, enmarcando ello en un proceso colaborativo entre pares.

Propósitos

Lograr la adquisición de los conceptos necesarios para la lectura de producciones gráficas en el plano de lo denotado (la sintaxis) apropiándose de forma consciente de los mismos en pos de articularlos en la creación de piezas gráficas.

Alentar a la experimentación con diversas materialidades, técnicas y herramientas con el fin de enriquecer la producción gráfica y concientizar sobre el aporte de sentido de las mismas.

Apelar al uso de diversos dispositivos y mecanismos para la proyección de ideas.

Concientizar sobre la posibilidad de producciones por etapas y la importancia de llevar adelante las mismas con el compromiso adecuado (lo procesual).

Contenidos

Sintaxis.

Punto, línea, plano, forma y textura.

Módulo y ritmo visual.

Indicadores espaciales.

Simetría y equilibrio.

Iconicidad.

Relación figura y fondo.

Síntesis del estilo visual.

Jerarquía, peso visual, contraste, tensión, dirección y composición.

Metodología y actividades

Observación y análisis de producciones gráficas.

Elaboración de ideas basadas en la indagación y exploración de los conceptos subyacentes al tema presente.

Investigación de las posibilidades de representación.
Experimentación con distintos materiales gráficos, técnicas y herramientas.
Aplicación de criterios de unidad gráfica y contenido. Búsqueda estética.
Realización de producciones individuales y grupales.

Evaluación

Criterios de evaluación: Comprensión y adecuada elaboración de las propuestas de trabajo. Atención a las modalidades de entrega, participación en clase y compromiso para con la materia y respeto para con sus compañeros.

Instrumentos: Trabajos prácticos, actividades áulicas, consultas, exposición, parcial.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Apuntes del docente.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Arnheim, R. (2002) *Arte y percepción visual.* Madrid: Alianza.
De S'Agaro, J. (1980) *Composición artística.* Barcelona: Leda.
Dondis, D. A. (1985) *La sintaxis de la imagen.* Barcelona: G. Gilli.
Lupton, E. (2012) I*ntuición, acción, creación: Graphic Design Thinking.* Barcelona: G. Gilli.
Puente, R. J. (1997) *Dibujo y comunicación gráfica.* México D.F.: G. Gilli.
Scott, R. G. (1970) *Fundamentos del Diseño.* Buenos Aires: V. Lerú.
Villafañe, J. (2006) *Introducción a la teoría de la imagen,* Madrid: Pirámide.
Wong, W. (1995) *Fundamento del diseño bi- y tri-dimensional.* Barcelona: G. Gilli.

1º año - Producción En El Plano I: Dibujo

Docentes

Turno mañana: Berwanger

Turno noche: Siri

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Según el Diseño Curricular 730/04 podemos entender el Dbiujo como una disciplina ordenadora de la dialéctica invención - creación que permite plasmar universos simbólicos que surgen de los distintos modos de interpretar y generar nuevas realidades.

A través del dibujo, logramos la concreción de una idea, es el primer medio que utilizamos para hacer visible nuestro contacto con el mundo, tanto el exterior como con nuestro mundo interior. Dibujar es también disponer de un signo específico, que nos va a relacionar con lo “real” en su forma hiperrealista o por su distancia con el mundo a través de la abstracción. En el dibujo contemporáneo las imágenes surgen en la mayoría de los casos como obra final en la que su realidad se establece como una reflexión de sus propias cualidades o en relación con la realidad, pero bajo esta apariencia de obra final, el dibujo sigue siendo el lugar de desarrollo de las ideas donde se definen los diferentes procesos de conocimiento y donde se concreta la imaginación material de las ideas.

Propósitos

- Utilizar los elementos básicos de las artes visuales.
- Adquirir manejo del lenguaje básico del dibujo: formal, técnico y conceptual.
- Valorar la dimensión expresiva de los materiales y herramientas de registro del dibujo, y su aplicación en producciones de diversa índole.
- Abordar el campo de investigación teórico-práctica, teniendo en cuenta las producciones artísticas tradicionales, modernas y contemporáneas y sus referentes.
- Desarrollar la observación y análisis de la forma así como la propia sensibilidad expresiva en el trazo y la composición.
- Reconocer la importancia del trabajo propio, con una mirada crítica, el análisis y la experimentación conjunta, como así también de la auto evaluación.

Contenidos

UNIDAD I

El dibujo como herramienta que permite visualizar y comunicar ideas.

El dibujo como análisis y contemplación de las estructuras de las apariencias.

El dibujo considerado como el lenguaje que nos permite tomar apuntes del mundo que nos rodea.

La observación y representación analítica de las formas a través de la línea geométrica y la línea sensible.

Ejes. Proporciones. Encaje. Ritmos visuales. Tramas.

El punto, la línea y el plano, los tres elementos básicos constitutivos del dibujo. Tramas.

El ordenamiento de las formas en el plano y en el espacio: composición. Equilibrio.

Tipologías formales, figurativas y no figurativas.

Análisis, síntesis y deconstrucción de la forma.

UNIDAD II
La función del color en la organización del lenguaje plástico bidimencional, su problemática, su importancia en diferentes culturas como escenario de las artes y la comunicación. Técnicas del color para expresar texturas hápticas y visuales.
UNIDAD III
El boceto como herramienta de trabajo de las Artes Visuales. El boceto como dibujo básico de la pintura, de la escultura y de otras disciplinas.
Indicadores espaciales en la composición bidimensional.
UNIDAD IV
Acercamiento a la figura humana: esbozos y relación de la figura humana con las figuras geométricas planas y con los volúmenes geométricos. Estructuras geométricas que construyen la figuara humana.
Proporciones, cánones y ejes.
Metodología y actividades
Observación analítica y estudio gráfico de los objetos de factura industrial y de procedencia orgánica o natural.
Técnicas: dibujo lineal utilizando lápiz grafito. Tinta china, lineal y aguadas.
Copias de la realidad y creación de imágenes propias.
Aplicación canon.
Evaluación
Evaluación de los procesos creativos.
Interpretación y aplicación de consignas. Comprensión de las consignas de trabajo.
Utilización de los materiales.
Trabajo en clase, atendiendo a las devoluciones del/la docente para ajustar la producción.
Presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos.
Utilización del vocabulario técnico específico.
Participación en clase. Asistencia. Puntualidad.
Evaluación cuanti- cualitativa: Para aprobar el espacio curricular se presentan el 100 por ciento de los trabajos prácticos para cualquier modalidad de cursado. Todos los alumnos de cualquier modalidad, Presenciales, Semi Presenciales o libres, pueden consultar en la semana previa a la semana de comienzo de exámenes.
Instrumentos:
Trabajos prácticos, exposiciones orales, coloquio, reflexión grupal. Modos de acreditación del espacio curricular: Promoción directa y mesa de examen final. Entrega de todos los trabajos prácticos, individuales y grupales. Acreditación de todos los conocimientos en instancias de exámenes parciales/coloquio en la finalización de cada cuatrimestre y en el coloquio final o mesa de examen final.
Bibliografía
Berger, J. (2000). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.
Dondis, D. (1987). *Sintaxis de la imagen*., Bs. As.: Gustavo Gili.
Loomis, A. (2012). *Three Dimensional Drawing.* New York: Titan Books.
Loomis, A. (2011). *Figure Drawing for All It's Worth*. New York: Titan Books.
Colección *Taller de las Artes.* Tomos I, II y III. Ediciones Iberoamericanas Quorum.
Crespi, I Ferrario, J. (1971). *Léxico técnico de las Artes Visuales.* Buenos Aires: EUDEBA.
Munari, B. (2016). *Diseño y comunicación visual.* Barcelona: Gustavo Gilli.
Colección *Pinacoteca de los Genios.* (1970). Madrid: CODEX.
AAVV. *El gran arte en la pintura*, (6 tomos), Ed. Salvat, Barcelona, 1986.

1º año - Producción En El Plano I: Pintura

Docentes

Turno mañana: Noguera

Turno noche: Costa

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

El trabajo pictórico específico implica la manipulación de materiales plásticos para concretar una visión, una idea, un deseo o un proyecto creativo. Éste involucra un proceso de selección de colores, formas, elementos específicos de las artes plásticas y otros, esquemas reguladores, definiciones lumínicas, etc.

Este espacio curricular permite el desarrollo de la capacidad de observación, análisis y representación en el plano, así como la aplicación de procesos heurísticos que generen imágenes de invención personal.

Son de fundamental importancia: el conocimiento de diferentes materiales, soportes y herramientas, la incorporación de medios tecnológicos, el cruce disciplinar y los lenguajes contemporáneos. Se desarrollarán aproximaciones y apreciaciones de obras de arte del presente y del pasado de artistas nacionales e internacionales como espacio para reflexionar, crear, interrogarse e investigar.

La propuesta de descriptores organizados en tres ejes relacionados a los aspectos formales, técnico y a la contextualización de la imagen, es a fin de ordenar una estructura que permite comprender el campo de conocimiento, pero que debe articularse posibilitando los diferentes cruces en la práctica de taller.

En la práctica artística se produce el encuentro entre la investigación, la realización y la reflexión. La reflexión sobre dicha práctica permite la búsqueda de alternativas, seleccionar las más adecuadas y generar diversas soluciones, de igual modo apropiarse conceptualmente de la experiencia permite construir imágenes personales, hilar redes multiplicadoras de sentido, enriquecidas por la interpretación relativa a los componentes y procesos del lenguaje específico, y sus implicaciones conceptuales, teóricas e históricas de manifestaciones artísticas concretas.

Propósitos

• Utilización de variados métodos de creación, desde diferentes puntos de partida: aspectos formales, técnicos, teóricos; historias personales, textos, consignas, problemas (cuestiones relacionadas con la comunidad, lo social, la educación, lo histórico, la ecología, la ciencia y otros que puedan surgir como inquietud personal de los estudiantes.

• Articulación permanente de la producción en el plano y en el espacio y su dimensión didáctica, teniendo en cuenta la formación docente de la Escuela.

• Espacios de diálogo que favorezcan la construcción de aprendizajes y que permitan l reflexión sobre sus producciones.

• Explorar diferentes formas de representar el plano y el espacio bidimensional tanto con técnicas específicas de pintura como con desarrollos experimentales.

• Adquirir habilidades en el manejo de diferentes materiales, herramientas, técnicas y soportes.

• Indagar acerca de la pintura como representación.

• Apreciación, contextualización, valoración y crítica de las producciones plásticas.

• Buscar en la pintura expresión y creación.

• Aprendizaje a través de una práctica artística en la que se pongan en juego los conocimientos adquiridos y relacionados con las otras unidades curriculares de carácter específico como Forma y color y Lenguaje Visual.

Contenidos

Unidad I: En relación a los aspectos formales

Cuestiones perceptivas del color. Contrastes. Pasajes. Valor. Color. Mezclas de color y de valor.
Ordenamiento sistemático de los colores. Paletas armónicas, de contraste. Paleta limitada y acento.
Paleta monocroma, policroma, acromática.
La textura como componente topográfico. Texturas visuales y táctiles. Pintura matérica.
La pintura como fundamento del color de la que emana la expresión.
Claves y armonías básicas del color.
Formas abstractas, figurativas, formales, informales, convencionales o no.

Unidad II: En relación a los aspectos técnicos

Soportes, bases, materiales, herramientas tradicionales y no convencionales.
Pintura al agua: témpera, acrílico, aguadas, tintas.
Pintura al óleo.
Pigmentos naturales e industriales.
Técnicas de la pintura: gradación, degradación. Pincel seco, técnicas mixtas. Collage. Técnicas digitales.
Exploración de soportes; papeles, cartones, telas, maderas, metal. Variaciones de tamaños y formas.
Soportes del entorno: el suelo, las paredes, los objetos.

Unidad III: En relación a la producción y contextualización de la imagen

Tipologías formales y no figurativas. Planos de expresión y de contenidos. La percepción del color.
Registro del contexto espacial, de las formas, de la naturaleza y artificiales.
Interpretación pictórica del espacio.
Estrategias heurísticas en la producción de la imagen. Métodos de creación individual y colectiva.
Utilización de herramientas tecnológicas en la elaboración de la imagen.
La pintura: lugares de exhibición. Artistas locales, del contexto nacional, latinoamericanos e internacionales.

Metodología y actividades

Trabajos prácticos: actividades, ejercitaciones y composiciones con diferentes técnicas pictóricas.
Exposición y análisis de los contenidos. Presentación de reproducciones (formato papel, presentaciones digitales, videos o películas) de obras de arte, que ilustren los contenidos abordados. Análisis de mensajes visuales y obras de arte. Estrategia inductiva para reforzar la comprensión de los conceptos. Se utilizarán exposiciones teóricas, planteamientos de situaciones problematizadoras. Clases teórico-prácticas.
Elaboración de trabajos prácticos y producción de imágenes. Apreciación de las imágenes de artistas seleccionados y de las propias producciones. Contextualización de las obras de arte y artistas seleccionados.
Actividades y ejercitaciones se realizan en clase y tienen un seguimiento diario.
Visitas a muestras, galerías, museos y/o centros culturales y otros espacios de producción o manifestación artísica.
Se realiza el fichaje y el análisis de las obras realizadas por los estudiantes.
Se estima una producción aproximada de diez actividades en el año. Se prevee la realización de bocetos previos para compoposición y el estudio del color en cada una de las ejercitaciones.

Evaluación

CRITERIOS

Se proponen criterios públicos y transparentes que se desarrollan en este texto y se ponen a disposición del estudiantado con el fin de que se comprenda qué se observa de su producción, cuál es la meta de aprendizaje, cuáles son los requerimientos con los que tiene que cumplir.
En este sentido se explicitan estos criterios: Comprensión de las consignas de trabajo y aplicación de los saberes aprendidos en las actividades y experiencias áulicas. Entrega de parciales en tiempo y forma. Aplicación de metodología. Utilización del vocabulario técnico específico. Participación en clase. Asistencia. Puntualidad.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Criterios de evaluación: Es fundamental que se perciba en las actividades realizadas la comprensión de las consignas y de los conceptos desarrollados. En las mismas es clave la aplicación de los conceptos con un espíritu crítico y personal. Se tendrá en cuenta la entrega de las actividades en tiempo y forma y la utilización del vocabulario técnico específico.
Modos de acreditación del espacio curricular: Promoción directa y mesa de examen final. Entrega de todos los trabajos prácticos. Acreditación de todos los conocimientos en instancias de exámenes parciales/coloquio en la finalización de cada cuatrimestre y en el coloquio final o mesa de examen final.

INSTRUMENTOS

Son instrumentos de evaluación las herramientas que ayudan a cotejar los aprendizajes adquiridos y que se perciben en los trabajos prácticos, actividades y experiencias individuales y grupales. También se utilizan como instrumentos de evaluación los descriptores y los niveles de calidad que se exponen en relatos orales, coloquios y / o reflexiones grupales. Así es posible identificar las distintas calidades de las producciones y colocar escalas de valor del 1 al 10 en la calificación final como reflejo del desempeño de los y las estudiantes.
Instrumentos de evaluación: Trabajos prácticos, exposiciones orales, coloquio, reflexión grupal. Modos de acreditación del espacio curricular: Promoción directa y mesa de examen final. Entrega de todos los trabajos prácticos, individuales y grupales. Acreditación de todos los conocimientos en instancias de exámenes parciales/coloquio en la finalización de cada cuatrimestre y en el coloquio final o mesa de examen final.
Evaluación cuanti-cualitativa: Para aprobar el espacio curricular se presentan el 100 por ciento de los trabajos prácticos para cualquier modalidad de cursado. Todos los alumnos de cualquier modalidad, Presenciales o Semi Presenciales pueden consultar en la semana previa a la semana de comienzo de exámenes. En la evaluación final, como sumatoria de conceptos se vincularán todos los aprendizajes de la carrera relacionados con la cátedra y con todos los conceptos y procesos que implican la carrera profesional. Se sugiere la retroalimentación formativa que propone Rebeca Anijovich y que constituye una recopilación del impacto de los aprendizajes lo que implica saber utilizar estos saberes aprendidos en su desempeño laboral. Por último, se proponen protocolos de evaluación con escalas, cotejos y descripciones de la producción impresa y digital.

Bibliografía OBLIGATORIA

Apuntes de la cátedra.
AA. VV (1982) *Colección Pintores argentinos.* Buenos Aires: CEAL
AA.VV. (1976) *Técnicas de la pintura.* Bs.As. Centro Editor de America Latina
AA.VV. (2010) *Grupos. Movimientos. Tendencias del arte contemporáneo desde 1945.* La marca editora.
Arnhein Rudolf. (1962.) *Arte y percepcion visual.* Editorial Eudeba.
Bourriaud N. (2007) *Postproducción- la cultura como escenario- modos en que el arte reprograma mundo contemporáneo.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
Crespi y Ferreiro (1977) *Léxico técnico de las artes plásticas.* Buenos Aires. Eudeba
Colección *Pinacoteca de los Genios*. (1970). Madrid: CODEX.
Colección *Los Genios de la Pintura.* (1979). Madrid: Sarpe.
Colección *Grandes del Color.* (1984). Buenos Aires: Viscontea.
Colección *Taller de las Artes.* Tomos I-VI. (1986). Madrid: Ediciones Iberoamericanas Quorum, S.A.
Doemer M. (1973) *Los materiales de la pintura y su aplicación en el arte.* Barcelona. Reverté
Dondis, D (1997) *La sintaxis de la imagen visual.* Barcelona. Gilli
Giunta, A. (1999), Cat. *Pintura Latinoamericana: proyecto cultural los colegios y el arte*, Banco Velox.
Giunta, A. (comp.) (2005). *Candido Portinari y el sentido social del arte*. Buenos Aires: Siglo XXI.
Gómez Molina, J, J, Cbezas, L, Bordes, J (2001/5) *El Manual del Dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo xx.* Madrid: Cátedra
Grosenick, U (2002- *Art Now* (vols l-1V) Colonia: Taschen.
Kandinsky, W (1981) *Punto y línea sobre el plano.* Barcelona. Labor
Laddaga. R. (2006) *Estética de la emergencia.* Bs.As. Adriana Hidalgo editora
Martin, J. (1980). *Percepción y uso de la Pintura.* Barcelona: Blumen.

Sánchez, I; Carballo, A y Castagnino, J. (1977). *Técnicas de la pintura. Cuadernos de Arte.* Centro Editor de América Latina.
Wollheim, R (1997) *La pintura como arte,* Colección "La balsa de la medusa" Madrid. Visor libros.

1º año - Producción En El Espacio I: Cerámica

Docentes

Turno mañana: Rodríguez

Turno noche: Blaconá

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Entendemos el aprendizaje de las artes, como posibilidad y derecho de todxs lxs sujetxs, a la expresión, la comunicación, la apreciación, la experiencia estética y la creación, a través de los diferentes dispositivos sociales educativos, formales y no formales, por ello, este espacio curricular se propone desde la construcción colectiva del conocimiento, el desarrollo pleno del potencial creador de lxs estudiantes, ampliando la percepción y la sensibilidad estético-artística, mediante la adquisición de los códigos propios del lenguaje cerámico.

El desarrollo de la capacidad para observar, analizar, presentar y representar en el espacio tridimensional, la práctica de métodos que generen imágenes de invención personal, la indagación en modos de integrar los planos de la expresión y el contenido, el desarrollo de adquisiciones técnicas y conceptuales, el manejo oral y escrito del léxico específico y la diversificación en las posibilidades de producción en función de múltiples sentidos, permitirá introducir a lxs estudiantes en el desarrollo de una praxis artística comprometida con la producción personal y la enseñanza de esos saberes.

Es necesario considerar la amplitud del panorama del arte en la actualidad, que propone diferentes maneras de abordar la materia, la forma y el espacio, redimensionado por la incorporación de medios tecnológicos, el cruce disciplinar y de lenguajes. El acercamiento al lenguaje de la Cerámica abrirá las posibilidades de diseñar y desarrollar proyectos artísticos y educativos con un sólido marco conceptual democrático, solidario e inclusivo que atienda a las necesidades de los contextos en los que se implementan.

Esta asignatura promueve la articulación e interrelación de los conocimientos situados y específicos del campo de la Cerámica que atienda a sus tradiciones históricas y artísticas, realizando análisis, indagaciones y reflexiones sobre la propia práctica y experiencia, con la intención de generar nuevas propuestas artístico-pedagógicas que expandan las posibilidades de acercamiento a la cerámica en niñxs y jóvenes.

Propósitos

Iniciar a lxs estudiantes en el desarrollo de procesos de creación artística mediante el aprendizaje de las diferentes técnicas y métodos del lenguaje cerámico, favoreciendo la reflexión crítica sobre el propio trabajo y la toma de conciencia del contexto en que se desarrolla.

Brindar los conocimientos básicos relativos al proceso creativo, a las técnicas, los materiales y las herramientas que se utilizan en la disciplina.

Desarrollar prácticas de creación/recreación y obras que se constituyan en estímulos para el aprendizaje, adecuados a los diferentes contextos educativos.

Facilitar los instrumentos, procedimientos, técnicas y recursos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma que profundicen el desarrollo de la sensibilidad estética, las capacidades perceptivas y expresivo-comunicativas.

Apreciar la cerámica indígena latinoamericana como modo de valorar nuestra identidad cultural para una mejor comprensión de otros contextos culturales.

Contenidos

UNIDAD I

Concepto de Cerámica. La arcilla y sus componentes. Clasificación y composición de las distintas pastas: terracota, loza, gres, porcelana y refractarios. Plásticos y Antiplásticos. Temperaturas de cocción. Herramientas y utensillos en Cerámica. Reconocimiento de sus características y utilidades.

UNIDAD II

Relaciones formales y simbólicas entre la forma, el espacio, la materia y la función. Medios y métodos del modelado manual: sistema de pella, de bloque, ahuecado. Estructura interna y externa. Espacio interno-espacio externo. Tratamiento de la superficie: texturas incisas, esgrafiado, bruñido.

UNIDAD III

Medios y métodos del modelado manual: rollo o chorizo, y plancha o placa. Partes que componen una vasija o cacharro: base, cuerpo, cuello, boca, asas. Tratamiento de la superficie: texturas relieve, texturas incisas, tramado, estampado, bruñido. Tipologías de las formas: Formas pregnantes-Formas derivadas. Formas cóncavas- Formas convexas. Formas contenido-Formas continentes. Formas y diseño cerámico. Estrategias heurísticas en el diseño de la forma cerámica.

UNIDAD IV

Tipos de cubiertas, pátinas, engobes. Técnicas de cubierta: engobes, óxido, pátina y esmaltes (alcalino y plúmbico). Fórmulas y aplicación.

PROYECTO INTERDISCIPLINAR: *Pájaros migrantes*. Un vuelo de barro que atraviesa fronteras

Metodología y actividades

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. La docente desplegará los ejes centrales de los temas propuestos con su respectiva bibliografía, así como el análisis del corpus visual seleccionado. Se abordarán los contenidos propuestos en las unidades brindando a lxs estudiantes toda la información y las herramientas necesarias, agotando todas las instancias para llegar al análisis, la experimentación y concreción de los objetos cerámicos. Se propiciará el diálogo y el debate, el intercambio de ideas y la confrontación para favorecer la construcción colectiva del conocimiento, la mirada crítica y el desarrollo de la sensibilidad estética.

La cátedra propone la metodología de taller en cuanto a la producción y en cuanto a los fundamentos teóricos se abordará desde lo expositivo, dialogado y experimental. Se desarrollarán procesos de pensamiento y propuestas plásticas que, a partir de la investigación artística-poética, acentúe el desarrollo de un lenguaje personal.

Las producciones de lxs estudiantes, se analizarán grupalmente conceptualizando sobre las mismas desde una actitud crítica y reflexiva.

- Formato Taller en un diálogo constante entre la dimensión conceptual y la práctica concreta.
- Aprendizaje mediado desde el abordaje dialógico.
- Reflexión permanente.
- Promoción y confrontación de ideas, desarrollo de conceptos.
- Coloquio integrador.

Evaluación

El aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo, y a medida que aprendemos, cambia y se profundiza nuestra forma de verlo y habitarlo en y con otrxs. Por ello, en las instancias de formación es muy importante el trabajo de evaluación y devolución para la construcción colectiva del conocimiento. Las devoluciones y aportes que realizan lxs docentes no implican sólo establecer una nota sino una instancia necesaria a lo largo de todo el recorrido para analizar los logros, los desaciertos, las múltiples posibilidades de abordaje de los temas, los nuevos caminos. El acompañamiento docente, en tanto devoluciones y aportes, no se piensa sólo en función del alcance de resultados, buenos o malos, de saber o no saber, sino para favorecer a la reflexión sobre lo realizado...son “una estrategia más de aprendizaje, o de retroalimentación en términos de Anijovich, es ahí donde subyace la revisión, la comprensión de los problemas desde la propia mirada del estudiante que puede presentarse en el futuro”.

Desde esta mirada, es necesario proponer nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje, en donde la evaluación procesual, formativa y continua apunte a la realidad de cada estudiante, proporcionándole a cada unx los medios que le permitan avanzar a un ritmo determinado por sus propias capacidades. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Presentación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación de los mismos.
Participación activa y compromiso en las instancias de debate grupal y reflexión colectiva.
Comprensión de los ejes problemáticos de cada Unidad, integrando los conceptos aprendidos con capacidad de análisis, confrontación de ideas y puesta en práctica de las mismas.
Búsqueda creativa y desarrollo de procesos de investigación/creación.
Realización de prácticas reflexivas en la instancia de producción, en relación al valor simbólico, al contenido y a la intencionalidad de la imagen.
Integración y solidaridad con el grupo, siempre mediadas por una actitud de respeto a los pares y a lxs docentes.
Respeto por los aportes de otros campos del conocimiento, valorando la posibilidad de la construcción compartida.
Los instrumentos serán variados, se pensarán en cada circunstancia particular y consensuados en cada caso:
REGISTRO ORAL Y/O ESCRITO
DEVOLUCIÓN/RETROALIMENTACIÓN/DEBATE
OBSERVACIÓN
LECTURA ACOMPAÑADA DE TEXTOS CLAVES
ANÁLISIS DE OBRAS
EXPERIENCIAS ESTÉTICAS
BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN
AUTOEVALUACIÓN/HETEROEVALUACIÓN/COEVALUACIÓN
Examen final ante tribunal: Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar todos los trabajos solicitados, los cuales deberán estar aprobados, como también consultar con la anticipación establecida por la cátedra (20 DÍAS) para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDAD I

Fernández Chiti, J. (1985). La materia prima: la arcilla. En: *Curso Práctico de Cerámica Artística y Artesanal*, Tomo 1, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1985). Otros materiales cerámicos. En *Curso Práctico de Cerámica Artística y Artesanal*, Tomo 1, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1985). Herramientas y utensillos cerámicos. En *Curso Práctico de Cerámica Artística y Artesanal*, Tomo 1, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.

UNIDAD II

Fernández Chiti, J. (1985). Cómo hacer una pieza a mano. En *Curso Práctico de Cerámica Artística y Artesanal*, Tomo 1, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1985). Terminación de las piezas. Pulido. Texturas. Grabados. En *Curso Práctico de Cerámica Artística y Artesanal*, Tomo 1, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.

UNIDAD III

Fernández Chiti, J- (1985). Cómo hacer una pieza a mano. En *Curso Práctico de Cerámica Artística y Artesanal*, Tomo 1, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1985). Terminación de las piezas. Pulido. Texturas. Grabados. En *Curso Práctico de Cerámica Artística y Artesanal*, Tomo 1, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.

UNIDAD IV

García, N. (1991). Óxidos, Pigmentos, Esmaltes, vol. Nº 7, Rosario: Ed. Esc. Municipal de Artes Plásticas Manuel Musto.

Fernández Chiti, J. (1973). Óxidos y pigmentos sobre bizcocho. En *Curso Práctico de Cerámica Artística y Artesanal*, Tomo 2, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.
Fernández Chiti, Jorge (1977). Engobes. En *Curso Práctico de Cerámica Artística y Artesanal*, Tomo 3, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Bachelard, G. (1986). *La poética del espacio*. México: Fondo de Cultura Económica.
Birks, T. (1995). *Guía completa del ceramista.* España: Ed. Blume.
Colombres, A., Acha, J. y Escobar T. (1991). *Hacia una teoría americana del arte*. Buenos Aires: Del Sol.
Colombres, A. (1991). *Teoría transcultural del arte: hacia un pensamiento visual independiente: ensayo*. Buenos Aires: Del Sol.
Colombres, A. (2007). *Sobre la cultura y el arte popular*. Buenos Aires: Del Sol.
Cosentino, P. (1993). *Enciclopedia de las técnicas de cerámica*. España: Ed. Acanto.
Escobar, T. (1987). *El mito del arte y el mito del pueblo: cuestiones sobre arte popular*. Buenos Aires: Ariel.
Escobar, T. (1993). *La belleza de los otros: arte indígena del Paraguay*. Buenos Aires: Edhasa.
Escobar. T. (2015). *Imagen e intemperie: las tribulaciones del arte en los tiempos del mercado total.* Madrid: Clave intelectual.
Fernández Chiti, J. (1969). *Curso práctico de cerámica* (4 tomos). Buenos Aires: Edit. Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1979). *El Libro del ceramista*. Buenos Aires: Edit. Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1985). *La Cerámica para niños*. Buenos Aires: Edit. Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1989). *Cerámica artística actual*. Buenos Aires: Edit. Condorhuasi.
Harvey D., (1980). *Cerámica Creativa*. Barcelona: CEAC.
Leach, B. (1981). *Manual del ceramista*. España: Ed. Blume.
Lynggaard, F. (1983). *Tratado de cerámica*. España: Ed. Omega.
Peterson, S. (1997). *Artesanía y arte del barro. Manual completo del ceramista*. Barcelona: Editorial La Isla.
Peterson, S. (2003). *Trabajar el barro*. España: Edit. Blume.
Serrano Antonio (1976). *Cerámica Indígena Argentina*. Córdoba: Assandri.
Publicaciones:
Catálogos de exposiciones y críticas periodísticas.
http://www.descubrirelarte.es/
http://www.revistalapiz.com/
http://www.revistamagenta.com/
http://www.revistaceramica.com/
http://www.artecontexto.com/es/anteriores.html
http://www.artishock.cl/
http://www.anba.org.ar/
http://www.boladenieve.org.ar/

1º año - Producción En El Espacio I: Escultura

Docentes

Turno mañana: Tomas

Turno noche: Santochi - Reemp: Oliva

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Este espacio curricular se propone que el/la alumno/a logre el pleno desarrollo de su potencial creador, educando la percepción y la sensibilidad, para ir de una aprehensión global hasta una observación analítica y estructurante.

Además, entendiendo que esta instancia será probablemente su primer acercamiento al aprendizaje del lenguaje escultórico, que incluye la construcción, el modelado, el moldeado y la talla de volúmenes, se pondrá especial atención en los aspectos técnicos y procesos, que serán herramientas fundamentales en los próximos años de su carrera.

Los contenidos y la metodología de la materia están orientados para que el/la estudiante explore las posibilidades plásticas que permiten las formas en el espacio, planteando un recorrido de exploración progresiva desde el plano al volumen.

Con igual importancia se contempla el análisis de formas, de texturas, de materiales y de la organización espacial, así como el acercamiento a los principales referentes y movimientos de esta disciplina artística que se han destacado a lo largo de la historia.

Esta propuesta está orientada a que el/la futuro/a docente resulte observador/a, intérprete y con discernimiento propio.

Propósitos

- Presentar los elementos constitutivos del lenguaje escultórico, su código propio.
- Desarrollar en el/la estudiante habilidades en el uso de herramientas y materiales, que les permitan expresarse en el campo tridimensional.
- Transmitir los procedimientos y técnicas propios del hacer escultórico, relativos a las técnicas del modelado, la talla, la construcción.
- Incentivar el desarrollo de la capacidad de observación y la creatividad.
- Realizar representaciones analítico-objetivas de lo observado.
- Fomentar el desarrollo de estrategias frente a los problemas originados en la propia praxis.
- Generar en el grupo compromisos individuales y grupales.

Contenidos

Unidad 1

Tridimensión. Espacio. Espacio escultórico.

Volumen, sus dimensiones: alto, ancho y profundidad. Volumen macizo y hueco. Real y virtual. Espacio envolvente y espacio contenido.

El binomio forma/materia.

El proceso creativo. El boceto.

Terminación de superficies. Color, texturas. Pátinas. Fórmulas tradicionales y actuales.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Unidad 2
Modelado directo.
Relieves: alto, medio y bajorrelieve.
Planos de profundidad. Fondo. Superposición, yuxtaposición.
Tratamiento de las superficies. Texturas. Línea matérica e incidida.
El soporte y su reproducción. Conceptos de: molde, tacel perdido, capa testigo y positivo.
Unidad 3
Volumen total o bulto redondo.
Pasaje y contraste.
Superficies. Planos rectos y curvos, formas abiertas y cerradas, cóncavas y convexas. Luz. Su incidencia sobre las formas. Mímesis y abstracción. Composición: geométrica, no figurativa, no imitativa.
Proporciones. Simetría y asimetría.
Elementos organizativos: unidad, variedad, peso visual, dirección, equilibrio.
La técnica de construcción espacial. Ensamblado. Ejes principales y secundarios.
El móvil. El movimiento real y virtual en la escultura. Formas dinámicas y estáticas.
Las nuevas tecnologías digitales, el espacio y la escultura.
Materiales y herramientas:
Arcilla. Yeso. Hierro dulce. Fibra de cáñamo. Alambre, plástico, cartón, madera, papel de lija. Partes de objetos en desuso. Pegamentos. Cera, óxidos, ferrites, grafito, purpurina, goma laca, solventes. Infusiones de té, café, mate cocido. Estecas. Espátulas. Formones, maza, pinceles, trapos. Martillo, pinzas, destornillador.
Metodología y actividades
Se realizará el abordaje de la materia y cada contenido acompañando con información bibliográfica al alcance del alumno. Se dialogará con relación a las dudas y certezas. Se expondrá cada tema agotando todas las instancias, en forma global y luego particular. Se analizará desde lo teórico hasta la concreción de la idea final. Se propiciará el diálogo, la observación y el análisis, la investigación y la experimentación. Se promoverá el intercambio de ideas y la confrontación de las propias producciones y las de sus pares en un clima de respeto y valoración.
PRÁCTICOS
Modelado directo. Observación, copia, síntesis.
Modelado de relieves alto, medio, bajo de un mismo motivo con variantes.
Volumen total o bulto redondo con pasaje y contraste. Modelado y construcción.
Experiencias de molde y/o talla en yeso.
Volumen total por construcción.
Instalaciones colectivas.
Evaluación
Se evaluarán los siguientes aspectos: comprensión, conceptualización y evolución de los procesos en cuanto a los aspectos morfológicos y compositivos. Uso apropiado de las herramientas específicas. Compromiso creativo en la resolución de los problemas que se plantean y su aplicación. Asistencia, cumplimiento y/o participación.
Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
AA. VV. (2006). *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico.* Madrid: Akal.
AA. VV. (2009). *Procedimientos y materiales en la obra escultórica.* Madrid: Akal.
Apuntes de cátedra.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ARNHEIM, R. (1972). *Arte y Percepción Visual.* Bs. As.: Eudeba.
AA. VV. (1981). *Escultores Argentinos del Siglo XX.* Bs. As.: Centro Editor de América Latina.
AA. VV. (2006). *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico.* Madrid: Akal.
CIRLOT, J. E. (1972). *Arte del Siglo XX Arquitectura y Escultura.* Tomo 1. Barcelona: Labor.
KRAUSS, R. (1986). *La escultura en el campo expandido en la posmodernidad.* Barcelona: Kairós.
KRAUSS, R. (2002). *Pasajes de la escultura moderna.* Madrid: Akal.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

1º año - Problemática Histórica Del Arte I

Docentes

Turno mañana: Porrini

Turno noche: Cebollada - Reemp: Finkelstein

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

El arte es un concepto que se ha ido construyendo en el tiempo presentando una multiplicidad de problemas y debates. La imagen es portadora de memoria y ha desempeñado funciones muy diversas, pero sin lugar a dudas ha sido siempre reflejo de su tiempo. La comunicación, la representación religiosa, la propaganda política, la conmemoración, la crítica y lucha social, la interpretación de la realidad, el reflejar la belleza, la narración de historias o la descripción de emociones son muchas de las formas que tiene la imagen para mostrarse ante el espectador. Suele ser enigmático, asombros, desconcertante e incluso muchas veces difícil de entender.

En este espacio curricular se propone abordar la historia del arte desde un recorte histórico-temporal e intercultural que contempla el conocimiento, el análisis y la reflexión crítica de diferentes culturas y expresiones orientales y occidentales y latinoamericanas, desde la prehistoria hasta modernidad, problematizando de las diferentes formas de relación de la imagen y su contexto, las formas de representación y la construcción de sentido.

Se brindará a los estudiantes herramientas conceptuales, metodológicas y bibliográficas que permitan alcanzar un conocimiento y manejo critico y reflexivo sobre una amalgama de saberes, profundizando en las diferentes formas de expresión y cosmovisión de cada momento, las técnicas, materialidades y tecnologías empleadas, los acontecimientos sociopolíticos y las personalidades individuales que han originado innovaciones y dejaron huellas en la historia del arte universal.

Si bien los contenidos propios del espacio son sumamente amplios para la temporalidad del año lectivo, se prevé una metodología que permita a los y las estudiantes apropiarse de conocimientos necesarios e imprescindibles para su carrera docente.

Propósitos

- Analizar y reflexionar sobre la concepción de arte, el artista y obra a través del tiempo y su importancia en la evolución humana.
- Conocer y entender la historia del arte en sus diferentes manifestaciones desde la antigüedad hasta el siglo XV, analizando culturas y civilizaciones occidentales, orientales y latinoamericanas.

- Abordar crítica y reflexivamente la historia del arte como un proceso sociocultural y de construcción de la mirada y construcción de sentido.
- Analizar las producciones artísticas, sus procesos de producción y sus contextos generales.
- Proporcionar una diversidad de miradas sobre culturas, formas de ser y hacer en el arte.
- Aportar conocimientos, metodologías y bibliografía para la formación y la práctica docente.

Contenidos

Unidad I : Primeras Civilizaciones

Períodos Paleolítico y Neolítico: entre el naturalismo y la abstracción. Primeras Civilizaciones: Mesopotamia, Egipto. Arte Oriental: India, África. Japón y China. Culturas antiguas del continente americano.

Unidad II : Edad Antigua

Orden y canon. Concepto de mimesis. Arte Clásico: Grecia y Roma. Pompeya. Arte Paleocristiano, Bizantino e Islam

Unidad III Edad Media

Arte Cristiano y Estado romano: primeras imágenes oficiales. El cristianismo, ideas y prácticas religiosas. El estilo Gótico y Románico. La vida en la ciudad. Mitos, Sociedad y (a) temporalidad en la imagen medieval. Artes manuales e intelectuales. La representación en tiempos de inestabilidad. Clandestinidad y simbolismo.

El monasticismo. Las corrientes filosófico-teológicas nuevos mitos y personajes. Urbanismo y representación. El nuevo orden político y social y la transformación de la mirada: una visión crítica en el arte parietal y la miniatura. La influencia de las nuevas corrientes de la filosofía en la representación del ser humano y el espacio

Unidad IV Renacimiento

Renacimiento. La interpretación liberal y la interpretación social. El renacimiento como cosmovisión. Una nueva relación del hombre con el mundo. La perspectiva y los diferentes recursos espaciales. El redescubrimiento de la Antigüedad. El ojo de la época en el Renacimiento. Artistas y obras. La simetría y la perfección de las proporciones. La recuperación de temas de la cultura greco-romana, como la armonía y la mitología La celebración de la naturaleza y la vida. Noción de genio y artista. Quattrocento o primer renacimiento (s. XV) en Florencia bajo el mecenazgo de los Médicis. Cinquecento o renacimiento clásico (primeras décadas del s. XVI). ...

Manierismo o renacimiento tardío (s. XVI desde la reforma protestante y la contrarreforma en la década de 1530 hasta fin de siglo). Las condiciones de construcción de imagen y de circulación

Unidad V Descubrimiento de América

Arte iberoamericano: Arte precolombino: Entorno andino y mesoamericano: Mayas, Incas y Aztecas. A

Metodología y actividades

La propuesta trascurre en clases de una duración de 3 horas semanales, en ambos cuatrimestres. En ellas se abordarán los contenidos de manera expositiva e investigación grupal y personal , abarcando instancias de debate, lectura e investigación, de manera que los alumnos puedan abordar y profundizar en las diferentes

manifestaciones plásticas de cada período.

Por medio de las herramientas tecnológicas disponibles, se presentarán el material de lectura, imágenes, audio y video. y propuestas interactivas Se realizarán también visitas a museos e instituciones, buscando incentivar la percepción directa sobre las obras, que consideramos imprescindible.

El/la estudiante deberá preprar un presentación oral a manera de coloquio al cierre de cada cuatrimestre siguiendo la consigna de la cátedra. La misma tiene como finalidad demostrar la apropiación de los contenidos transitados durante el período. El estudiante que apruebe las dos instancias de coloquio (primer y segundo cuatrimestre) accederá a la promoción directa de la materia.

Evaluación

Criterios Generales de Evaluación:

- Comprender, analizar e identificar los diferentes contextos históricos, sociales, políticos y culturales de cada período en función a la complejidad de los procesos de creación artística.
- Participación activa en clases y en las propuestas que se desarrollen desde la cátedra.

- Expresión escrita coherente, ordenada y adecuada al contexto comunicativo.
- Claridad en los conceptos fundamentales.
- Uso del vocabulario formal, adecuado y específico.
- Capacidad de síntesis.
- Limpieza en los escritos, letra legible y ortografía correcta.
- Dominio de las técnicas de trabajo intelectual (búsqueda de información, esquemas, resumen, análisis de textos).
- Participación en las tareas y actividades de clase.

Criterios específicos de Evaluación:

- Analizar e interpretar obras de arte con un método que tenga en cuenta los elementos que las conforman (materiales, formales, tratamiento del tema, personalidad del artista, clientela, etc.) y la relación con el contexto histórico y cultural en que se producen, expresando las ideas con claridad y corrección formal, utilizando la terminología específica adecuada.
- Analizar obras de arte representativas de una época o momento histórico, identificando em ellas las características más destacadas que permiten su clasificación en un determinado estilo artístico o como obras de un determinado artista, valorando, en su caso, la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden desarrollarse en una misma época.
- Caracterizar los principales estilos artísticos de la tradición cultural europea describiendo sus rasgos básicos, situarlos en las coordenadas espacio-temporales y relacionarlos con contexto en que se desarrollan.
- Contrastar y comparar concepciones estéticas y rasgos estilísticos para apreciar las permanencias y los cambios.
- Reconocer y analizar obras significativas de artistas relevantes, con atención a artistas españoles de especial significado, distinguiendo tanto los rasgos diferenciadores de su estilo como sus particularidades.
- Realizar actividades de documentación e indagación en fuentes de información diversa sobre determinados aspectos de la creación artística y explicar su presencia en la vida cotidiana y en los medios de comunicación social.
- Valorar obras de arte significativas de nuestro patrimonio cultural en su contexto, en museos y exposiciones, integrando la valoración objetiva con la realidad del alumnado.

El/la estudiante interesado en acceder a la promoción directa podrá presentarse al coloquio al finalizar el primer cuatrimestre con aprobación de 8 (ocho) como nota mínima accediendo a una promoción parcial de la materia. En el caso que no apruebe, seguirá cursando como alumno regular.
Si ambos coloquios (1° y 2° cuatrimestre están aprobados) se accede a la promoción directa total de la materia.
El/la docente a cargo del espacio puede apelar a instancias de recuperatorios si así lo considere necesario.

Bibliografía

Shiner, L. (2001). *La invención del arte, historia de la cultura*. España: Editorial Paidos
Rex Gonzáles y Pérez J (2000). *Argentina Indígena. Víspera de la conquista.* Buenos Aires: Editorial Paidos
Didi-Huberman, G. (2008). *La historia del arte como disciplina anacrónica" en "Ante el tiempo"*.Buenos Aires: Editorial Adriana Idalgo
Hodge, S. (2012) "*50 cosas que hay que saber sobre el arte"* Buenos Aires Editorial Ariel-2° Edición
Gombrich, E.H. (2004) "*Historia del arte.* Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Gubern, R. (1996). *Del bisonte a la realidad virtual: La escena y el laberinto*. Barcelona: Anagrama.
Hauser, A. (1988). *Historia social de la literatura y el arte*. Barcelona: Editorial Labor.
Blanchot, M. (1976) *Nacimiento del arte, en La risa de los dioses*, Madrid: Editorial Tauru
Debray, R. (1994). "*Anatomía de un fantasma: El arte antiguo" y "La espiral sin fin de la historia", en Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente*. Barcelona: Paidós.
Masoero, H. (2008). *La creación social de la obra de arte: Legitimación e integración de la pintura y la escultura al mundo del arte*", Rosario: Facultad de Humanidades y Artes -UNR.
Oliveras, E. (2005). "*Arte y Belleza en la Antigüedad"* (*selección del cap. II). En Estética: La cuestión del arte.* Buenos Aires: Editorial Ariel.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Eco, U. (1999) "*La sensibilidad estética medieval" y "La invención artística y la dignidad del artista", en Arte y belleza en la estética medieval*. Barcelona: Editorial Lumen.
Calvo Serraller, F.(1981). *Teoría de la pintura en el Siglo de Oro*. Madrid: EditorialTurner.
Huyghe Rend (1973). *El arte yel hombre.* Barcelona: Editorial Planeta.
Milicüa, J.(1981). *Historia Universal del arte.* Barcelona: Editorial Planeta.
Arnheim, R. (1987) "*El método egipcio". En Arte y percepción Visual.* Buenos Aires: Editorial Eudeba
MKRom Editores (2009) Colección Arte Universal,"*Prehistoria y primeras civilizaciones, Grecia, Roma, El Romanico y el Arte Medieval, El Gótico y el Renacimiento".* Buenos Aires. Editoral MKRoom
Hauser, Ar, (2014) *Historia social de la lieratura y el arte* . www.Epubgratis.org

1º año - Práctica Docente I: Escenarios Educativos
Docentes
Turno mañana: Salamone - Philipp
Turno noche: Gonzalez - Philipp
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
No hay requerimientos para esta materia.
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la acreditación del espacio curricular**
Se tendrán en cuenta todos los puntos especificados en el REGLAMENTO DE PRÁCTICA DOCENTE INSTITUCIONAL (REPI)
Fundamentación
En este Taller se profundizará en la postura crítico – reflexiva frente a la realidad educativa y en la necesidad de comprender su complejidad, su historia y su contingencia para transformarla, sabiendo que no es posible una neutralidad absoluta como garantía de objetividad, sino que es necesario articular teoría y práctica, para enriquecer la comprensión y, la práctica docente, que habilite una intervención profesional académicamente idónea y socialmente comprometida.
Adherimos a los planteos de Schön (en Montero, 2003:17) acerca de una epistemología de la práctica los cuales postulan una perspectiva constructivista en un campo cuyo objetivo fundamental es el desarrollo profesional de personas adultas en contextos de incertidumbre, complejidad, singularidad y conflicto de valores. Es en este sentido que permanentemente nos encontramos, sostiene Mèlich Sangrá (2006), en la necesidad de interpretar, de contextualizar, de reelaborar, de decir y de volver a decir, de desdecirnos, de leer y de releer, como una tarea inacabable, porque toda situación es finita, porque toda situación es provisional y ambigua.
Entendemos la praxis docente como ámbito de la transformación, al servicio de la inclusión social que ayude a una más justa distribución de los bienes culturales y al docente en su rol artesanal – otro/a que realiza- y académico -facilitador en la distribución de signos y valores- en el acontecimiento pedagógico, favoreciendo a la conformación de sujetos ciudadanos críticos y comprometidos con su contemporaneidad. Por lo cual, la formación de docentes en artes visuales considera al arte como campo de conocimiento que puede hacer visibles y proponer otros caminos para la construcción pedagógica, así como también habilitar otros modos de comprender y abordar los paradigmas de nuestra cultura actual. Nuestra propuesta parte de entender a la educación artística como un ámbito interdisciplinar en el que inciden de forma directa las ideas provenientes de las ciencias de la educación y de las teorías de arte o acontecimientos propios del mundo artístico, capaz de orientar tanto la enseñanza artística como la investigación sobre el aprendizaje artístico.
En la actualidad el arte puede ser considerado como campo de conocimiento portador de diversos sentidos sociales y culturales que deviene en procesos de construcción interpretativa metafórica y poética. Esto lo coloca en un lugar privilegiado para que la acción artística de los niños y jóvenes en la escuela se transforme en vehículo de comunicación, en un modo de pensamiento. Entendemos a la educación como un derecho universal, por se un factor fundamental del desarrollo humano
El lugar que este espacio debe asumir, en la formación docente, tomando como ejes la reflexión y los procesos metacognitivos, requiere, que: desarrollen saberes teóricos y prácticos adecuados para intervenir en el campo de las artes visuales cuando éstas se convierten en objeto de enseñanza, puedan acompañar y sostener procesos de producción, de creación artística y/o de experimentación, en todo tipo de formatos y espacios educativos y culturales, manifiesten una actitud de responsabilidad y compromiso para plantear y analizar problemas relativos a la enseñanza y a la organización escolar, puedan revisar sus experiencias de enseñanza; evaluar, reformular, recrear y compartir sus propias propuestas para convertirlas en materia de análisis, para intentar comprenderla y resignificarla en un proceso de formalización teórica en permanente relación con los saberes que se irán desplegando en las otras unidades curriculares y permitan revitalizar la construcción de una identidad de este nivel basada en la autonomía del estudiante, incorporen conocimientos relacionados con los nuevos lenguajes tecnológicos, desde una mirada exploratoria y crítica, sostengan diálogo y respeto por la diversidad y las diferencias, interrogando a la clásica categoría de “niño/a”, de “adolescente”, de “adulto/a” y de “tercera edad” desde una perspectiva compleja, teniendo

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

presente diferentes sujetos de aprendizaje, que contemplen la incidencia de factores socioeconómicos y culturales y sus efectos en las subjetividades de quienes concurren hoy a las aulas y/o diversos escenarios educativos.
El sujeto del nivel superior, en tanto estudiante, suele asumir con gran compromiso su formación en el campo social y en tanto, visualizarlo en el futuro, como docente implica que, en este trayecto de formación, se contribuirá a la construcción de un profesional como intelectual transformador, capaz y comprometido para comprender las situaciones cotidianas y las prácticas docentes como modos de actuar social y personalmente construidos y como futuro/a Profesor de Artes Visuales, además de ser un/a hacedor/a en el campo de lo que enseña, debe ocupar el lugar de responsabilidad ética, política, cognitiva, emocional y social que implica un compromiso educativo pleno.
Los conceptos que conlleva el arte de nuestro tiempo, nos ayudan a pensar a la educación artística como un campo insustituible dentro del ámbito escolar considerando que el desafío consiste en acercar a la escuela proposiciones contemporáneas.
La presente propuesta es abierta, flexible y puesta en práctica por dos profesoras que trabajarán en forma conjunta y a la par, conformando lo que se denomina pareja pedagógica, entendiendo a la misma como complementariedad entre la especificidad y la complejidad de enseñar considerando los contextos de inserción laboral.

Propósitos

- Aproximar a los/as estudiantes y acompañarlos en el inicio de un proceso de permanente reflexión sobre el compromiso político, ético y social que implica el desempeño del rol docente de Artes Visuales.
- Facilitar que, en forma creciente, los/as estudiantes construyan categorías de análisis para “leer” situaciones de enseñanza desde una perspectiva reflexiva, crítica y transformadora a través de la exploración e interrogantes, pudiendo resolver problemas sin escindir los lenguajes artísticos de los científicos.
- Ofrecer la oportunidad de resignificar conocimientos, valoraciones, creencias e ideologías, acerca de la enseñanza y del aprendizaje, y de reformular sus representaciones acerca de la estructura y funcionamiento de la clase, a través de estrategias de análisis e investigación.
- Programar y estimular instancias para formar grupos de trabajo, colaborando activa y responsablemente en el desarrollo de la tarea grupal, de debate, de toma de decisiones y asunción progresiva de responsabilidades por parte de las/os estudiantes, asumiendo y mejorando las normas de funcionamiento.
- Plantear un enfoque de indagación que permita abordar el análisis de las prácticas docentes en los nivelesy/o ámbitos educativos de inserción laboral.
- Promover instancias de evaluación, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y meta evaluación.

Contenidos

UNIDAD 1: EL TALLER COMO PRAXIS Y ENTRAMADO HISTÓRICO-SOCIAL

Aspectos teóricos y prácticos. La modalidad y conceptualización de taller: un espacio para aprender.
Supuestos y principios pedagógicos. Vinculación entre el aprender y el hacer.
Los tiempos y los espacios: Modos de participación. Escenarios educativos no formales, educacion popular, educación por el arte.
Carácter globalizante e integrador de la práctica pedagógica en el taller.
Relación praxis-taller. El taller en la práctica artística.

UNIDAD 2: ROL DOCENTE

El trabajo docente en distintos momentos históricos: tradiciones, mitos, mandatos y metáforas acerca de lan docencia. Figuras de docentes memorables.
La biografía escolar: narrativas autobiográficas.
Las representaciones sociales del docente de Artes Visuales.
La autoridad y la vinculación con las normas, los castigos o sanciones.
Ser docente hoy: la práctica docente y su compromiso político/social. Entrevista a Docente de AV.
Los docentes como transmisores y recreadores de cultura.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

UNIDAD 3: PRÁCTICAS ARTÍSTICAS

Desarrollo gráfico del dibujo en las infancias: técnicas y materiales. Posibilidades y límites de la acción educadora.
El desafío de educar en contextos diversos: ámbitos educativos formales y alternativos.
La observación y registro: diario de clase: la Bitácora.
La clase: aproximación de planificación de una propuesta artística y sus componentes curriculares.

Metodología y actividades

La cátedra propone un sistema de taller en cuanto a la ejercitación y apropiación de saberes.
Las clases presenciales se verán acompañadas desde alguna plataforma virtual donde intercambiar consultas que pudieran emerger en el devenir de la realización de actividades fuera del aula.
Las observaciones y visitas a escenarios educativos no formales serán espacios donde vivenciar, reconocer, interrelacionar y apropiarse de aquellos contenidos teóricos trabajados, como aporte en la resignificación de preconceptos o prejuicios a través de la vivencia orientada y la elaboración posterior de nuevos significantes.
Los contenidos y las tareas conductoras serán explicados, demostrados y discutidos en clase, con apoyo en entornos virtuales y materiales según necesidad, orientando a los estudiantes hacia la reflexión y resolución creativa de los trabajos.
La exposición y el diálogo serán una constante entre la dimensión conceptual y la práctica concreta, estimulando la opinión crítica y búsqueda del propio lenguaje expresivo, tanto desde el punto de vista técnico como el conceptual. La escritura descriptiva tendrá puesto el acento en la capacidad de redactar para un lector que pueda comprender aquello que se quiere transmitir. La redacción apunta a la síntesis desde la capacidad de hacer foco en aquello que se pretende destacar.
Proponemos organizar los procesos de enseñanza, en clases teórico/prácticas desde el diálogo y la interacción, privilegiando el aprendizaje significativo a través del cual el/la estudiante sea protagonista desde sus conocimientos previos.
Las estrategias privilegiadas, ancladas en la educación artística serán: planteo de situaciones problemáticas, ejemplificación, estudio de casos, trabajo por proyectos, exposiciones didácticas e interrogatorio didáctico, con el propósito de promover en las/os estudiantes:
-Estrategias de comprensión lectora que posibiliten realizar búsquedas bibliográficas, lectura de textos y estudio, imágenes y pinturas.
-Producciones críticas.
-La búsqueda de verbalizaciones sistemáticas sobre los conceptos abordados.
-Formas de razonamiento y de pensamiento vinculados a la epistemología y a los procedimientos del taller.
-Abordaje de marcos teóricos referenciales como propuestas para la reflexión sistemática.
-Discusiones grupales sobre problemáticas que impliquen puntos de vista divergentes.
-Análisis comparativo para el descubrimiento de los procesos puestos en práctica cuando se aprende, es decir, aplicabilidad de la metacognición, para interrelacionar teoría/práctica.
-La reflexión sobre las situaciones de la práctica docente.
Atención a la diversidad: Implica trabajar sobre la zona de desarrollo potencial de los/as estudiantes movilizando el desarrollo cognitivo y social con ayuda del docente y la de otros/as compañeros/as. Los contenidos curriculares, que el/la estudiante ya trae como bagaje cultural serán reinterpretados para que pueda incorporarlos a su esquema de pensamiento y reinterpretar la realidad.
Vinculación con otros espacios curriculares: Se plantea el inicio de la elaboración y reelaboración de conceptualizaciones y prácticas que se irán retomando en otros espacios curriculares de primer año. Los contenidos se articularán con los abordados desde las cátedras de los campos de La Formación General y de la Formación Específica.

Evaluación

Se adhiere a lo que sostiene Álvarez Méndez (2001:3) con respecto a que la evaluación forma parte de un continuum y, como tal, debe ser procesual, continua, integrada en el currículum y, con él, en el aprendizaje. No son tareas discretas, discontinuas, aisladas, insignificantes en su aislamiento como tampoco un apéndice de la enseñanza. Por lo que evaluar, en forma continua -inicial, formativa y sumativa-, lo que otro/a hace, piensa y comparte como suele suceder en las prácticas y relaciones pedagógicas debería ser

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

inherente a la enseñanza y al aprendizaje. Los criterios a considerar para la aprobación de este espacio curricular son:

- Asistencia (Ver condiciones para Promoción Directa).
- Aprobación de TP y parciales. Instancia final
- Integradora. Participación y compromiso en clase con las propuestas sugeridas.
- Comprensión de los conceptos nodales de cada Unidad.
- Capacidad de análisis, discusión y confrontación de ideas.
- Coherencia y cohesión en la expresión oral y escrita.
- Ortografía y caligrafía.
- Actitud de respeto hacia pares y docentes.
- Cooperación en las interacciones grupales.
- Actitud de esfuerzo y superación frente a diferentes obstáculos que puedan presentarse en el proceso de aprendizajes.

EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN DIRECTA

Los espacios de Práctica Docente tienen formato Taller (no son materia), son Anuales de carácter presencial y se aprueban por Promoción Directa (este espacio no se Regulariza, no se realiza en condición de Semipresencial, no se realiza en condición de Libre).

Asistencia a clases, 100% de aprobación de las instancias evaluativas, con 8 (ocho) o más, cumplimentadas en tiempo y forma, (todos los TP tienen instancias superadoras y de mejoramiento), Participación y comunicación (ante situaciones que ameriten ser comunicadas con antelación), Instancia Final Integradora aprobada con 8 (ocho) o más. De requerir otra instancia para aprobar (la promoción directa se reevalúa) se disponen de 2 (dos) llamados en diciembre del año en qué se regularice la materia y 2 (dos) llamados en marzo de año siguiente al año cursado y regularizado (se recomienda inscribirse en el primer llamado). De no aprobarse Práctica Docente I en estos llamados se deberá recursar.

Bibliografía

La bibliografía seleccionada para cada una de las unidades temáticas, dispuesta en este espacio curricular, está sujeta a ampliaciones como a nuevas selecciones según se considere durante el transcurso del cursado.

Bibliografía obligatoria

Unidad 1

Berdichevsky, P., Zorrilla C., Brandt, E. (2012) *Me ayudas a dibujar*. Infancias en Red. Dilemas.

Brandt, E., Soto, C., Vasta, L., Violante, R. (2010) *¿Educación artística en los primeros años?* OMEP.

Hargreaves, D.J. (1991) *Infancia y educación artística. Ed.* Morata. Madrid

Hernandez, A.M. (2009) El taller como dispositivo de formación y de socialización de las prácticas en Sanjurjo, L. (coord.) *Los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales.* Ed. Homo Sapiens. Rosario.

Ontoria, A. (2004) El mapa conceptual como metodo cognitivo y su proceso de elaboracion en *Cómo ordenar el conocimiento usado mapas conceptuales*. Edit. Alfaomega. Mexico

Le Breton, D. (2002) Antropología del cuerpo y Modernidad. Introducción y cap.1: Lo inaprehensible del cuerpo. Ed. Nueva visión. 1ªed.1ª reimp. Bs.As.

Freire, P. (2004) *El grito manso.* cap. 3, Siglo XXI, Buenos Aires.

Nidelcoff, M. T. (2019) *¿Maestro pueblo o maestro gendarme?* E. Biblioteca, Rosario.

Recalcatti, M. (2016) L*a hora de clase: por una erótica de la enseñanza.* E. Anagrama. Barcelona.

Eisner, E. (2016) *El arte y la creación de la mente: El papel de las Artes Visuales en la transformación de la conciencia.* E. Paidós. Buenos aires.

Anijovich, R. y otras (2012) Cap 4: Autobiografía escolar en *Transitar la formación pedagógica.* Edit. Asique. Bs As.

Ministerio de Educación, ciencia Y tecnología (2007). *Serie cuadernos para el aula. Zona fantástica. Nivel Inicial* vol2. Gráfica printer. CABA.

Programa Nacional de Educación Sexual Integral (2010) Educación sexual integral para la educación inicial: contenidos y propuestas para las salas, Serie Cuadernos de ESI, Ministerio de Educación de la Nación, Buenos Aires.

Programa Nacional de Educación Sexual Integral (2009) Educación sexual integral para la educación primaria: contenidos y propuestas para el aula, Serie Cuadernos de ESI, Ministerio de Educación de la Nación, Buenos Aires.
Programa Nacional de Educación Sexual Integral (2011) Educación sexual integral para la educación secundaria I: contenidos y propuestas para el aula, Serie Cuadernos de ESI, Ministerio de Educación de la Nación, Buenos Aires.
Programa Nacional de Educación Sexual Integral (2012) Educación sexual integral para la educación secundaria II: contenidos y propuestas para el aula, Serie Cuadernos de ESI, Ministerio de Educación de la Nación, Buenos Aires.
Ley de Educación Sexual Integral Nº 26.150

Unidad 2

Alliaud, A., Antelo, E. (2011) Cap 8: "La iniciación a la docencia y ¿Hacia dónde va el oficio docente?" en *Los gajes del oficio. Enseñanza, pedagogía y formación.* E. Aique.1ª ed. 1ª reimp. Bs.As.
Caja, J. (coord.) Berrocal, M. y otros (2001) *El profesor de educación visual y plástica en La Educación Visual y Plástica hoy. Educar la mirada, la mano y el pensamiento.*, pp. 75-79. Editorial Graó. España
Anijovich, R. (2012) Cap 3: La observación, educar la mirada para significar la complejidad en *Transitar la formación pedagógica.* Edit. Aique. Bs As.
Terigi, F. (1998) "Reflexiones sobre el lugar de las artes en el curriculum escolar. La reflexión y capacitación de los docentes para la enseñanza de las artes en la institución educativa" en Akoschky, A. y otros *Artes y escuela*, pp.71-73. Ed. Paidós. Bs.As.
Davini, M.C. (2008) "Tradiciones en la formación de los docentes y sus presencias actuales" en *La formación en práctica docente*, pp 19 - 41. Ed. Paidós. 4º reimpresión. Ed. CABA.
Gonzalez Cuberes, M. T. (1987) E*l taller de los talleres.* E. Ángel Estrada y Cía., Buenos Aires.
Rattero, C. (2007) "*Ser maestro ¿vale la pena?"* Publicación virtual del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente
Tedesco, J.C. (2009) C*onstruir la autoridad,* nota de Editorial. Revista El Monitor, nº 20.
Dussel, I. Y Southwell, M. (2009) *La autoridad docente en cuestión y líneas para el debate.* Revista El Monitor, nº 20.

Unidad 3

Anijovich, R. y Mora, S. (2012) *Las buenas preguntas en Estrategias de enseñanza. Otra mirada al quehacer en el aula*. Ed. Aique. 1ªed, 2ª reimp. CABA.
Augustowsky, G. (2012) El arte como experiencia *en El arte en la enseñanza*, Ed. Paidós, Bs.As.
Brandt, E. S/d. *Notas acerca de la evaluación en las disciplinas artísticas. El caso de la educación plástica.*
Davini, M.C. (2016) La didáctica y la práctica docente en *La formación en práctica docente.* pp 71-82 Ed. Paidós. 1º. Ed. CABA.
Davini, M.C. (2016) Las prácticas docentes en acción en *La formación en práctica docente*, pp. 83-108. Ed. Paidós. 1º. Ed. CABA.
Gvirtz, S. y Palamidezzi, M. (2006) "Enseñanza y filosofías de la enseñanza, parte II, subtítulo: La enseñanza es una actividad artística y política" en *El ABC de la tarea docente: curriculum y enseñanza,* pp.160-168. Ed. Aique. 3ªed. 4ª reimp. Bs.As.
Perez Ulloa, I. (2000) *Síntesis de las etapas evolutivas del dibujo infantil en Didáctica de la Educación Plástica.* El Ateneo.
Marin Viadel, R. (1988) El dibujo infantil: tensiones y problemas en la investigación sobre la expresión plástica de los escolares.
Vigotzky, L. s/d. *La imaginación y el arte en la infancia,* Cap.VIII
Ministerio de Educación (2007). *NAP. 1er. Ciclo de Educación primaria*
Ministerio de Educación (2007). *NAP. 2do. Ciclo de Educación primaria*
Ministerio de Educación (2007). *NAP. Séptimo grado*
Santa Fe Ministerio de Educación. (2014) *Diseño Curricular Educación Secundaria Orientada*.

Bibliografía optativa

Tonucci, F. (1987) Con ojos de niño. Ed. Barcanova. 3º ed. Bs As.
Redondo, P. Artículo. *Imágenes cristalizadas: Las familias de hoy y las expectativas de la escuela* en La educación en nuestras manos.

Bibliografía de consulta

Herbert R. s/d. Educación por el arte.
Acaso M. (2015) Reduvolutión: hacer la revolución en la educación. Ed. Paidós. 1º ed. Bs As
Davini, M.C. (2016) La formación en práctica docente. Ed. Paidós. 1º ed. CABA.
Tonucci, F. (2009) Frato 40 años con ojos de niño. Ed. Losada. Bs As.

2º año - Historia Social y Política De La Educación Argentina
Docentes
Turno mañana: Osella
Turno noche: González
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para rendir tener regular: Pedagogía, Problemática De La Cultura Argentina y Latinoamericana
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
Estudiantes libres
Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Esta unidad curricular, ubicada en el campo de la formación general, aborda la construcción histórica de la educación pública estatal, construcción que no puede ser pensada por fuera de las relaciones de control y dominación dentro de la conformación del Estado moderno capitalista. De este modo, el punto de partida del itinerario teórico propuesto es la institucionalización de la educación en Argentina a partir de la configuración del Estado Nación, que se cimentó sobre la negación y el genocidio de las diversidades culturales.
El Estado, en tanto relación social de dominación, le otorgó un papel fundamental a la penetración ideológica para la formación de “ciudadanos/as” que compartieran un horizonte común de valores, conocimientos y símbolos, que garantizaran la adscripción a la “nacionalidad argentina”.
La reflexión y problematización junto con el estudiantado en relación a la creación, expansión progresiva y desarrollo del sistema educativo nacional (gratuito y obligatorio en el nivel primario), ocupan un papel central en Historia Social y Política Educativa Argentina. Así, el concepto de educación no puede ser pensado por fuera de las mediaciones que se generan entre la Sociedad, la Economía y el Estado.
Las políticas educativas se presentan sobre dos grandes organizadores: “el derecho a la educación” y “el carácter político de la educación”. Estas, de acuerdo al momento histórico, expresan y materializan concepciones sobre el papel y el rol del Estado (garante-subsidiario) y, al mismo tiempo dan cuenta de las disputas por la definición del proyecto de sociedad deseable en cada coyuntura.
Para ello, es preciso explicitar las relaciones de poder que configuran las formas educativas hegemónicas, dando también lugar a las voces, figuras y experiencias de quienes fueron invisibilizados/as y excluidos/as del relato historiográfico dominante. En el estudio de los distintos períodos de la educación argentina, se analizan los principales ejes que organizan las agendas de los distintos proyectos político-pedagógicos en los que se expresan tensiones y diferentes formas de resolución.
Conocer las tradiciones y los legados, los hitos, las luchas, las resistencias, las tensiones y las conquistas en materia de política educativa, resulta fundamental para asumir un posicionamiento ético político crítico en tanto educadores/as que forma parte y son agentes de un sistema educativo estatal.

Propósitos

- Propiciar el análisis de la dimensión política de la educación y el diseño e implementación de políticas educativas en diferentes contextos y procesos históricos nacionales.
- Promover espacios de reflexión para visibilizar y reflexionar sobre las funciones asignadas a la educación y sus agentes a través de la historia y la política de la educación argentina.
- Favorecer el intercambio crítico a partir de diferentes discursos para pensar los desafíos de la educación en la contemporaneidad y en contextos de enseñanza singulares.

Contenidos

Eje 1: Quién educa, quién aprende, qué se enseña.

La naturaleza del orden político y la discusión de la ley. El escenario social de la modernidad y la constitución de los sistemas educativos. Relaciones entre Estado, Educación y Sociedad. Papel del Estado y los sentidos de lo público. La educación como derecho. Gobierno de la educación. Financiamiento. La Ley de Educación Nacional como organizadora del sistema educativo en la actualidad: principios, derechos y garantías. Fine sy objetivos de la políitca educativa nacional. Niveles y modalidades.

Eje 2: Origen, consolidación y crisis del Sistema Educativo Argentino.

Bases legales del Sistema Educativo Argentino y del Sistema Educativo Provincial hacia 1884. Congreso pedagógico de 1882. Ley 1420 de 1884 como forma de homogeneización. Ley Avellaneda para la enseñanza superior. Breve reseña social, económica y política del período 1880 / 1916. Instrumentación de la ley 1420 en Santa Fe. Ley Láinez de 1905. El ascenso del radicalismo a la política nacional y sus vínculos con la educación. Impacto de la Reforma universitaria de 1918 en toda América Latina. Otros intentos de modificación del sistema educativo nacional de 1916 a 1930. La república conservadora. El proyecto educativo hacia 1943.

Eje 3: Modificaciones al Sistema Educativo argentino.

El Peronismo y sus políticas educativas entre 1943 y 1945: creación de la universidad obrera, creación los jardines de infantes y educación media técnica. Relación entre educación y trabajo, reforma constitucional de 1949. Plan Quinquenal. Imaginario social del peronismo, rituales y sus usos.

El sistema educativo argentino entre 1955 y 1976. Desarrollismo: modernización del sistema educativo nacional y proyectos educativos alternativos. El debate en el periodo 1955-1958: educación laica o libre. Nuevo sistema universitario. Intentos de modernización y reformas del sistema educativo nacional (1958-1976).

Eje 4: Autoritarismo, neoliberalismo y educación.

El proyecto educativo en el gobierno militar 1976/1983. La transición democrática 1983/1989. La consolidación de las políticas neoliberales: Ley Federal de Educación Nº 24.195, Ley Nº 24.521 de Educación Superior. Centralización-descentralización. Sistemas nacionales de evaluación.

Eje 5: Proyectos educativos actuales.

Ley Nacional de Educación Nº 26.206. El principio de inclusión en la ley. Regulaciones nacionales y provinciales para la educación secundaria como nivel obligatorio. La Educación Artística en la Ley Nacional de Educación. La educación artística en las políticas socioeducativas. La ESI y la EAI como políticas curriculares transversales: legislaciones específicas.

Metodología y actividades

La materia propone un espacio de lecturas compartidas e intercambios vía classroom. El abordaje de los contenidos se llevará a partir de un rastreo de conocimientos e ideas previas del estudiantado, para que se trabajen y profundicen aspectos históricos en relación al devenir de la educación de nuestro país.

Se desarrollarán diferentes estrategias de acuerdo a las distintas situaciones de aprendizaje: lecturas reflexivas que faciliten la comunicación y la producción oral y escrita. Visualización de repositorios específicos que narren la hisotria de la escolarización en Argentina. Exposición dialogada con auxilio de esquemas conceptuales. Fichaje e investigación bibliográfica y de fuentes. Exposiciones y debates sobre temas investigados. Proyección y debate de material fílmico: documentales y películas. Discusión guiada de los temas seleccionados para los trabajos prácticos. Entrevista a familiares para conocer diferentes experiencias educativas a lo largo de dácadas pasadas.

Evaluación

En este proyecto de cátedra se adscribe a la evaluación formativa; por lo tanto, se la piensa de un modo dinámico y flexible. Evaluar es una práctica fundamental en la medida que posibilita diagnosticar qué y cómo se está realizando el proceso de aprendizaje y orientar las futuras acciones.

Al igual que Anijovich (2021) se considera la evaluación como "una oportunidad" para que los/las estudiantes pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros, aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas en relación al conocimiento.

Este modo de evaluación implica "ir formando" mientras se aprende y provee información para que el estudiantado avance. El aspecto más importante de esta perspectiva es el lugar relevante que ocupa la "idea de avance".

Tal como sostiene Anijovich (2021) esta evaluación tiene que ser formativa para los/las estudiantes, pero también para la docencia, ya que al mirar las producciones y desempeños de un determinado grupo puede reorientar la enseñanza.

La misma es comprendida como un conjunto de acciones que posibilitan la identificación de aspectos cognitivos y metacognitivos para regular y autorregular los aprendizajes a través de reflexiones que abarquen todos los procesos que realiza el estudiantado. Para esto, se evidencian estrategias tales como la heteroevaluación (profesor/a-estudiante), la autoevaluación (estudiante consigo mismo) y la coevaluación entre pares (Ramírez, 2018).

De este modo, se realizarán construcciones metodológicas de las clases que fomenten en las y los estudiantes: "aprender a pensar, aprender a autoevaluarse, a autorregular sus aprendizajes, a trabajar con otros, a desarrollar capacidades o competencias, hacer visible sus aprendizajes, contenidos desafiantes y significativos, puestos en contexto" (Anijovich, 2021).

Las/los estudiantes que rindan bajo la condición de libre, deben realizar, al menos, un encuentro de consulta con la docente.

Bibliografía

Eje 1

Lenton, D. (2011). "El estado se construyó sobre un genocidio". En *Diario Página 12*.

Oszlak, O. (1997). "Lineamientos conceptuales e históricos". En *La formación del Estado Argentino*. Buenos Aires: Planeta.

Paviglianiti, N. (s/f). "Memoria. El derecho a la educación: una construcción histórica polémica". En *Praxis Educativa*. UNLPam.

Pineau, P. (2008). *La educación como derecho*. S/E

Puebla, S. (2002). *El carácter político de la educación*. Facultad de Humanidades y Artes, UNR. Ficha de cátedra Nº 1.

Puiggrós, A. (2024). "La desescolarización es parte de la destrucción del Estado". En *Diario Página 12*.

Fuentes primarias:

Ley Nacional de Educación N° 26.206/06

Eje 2

Alliaud, A. (2007). "Orígenes de la profesión docente y una peculiar forma de vinculación con el saber". En *Los maestros y su historia: los orígenes del magisterio argentino*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Arata, N., Mariño, M. (2014) "La organización del sistema educativo: un mapa de la cuestión" y "La hora del balance: expansión, reforma y luchas en el campo educativo". *La educación en la Argentina. Una historia en doce lecciones*. Buenos Aires, Novedades educativas.

Ganuza, J.; Pineau, P.; Salvetti, M. (2021). *Ley 1420: piedra fundacional de la educación argentina*. Publicación de la Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.

Morgade, G. (1997). "La docencia para las mujeres: una alternativa contradictoria en el camino hacia los saberes legítimos". En *Mujeres en la educación. Género y docencia en la Argentina: 1870-1930*. Buenos Aires, Miño y Dávila Editores.

Pineau, P. (2005). *A cien años de la Ley Láinez.* Ministerio de Educación de la Nación. Argentina.

----------(1999). "Renovación, represión, cooptación. La estrategia de la Reforma Fresco-Noble (Provincia de Buenos Aires, Década del 30)". En *La educación en Argentina*. Rosario, Ediciones del Arca.

Pividori, M. R. (2005). *A cien años de la ley Láinez. Una apelación a la memoria para volver a pensar la educación y nuestro lugar como educadores*. Ministerio de Educación de la Nación. Argentina.
Previtali, M. (2022). *Entre el aula y el taller: trazos de las plásticas en la escuela.* Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Museo de las Escuelas.
Puiggrós, A. (1998). "La reforma universitaria: primer discurso pedagógico popular latinoamericano". En *La educación popular en América Latina*. Buenos Aires, Miño y Dávila Editores,
---------- (2018). "La organización del sistema educativo nacional"; "Del Yrigoyenismo a la década infame". En *Qué pasó en la educación argentina. Breve historia desde la conquista hasta el presente*. Buenos Aires, Galerna.
Sarlo, B. (1997). "Cabezas rapadas y cintas argentinas". En *Prismas*, Revista De Historia Intelectual, 1(2), 187–191.
Tedesco, C. (1993). "Economía y educación". En *Educación y sociedad en Argentina*. Buenos Aires, Ediciones del Solar.
Wainerman, C.; Heredia, M. (1999). *¿Mamá amasa la masa? Cien años de libros de lectura de la escuela primaria.* Buenos Aires, Fundación Editorial de Belgrano.
Fuentes primarias
Decreto de fundación de la Escuela Normal de Paraná, 1870.
Decreto de fundación de los Colegios Nacionales. 1863.
Ley 1420, 1884.
Ley Avellaneda, 1885.
Ley Láinez, 1905.
El contrato de las maestras normales, 1923.
Fragmentos de: Sarmiento, "La educación popular"; Alberdi, "Bases" y Manso (compilación)

Eje 3

Arata, N., Mariño, M. (2014). "Libros, mamelucos y alpargatas: la educación en los años peronistas". En *La educación en la Argentina. Una historia en doce lecciones.* Buenos Aires, Novedades educativas.
Artieda, T.; Cañete, H. (s/F). *¿Alpargatas sí, libros no? Análisis de escenas de lectura en textos escolares "peronistas". 1946-1955*. Mimeo.
Carli, S. (2000). "Los niños entre los derechos y la política. Peronismo, pedagogía y transformaciones sociales (1945-1955)". En *Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos acerca de la infancia en la historia de la educación argentina entre 1880 y 1955*. Buenos Aires, Miño y Dávila.
Gvirtz, S. (1999). *La politización de los contenidos escolares y la respuesta de los docentes primarios en los primeros Y la respuesta de los docentes primarios en los primeros gobiernos de Perón* - Argentina 1949-1955. UBA.
Plotkin, M. (1994). "La reorganización del sistema educativo durante el régimen peronista (1943-1955)". En *Mañana es San Perón: propaganda, rituales políticos y educación en el régimen peronista 1945-1955*, Buenos Aires: Ariel.
Puiggrós, A. (2002). "Del golpe de 1955 al golpe de 1976". En *¿Qué pasó en la educación argentina?* Buenos Aires, Galerna.
Fuentes primarias
Selección de lecturas de "Bichitos de Luz" de Eugenio Alfaro, Ed. Kapeluz, 1953.

Eje 4

Arata, N.; Mariño, M. (2014). "Auroras y tempestades: la educación entre golpes (1955 – 1976)" y "La noche más larga: represión en el ámbito educativo". En *La educación en la Argentina. Una historia en doce lecciones.* Buenos Aires: Novedades educativas.
Equipo de Política Educativa de la Escuela "Marina Vilte" (1993). *Documento. Lectura crítica de la Ley N° 24.195*. Presentado en el congreso de CTERA.
Gentili, P. (1998). "El Consenso de Washington y la crisis de la educación en América Latina". En *Revista Archipiélago.* Río de Janeiro. Brasil.
Pineau, P. (2014). "Reprimir y discriminar. La educación en la última dictadura cívico-militar en Argentina" (1976-1983). *Educar em Revista*, N° 51, p. 103-122, Brasil.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Puiggrós, A. (2017). “Menem abre el camino, pero el Pueblo tenía resto”. En *Adiós a Sarmiento: Educación pública, Iglesia y Mercado*. Buenos Aires, Colihue.
Olmos, L. (2008). “Educación y política en contexto. Veinticinco años de reformas educacionales en Argentina”. En *Revista Iberoamericana de Educación*. N.º 48 p. 167-185
Svampa, M. (2006). “El golpe inauguró una forma atroz de desigualdad”. En *Revista Ñ*.
Fuentes primarias
Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo, Folleto distribuido por el Ministerio de Educación de la Nación, 1978.
Ley de transferencia educativa N° 24049, 1991.
Ley Federal de Educación Nº 24.195, 1993.
Ley de Educación Superior Nº 24.521, 1995.

Eje 5

Ministerio de Educación de la Nación (2015). *Presente. Retratos de la educación argentina.* Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Southwell, M. (2010). “El papel del estado, esa es la cuestión”. En AAVV *30 años de educación en democracia*. La Plata, UNIPE.
Puiggrós, A. (2017). “El neoliberalismo le dice ¡Adiós! a Sarmiento”. En *Adiós a Sarmiento: Educación pública, Iglesia y Mercado.* Buenos Aires, Colihue.
Fuentes primarias:
Ley Nacional N° 26.150. Programa Nacional de Educación Sexual Integral
Ley Nacional N° 27.621. Educación Ambiental Integral.
Resolución del CFE 83/09
Resoluciones del CFE N° 120/10 y 179/12

2º año - Antropología Sociocultural

Docentes

Turno mañana: López Tessore

Turno noche: López Tessore

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para rendir tener regular: Problemática De La Cultura Argentina y Latinoamericana

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

El área de Antropología Sociocultural se propone como espacio de reflexión, de formulación de preguntas y enfoques propios de la disciplina.

Los ejes temáticos que constituyen los contenidos conceptuales a desarrollar durante el curso lectivo abordan el desarrollo de algunas problemáticas centrales de la antropología en el marco del desarrollo de las Ciencias Sociales, considerando dos momentos: el primero, el fundacional que cronológicamente corresponde a la segunda mitad del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX y el segundo momento que atiende a los cambios y continuidades discursivas de los cientistas sociales en el transcurso del siglo XX. En estos ejes temáticos predomina el análisis de cuestiones generales: sociedad, otredad, alteridad, culturas, identidades, etnocentrismo, etnocidio, genocidio, procesos de etnogénesis. Así como también los usos de estos conceptos desde una perspectiva histórica, social e ideológica en contextos específicos.

A su vez, este espacio curricular propone la relación con otros espacios para que el futuro docente profundice en algunas problemáticas de gran relevancia en el mundo contemporáneo y con fuertes vinculaciones con la educación en general y con el ámbito escolar en particular, en tanto que conforman el contexto cultural y epocal en el que ha de ejercer su rol.

Propósitos

- Desde la materia nos proponemos lograr que los estudiantes se introduzcan en la especificidad del conocimiento antropológico y en los aportes que esta disciplina puede realizar, tanto para la reflexión teórica de los diversos procesos sociales, como para su praxis.
- Puedan aproximarse a las condiciones, características y propósitos del método etnográfico y el “trabajo de campo”. Introducir en la reflexión sobre problemáticas de la diversidad cultural, la cuestión del “otro”, la construcción del patrimonio, la cultura y su dinámica en el campo de la educación artística.
- Que logren producir y promocionar nuevos saberes a partir del análisis de problemáticas socioculturales en permanente cambio, entre ellas la problemática del racismo y los debates sobre género e interculturalidad. La reflexión sobre el arte como objeto desterritorializado, su función sociocultural y su compromiso con la realidad social, constituye un elemento central para pensar la práctica educativa en el

campo del arte, así como su articulación con campo del arte en general y en relación al ámbito de la cultura global, Latinoamericana y Argentina.

Contenidos

EJE 1. LA REFLEXIÓN SOBRE EL SER HUMANO: ORÍGENES Y DESARROLLO DE LA ANTROPOLOGÍA SOCIOCULTURAL

Constitución y desarrollo de la Antropología como disciplina científica. Antropología Social Inglesa, Antropología Cultural Norteamericana, etnografía/etnología en Francia. El problema acerca del "otro" como parte de la reflexión humana. Otredad, diversidad, alteridad. Perspectivas biologicistas y culturalistas acerca del hombre. El problema de la relación entre naturaleza y cultura.

EJE 2. ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL CONCEPTO DE CULTURA

Concepto de Cultura. Génesis en Francia y Alemania. Concepto Antropológico de cultura. Desarrollo conceptual: perspectivas relativistas y etnocentristas de la cultura. Análisis funcional/estructural de la cultura. Miradas particularistas sobre la cultura. La cultura en las sociedades complejas. La cultura como contexto. Análisis marxistas de la cultura.

La tensión Universal-particular desde la perspectiva de las relaciones nosotros-otros. La alterización como práctica de construcción de lo/s diferente/s. Etnocentrismo, racismo, estereotipos, prejuicio, discriminación, etnocidio, genocidio, etnogénesis.

Nociones de relativismo, alteridad y cultura. Acceso a prácticas y saberes-otros en los contextos contemporáneos. Extrañamiento y desnaturalización como ejercicios de ruptura con el sentido común. Desarrollos y usos de la noción de cultura.

EJE 3. CULTURA E IDENTIDAD. CONSTRUCCIONES, FRONTERAS, USOS Y DIVERSIDADES: Debates teóricos-metodológicos

Concepto de Identidad. Cultura e Identidad. Pueblos indígenas y Estados-nación. Movilidades, circulación y migraciones en el mundo contemporáneo. Procesos de Patrimonialización. El patrimonio cultural como derecho y recurso. La Memoria como construcción: un enfoque antropológico sobre genocidios y resistencias. La práctica estratégica de la biografía como recurso metodológico.

EJE 4. ANTROPOLOGÍA DE LOS SENTIDOS: LA ANTROPOLOGÍA VISUAL

Antropología Visual. Antropología de la mirada o Mirada Antropológica. La construcción de conocimiento acerca del "otro" a partir de la mediación visual. Imagen y política. Etnografía e Imagen. Arte y Antropología. Nuevos movimientos sociales. Abordaje antropológico del arte. Antropología e imagen: pensar lo visual. Disputas en torno a género, "raza" y clase en imágenes.

Metodología y actividades

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se desarrollarán clases teóricas y prácticas focalizando en el contexto histórico-social, en la discusión y comentarios críticos sobre la bibliografía obligatoria. La misma se relacionará con ejemplos etnográficos de conceptos y modelos trabajados teóricamente buscando que los alumnos se involucren activamente.

A su vez, se trabajará articulando diversos lenguajes, a través de textos, imágenes, audiovisuales, audios, exposiciones grupales, a partir de las cuales se realizarán debates. El acompañamiento en la realización de los trabajos prácticos se realizará en forma presencial y a través de e-mails que les permita pensar sobre posibles miradas no previstas en el trabajo inicial.

La perspectiva de la evaluación es en proceso y continua que se constituya en una herramienta que posibilite tomar decisiones durante el transcurso del año.

Evaluación

Alumnos/as libres

Entrega de Trabajo Monográfico sobre temática de la materia con 10 días de anticipación al Examen final ante tribunal oral.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

EJE 1

BOIVIN, M; ROSATO, A,; ARRIBAS, V. (1999) Constructores de otredad, una introducción a la Antropología Social y Cultural. EUDEBA, Buenos Aires. "Introducción" Pp.: 9-17

KROTZ, ESTEBAN (1994) “Alteridad y pregunta antropológica” en Alteridades, vol. 4, núm. 8, 1994, pp. 5-11 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa Distrito Federal, México.
LEVI-STRAUSS, C. (1975). “Tres fuentes de la reflexión etnológica”, en: LLOBERA, José (ed.). La Antropología como ciencia. Anagrama, Barcelona

EJE 2

CUCHE, D. (1999) La noción de cultura en las ciencias sociales, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires. Introducción y Capítulo 1.
Menéndez, E. (1972) “Racismo, colonialismo y violencia científica”. En Transformaciones N°47. C.E.D.A.L., Buenos Aires.
Neufeld, M.R. (1995) Crisis y vigencia de un concepto: La cultura en la óptica de la Antropología. En Lischetti, M. (comp) Antropología. Editorial Eudeba. Buenos Aires.

EJE 3

BARTH, Frederic (1976) Etnicidad y el concepto de cultura. Traducción de la cátedra Sistemas Socioculturales Extra Americanos, FHUYMAR, UNR.
ESCOBAR, Ticio Los desafíos del museo. El caso del Museo del Barro, Paraguay. En: http://micromuseo.org.pe/lecturas/tescobar.html
GARCÍA CANCLINI, N. (1993) Los usos sociales del patrimonio. México.
GIMÉNEZ Gilberto, “La cultura como identidad y la identidad como cultura” en http://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf
GODELIER, M. (2007) “Poder y lenguaje. Reflexiones sobre los paradigmas y paradojas de la legitimidad de las relaciones de dominación y opresión” en Boivin y otros Constructores de otredad, Antropofagia, Buenos Aires.
GUBER, R. (2007) “Identidad Social Villera” en Boivin y otros Constructores de otredad, Antropofagia, Buenos Aires.
LÓPEZ TESSORE, V. (2006) “Consideraciones teórico-metodológicas” en Una historia de vida en el contexto de los procesos histórico/ políticos en Argentina entre los 60 y la actualidad. FHUMYAR, UNR. Rosario
TARDUCCI, MÓNICA (2013) Abusos, mentiras y videos. A propósito de la niña wichí en el Boletín de Antropología y Educación pp. 7-13. Año 4 - Nº 05.

EJE 4

AAVV. (2007) Revista Chilena de Antropología Visual, N° 9.
Caggiano, S. (2012) “El sentido común visual”. Miño y Dávila, Buenos Aires.
CANALS Roger & CARDÚS Laura (2010) Hacia una definición de antropología visual, Revista Chilena de Antropología Visual, N° 15.
Cardoso de Oliveira, R. (2004). El trabajo del antropólogo: mirar, escuchar, escribir. Revista de Antropología. AVÁ N°5.
Da Matta, R. 1999. “El oficio de etnólogo o cómo tener ‘Anthropological Blues’”. En: Boivin, M., A. Rosato y V. Arribas. Constructores de otredad, una introducción a la Antropología Social y Cultural. EUDEBA, Buenos Aires. pp.: 172-178.
MOREYRA, E y Falabella, M (2010), Antropología Visual. Dialéctica de lasimágenes y construcción de conocimiento. Rosario: CEAVi.
Wright, S. (1998) “La politización de la “cultura”. En Bovin, Rosato y Arribas, Constructores de otredad. (Comp.). Buenos Aires: Antropología.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

GARCÍA CANCLINI, N. (1990) Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Grijalbo. México
GEERTZ, Clifford (1992) La interpretación de las culturas. Gedisa, Barcelona.
LISCHETTI, M (comp.) (1998), Antropología. Buenos Aires: Eudeba.
ORTIZ, R. (2004); Taquigrafiando lo social, Siglo XXI Editores, Argentina.
AAVV: Revista Chilena de Antropología Visual, http://www.rchav.cl/

2º año - Didáctica De Las Artes Visuales I
Docentes
Turno mañana: Blaconá - Salamone
Turno noche: Porrini - García
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Pedagogía, Didáctica y Currículum
Para rendir tener regular: Pedagogía
Para rendir tener aprobadas: Didáctica y Currículum
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
Estudiantes libres
Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Nadie educa a nadie -nadie se educa a sí mismo-, los hombres
se educan entre sí con la mediación del mundo.
Paulo Freire
La enseñanza de las Artes Plásticas/ Visuales y su didáctica tienen una amplia tradición en nuestro país, sostenida por varias décadas de afianzamiento curricular, tanto en la educación escolar obligatoria, como en la educación no formal. Sin embargo hoy, es necesario redefinir conceptos a fin de construir una mirada más ampliada acerca de la Educación Artística, que dé respuesta a los desafíos que plantea la contemporaneidad, en el contexto nacional y latinoamericano, para así poder repensar las prácticas, conocer, experimentar, desarrollar las estrategias y diseñar otras propuestas formativas.
La multiplicidad de lenguajes artísticos y estrategias de producción, los cruces, las nuevas perspectivas didácticas y las discusiones acerca de las funciones que la sociedad le asigna al arte expanden los marcos interpretativos para el estudio de las prácticas y amplían sus temáticas de interés. Como se sostiene en la normativa acerca de la educación artística en nuestro territorio, “en la actualidad se reconoce que el arte es un campo de conocimiento, productor de imágenes ficcionales y metafóricas, que porta diversos sentidos sociales y culturales que se manifiestan a través de los procesos de realización y transmisión de sus producciones. Estas últimas se expresan con distintos formatos simbólicos estéticamente comunicables que cobran la denominación de lenguajes artísticos, en tanto modos elaborados de comunicación humana verbal y no verbal”. Por ello, desde este proyecto de cátedra, nos proponemos atender tanto a los procesos de producción artística como a los de interpretación estética, posibles de ser llevados al aula de arte, que promuevan saberes vinculados al desarrollo de las capacidades espacio – temporales y de abstracción para la producción poética y metafórica, entre otras.
De esta manera, se desarrollarán saberes teóricos y prácticos para la construcción del conocimiento didáctico y las buenas prácticas de enseñanza, pensando en la importancia de la enseñanza de las artes

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

para el desarrollo de capacidades vinculadas a la interpretación crítica de la realidad socio - histórica y a la producción cultural identitaria. Volvemos a retomar la normativa cuando consigna que "el modo de pensar estética y artísticamente - pensamiento por el cual se perciben y expresan la síntesis, las diferencias y la totalidad - no es exclusivo de algunos pocos elegidos o talentosos, sino que es parte de una cualidad humana que necesariamente requiere ser desarrollada en todos los sujetos, sobre todo considerando las particularidades culturales del presente". Este proyecto se constituye como una propuesta abierta y flexible en el cual sus componentes se encuentran supeditados al devenir de los procesos didácticos que se desarrollen y de las expectativas y necesidades del estudiantado en curso.

Propósitos

- Proveer de marcos conceptuales y categorías de análisis que permitan reflexionar acerca del lugar del arte y el rol docente en la enseñanza obligatoria en la actualidad.
- Conocer y analizar, desde una mirada histórica y crítica, los diversos modelos y perspectivas en la enseñanza de las Artes Plásticas/ Visuales, aportes, resignificaciones y tendencias actuales.
- Ofrecer bibliografía fundamental del campo específico.
- Asistir en situaciones de lectura de compleja para promover un activo intercambio y vinculación de bibliografía, lecturas y prácticas de aula
- Abordar, conceptual y experiencialmente, los componentes y principios para la producción integral de proyectos y propuestas de enseñanza.
- Propiciar y estimular instancias de integración de grupos de trabajo, colaborando activa y responsablemente en el desarrollo de la tarea grupal, de debate, de toma de decisiones y asunción progresiva de responsabilidades por parte del estudiantado con la cátedra.
- Generar métodos de trabaja que generen estrategias de enseñanza que permitan superar la visión de lo estético como una adecuación formal o simbólica ante el orden establecido.
- Identificar los contenidos estructurales de las artes visuales como disciplina.
- Realizar instancias de autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y metaevaluación.

Contenidos

UNIDAD I: ENSEÑAR ARTE EN LA ESCUELA

El sentido de la enseñanza de las Artes Visuales en los niveles inicial y primario como campo de conocimiento y de intervención. Enfoques de la Educación Artística. Aportes que tuvieron vigencia. Resignificación de la Enseñanza de las Artes Visuales. Tendencias actuales. Crítica a los modelos innatista y a las nociones románticas de talento y genio creador. Crítica al modelo centrado en la enseñanza de la técnica. Los ejes de producción, apreciación crítica y contextualización socio-cultural. La experiencia en el aula de arte. La investigación en torno a las prácticas de enseñanza. Las configuraciones didácticas de las clases de arte.

UNIDAD II: LAS ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES EN EL AULA DE ARTE

Marcos y Documentos: Núcleos de Aprendizaje Prioritario (NAP) Nivel Inicial y Primario – Núcleos Interdisciplinarios de contenidos (NIC) - Nuevas formas y espacios de enseñar y aprender. Actividades y estrategias para la construcción del conocimiento, la expresión, la comunicación y la transformación. Las experiencias estéticas. El "acontecimiento", los componentes emocionales y el conocimiento en las clases de arte. El juego y la experiencia en los procesos creativos. La creatividad re - distribuida y re- articulada. La planificación como hipótesis de trabajo. El por qué y para qué planificar. Planificación (Anual – Unidad Didáctica – Áulica). Guión conjetural. Proyectos en Educación Artística. Componentes de una planificación. La construcción del discurso poético a través del lenguaje específico: recursos y herramientas, materiales convencionales y novedosos, nuevas tecnologías en la enseñanza de las Artes Visuales. Las imágenes en el aula de arte. Miradas desde la perspectiva de género y las disidencias sexuales. Experiencia estética, discapacidad y alteridad.

UNIDAD III EVALUACIÓN

La problemática de la evaluación de la enseñanza y del aprendizaje como procesos reflexivos. Criterios, indicadores e instrumentos: ampliación de límites, invención, ruptura de límites, organización estética. Nuevos enfoques en la evaluación. Variables: la adecuación contextual, el aporte formativo, el acto de enseñanza y las posibilidades de aprendizaje, el producto de dicho proceso. La programación de la

enseñanza: la clase anticipada, la clase improvisada, la clase acaecida. La planificación como proceso creativo en la secuencia didáctica. Fines, técnicas y procesos.

Metodología y actividades

La formación de docentes en educación artística en el nivel primario pretende un abordaje integral. Por medio de un espacio práctico y experiencial, coherente y dinámico, donde cada estudiante podrá entender, reflexionar, conocer y producir propuestas creativas e innovadoras que involucren nuevas materialidades, procesos e ideas.

La escritura académica, el análisis reflexivo y crítico se pondrá en juego a partir de trabajos prácticos de investigación y acción, pudiendo integrar conocimientos teóricos apropiados en el transcurso de la carrera como así también bibliografía propia del espacio curricuar.

Se fomenta la creación de bitácoras de experiencias o registros de actividades que serán útiles para su futura carrera docente.

El intercambio e interacción con otras instituciones educativas, espacios culturales o profesionales del arte permitirán a los y las estudiantes profundizar en diferentes experiencias, entendiendo asi la transversalidad de la educación artistica en el nivel y su poder transformador.

Se plantean instancias de:

Aprendizaje mediado desde el abordaje dialógico.

Promoción y confrontación de ideas, desarrollo de conceptos.

Reflexión permanente.

Coloquio integrador.

Taller, en un diálogo constante entre la dimensión conceptual y la práctica concreta.

Explicitación y análisis sobre los conocimientos previos.

Enunciación de variables innovadoras para la construcción de los aprendizajes.

Diseño y elaboración de propuestas pedagógicas creativas, coherentes y viables, en función de posibilidades y contextos.

Elaboración de propuestas de producción individual y colectiva.

Evaluación

Evaluación procesual, formativa y continua apunte a la realidad de cada estudiante, proporcionándole a cada unx los medios que le permitan avanzar a un ritmo determinado por sus propias capacidades. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Presentación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación de los mismos.

Participación activa y compromiso en las instancias de debate grupal y reflexión colectiva.

Comprensión de los ejes problemáticos de cada Unidad, integrando los conceptos aprendidos con capacidad de análisis, confrontación de ideas y puesta en práctica de las mismas.

Búsqueda creativa y desarrollo de procesos de investigación/creación.

Realización de prácticas reflexivas en la instancia de producción, en relación al valor simbólico, al contenido y a la intencionalidad de la imagen.

Integración y solidaridad con el grupo, siempre mediadas por una actitud de respeto a los pares y a lxs docentes.

Respeto por los aportes de otros campos del conocimiento, valorando la posibilidad de la construcción compartida.

Los instrumentos serán variados, se pensarán en cada circunstancia particular y consensuados en cada caso:

REGISTRO ORAL Y/O ESCRITO

DEVOLUCIÓN/RETROALIMENTACIÓN/DEBATE

OBSERVACIÓN

LECTURA DIRIGIDA

LECTURA Y ANÁLISIS DE OBRA

EXPERIENCIAS ESTÉTICAS

AUTOEVALUACIÓN/HETEROEVALUACIÓN/COEVALUACIÓN

Bibliografía

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA UNIDAD I

Camilloni, A. (2010). "Justificación de la didáctica". En: Feeney, S. y otros. *El saber didáctico*. Buenos Aires: Paidós.

Camilloni, A. (2010). "Didáctica General y Didácticas Específicas". En: Feeney, S. y otros. *El saber didáctico*. Buenos Aires: Paidós.

Acaso, M. (2020). "Por qué tanto papel higiénico no podía ser bueno". Diario *El País*, 27 de marzo del 2020. España.

Augustowsky, G. (2012). "El arte como experiencia". En: *El arte en la enseñanza*. Buenos Aires: Paidós.

Augustowsky, G. (2012). "Las artes plásticas y su didáctica". En: *El arte en la enseñanza*. Buenos Aires: Paidós.

López Fernández Cao, M. (2020). "El arte, esencial en la educación. La creación es garantía de democracia: enseña a reflexionar sobre opciones estéticas y defenderlas". Diario *El País*, 17 de junio de 2020.

RESOLUCIÓN CFE Nº 111/10 - ANEXO "LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL"

Fernández, Clemente D. (2018). Cap I "Evolución de la educación artística. Perspectiva Histórica de las artes plásticas y visuales en contextos escolares" En: *Aprender, crear, enseñar. Didáctica de las artes plásticas y visuales en Ed Primaria*. Ed. UNIR

Welti, M. E. (2016). "La historia en los márgenes: La enseñanza de la Educación Artística en la Argentina. Entre el Dibujo, las bellas artes y la educación estética".

Meirieu, P. (2016). *Recuperar la pedagogía. De lugares comunes a conceptos claves*. Cap 4 "El respeto al niño".

Roux, H. (2015). Desplear la mirada. Las artes Visuales en la escuela. "Condiciones y contradicciones de hoy" Ed. Biblios

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA UNIDAD II

Acaso, M. (2015). *rEDUvolution: hacer la revolución en la educación*. Buenos Aires: Paidos.

Anijovich, R. y Mora, S. (2009). "¿Cómo enseñamos? Las estrategias entre la teoría y la práctica". En: *Estrategias de enseñanza: otra mirada del quehacer en el aula*. Buenos Aires: Aique.

Augustowsky, G. (2007). "Enseñar a mirar imágenes en el museo: más allá del método". Ponencia presentada en 1º jornada Internacional de Educación. La dimensión Educativa de los museos de Arte. CC Recoleta.

Augustowsky, G. (2010). "Mirar es una actividad". Revista 12(ntes) DIGITAL para el día a día en la escuela, Número 7, Año 2. ISSN 1852-6497

Litwin, E. (2009). "El oficio en acción: construir actividades, seleccionar casos, plantear problemas". En: *El oficio de enseñar. Condiciones y contextos*. Buenos Aires: Paidós.

AA.VV. (2016). Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos (NIC) La educación en acontecimientos. Documento de Desarrollo Curricular para la Educación Primaria y Secundaria. Santa Fe: MINISTERIO DE EDUCACIÓN PROVINCIA DE SANTA FE.

García Cuesta, Judith (2018). Cap 3 "Educando la sensibilidad estética desde la infancia" En: Aprender, crear, enseñar. Didáctica de las artes plásticas y visuales en Ed Primaria. Ed. UNIR

Augustowsky, G. (2012) "El arte como experiencia". En: *El arte en la enseñanza*. Buenos Aires: Paidós.

Furman Melina (2021) Cap 3"Menos es más" priorizar contenidos para generar aprendizajes profundos" en Enseñar Distinto Bs As, Ed Siglo XXI

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA UNIDAD III

AA.VV. (2017). *Evaluación educativa. Reflexión sobre la evaluación de los aprendizajes, la enseñanza y las instituciones*. Santa Fe: Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

Acaso, M. (2015). *rEDUvolution: hacer la revolución en la educación*. Buenos Aires: Paidos.

Anijovich, R. y Cappelletti, G. (2017). "La evaluación en el escenario educativo". En: *La evaluación como oportunidad.* Buenos Aires: Paidós.

Furman Melina (2021) Cap 9"La evaluación" en Enseñar Distinto, Bs As Ed Silgo XXI

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

La bibliografía seleccionada para cada una de las unidades temáticas como, también, la COMPLEMENTARIA, dispuestas en este espacio curricular, están sujetas a ampliaciones como a nuevas selecciones según se considere durante el transcurso del cursado.

AA.VV. (1998). *Artes y Escuela*. Buenos Aires: Ed. Paidós

AA.VV. (1994). *Educación artística, cultura y ciudadanía.* España: Fundación Santillana.

ABRAMOWSKI, A. (2019). *Como mirar, mostrar, sentir y enseñar en un mundo que mira y muestra demasiado*. FLACSO.

Acaso, M. (2012). *Pedagogías invisibles. El espacio del aula como discurso*. Madrid: Catarata.

Acaso, M. (2015). *rEDUvolution: hacer la revolución en la educación*. Buenos Aires: Paidos.

Aisenberg, D. (2018). *MDA. Apuntes para un aprendizaje del arte*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Anijovich, R. y Cappelletti, G. (2017). *La evaluación como oportunidad*. Buenos Aires: Paidós.

Anijovich, R. y Mora, S. (2009). *Estrategias de enseñanza: otra mirada del quehacer en el aula*. Buenos Aires: Aique.

Augustowsky, G. (2012). *El arte en la enseñanza*. Buenos Aires: Paidós.

Bona, C. (2015). *La Nueva Educación. Los retos y desafíos de un maestro hoy*. Ed. Penguin Randon House

Cossettini, L. (1977). *Del juego al arte infantil*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.

Dussel, I. y Gutierrez, D. (2006). *Educar la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen*. Buenos Aires: Manantial - Flacso - Osde.

Eisner, E. (1972). *Educar la Visión Artística*. Barcelona: Ed. Paidos

Frigerio, G. y Diker, G. (comps) (2012). *Educar: (sobre) impresiones estéticas*. Entre Ríos: Fundación La Hendija.

Frigerio, G. y Diker, G. (comps) (2012). *Educar: ese acto político*. Entre Ríos: Fundación La Hendija.

Hargreaves, D.J. (1991). *Infancia y educación artística*. Madrid: Morata.

López Fernández Cao, M. (2002). “La educación artística y la equidad de géneros: un asunto pendiente”. Revista Arte, Individuo y Sociedad, Madrid, Anejo I.

López Fernández Cao, M. (2011). *Memoria, ausencia e identidad. El arte como terapia*. España: Editorial Eneida.

López Fernández Cao, M. (2015). *Para qué el arte. Reflexiones en torno al arte y su educación en tiempos de crisis.* España: Editorial Eneida.

López Fernández Cao, M. (coord.) (2012). *El hilo de Ariadne. Intervenciones con migrantes a través del arte*. España: Editorial Eneida.

Raspall, L. (2019). *Lo que necesitan los niños ¿Una nueva escuela?* Rosario: Ed Homo Sapiens

Robinson, K. (2015). *Escuelas Creativas. La revolución que está transformando la educación.* Buenos Aires: Ed Grijalbo.

Skliar, C. y Frigerio, G. (comps) (2006). *Huellas de Derrida. Ensayos pedagógicos no solicitados*. Buenos Aires: Del Estante Editorial.

Skliar, C. y Larrosa, J. (comp.) (2009). *Experiencia y alteridad en educación*. Rosario: Homo Sapiens.

Skliar, C. (2007). *La educación (que es) del otro. Argumentos y desierto de argumentos pedagógicos*. Buenos Aires: Noveduc.

Spravkin, M. y Alemany, G. (2000). *Cuestión de imagen. El sentido de la educación plástica en la escuela*. Buenos Aires, Ed. Novedades Educativas.

2º año - Sujetos De La Educación I
Docentes
Turno mañana: Dezorzi
Turno noche: Bursztyn
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para rendir tener regular: Psicología y Educación
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
Estudiantes libres
Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Este espacio curricular correspondiente al Segundo Año de la Formación Pedagógica del Profesorado en Artes Visuales con Orientación en Producción tiene como columna vertebral al conocimiento y la comprensión de las características psicológicas de lxs niñxs así como sus interacciones simbólicas con el entorno físico y social y sus manifestaciones culturales y expresivas. A su vez, se abordarán los desafíos de la Educación Inicial y Primaria en la actualidad.
La asignatura se propone recuperar los conocimientos construidos en la asignatura “Psicología y Educación” de primer año, así como de los debates y las interacciones entre la Psicología como disciplina y las Ciencias de la Educación. Los mismos nos remitirán a los sujetos de la educación de nivel inicial y del nivel primario. Se abordarán temáticas como la constitución subjetiva, la dimensión psicológica y corporal de la niñez, el impacto y la influencia de las culturas en las infancias, entre otras. El abordaje será desde diferentes perspectivas y modelos teóricos pensando en la génesis de los procesos psico y socio-motores, la articulación entre la afectividad y las estructuras cognitivas, las relaciones entre pensamiento y lenguaje, el valor constitutivo del juego, así como las interrelaciones sociales en la construcción de subjetividades.
Se procurará problematizar las categorías de infancia y alumno desde una perspectiva histórica, social y cultural que nos permita comprender cómo las mismas construyeron y construyen identidades como territorios fijos, universales y ahistóricas.
Se considerarán diferentes dimensiones de análisis: psicomotriz, afectiva, cognitiva, lúdica, expresiva, cultural y social, enfatizando la integración de estas áreas de desarrollo del sujeto y sus posibilidades de aprendizaje en la interacción escolar.
Se analizará la inscripción simbólica del sujeto en la cultura a partir de las instituciones familia y escuela y sus posibles interconexiones. Para ello se analizarán las prácticas institucionales en los sujetos, abordando hechos cotidianos vivenciados en instituciones educativas y en la biografía escolar de lxs futuros docentes.
Se espera que la asignatura brinde la apoyatura teórica necesaria para el abordaje de sujetos adolescentes y adultos en la asignatura “Sujetos de la Educación II” así como articular saberes con categorías desarrolladas en “Didáctica y Curriculum”, “Didáctica de las Artes visuales” y las “Prácticas Docentes”.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Propósitos

- Comprender las características psicológicas y culturales de lxs niñxs y sus grupos de pertenencia.
- Reconocer a lxs niñxs en tanto sujetos de derecho
- Incorporar categorías conceptuales propias del discurso psicológico.
- Distinguir diferentes posiciones psicológicas frente al aprendizaje.
- Propender a una reflexión crítica sobre el saber psicológico y su relación con el campo educativo.

Contenidos

Eje 1: Los Sujetos de la Educación Inicial y Primaria.

La infancia como construcción histórica, social y cultural. Discursos hegemónicos de la modernidad y de la posmodernidad. La infancia en Argentina. La infancia como derecho, el derecho a la educación y la inclusión como principio. Distintas formas de nombrar la infancia y sus efectos en la subjetividad. La niñez como discurso de la adultez. Proceso de constitución del psiquismo en lxs niñxs. La sexualidad infantil. Límites y autoridad. La ley como estructurante del psiquismo.

Eje 2: Infancia(s), Familia(s) e Instituciones.

Subjetividad y cultura. Género y Diversidad en las infancias. Diferentes formas de organizar el parentesco. Prácticas de crianza y cuidado. Nuevas configuraciones sociales. Nuevas configuraciones familiares. La desigualdad social. Los nuevos modos de producción de la subjetividad en la escuela. La escuela, la integración social y las nuevas filiaciones de los sujetos. Violencia social y violencia escolar.

Metodología y actividades

Se realizará un intercambio constante entre las clases expositivas-dialogadas y el trabajo en clase siguiendo una dinámica de taller para acompañar la interiorización y la construcción colectiva de los conocimientos y el modo de trabajo a transmitir.

Se trabajará diferenciando dos momentos. En un primer momento, se analizarán críticamente las categorías teóricas con la participación del estudiantado, para así pensar/construir diferentes conceptos con miras a lo que ejercitará en el segundo momento de la clase. En este segundo momento, se trabajará con diferentes materiales brindado por los cursantes (los mismos pueden ser casos clínicos, fragmentos de textos, películas, etc.), a modo de disparador, para repensar y eventualmente deconstruir los conceptos desarrollados anteriormente.

Evaluación

La evaluación como proceso permanente, se iniciará con un trabajo de revisión de saberes previos. Los/as estudiantes realizarán trabajos prácticos escritos y conversatorios. Y al finalizar un coloquio integrador.

Bibliografía

Eje 1

Calarco, J. (2006). *La representación social de la infancia y el niño como construcción.* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Carli, S. (1999). Capítulo 1. La infancia como construcción social. En *De la familia a la escuela. Infancia, socialización y subjetividad.* Santillana.

Diker, G. (2009). La buena nueva: los niños sujetos de derecho. En *¿Qué hay de nuevo en las nuevas infancias?*

Gélis, J (1991) *La individuación del niño. El proceso de cambio en la sociedad de los siglos XVI-XVIII.* Tomo 5. 3ª. Reimpresión, marzo 1992. Traducción: Francisco Pérez Gutiérrez. Colección “Historia de la vida privada”, bajo la dirección de P. Ariés y G. Duby. Santillana S.A.

Karol, M. (1999) Capítulo 3: La constitución subjetiva del niño. En *De la familia a la escuela. Infancia, socialización y subjetividad.* Buenos Aires, Argentina: Santillana.

Eje 2

Carli, S. (2003). La educación y el psicoanálisis en la serie de las generaciones. Entrevista a Silvia Bleichmar. *Revista del instituto de investigaciones en ciencias de la educación.* Año XI. Nº 21.

Duschatsky, S. & Corea, C. (2020). Capítulo 1. Escenarios de expulsión social y subjetividad. En *Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones.* Paidós

Pavan, V. (2006). *La familia contemporánea.* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Santillana, L. (s/f). *Las familias en la escuela.* Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Schlemenson, S. (1998). *El aprendizaje: Un encuentro de sentidos.* Kapelusz.
Sibilia, P. (2012). 8. Del niño al usuario o consumidor: cae el mito de la transmisión. En *¿Redes o paredes? La escuela en tiempos de dispersión.* Tinta Fresca.
Tajer, D. (2020). Capítulo 2. Género y subjetivación: modos de vivir, de amar y de trabajar. Capítulo 3. El modelo familiar moderno, sus alternativas actuales y los nuevos desafíos. En *Psicoanálisis para todxs.* Topia.

2º año - Forma y Color II

Docentes

Turno mañana: Nakayama

Turno noche: Nakayama

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Forma y Color I

Para rendir tener aprobadas: Forma y Color I

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Este espacio curricular profundiza los conocimientos abarcados en el curso I enfatizando el abordaje de los conceptos de forma y color como componentes integrales de una unidad cargada de significados. Mediante la interconexión de distintos marcos teóricos es posible comprender cómo la interacción entre ambos aspectos de lo artístico constituye un lenguaje en sí mismo.

La cultura contemporánea se sostiene innegablemente en los aspectos visuales de la generación de sentidos y es por ello indispensable el desarrollo de las habilidades que permiten constituirse en sujetos críticos capaces de desenvolverse en las sociedades actuales.

Los enfoques conceptuales proceden de distintas perspectivas, desde la percepción, la fenomenología, la sintaxis de la imagen, la psicología, la estética, la física, la biología, la geometría, entre otras, se plantea la incorporación del pensamiento crítico y analítico como sostén de toda actividad artística.

Es de fundamental importancia relacionar los contenidos con Forma y Color I, Lenguaje Visual I y II, así como con los talleres del plano y del espacio, respecto a la lectura de imágenes, objetos, espacios, su enseñanza y su producción.

Propósitos

- Valorar la dimensión expresiva del color y la forma.
- Identificar los aspectos de los diferentes marcos teóricos del color y la forma y relacionarlos.
- Comprender las cualidades y particularidades de lo visual haciendo uso crítico del marco teórico del curso.
- Expandir las posibilidades comunicativas e interpelativas de las manifestaciones artísticas mediante el aprovechamiento de las interacciones de sus elementos básicos.
- Ampliar el conocimiento de materiales y técnicas para el uso del color, extender la noción de la forma, pensando en aplicaciones para el aula como futuros profesores.
- Incorporar la lógica del manejo del color, sus dinámicas y su rol en la construcción de lo formal.
- Analizar el contexto sociocultural desde un punto de vista sensible y perceptivamente consciente del rol de la imagen en la cotidianeidad.
- Comprender a la naturaleza como un ámbito intrínsecamente conectado con lo artístico en particular y con lo social en general.

Contenidos

Unidad 1

Teoría de la Gestalt: principios de percepción de la forma, su rol compositivo. Formas planas puras y derivadas. Categorías de convencionales de análisis: Pares dialécticos formales: abierto-cerrado, figurativo-abstracto, positivo-negativo, dinámico-estático, cóncavo-convexo, lleno-vacío, completo-fragmentado, etc. Sistemas de ordenación de color: Qué es un sistema de color. Referencia histórica. Organizaciones lineales y esquemas bidimensionales. Organizaciones tridimensionales. Cartas de colores.

Unidad 2

El color como medio creativo. La paleta como sistema y como origen al proceso pictórico. La paleta del artista. Paletas digitales. Armonías de paletas. Armonías de color: de relación y de contraste. Armonización. El contraste, sus tipos y características en la composición.
Variables psicológicas y simbólicas. Sinestesias.
Morfogénesis. El origen de las formas más allá del control del artista. La generación formal como disparador de la creación. Arte y naturaleza, arte y ciencia.

Metodología y actividades

La forma de trabajo buscará permanentemente integrar los aspectos teóricos y prácticos, favoreciendo la experimentación con diferentes materiales y soportes que le permitan al alumno, a través de diferentes propuestas, investigar en torno a las posibilidades de la forma y el color. Se articularán instancias de exposición de temas y contenidos, lecturas comentadas de textos, análisis de producciones de artistas y medios referentes con instancias de producción personal y grupal en las que se buscará reconocer como los conocimientos debatidos pueden ser centrales en la materialización de piezas visuales. Se realizarán momentos de socialización y reflexión en torno a la producción propia y de los pares.
Se realizarán trabajos prácticos que contemplarán un apartado de producción escrita reflexiva o analítica y un apartado de producción plástica en técnicas a definir de acuerdo a las características de cada proyecto y dependiendo de la dinámica de la cursada. De este modo se estimulará la interrelación de contenidos teóricos con la aplicación práctica de los mismos, procurando en todo momento la articulación con los contenidos previos de todo el curso y con una mirada multidisciplinar. Se estimulará la producción tanto en formato bidimensional como tridimensional, así como la incorporación de procedimientos multimediales y la utilización de las tecnologías digitales. Cada nudo conceptual tendrá un desarrollo práctico por pasos que aporte diversas perspectivas, y abordajes sobre el mismo tema.
Se desarrollarán clases que aborden los diferentes contenidos desde la exposición oral y el visionado de obras y casos de análisis y se estimularán la participación, los comentarios de modo que los conocimientos puedan ser debatidos colectivamente.

Evaluación

El proceso de evaluación atraviesa la totalidad del curso y acompaña las trayectorias en la medida en que además debe estar en consonancia con las metodologías que se ponen en práctica a lo largo del recorrido. Estará orientada a detectar logros y obstáculos mediante la interacción, el diálogo y la reflexión crítica sobre las producciones y los conceptos estudiados, con atención a analizar la calidad y el progreso de los participantes. Se dará de manera continua e integrada, produciendo una retroalimentación de forma que sea posible detectar los ajustes y reelaboraciones necesarios para sostener el aprendizaje. La evaluación será, entonces, dinámica y orientada a la superación de las dificultades y por lo tanto formativa.
Criterios: Elaboración de imágenes y objetos que permitan reconocer avances hacia las expectativas. Selección y empleo de técnicas adecuadas para la resolución práctica de las propuestas. Búsqueda y realización del imaginario propio, en orden de elaborar una poética personal aprovechando los recursos materiales y conceptuales disponibles. Manejo conceptual de los saberes necesarios para las producciones visuales y los escritos propuestos. Incorporación del vocabulario específico en el comentario y análisis de piezas artísticas y producciones propias. Presentación de los trabajos realizados en los tiempos, condiciones y formas acordados.
Instrumentos: Corrección de los prácticos con periodicidad, incorporando las devoluciones y críticas recibidas que permitan un seguimiento de cada trayectoria. Detección de fortalezas, logros, falencias y dificultades para estimular el trabajo sobre ellos. Favorecimiento de oportunidades distintas según cada caso, que permitan la autorregulación del aprendizaje. Reflexiones, preguntas y diálogos que permitan

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

reconocer las cualidades del trabajo personal en un clima de respeto y afirmación. Puestas en común de trabajos que permitan reflexiones grupales. La comunicación y la participación en el grupo áulico serán posibilitadoras de la autoevaluación y la coevaluación.

Bibliografía

Albers, J. (1996). *La interacción de los colores.* Madrid: Alianza.
Bamz, J. (s.f.). *Arte y Ciencia del Color.* Barcelona: L.E.D.A.
Barón Monsalve, L. A. (2018). El artista y la construcción de la paleta: ¿una decisión técnica u ontológica? *Cuadrante Phi* (30). 94-102.
Caivano, J. (1995). *Sistemas de orden del color.* Secretaría de investigaciones en ciencia y técnica, Facultad de arquitectura, diseño y urbanismo UBA. Serie Difusión 12, disponible en http://www.fadu.uba.ar/sitios/sicyt/color/1995scol.pdf
Ciafardo, M. (2020). La teoría de la gestalt en el marco del lenguaje visual. n *La Enseñanza del lenguaje visual.* La Plata: Universidad Nacional de La Plata
Ciafardo, M y De Santo, E. (2020). *Breviario de leyes de la Gestalt en Enseñanza lenguaje visual.* La Plata: Universidad Nacional de La Plata.
Crespi, l., Ferrario, J. (1985). L*éxico técnico de las artes plásticas.* Buenos Aires: Eudeba.
Dondis, D. (1997). *La sintaxis de la imagen.* Barcelona: GG.
Groupe, U. (1993). *Tratado del signo visual.* Madrid: Catedral.
ltten, J. (1995). *Arte del color.* París: Bouret.
Kandisnky, V. (2003). *De lo espiritual en el arte.* Buenos Aires: Paidos.
Parramón, J. M. *Teoría y práctica del color.*
Wong, W. (1997). *Fundamentos del Diseño*. Barcelona: GG.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Boerboom, P, y Proetel, T. (2019). *El color como material y recurso visual.* Barcelona: GG.
Jarman, D. (2017). *Croma*. Buenos Aires: Caja Negra.
Küppers, H. (1995). *Fundamentos de la teoría de los colores*. Barcelona: GG.
Pastoreau, M. (2017). *Los colores de nuestros recuerdos.* Cáceres, España: Periférica.
Pawlik, J. (1996). *Teoría del color.* Barcelona: Paidós.
Sanz, J. C. & Gallego, R. (2001). *Diccionario Akal del Color.* Madrid: Akal.
Scott, Robert Gillan. (1970). *Fundamentos del Diseño,* Buenos Aires: Ed. Víctor Leru.
Valery, P. (1956). *Variedad*. Buenos Aires: Losada

No imprima este documento si no es necesario. **https://artesvisualesrosario.com/**

2º año - Lenguaje Visual II

Docentes

Turno mañana: Gigena

Turno noche: Gigena

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Lenguaje Visual I

Para rendir tener regular: Forma y Color I

Para rendir tener aprobadas: Lenguaje Visual I

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

El arte en todas sus manifestaciones, como acción humana sobre y a partir de las más diversas materias, herramientas, técnicas y tecnologías supone un lenguaje propio a través del cual el artista se expresa, produce, crea mundos propios, relatos de sí, de su época y del arte como tal. Las producciones artísticas son así el resultado de una combinación e interrelación compleja de elementos de aparición simultánea que expresan la interacción entre el contexto interno del hombre y el medio social, físico, político, religioso, histórico, etc.

El espacio curricular Lenguaje Visual II articula conceptos y contenidos fundamentalmente de Lenguaje Visual I, retomando los elementos denotativos de la imagen para analizar y profundizar en lo que ellos connotan: los sentidos que se proponen a través de la selección y ordenamiento de los elementos básicos de la comunicación visual en cada producción artística. Otros espacios curriculares con los que se articula son, por ejemplo, Forma y Color I y II y las producciones personales en los talleres.

Propósitos

- Ampliar el vocabulario técnico específico.
- Identificar y comprender la interrelación existente entre los elementos denotativos y connotativos de las imágenes propugnando por una mirada consciente y, como tal, crítica de sus propias acciones y decisiones, así como de las de terceros.
- Profundizar la sensibilidad de los alumnos en la lectura de imágenes, pensando tanto en su práctica artística como en aplicaciones para el aula como futuro profesor/a.

Contenidos

UNIDAD I

Análisis de obra: lo denotado y lo connotado.

Formato, encuadre, planos y angulación.

Interpretación y construcción del sentido en una imagen: procesos de connotación, pensamiento vertical y lateral, retórica visual, apropiación e intertextualidad, materialidad y contrapublicidad.

UNIDAD II

El marco: experiencias que rompen con su estructura tradicional y dispostivos que se elevan por sobre el plano bidimensional (pop-up y otros).

El espacio-tiempo, la imagen secuenciada y la imagen en movimiento a través de dispositivos denominados juguetes ópticos.

Metodología y actividades

Observación y análisis de producciones gráficas.
Elaboración de ideas basadas en la indagación y exploración de los conceptos subyacentes al tema presente.
Articulación de instancias de exposición y reflexión.
Realización de producciones individuales y grupales.

Evaluación

Criterios de evaluación: Comprensión y adecuada elaboración de las propuestas de trabajo. Atención a las modalidades de entrega, participación en clase y compromiso para con la materia y respeto para con sus compañeros.
Instrumentos: Trabajos prácticos, actividades áulicas, consultas, exposición, parcial.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Apuntes del docente.
AA.VV. (2008) *Alfredo Jaar: La política de las imágenes*. Santiago de Chile: Metales Pesados.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AA.VV. (2010) *Recetas: las mejores sugerencias para mirar arte contemporáneo.* Rosario: Ed. Castagnino.
ACASO, M. (2009) *El lenguaje visual.* Barcelona: Paidós.
APARICI, R. y García Matilla, A. (1987) *Lectura de imágenes.* Madrid: Ed. de la Torre.
BACHELARD, G. (2000) *La formación del espíritu científico,* Buenos Aires: Ed. Siglo XXI.
BARTHES, R. (1986) *Lo obvio y lo obtuso.* Barcelona: Paidós.
BONSIEPE, G. (1999) *Mutaciones del diseño.* Buenos Aires: Ed. Infinito.
BOURRIAUD, N. (2007) *Postproducción.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
CAO, M. López Fernández (1998) "La retórica visual como análisis posible en la didáctica del arte y de la imagen", en: *Arte, individuo y sociedad,* núm. 10. Madrid: Ediciones Complutense.
CARPINTERO, C. (2007) *Sistemas de identidad: sobre marcas y otros artificios.* Buenos Aires: Argonauta.
DE BONO, E. (1970) *El pensamiento lateral.* Buenos Aires: Paidós.
DURAND, J. (1970) "Retórica e imagen publicitaria", en: *Análisis de las imágenes.* Barcelona: Ed. Buenos Aires.
ECO, U. (1984) *Apocalípticos e integrados.* Barcelona: Lumen.
ESCOBAR, T. (2014) "La cuestión de lo artístico", Cap. 1, en: Escobar, T., *El mito del arte y el mito del pueblo: Cuestiones sobre arte popular.* Buenos Aires: Ariel.
FINCH, K. (2013) *La ingeniería del papel al descubierto.* Barcelona: Promopress.
GAUTHIER, G. (1996) *20 lecciones sobre la imagen y el sentido.* Madrid: Cátedra.
GENETTE, G. (1989) *Palimpsestos*. Madrid: Altea, Taurus, Alfaguara S.A.
GIUNTA, A. (2011) *Escribir las imágenes: ensayos sobre arte argentino y latinoamericano.* Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
IUVARO, M. C. (1987) *"Retórica y comunicación visual"*, en: Tipográfica, núm.1. Buenos Aires: Ediciones de Diseño.
JOLY, M. (1999) *Introducción al análisis de la imagen.* Buenos Aires: La Marca.
(2009) *La imagen fija.* Buenos Aires: La Marca.
MANGUEL, A. (2002) *Leyendo imágenes: Una historia privada del arte.* Bogotá: Norma.
PEIRCE, C. (1877) *La fijación de la creencia* [en línea] [consultado el 02/09/2021] Disponible en https://www.unav.es/gep/FixationBelief.html
RANCIERE, J. (2017) *El espectador emancipado.* Buenos Aires: Manantial.
ROJAS MIX, M. (2006) *El imaginario: civilización y cultura del siglo XXI.* Buenos Aires: Prometeo Libros.
TREBBI, J. (2012) *El arte del pop up.* Barcelona: Promopress.
VASILACHIS DE GIALDINO, I. y Gialdino, M. (s.f.) *Propuesta de un recorrido epistemológico para las investigaciones cualitativas* [en línea] [consultado el 04/03/2022] Disponible en http://www.ceil-conicet.gov. ar/wp-content/uploads/2017/07/AVECEVEIVGMG.pdf

2º año - Producción En El Plano II: Dibujo
Docentes
Turno mañana: Siri
Turno noche: Bernardini Lysiak - Reemp: Scelfo
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Dibujo I, Pintura I
Para rendir tener regular: Forma y Color I, Lenguaje Visual I
Para rendir tener aprobadas: Dibujo I, Pintura I
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Dibujante es quien dibuja dice Claudia del Río. Julián Usandizaga en sus clases rememoraba una anécdota de cuando él era estudiante de la carrera de Arquitectura. Gustavo Cochet era su profesor, y en un examen, a un compañero, le indicó que fuera a comprarse una caja de lápices, los gaste, y que luego se vuelva a presentar. Frases y anécdotas de artistas dibujantes rosarinos que nos recuerdan la necesidad de la constancia para la construcción del oficio de dibujar.
Dibujar conlleva aprender a observar, a construir, a crear. Crear el oficio y el lenguaje propio. Lenguaje que se construye a partir de la reflexión sobre el propio trabajo, observando las resonancias, produciendo singularmente pero también colectivamente, analizando obras de diversos artistas locales, nacionales, latinoamericanos e internacionales.
Durante este curso trabajaremos expresión, el oficio, la experimentación, descubriendo la incidencia de la luz sobre los diversos volúmenes: objetos, cuerpos humanos, espacios; aplicando pasajes, contrastes, texturas, tramas, utilizando diferentes claves según el clima que el dibujo necesite. Utilizaremos diferentes materiales: grafito, acuarelas, lápices de colores, tizas pastel, óleos pastel, etc. Expandiremos temporalmente y espacialmente el dibujo al finalizar el cursado.
El arte es un estado de encuentro nos dice Nicolás Bourriaud, es por eso que el trabajo colectivo, el intercambio, el compartir será fundamental y estará presente en cada clase. En la formación de docentes se fomentará el criterio de lo público como espacio abierto, inclusivo y fundamentalmente democrático en cuanto portador de igualdad.
Propósitos
Objetivos
- Propiciar una imagen poética propia, a través de la indagación del lenguaje singular de cada estudiante y el análisis de obras de diferentes dibujantes.
- Explorar el dibujo en distintas materialidades, técnicas y distintos tipos de representación: el dibujo mimético, el dibujo expresivo, la ilustración.
- Agudizar la visión para poder resolver volúmenes, construir y estructurar formas y generar espacialidad en el plano, a través de contrastes y pasajes de color y de valor, así como por la implementación consciente de indicadores de espacio, direccionalidad de trazos, tramas, texturas, etc.
- Generar un estado de cuidado, cooperativismo y comunidad en el espacio de taller.

Contenidos

Unidad I

La luz en la representación volumétrica. Sombras propias y proyectadas. Contrastes y pasajes
Estructura subyacente
Los objetos y su poética
Figura humana: proporciones, figura humana y su contexto, diversas representaciones.
Procedimientos: grafito, lápiz color, biromes
Bocetos, estudios, dibujos
Análisis de obras de artistas locales, nacionales, latinoamericanos e internacionales

Unidad II

Espacio: diferentes representaciones del espacio en diversas épocas y culturas.
La perspectiva como forma simbólica.
Procedimientos: acuarelas, tizas, óleo pastel, carbonillas.
Bocetos, estudios, dibujos.

Unidad III

Fotomontaje/collage: surgimiento e historia
Análisis de obras de artistas locales, nacionales, latinoamericanos e internacionales

Unidad IV

Representaciones del tiempo y el espacio
Secuencias e historietas.
El dibujo expresivo. La ilustración.
Propuestas editoriales

Unidad V

El croquis para desarrollar un proyecto.
El dibujo expandido. Experiencia hacia la tridimención.
Soportes, materiales, herramientas, procedimientos y su relación con los modos de producción e intencionalidad.

Metodología y actividades

Dinámicas grupales, trabajos individuales.
Análisis de obras de artistas locales, nacionales, latinoamericanos e internacionales.
Mediante el fortalecimiento y profundización de conocimientos adquiridos en el taller Dibujo I e integrando aquellos adquiridos en otras unidades curriculares, incorporaremos los nuevos conceptos que trabajaremos durante el año.
Durante el cursado de la materia utilizaremos una bitácora compuesta de dibujos experimentales, bocetos, croquis y pruebas; imágenes seleccionadas material o digitalmente y textos propios, para la construcción de un lenguaje singular. Realizaremos un trabajo práctico por cada unidad, algunos de forma individual y otros grupales, con diferentes materiales y resoluciones; y también algunas experiencias estéticas grupales. Cada trabajo tendrá su presentación y análisis en espacios de diálogo que favorezcan la construcción de aprendizajes y que permitan reflexión sobre sus producciones.
La observación y análisis de obras diversas serán parte fundamental para la presentación de las unidades, como así también experiencias empíricas para analizar fenómenos y representaciones.
Trabajaremos la diversidad del dibujo: distintas representaciones, el croquis, el boceto, los estudios, el dibujo expandido.
Compartiremos lecturas de textos de artistas, manifiestos, artículos y críticas.

Evaluación

Diagnóstica: A partir del diálogo, la producción inicial y el intercambio grupal iremos conociendo a los/las estudiantes: los trayectos realizados, su relación con el área, sus saberes previos.
Procesual/Formativa: Mediante el diálogo permanente, la lectura compartida, la observación y análisis de los trabajos prácticos solicitados y el seguimiento de la asistencia; nos permitirá acompañar integralmente a cada estudiante. El interés, la dedicación, la disponibilidad a crear un espacio agradable y cuidado de taller, como así también la predisposición hacia las prácticas colaborativas, serán propiciadas y evaluadas a lo largo del cursado.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Se aceptarán proposiciones por parte del estudiantado, como así también ajustaremos los procesos de aprendizaje si fueran necesarios.
Final: Se realizará tomando la evaluación procesual, los trabajos solicitados durante el año y la presentación de un trabajo final.

Bibliografía

Bertolé, E. (2006). *Obra poética y pictórica.* Rosario: Editorial Municipal.
Castagnotto, M. (2016) *Ouvrard, pinturas y dibujos 1916 -1986* Rosario: Editorial Municipal
Crespi, I Ferrario, J. (1971). *Léx*ico técnico de las Artes *Visuales.* Buenos Aires: EUDEBA
Del Rio, C. (2016), *Ikebana Política.* Rosario: Iván Rosado
Escuela Provincial de Artes Visuales. (2016). *Colección patrimonial.* Rosario: [s.n]
Gómez Molina, J. (1999). *Estrategias del dibujo contemporáneo.* Madrid: Cátedra.
Jáuregui Rodriguez, P. (2008) *Julián Usandizaga dibujos.* Rosario: [s.n]
Marchan Fiz, S. (2009). *Del Arte Objetual al Arte del Concepto*. Madrid: AKAL.
Power, P. (2013) *Virus tropical.* España: Random House Mondadori.
Ravera, R. M. (2012). *Dibujos, Clelia Barroso, Rubén Echagüe, Rodolfo Elizalde, Emilio Ghiglioni, Hover Madrid.* Rosario: [s.n]

Material en línea

Panofky, E. La perspectiva como forma simbólica.
https://monoskop.org/images/e/e6/Panofsky_Erwin_La_perspectiva_como_forma_simbolica.pdf

Bibliografía complementaria

Giunta Andrea (2011). *Escribir las imágenes. Ensayos sobre Arte Argentino y Latinoamericano.* Buenos Aires: Editores Siglo XXI.

Publicaciones:
Catálogos de exposiciones y críticas periodísticas.
http//www.descubrirelarte.es/
http://www.revistalapiz.com/
http://www.revistamagenta.com/
http://www.artecontexto.com/es/anteriores.html
http://www.artishock.cl/
http//www.anba.org.ar/
http://www.boladenieve.org.ar/
https://castagninomacro.org

2º año - Producción En El Plano II: Pintura
Docentes
Turno mañana: Noguera
Turno noche: Noguera
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Dibujo I, Pintura I
Para rendir tener regular: Forma y Color I, Lenguaje Visual I
Para rendir tener aprobadas: Dibujo I, Pintura I
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Este espacio curricular propone la posibilidad de operar de manera integrada en el plano creativo, con los elementos formales y técnicos del lenguaje pictórico a través de un proceso secuencial donde intervienen la percepción, la experimentación, la producción de imágenes y conocimientos y la reflexión, enmarcados dentro del contexto socio- cultural y el lenguaje de la Pintura.
Promueve el abordaje y desarrollo de diferentes técnicas del óleo, adecuando la resolución de los problemas sintácticos, morfológicos y semánticos intervinientes a la elaboración de la imagen y la producción de sentido. Este desarrollo de habilidades en el manejo de nuevos recursos, técnicas y herramientas específicas le permitirán ampliar su campo productivo, expresivo y comunicacional.
Mediante una práctica intensiva, el desarrollo constructivo de las adquisiciones se centra en la sensibilización a la que llevan los enfoques técnicos en función de los intereses personales de expresión dentro del marco epistemológico de la pintura tradicional y contemporánea: su enseñanza y producción.
Propósitos
- Apropiar y operar con los elementos plásticos, procedimientos, técnicas y recursos y desarrollar competencias expresivo-comunicativas, reconociendo las múltiples operaciones intervinientes en la producción pictórica y su lenguaje.
- Resolver volúmenes, construir y estructurar formas y generar espacialidad en el plano, a través de contrastes y pasajes de color y de valor, así como por la implementación consciente de indicadores de espacio, direccionalidad de las pinceladas, etc.
- Recuperar principios sintácticos y morfológicos y aplicarlos de modo tradicional y creativo en la resolución de la imagen.
- Resolver las técnicas tradicionales del óleo con una impronta personal, empleando correctamente las herramientas y materiales.
- Analizar, valorar y operar con diferentes manifestaciones pictóricas considerando los contextos socio-históricos de pertenencia.
- Fundamentar desde la teoría la práctica del espacio curricular.
- Insertarse en el trabajo de taller desarrollando actitudes de cooperativismo y desempeño consciente y responsable.
- Cuidar las herramientas y el espacio común de trabajo.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Contenidos

UNIDAD I:

La Pintura como lenguaje. Significados explícitos e implícitos de los enunciados visuales.
Problemática de la representación del volumen en la bidimensión.
Incidencias y efectos del color y del valor sobre la forma. Representación del volumen por valor y por color.
Sombras propias y proyectadas. Luces cálidas y frías. Indicadores de espacio. La pincelada como estructurante de la forma.
La Naturaleza Muerta como modelo.
La Figura humana: Cabeza. Rostro de frente o 3/4 perfil.
Armonías de relación y de contraste. Modelado y modulado del color. Mezclas.
La pintura al óleo como procedimiento: soportes, materiales y herramientas tradicionales y no convencionales.
Técnicas pictóricas: pintura directa.
El Paisaje: representación. Pantallas. El óleo con cargas y su aplicación.

UNIDAD II:

La Figura humana completa.
La textura como componente topográfico y expresivo. Texturas hápticas, visuales y accidentes de superficie.
Técnicas pictóricas de proceso: comillas, espatulado, por capas.
Soportes, materiales, herramientas, procedimientos y su relación con los modos de producción e intencionalidad.
Las producciones pictóricas y los lenguajes de la pintura en diferentes contextos socio- históricos.
Vinculación con los principales paradigmas del arte contemporáneo.

Metodología y actividades

Se desarrollarán los contenidos propuestos brindando a los alumnos toda la información general y particular, teniendo como meta el desarrollo y logro de la experimentación, concreción y análisis de los diversos ejercicios de pasajes para lograr noción de claroscuro teniendo en cuenta los ejes de producción.
Se promoverá el intercambio de ideas, el diálogo y el debate, dentro de un clima de valoración y respeto, como medios para lograr la reflexión crítica y autocrítica en las diversas instancias de producción de objetos artísticos y de conocimiento. Respondiendo a los contenidos abordados en el marco disciplinar y recuperando contenidos de otras disciplinas.
Trabajos prácticos, exposiciones orales, coloquio, reflexión grupal. Modos de acreditación del espacio curricular: Promoción directa y mesa de examen final. Entrega de todos los trabajos prácticos, individuales y grupales. Acreditación de todos los conocimientos en instancias de exámenes parciales/coloquio en la finalización de cada cuatrimestre y en el coloquio final o mesa de examen final.

Evaluación

Comprensión de las consignas de trabajo. Entrega de parciales en tiempo y forma. Aplicación de metodología. Utilización del vocabulario técnico específico. Participación en clase. Asistencia. Puntualidad.
Evaluación cuanti- cualitativa: Para aprobar el espacio curricular se presentan el 100 por ciento de los trabajos prácticos para cualquier modalidad de cursado. Los alumnos, pueden consultar en la semana previa a la semana de comienzo de exámenes.

Bibliografía

AA.VV. (1999). *El arte del siglo XX* (Tomo I). Alemania: Editorial Taschen.
AA.VV. (1995). *Grandes pintores del siglo XX. Picabia. Max Ernst. Kokoshka. Marc Chagall. Frida Kahlo. Munch.* Beckmann. Barcelona: Globus.
Aumond, J. (1995). *La imagen*. Barcelona: Paidós.
Colección *Pinacoteca de los Genios*. (1970). Madrid: CODEX.
Colección *Los Genios de la Pintura.* (1979). Madrid: Sarpe.
Colección *Grandes del Color.* (1984). Buenos Aires: Viscontea.
Colección *Taller de las Artes.* Tomos I-VI. (1986). Madrid: Ediciones Iberoamericanas Quorum, S.A.
Crespi, I Ferrario, J. (1971). *Léxico técnico de las Artes Visuales.* Buenos Aires: EUDEBA.
Dondis, D. A. (1984). *Sintaxis de la imagen.* Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Gustavo Gilli.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Doerner, M. (1973). *Los materiales de pintura y su empleo en el arte.* Barcelona: Reverté.
Gowland Moreno, L. (1977). *El collage.* Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
Martin, J. (1980). *Percepción y uso de la Pintura.* Barcelona: Blumen.
Ronef, K. (1991). *Arte Contemporáneo.* Alemania: Taschen.
Sánchez, I; Carballo, A y Castagnino, J. (1977). *Técnicas de la pintura.* Cuadernos de Arte. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

2º año - Producción En El Espacio II: Cerámica

Docentes

Turno mañana: Rodríguez

Turno noche: Rodríguez

► Régimen de correlatividades y modalidades.

Para cursar tener regular: Cerámica I, Escultura I

Para rendir tener regular: Forma y Color I, Lenguaje Visual I

Para rendir tener aprobadas: Cerámica I, Escultura I

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

El espacio curricular Cerámica II se propone continuar con el proceso de desarrollo del potencial creador de lxs estudiantes, ampliando su sensibilidad y percepción, afianzando los conocimientos adquiridos sobre el lenguaje cerámico e incorporando nuevos conocimientos que les permitirán potenciar su producción, sus posibilidades expresivas y comunicativas.

Se propone un recorrido de trabajo desde la experimentación, profundizando la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos que les permitan utilizar y poner en práctica de manera consciente los materiales, las herramientas y los procedimientos técnicos en la resolución de problemas inherentes al lenguaje cerámico, para un mejor desarrollo del aprendizaje, de la producción artística y la enseñanza de estos saberes.

En este espacio curricular se abordará el diseño y construcción de producciones consideradas dentro del campo de la cerámica escultórica y en el plano, el estudio de la forma en la bi y tridimensión.

Atendiendo a la necesidad de formar a los estudiantes en aspectos vinculados a los procedimientos técnicos ligados a la cerámica, se propiciará la reflexión desde la propia práctica sobre la obra como producción situada en un contexto histórico y cultural. El conocimiento de un recorrido específico del lenguaje cerámico y sus tradiciones disciplinares, acompañado de una reflexión sobre la propia práctica intenta propiciar experiencias artísticas y pedagógicas que posibiliten el acercamiento de la cerámica a sujetxs en edad escolar.

Propósitos

- Propiciar un recorrido que permita a lxs estudiantes profundizar el conocimiento de los elementos propios del lenguaje de la cerámica, los procedimientos, las técnicas y recursos, fomentando el desarrollo de competencias expresivo-comunicativas.
- Brindar conocimientos y recursos que contribuyan a la resolución del diseño y construcción de producciones consideradas dentro del campo de la cerámica escultórica y en el plano.
- Complementar la experiencia directa de taller con el conocimiento, estudio y desarrollo de los conceptos teóricos específicos del lenguaje cerámico.
- Desarrollar experiencias en el lenguaje cerámico que funcionen como estímulos para el aprendizaje, adecuadas a los diferentes contextos educativos.
- Reconocer el valor simbólico y comunicacional de la obra cerámica a través de la historia y en la actualidad.
- Promover el desarrollo de actitudes de colaboración y de desempeño consciente y responsable en el trabajo de taller, el cuidado de las herramientas y el espacio común de trabajo.

Contenidos

UNIDAD I

Tratamientos de superficie: texturas generadas por presión e impresión, adición y/o sustracción, mediante elementos naturales y/o artificiales, herramientas. Técnicas de cubierta y decoración: pátina y aguada.
Engobes: reservas y superposición, marmolado, peinado, moca.
Técnicas de impresión: monocopia con engobes
La forma en el plano: color, textura visual y táctil. Módulos.

UNIDAD II

Las cargas en las pastas cerámicas: Definición. Composición. Preparación. Lo funcional y lo artístico. Materias primas componentes: arcillas y antiplásticos. Clasificación de sustancias refractarias, fundentes, colorantes, orgánicas e inorgánicas. Composición de las pastas: Investigación de pastas y su aplicación. Porcentajes. Contracción y dilatación. Resistencia y comportamiento de los materiales antes y durante la cocción. Preparación de las pastas: Trabajabilidad, plasticidad. Amasado e incorporación de sustancias en las pastas.
Formas artísticas con pastas cargadas. La forma en el espacio: abiertas, cerradas, dinámicas, estáticas. Textura visual y táctil. Formas escultóricas. Métodos de modelado y construcción manual: bloque. Ahuecado

UNIDAD II

Pastas coloreadas: Fórmulas y preparación. Técnicas de aplicación de pastas coloreadas: incrustaciones, millefiori, ágata o marmolado, nerikomi, mishima.
La forma en el espacio: forma y función. Objetos utilitarios. Métodos de modelado y construcción: placa o plancha. Piezas en serie: copia por presión. Técnicas de cubierta: esmalte

UNIDAD III

Murales cerámicos: formas planas. La forma en el plano: orgánicas e inorgánicas, simétricas y asimétricas. Forma y diseño. Método de modelado y construcción: placa o plancha.
Técnicas de cubierta y decoración con esmaltes industriales: cuerda seca y cloisonné.

Metodología y actividades

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. La docente desplegará los ejes centrales de los temas propuestos con su respectiva bibliografía, así como el análisis del corpus visual seleccionado. Se abordarán los contenidos propuestos en las unidades brindando a lxs estudiantes toda la información y las herramientas necesarias para llegar al análisis, la experimentación y concreción de los objetos cerámicos. Se propiciará el diálogo y el debate, el intercambio de ideas para favorecer la construcción colectiva del conocimiento, la mirada crítica y el desarrollo de la sensibilidad estética.
La cátedra propone la metodología de taller en cuanto a la producción y en cuanto a los fundamentos teóricos se abordará desde lo expositivo, dialogado y experimental. Se desarrollarán procesos de pensamiento y propuestas plásticas que, a partir de la investigación artística-poética, acentúe el desarrollo de un lenguaje personal.
Se analizarán grupalmente las producciones de lxs estudiantes desde una actitud crítica y reflexiva.

- Formato Taller en un diálogo constante entre la dimensión conceptual y la práctica concreta.
- Aprendizaje mediado desde el abordaje dialógico.
- Reflexión permanente.
- Promoción y confrontación de ideas, desarrollo de conceptos.
- Coloquio integrador.

Evaluación

Si consideramos que el aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo, a medida que aprendemos se transforma y profundiza nuestra forma de verlo y de habitarlo en y con otrxs. El trabajo de evaluación y devolución en las instancias de formación es importante para la construcción colectiva del conocimiento. Las devoluciones y aportes que realizamos lxs docentes no se reducen a establecer una calificación numérica, sino que constituyen una instancia necesaria a lo largo del recorrido para analizar los logros, los desaciertos, las múltiples posibilidades de abordaje de los temas, los nuevos caminos. El acompañamiento

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

docente, en tanto devoluciones y aportes, no es considerado solamente en función del alcance de resultados, buenos o malos, de saber o no saber, sino para potenciar la reflexión sobre lo realizado.
Desde esta mirada, es necesario proponer nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje, donde la evaluación procesual, formativa y continua apunte a la realidad de cada estudiante, proporcionándole los medios que le permitan avanzar a un ritmo determinado por sus propias capacidades. En este sentido, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Presentación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación de los mismos.
Participación activa y compromiso en las instancias de debate grupal y reflexión colectiva.
Comprensión de los ejes de cada Unidad, integrando los conceptos aprendidos con capacidad de análisis, confrontación de ideas y puesta en práctica de las mismas.
Búsqueda creativa y desarrollo de procesos de investigación/creación.
Realización de prácticas reflexivas en la instancia de producción, en relación al valor simbólico, al contenido y a la intencionalidad de la imagen.
Integración y solidaridad con el grupo, siempre mediadas por una actitud de respeto a los pares y a lxs docentes.
Respeto por los aportes de otros campos del conocimiento, valorando la posibilidad de la construcción compartida.
Los instrumentos serán variados, se pensarán en cada circunstancia particular y consensuados en cada caso:
Registro oral y/o escrito
Devolución/Retroalimentación/Debate
Observación
Lectura acompañada de los textos
Análisis de obras
Experiencias estéticas
Autoevaluación/Heteroevaluación/Coevaluación

Bibliografía

Cosentino, P. (1995). *Enciclopedia de técnicas cerámicas.* Buenos Aires: La Isla.
Chavarría, J. (1999). *Decoración*. Aula De cerámica. Barcelona: Parramón
Fernández Chiti, J. (1990). *Curso práctico de cerámica.* (4 tomos). Buenos Aires: Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1979). *El Libro del ceramista.* Buenos Aires: Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1987). *Curso de escultura y mural cerámico.* Buenos Aires: Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1985). *La Cerámica para niños.* Buenos Aires: Condorhuasi.
Hatch, M. (2015). *Cómo decorar superficies cerámicas.* Barcelona: Editorial Gustavo Gilli
Hooson, D. y Quinn, A, (2013) *Guía completa del Taller de Cerámica.* Barcelona: Promopress
Peterson, S. (1997). *Artesanía y arte del barro. Manual completo del ceramista.* Barcelona: La Isla.
Peterson, S. (2003). Trabajar el barro. Barcelona: Blume
Mattison, S. (2004). *Guía completa del ceramista. Herramientas, materiales y técnicas.* Barcelona: Blume.

2º año - Producción En El Espacio II: Escultura
Docentes
Turno mañana: Musante
Turno noche: Nakayama
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Cerámica I, Escultura I
Para rendir tener regular: Forma y Color I, Lenguaje Visual I
Para rendir tener aprobadas: Cerámica I, Escultura I
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Nuestro modo natural es la existencia tridimensional, nos trasladamos a través del “espacio”, lo compartimos con objetos que ocupan un lugar en él, es una condición de vida, una posesión humana fundamental, por lo que la materia perceptible es siempre la condición para su constitución.
La escultura es un modo de hacer en tridimensión, lugar de encuentro de materiales, técnicas y conceptos, que nos permite establecer ese vínculo indispensable entre espacio y materia. Desde el bloque, en la búsqueda de la forma, los volúmenes se ordenan, los procesos incluyen el modelado de materias plásticas, la talla (o método de sustracción), y la construcción. Explorando las posibilidades de cada material, y reconociendo en cada técnica un modo de hacer individual y personal, es que la escultura se constituye en otro medio de expresión, amplía nuestro horizonte creativo, y nos confronta reflexivamente con la tridimensión.
Propósitos
- Valorar la disciplina escultórica como forma de expresión, comunicación y conocimiento.
- Explorar y enriquecer la comprensión del panorama artístico contemporáneo en el campo de las artes del espacio.
- Dominar las técnicas de la representación y el diseño tridimensional.
- Implementar técnicas y tratamientos para el desarrollo de propuestas a lo largo de todo su proceso.
- Desarrollar las capacidades de enfrentar y resolver problemas de significación, formales y técnicos en forma individual y colectiva.

Contenidos
UNIDAD I
El Espacio como elemento estructurante, formas abiertas y cerradas. Abstracciones.
Construcción lineal/planar. El módulo y sus variaciones en la obra escultórica.
El volumen virtual, el espacio como elemento compositivo.
Construcción, ensamblaje o "*assemblage*".
Relación forma–material. Poéticas de los materiales.
Técnicas de unión entre diversos materiales y sus cualidades expresivas. Resistencias, usos, eficiencia.
Investigación fenoménica y sensorial de objetos. Relación entre el cuerpo y el entorno objetual. Puesta en escena del objeto artístico y acciones. El cuerpo del artista presente como parte del hecho artístico.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

UNIDAD II

Escultura autoportante. La estructura: resistencia, solidaridad de los elementos.
La luz como elemento estructurante, el volumen real. Concavidades y convexidades, llenos y vacíos, oquedades.
Materiales plásticos directos (cemento, yeso, pastas, etc.). Materiales texturantes, mezclas compuestas.
Figura humana (total o parcial), proporciones. Características. La figura humana como medio de la expresión artística.
Modos de representación figuración, naturalismo y síntesis. Reinterpretación expresiva de la figura humana.
Modelado y técnicas aditivas. La estructura en la obra modelada o moldeada.
Concepto de tacelado. Original y copia, positivo y negativo.
Pátinas específicas para cada material. Bases de sujeción y de montaje.

Metodología y actividades

Análisis de obras y clasificación según sus características morfológicas.
Realización de modelado analítico-objetivo del objeto observado (y su eventual moldeado).
Elaboración de bocetos para los proyectos en los cuales sea necesario o recomendable.
Ejecución de técnicas específicas para la producción escultórica acordada en cada caso.
Planificación y organización de las tareas a realizar.

Evaluación

Conceptualización, planificación y desarrollo práctico de las propuestas artísticas personales.
Concientización de la importancia de abordar los aspectos morfológicos y compositivos.
Conocimiento práctico y teórico acerca del uso de las herramientas y materiales pertinentes al medio escultórico.
Compromiso creativo y activo en proceso de cada proyecto.
Reflexión sobre los propios procesos creativos y sus resultados.
Abordaje de una poética personal comprometida con el proceso de producción.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Plowman, J. (1995). *Enciclopedia de las Técnicas Escultóricas*. Bs. As.: La Isla
Midgley B. (1982). *Guía Completa de Escultura, Modelado y Cerámica.*
Loomis, A. (1970). *El Dibujo de figura en todo su valor.* Bs. As.: Hachette.
Lucie smith, E. 2015. *Movimientos artisticos desde 1945.* Barcelona. Destino
Cirlot J. E. (1972). *Arte del Siglo XX Arq. y Escultura*, Tomo 1. Barcelona: Labor.
Michelli, D. (1992). *Las Vanguardias del siglo XX.* Madrid: Alianza.
Read, H. (1964). *La Escultura Moderna.* México: Hermes.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
AA.VV. (1981). *Escultores Argentinos del Siglo XX.* Bs. As.: Centro Editor.
Marchan Fitz, S. (1997). *Del Arte Objetual al Arte de Concepto.* Madrid: Akal.
Moholy-Nagy, L. (1963). *La Nueva Visión.* Bs. As.: Infinito.
Arngheim R. (1972). *Arte y Percepción Visua*l. Bs. As.: Eudeba.
Van Lier, H. (1963). *Las Artes del Espacio.* Bs. As.: Hachette.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

2º año - Gráfica y Técnicas De Impresión I

Docentes

Turno mañana: Berwanger

Turno noche: Noguera

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para rendir tener regular: Forma y Color I, Lenguaje Visual I

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

El término grabado designa a una serie de técnicas en las que una superficie conocida como taco o matriz (madera, metal, plástico, etc.) es incidida con herramientas adecuadas para elaborar una imagen, que podrá reproducirse luego mediante un proceso de estampación. Grabado u obra gráfica no son sinónimos. El término obra gráfica será el adoptado por la cátedra con la intención de favorecer la ampliación de las fronteras del territorio gráfico, tanto en la elaboración de la imagen como en la utilización de las técnicas de impresión, aunque la mayor parte de los procedimientos xilográficos que se trabajarán en esta asignatura responden al concepto tradicional de grabado.

La obra gráfica original y multiejemplar será presentada con sus características propias y su poética desde los medios tradicionales, hasta algunas experiencias contemporáneas en el campo expandido. La diversidad de procesos disponibles en la actualidad se encauzará en la práctica de taller hacia la experimentación con los materiales tradicionales y alternativos para la creación de matrices y la exploración de soportes diversos en la estampación. Las etapas de elaboración de la imagen, realización de la matriz y estampación se acompañarán con procesos de apreciación y reflexión sobre la obra de artistas gráficos que aborden diversos modos de hacer y comprender el arte impreso.

Propósitos

- Desarrollar procesos personales de exploración y formulación de la imagen gráfica.
- Explorar soportes y procedimientos diversos para la realización de matrices y estampas.
- Experimentar creativamente las posibilidades compositivas en el proceso de estampación en relieve a partir de la superposición de las matrices y la combinatoria de las tintas.
- Seleccionar materiales y herramientas en función de la imagen a trabajar.
- Apreciar y valorar las producciones gráficas y sus aportes estéticos específicos, en sus contextos históricos y geográficos.
- Reflexionar a partir de las producciones artísticas realizadas en la cátedra construyendo colectivamente criterios de valoración y análisis de obras.

Contenidos

Unidad I: *(1er cuatrimestre)*

1 - De la pintura a la impresión. El monotipo aditivo y sustractivo. Matrices efímeras, procedimientos, materiales y herramientas. Reflexión especular de la imagen en el proceso de impresión. La imagen gráfica. Boceto y reflexión especular. Decalco. Incisión lineal blanca y negra, planos blancos y negros. Entintado y estampado.

2 - La xilografía. Materiales y herramientas para la realización de matrices. Las gubias: tipología, cuidado, afilado. La imagen xilográfica y sus posibilidades expresivas. Bocetos en blanco y negro. Contraste de blanco y negro, texturas y grises ópticos. Decalco. Uso de las gubias y generación de los cortes. Obtención de

marcas y surcos según la presión, el movimiento de la mano y la herramienta seleccionada. Estampación. La tinta gráfica y algunas opciones alternativas. Pigmentos y aglutinantes. Rodillos. Estampación manual. Pruebas de estado y edición. Nomenclatura. Limpieza y cuidado de las matrices y el espacio de trabajo. Estampa iluminada.
3 - Artistas referentes: locales, nacionales, internacionales. Tradición e innovación. Análisis de obras, comparación de estilos y tendencias.

Unidad II: *(2° cuatrimestre)*

4 - Cromoxilografía. Posibilidades expresivas y técnicas del grabado en color. Boceto con separación de colores. Decalco y registro en las matrices. Grabado de los tacos color por color. Estampación manual. Pruebas de estado y registro. Edición. Nomenclatura. Limpieza y cuidado de las matrices y el espacio de trabajo.
5 - Taco perdido. Método sustractivo de superposición de colores. Boceto con separación de colores. Decalco y registro. Grabado del taco color por color. Estampación manual. Pruebas de estado y registro. Edición. Nomenclatura. Limpieza y cuidado de las matrices y el espacio de trabajo.
6- La estampa gofrada. Obtención de relieves por presión, sin tinta. Selección y humectación del papel. Estampación con prensa. Edición. Nomenclatura. Limpieza y cuidado de las matrices y el espacio de trabajo.

Metodología y actividades

En la cátedra se propiciarán los procesos de investigación y experimentación basados en las técnicas del grabado en relieve y los monotipos. Los contenidos serán abordados desde la especificidad, favoreciendo la búsqueda de una imagen personal y la conceptualización, poniendo en juego los saberes previos de los alumnos en cuanto a composición, línea, textura, valor y color. Se incentivará la elaboración de bocetos, la confección de cuadernos o libretas de apuntes rápidos como base para los procesos de trabajo. Los diferentes procedimientos técnicos serán presentados como instancias de experimentación y búsqueda de resoluciones estéticas creativas, analizándose las problemáticas que se generan y las resoluciones posibles. Se favorecerá la reflexión y análisis de imágenes realizadas con los procedimientos abordados, y la valoración de las producciones artísticas locales, nacionales y latinoamericanas.
Las producciones artísticas del territorio gráfico local, nacional e internacional, serán abordadas en su contexto histórico y geográfico, ampliando el marco de referencias de los alumnos incluyendo artistas de diversa procedencia.
Puesta en común, modo y forma de presentar contenidos y trabajos prácticos.

Evaluación

Se evaluará el proceso de trabajo y la producción obtenida por el/la estudiante, así como la reflexión y análisis crítico de sus trabajos y los de sus pares en el entorno presencial.

INSTRUMENTOS

Comunicación y diálogo en el grupo/aula virtual.
Planillas de seguimiento.
Trabajos prácticos.

CRITERIOS

Se evaluará:
La elaboración de la imagen personal
El uso creativo de los materiales, herramientas y soportes.
La conceptualización de los procesos técnicos y el uso del vocabulario específico.
La habilidad técnica alcanzada en la ejecución de las matrices.
La prolijidad y limpieza en la estampación, el entintado y la aplicación del color.
La apreciación de la obra gráfica y sus referentes.
Los conocimientos adquiridos.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Bibliografía

Bernal, M. (2013) Capítulo 3: Concepto de grabado. En Bernal, M. Técnicasdegrabado.es [Difusión virtual de la gráfica impresa]. (pág. 39 – 53) Tenerife. Sociedad Latina de Comunicación Social. Disponible en: https://tecnicasdegrabado.es/descarga-libro.

Bernal, M. (2013) Capítulo 5: Técnicas: grabado en relieve. En Bernal, M. Técnicasdegrabado.es [Difusión virtual de la gráfica impresa]. (pág. 69 – 73) Tenerife. Sociedad Latina de Comunicación Social. Disponible en: https://tecnicasdegrabado.es/descarga-libro.

Chamberlain, W. (1999), *Manual de grabado en madera y técnicas afines*, Ed. Blume.

Dawson, J. (1996), *Guía completa del grabado. Impresión. Técnicas y materiales,* Ed. Blume.

Universidad Nacional de Rosario, (1994), *100 años de gráfica en Rosario y su región,* E. de Bellas artes, Facultad de Humanidades y Artes, UNR editora.

Peral, M. Uno, dos, tres… grabando. Disponible en: http://unodostresgrabando.blogspot.com/search/label/Grabado%20I

2º año - Problemática Histórica Del Arte II

Docentes

Turno mañana: Tomas

Turno noche: Santochi - Reemp: Nakayama

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para rendir tener aprobadas: Problemática Histórica Del Arte I

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

En este espacio nos proponemos introducir al estudiante del profesorado en Artes Visuales en algunas de las problemáticas básicas de la Historia del Arte, como también de distintas posibilidades de pensar la temporalidad, acercando a el/la estudiante a las perspectivas de diferentes autores y teorías. Intentamos situarnos fuera de una mirada que considere a la Historia del Arte desde un punto de vista lineal y teleológico, para abordar las producciones en contexto, pensando en términos discontinuidades y rupturas, pero también las articulaciones, revisitas, fugas, excepciones y anacronismos (Didi-Huberman, 2006). Entendemos que el espectador es un factor esencial del juego que llamamos Estética, considerando el rol activo del intérprete en la construcción de sentido. En este marco entendemos a producción artística como texto abierto e inconcluso que se propone a la interpretación a través de un ejercicio que permite acercarnos desde la obra a un/a productor/a de arte y al mundo en el que están insertos, pero considerando como componente esencial en la interpretación a los saberes, la subjetividad del sujeto que interpreta y el contexto, concepto que articula cultura y política.

Desde esta base se considera a el/a la productor/a de arte inserto en un mundo, y habitar un lugar significa que no se puede ser indiferente a lo que allí ocurre. En este sentido se abordan problemas referidos a la historia del arte en general (el problema de la representación, de la construcción de sentido desde la imagen) y de los quiebres con respecto al paradigma moderno en particular. Asimismo, entendemos que problematizar el Arte y la Historia del Arte es poner en tensión nuestro objeto de estudio con categorías (Bürger, 1987), analizando y discutiendo las propias teorías, las ideologías o paradigmas que las sustentan y las representaciones que las mismas tienen de la sociedad y el arte. Este enfoque habilitaría la posibilidad de introducir a el/la estudiante en problemáticas básicas de la Historia de la imagen, de la representación y de las artes, proponiendo la comprensión de los fenómenos del arte como materialidad que expresa a una sociedad y una época a la vez que sus anacronismos (Didi-Huberman, 2006), que es materialización de conflictos y luchas por espacios hegemónicos pero también de grietas desde las cuales ha sido (y es) posible luchar contra quienes temporalmente los han alcanzado.

Acorde a ello, intentaremos introducir una mirada de la producción de imagen que permita abordarla desde una perspectiva de género. Pensar términos de género en el arte y proponer miradas sobre el lugar de la mujer la producción de imagen y sentido en la historia importa posibilitar estrategias que problematicen las relaciones de poder, entonces de violencia en tanto la violencia está implícita en las relaciones de dominación y subordinación.

Propósitos

Proponemos introducir a el/la estudiante de Profesorado de Artes Visuales con Orientación en Producción en el conocimiento de problemáticas pertinentes a la Historia del arte, al arte como objeto de estudio de dicha disciplina y de su abordaje metodológico, desde una perspectiva que involucra la consideración de las relaciones entre arte y sociedad. Asimismo, buscamos proporcionar al estudiante los recursos teóricos y metodológicos que posibiliten su formación permanente, fomentando el abordaje crítico de la historia del arte y de la producción en arte; y la necesidad de la investigación como práctica ligada a la docencia. En esta dirección, buscamos contribuir a la formación de un profesional de la educación auto-cuestionador de los propios saberes y certezas, que asuma en la práctica actitudes reflexivas y críticas hacia la disciplina y la sociedad.

Por este motivo, brindaremos las herramientas conceptuales y metodológicas que permitan a los/las estudiantes abordar la producción artística contemporánea como objeto cultural en el que se expresa el hombre y la cultura de una época, comprendiendo al campo del arte como un campo de tensiones donde se juegan luchas de poder, entonces expresión de propuestas hegemónicas, pero también habitado por fracturas desde las que ha sido posible luchar contra ellas. Asimismo, propiciaremos el reconocimiento de las continuidades, cruces, cambios y rupturas que involucran diferentes modos de producir imagen y sentido y su articulación con las transformaciones político-económico-sociales.

Contenidos

UNIDAD 1: Representación, mímesis e imagen: tradiciones que entran en crisis y nuevos roles para el arte.

- La imagen como reproducción del orden del mundo. El Renacimiento y el cuadro ventana, la perspectiva como forma simbólica. La pintura del Barroco y la crisis del antropocentrismo. El Rococó y la sociedad aristocrática. El neoclasicismo: un arte verista y clasicista al servicio de nuevos ideales. Anacronismos e innovaciones.
- Belleza ideal: el mundo como debería ser. La teoría aristotélica de la mímesis y la idealización en el arte.
- Los roles de las imágenes en un mundo de poderes que empiezan a resquebrajarse. La figura del Rey y la representación del héroe en el arte.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA UNIDAD 1

EISENMAN, S. (et. al.) (2001). *Historia crítica del arte del siglo XIX*. Madrid: Akal. “Cap. 1. Patriotismo y virtud. De David al joven Ingres”.

FOUCAULT, M. (2005). “Las meninas” en *Las palabras y las cosas: Una arqueología de las ciencias humanas*. Buenos Aires: Siglo XXI.

GOMBRICH, E. (2004). *La historia del arte.* Buenos Aires: Sudamericana. “Capítulo 12. La conquista de la realidad”; “Capítulo 15. La consecución de la armonía”; “Capítulo 18. Una crisis en el arte. Europa, segunda mitad del siglo XVI”; “Capítulo 19. Visión y visiones. La Europa católica, primera mitad del siglo XVII”; “Capitulo 20. El espejo de la naturaleza. Holanda siglo XVII”.

HAUSER, A. (1988). *Historia social de la literatura y el arte*. Barcelona: Labor. Tomo 2, VIII “Rococó, Clasicismo y Romanticismo. Cap. “La disolución del arte cortesano”.

POLLOCK, G. (2007). “La heroína y la creación de un canon feminista: Las representaciones de Artemisia Gentileschi de Susana y Judit”. En Cordero Reiman, K. y Sáenz, I. (comp.) *Crítica feminista en la teoría e historia del arte.* México: UNAM.

SARDUY, S. (1987). “La cosmología Barroca: Kepler”. En *Ensayos generales sobre el barroco.* Buenos Aires: FCE.

TATARKIEWICZ, W. (2001). *Historia de seis ideas.* Madrid: Tecnos. Capítulo sobre la Belleza: “La gran teoría”.

UNIDAD 2: Arte, revoluciones y utopías.
- Crisis del clasicismo, de la mímesis y de la representación.
- El rol del arte y los artistas en relación a la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la Revolución cultural del Romanticismo.
- El Romanticismo: apertura a otros vínculos con la Naturaleza y con lo real. Nuevas categorías estéticas: lo sublime y lo pintoresco.
- Arte, Modernidad y Modernización. Percepción y representación del mundo.
- Las mujeres y las instituciones del arte: la Academia y el Salón.
- El realismo y el surgimiento del socialismo: nuevos sujetos para el arte.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA UNIDAD 2

ARGAN, G. C. (1998). *El Arte Moderno: del Iluminismo a los movimientos contemporáneos.* Madrid: Akal. Capítulos: "Clásico y romántico", y "La realidad y la conciencia".
BAUDELAIRE, Ch. (1995). *El pintor de la vida moderna*. Valencia: Soler. Cap. “El hombre de las multitudes”, Cap. “Modernidad”.
BURKE, E. (2014). *De lo sublime y de lo bello.* Madrid: Alianza (extractos).
EISENMAN, S. (et. al.) (2001). *Historia crítica del arte del siglo XIX.* Madrid: Akal. “Cap. 8. La generación de 1830 y la crisis de la esfera pública”; “Cap. 9. La retórica del realismo. Courbet y los orígenes de la vanguardia”.
MAYAYO, P. (2003). “De la fundación de las Academias a la Revolución francesa” y “El largo siglo XIX”. En *Historias de mujeres, historias del arte.* Madrid: Cátedra.
NOCHLIN, L. (1991). “La naturaleza del realismo”. *El realismo.* Madrid: Alianza.
WILLIAMS, R. (2001). *Cultura y sociedad*. Buenos Aires: Nueva Visión. Cap. “Introducción”.

UNIDAD 3: La imagen en la modernidad: fugacidad, memoria y materia de lo visual.
- La invención de la fotografía. La pintura frente a la reproductibilidad técnica de lo real.
- Crisis de la representación, tensiones entre objetividad y subjetividad.
- Manet, el impresionismo (Monet, Renoir) y las pintoras del movimiento (Cassatt, Morisot).
- El color como material y verdad de la pintura.
- Los postimpresionistas: Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec. El neoimpresionismo.
- La invención del cine. La imagen tiempo, la imagen movimiento.
- El Art Nouveau y la renovación de las artes aplicadas. Arte y diseño. El resquebrajamiento de la división categórica entre arte elevado y cultura de masas.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA UNIDAD 3

BAUDELAIRE, Ch. (1999). “Salón de 1859, Cartas al Sr. Director de la Revue Francaise, Cap I, El público moderno y la fotografía”. En *Salones y otros escritos sobre arte.* Madrid: Visor.
EISENMAN, S. (et. al.) (2001). *Historia crítica del arte del siglo XIX.* Madrid: Akal. “Cap. 11. Manet y los impresionistas”; “Cap. 12. El arte y la cuestión de género. Cassatt y Eakins”; “Cap. 13. Cultura de masas y utopía: Seurat y el neoimpresionismo”; “Cap. 14. Abstracción y populismo: Van Gogh”; “Cap. 15. El simbolismo y la dialéctica de la retirada”; “Cap. 16. El fracaso y el éxito de Cézanne”.
FOUCAULT, M. (2005). *La pintura de Manet.* Barcelona: Alpha Decay
SOUGEZ, Ma.-L. (2006). *Historia general de la fotografía.* Madrid: Cátedra. Capítulos: “Arte y Fotografía (I). El siglo XIX” de María de los Santos García Felguera; “Imágenes del movimiento”, de Carmelo Vega.

UNIDAD 4: La utopía de la vanguardia.
- El siglo XX y el último aliento de los grandes relatos. Unión arte y vida. Transformar la vida a través del arte.
- El impacto de las dos Guerras Mundiales y la revolución socialista.
- Modernismos y Vanguardias históricas del siglo XX. Características. Manifiestos. El rol de la abstracción en el arte.
- Autoritarismos, fascismos y vanguardias. El fin de las utopías. ¿Es posible la poesía después de Auschwitz?
- Las neovanguardias. Tradición, ruptura y originalidad. La legitimación de la producción artística. Nuevos dispositivos. Negacionismos, memoria y respuestas desde el arte. Movimientos de posguerra en los Estados Unidos.

- Arte y mercado. Los conceptualismos. Panorama de las nuevas cartografías del arte. y las tendencias de la segunda mitad del siglo XX.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA UNIDAD 4

AA.VV. (2000). *Conceptos de arte moderno.* Barcelona: Destino.
BERMAN, M. (2004). "Brindis por la modernidad". En Casullo, Nicolás, *El debate modernidad-posmodernidad.* Buenos Aires: Retórica Ediciones.
BÜRGER, P. (1987). *Teoría de la Vanguardia.* Barcelona: Península (cap. III).
De MICHELI, M. (1985). *Vanguardias Artísticas del Siglo XX.* Madrid: Alianza.
GUASCH, A. M. (2002). *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural.* Madrid: Alianza.
HESS, W. (1994). *Documentos para la comprensión del arte moderno.* Buenos Aires: Nueva Visión.
HUYSSEN, A. (2006). *Después de la gran división.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo. Capítulos "La vamp y Metrópolis de Fritz Lang"; "La política cultural del pop".
LUCIE SMITH, E. 2015. *Movimientos artísticos desde 1945.* Barcelona: Destino.
RODRÍGUEZ CALATAYUD, N. (2007). *Archivo y Memoria Femenina. Los textos de la mujer artista durante las primeras vanguardias* (1900-1945). Tesis doctoral inédita. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia.
STANGOS, N. 1981. *Conceptos de arte moderno.* Barcelona: Alianza.

Metodología y actividades

Trabajaremos a través de clases teórico-prácticas, que presenten y abran el debate acerca de la reconstrucción de los contextos históricos, el análisis de las obras y los conceptos teóricos seleccionados como herramientas de análisis. Además, se contempla recurrir a materiales audiovisuales como fuente de información complementaria y apelar a herramientas digitales para el proceso de trabajo del alumno.
La cátedra utilizará también un *Classroom* y el aula virtual de la materia (INFD) para organizar y proveer los materiales de lectura según las unidades de contenidos.
Se proponen lecturas, análisis de obras y trabajos prácticos que permitan abordar los diferentes núcleos, así como visitas a museos, charlas con artistas y especialistas.
La filmografía y bibliografía complementaria para elaborar en los trabajos prácticos en el turno noche incluye:

Danto, A. (2000). *La Madonna del futuro.* (capítulos "Abstracción" y "La novia y el botellero"). Buenos Aires: Paidós.
Dyrschkaen, H. (Direrctora). (2019). *Más allá de lo visible: Hilma af Klint.* [Película].
Wright, R. (Director). (2002). *David Hockney: el conocimiento secreto* [Película]. Recuperado de https://vimeo.com/93787405

Evaluación

La evaluación será parte del trabajo en la cátedra, estará orientada a la comprensión y mejora de los procesos realizados en la consecución de los trabajos prácticos de aplicación de los contenidos y tendrá un enfoque cualitativo por sobre lo cuantitativo.
Se hará especial hincapié en el concepto de validez (Camilloni, 2010), que debe otorgar significación y legitimidad tanto a los aprendizajes como a los modos de evaluarlos, que deben ser producto de consensos colectivos. Por eso, los criterios serán visibilizados y acordados, fomentando la autoevaluación y la co-evaluación desde una perspectiva constructiva, reflexiva y autoconsciente.
En términos generales, durante el proceso de realización de los trabajos prácticos, los criterios que predominarán serán los de participación en el trabajo grupal, aplicación de léxico adecuado y específico, compromiso con la tarea y aplicación de criterios adecuados. En los momentos de puesta en común con el grupo completo, se valorará el respeto y apreciación crítica y constructiva de la labor propia y de los pares.
INSTANCIAS: Se evaluará a lo largo de los dos cuatrimestres, a través de la entrega de trabajos prácticos, uno por unidad, que podrán ser individuales o grupales según se determine. También se contempla la realización de dos exámenes parciales, uno en junio y otro en octubre, que podrán ser de carácter oral o escrito.
INSTRUMENTOS: Los instrumentos serán los trabajos prácticos de producción escrita personal, la realización de tareas de fichaje e investigación con su correspondiente reporte, la exposición oral, el trabajo en entornos colaborativos, etc.

INDICADORES: Aplicación de los contenidos adquiridos en trabajos prácticos. Lectura e interpretación de textos. Léxico adecuado y específico. Correcta ortografía. Coherencia y cohesión en la redacción de TODAS las instancias en que los estudiantes se comuniquen. Consideración de perspectivas múltiples en el análisis de diversas situaciones. Reconocimiento y construcción de argumentos correctos. Exposición oral y escrita de argumentaciones relacionadas con las problemáticas abordadas.

Bibliografía

Dado que la bibliografía obligatoria consta en los contenidos, solo la bibliografía complementaria se lista a continuación.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ARGAN, G. C. (1998). *El Arte Moderno: del Iluminismo a los movimientos contemporáneos.* Madrid: Akal.
BENJAMIN, W. (1973). “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” en *Discursos interrumpidos.* Madrid: Taurus.
BERGER, J. (2005). *Mirar*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
BOIME, A. (1994). *Historia social del arte moderno.* 1750-1800. Madrid: Alianza. 1. "El arte en la época de la Revolución".
BOZAL, V. (ed.) (2000). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas* Vol. I. Madrid: La balsa de la Medusa.
BRUUN, G.(1964). *La Europa del siglo XIX, 1815/1914.* México: FCE.
BURKE, P. (2001). *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico.* Barcelona: Crítica.
De MICHELI, M. (1985). *Vanguardias Artísticas del Siglo XX.* Madrid: Alianza.
DIDEROT, D. (1994). *Escritos sobre arte.* Madrid: Siruela (selección).
ECO, U. (2004). *Historia de la belleza.* Barcelona: Lumen.
ECO, U. (2007). *Historia de la fealdad*. Barcelona: Lumen.
EISENMAN, S. F. (et. al.) (2001). *Historia crítica del arte del siglo XIX.* Madrid: Ediciones Akal.
FRIED, M. (2000). *El lugar del espectador*. Madrid: Machado Libros.
GOMBRICH, E. (2004). *La historia del arte.* Buenos Aires: Sudamericana.
HAUSER, A. (1988). *Historia social de la literatura y el arte*. Barcelona: Labor.
LONGONI, A. y SANTONI, R. (1998). *De los poetas malditos al videoclip. Arte y literatura de vanguardia*. Buenos Aires: Puerto de Palos.
LONGONI, A. y D. F. (2008). Las vanguardias, neovanguardias, posvanguardias: cartografías de un debate. *Katatay*. Año V. N°7, pp. 6-11.
MARCHÁN FIZ, S. (1994). Fin de siglo y los primeros “ismos” del siglo XX (1890-1917). *Summa Artis. Historia General del Arte.* Tomo XXXVIII Madrid: Espasa Calpe.
MARCHÁN FIZ, S. (1996). Las vanguardias históricas y sus sombras (1917-1939).. *Summa Artis. Historia General del Arte.* Tomo XXXIX. Madrid: Espasa Calpe.
MARCHÁN FIZ; S. (2008). *La disolución de lo clásico en el Relativismo del gusto.* Universidad nacional de Educación a distancia, Anales de Historia del Arte.
MAYAYO, P. (2003). *Historias de mujeres, historias del arte.* Madrid: Cátedra.
MOSQUERA, Ge. (1992). “El des-contexto del arte”, *Lápiz*, Año X, Nº 89, pp. 19-21.
POLLOCK, G. (2013). *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte*. Buenos Aires:
ROSENBLUM, R.; JANSON, H. W. (1992). *El arte del siglo XIX*. Madrid: Akal.
TOSTO, P. (1969). *Composición áurea en las artes plásticas.* Buenos Aires: Hachette.
WILLIAMS, R. (2001). *Cultura y Sociedad, 1780-1950. De Coleridge a Orwell.* Buenos Aires: Nueva visión.

2º año - Práctica Docente II: La Institución Escolar
Docentes
Turno mañana: De Bonis - Losada
Turno noche: Ugolini - De Zorzi Melo
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Pedagogía, Práctica Docente I
Para cursar tener aprobadas: Práctica Docente I
Para rendir tener aprobadas: Práctica Docente I
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la acreditación del espacio curricular**
Se tendrán en cuenta todos los puntos especificados en el REGLAMENTO DE PRÁCTICA DOCENTE INSTITUCIONAL (REPI)
Fundamentación
El Taller de la Práctica Docente II La Institución Escolar se halla ubicado dentro del Campo Formación de la Práctica Profesional explicitado en el Diseño Curricular. Este espacio curricular se presenta como el "acercamiento, reconocimiento y problematización de las instituciones educativas, como organizaciones mediadoras entre la sociedad, los saberes culturales significativos y los estudiantes"
El sentido de la práctica que sostenemos en el presente escrito recupera las categorías trabajadas por Barbier (2000) como herramientas de formación "interesado en la nteligibilidad de los procesos, de las historias, de las dinámicas" llevadas a cabo desde la práctica docente en directa relación con los espacios de las instituciones. Siendo consideradas por el autor como espacios de formación que paralelamente a los procesos productivos, se convierte en espacios de "reflexión y de intercambio acerca de su funcionamiento, que tienen a su vez un valor para la acción y para la formación". Por consiguiente la práctica docente la establecemos como vehículo de construcción de "sentido" y "significación" en los estudiantes, convirtiéndose en una "asociación explícita e históricamente marcada entre un sujeto y un entorno por intermedio de una actividad"
(Barbier, 2000, p.1)
Consideramos que las instituciones son espacios de contención, donde el sujeto se hace parte y encuentra el devenir cultural, en un ida y vuelta permanente desde el trabajo y la apropiación del espíritu crítico, este sujeto político incorpora con el otro un diálogo de carácter dialéctico donde hallamos necesario concluir este apartado enunciando la significatividad que entendemos posee el otro como semejante y el reconocimiento de este en su diversidad.
Propósitos
- Favorecer el espacio para la reflexión y la crítica fundamentada en teorías
- sobre los acontecimientos observados en las instituciones, poniendo en
- cuestión los supuestos adquiridos acríticamente.
- Recuperar las categorías propias del campo de las instituciones necesarias
- para indagar en sus propios supuestos, mitos y saberes cotidianos adquiridos
- durante los años transcurridos en sus formaciones educativas iniciales.
- Reflexionar articuladamente con los contenidos de la cátedra desde la concepción de Institución educativa abocándose la misma en categorías circundantes como: el conocimiento, la autoridad, la institución como espacio de encuentro con el otro, su devenir en sujeto, el sujeto político, etc
- Propiciar un ámbito de aprendizaje en el que se respete la palabra del compañero/a como así también el propio y ajeno proceso de adquisición de saberes.

Contenidos
EJE 1. LA TRAMA SOCIAL EN QUE SI INSCRIBE LA ESCUELA
La escuela situada. Organizaciones e instituciones que conforman el entorno escolar: relaciones/articulaciones interinstitucionales. Experiencias que potencian la función cultural de la escuela. El campo de las Artes Visuales en la escuela: su lugar, papeles, roles, potencialidades, problemáticas.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

EJE 2. LA OBSERVACIÓN, LECTURA Y ANALISIS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DESDE SU COTIDIANEIDAD

Dimensiones de las instituciones educativas. Modelos de gestión y culturas institucionales. Cultura escolar y realidades socioculturales. Procesos de institucionalización: lo instituido y lo instituyente. Tensión, conflicto y movimientos institucionales.

Escuela y vida cotidiana: costumbres, mitos, rutinas, códigos y símbolos. Escuela como articuladora de saberes, eventos, participación de las Artes Visuales en los mismos. Articulación entre niveles educativos y modalidades escolares. Educación rural, especial, intercultural bilingüe, domiciliaria, de adultos, en contexto de privación de la libertad. El lugar del arte dentro de las instituciones escolares.

Normas y autoridad pedagógica. Nuevas reglamentaciones. Acuerdos de Convivencia escolar. Estrategias y actividades institucionales y del aula. Consejos de Convivencia escolar, Centro de Estudiantes, Ruedas de convivencias, Docentes Tutores, Preceptores, familias, estudiantes. Actores institucionales, sus relaciones.

Observación participante, registro etnográfico, diario de clases, entrevistas, análisis de casos, portafolio, análisis de documentos y proyectos institucionales. Formulación de problemas y análisis de información. Documentación pedagógica de experiencias.

EJE 3. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES

Concepto y acción de planificar. Planificación como investigación. Experiencias de micro enseñanza: intervenciones pedagógicas, inserción como auxiliar docente, tutorías y participación en eventos.

Los materiales del Profesor: planificación, plan anual, proyectos, libro de aula, actas, textos y manuales escolares, documentos ministeriales y del estudiante. La carpeta escolar. Láminas, herramientas, materiales, recursos y técnicas específicas del campo artístico utilizadas en las clases. El uso de las TICs en el aula.

Metodología y actividades

Para la elaboración de la construcción metodológica se tomará como hilo conductor “La Institución escolar” realizando de manera cronológica las siguientes propuestas:

Se solicitarán trabajos prácticos colaborativos en los que se incluya el análisis de diferentes materiales teóricos donde se observen las relaciones áulicas, considerando el contexto histórico e institucional. El mismo será elaborado por grupos de no más de 4 integrantes.

Iniciarán las observaciones en un espacio formal/ no formal, entendiendo la articulación que el primero podrá ser establecido en una institución escolar de nivel primario con un co- formador/a a designar. El listado de Instituciones será provisto por la cátedra, aunque dejando la opción de que los propios estudiantes puedan presentar opciones de observaciones. Así también se establecerá la elaboración de un proyecto artístico para ser trabajado dentro de dicha institución.

Los horarios serán presenciales al momento de elegir el espacio de observación y práctica con el coformador atendiendo a la responsabilidad de cada estudiante.

Favorecidos por la bibliografía trabajada se realizará un proyecto que ocupe un tiempo de no más de 4 instancias presenciales acordando el mismo con con el/la co-formador/a designado/a.

Evaluación

CRITERIO E INDICADORES DE EVALUACIÓN

La evaluación puede definirse como un proceso que permite recoger información útil acerca de los aprendizajes de los alumnos (Stuffelman, 1994).

Criterios generales de evaluación:

- El análisis y reflexión acerca de la bibliografía en las distintas unidades de la planificación de las clases.
- La participación activa de los alumnos en la puesta en común de los temas sugeridos por la cátedra.
- Aportes individuales a la discusión grupal. - La claridad expositiva de los trabajos prácticos escritos: organización del trabajo según pautas acordadas, presentación adecuada (coherencia y cohesión en la argumentación del texto en el trabajo final de la catedra) teniendo en cuenta convenciones básicas de escritura, ortografía, puntuación, etc.

Como así también la capacidad de establecer relaciones entre los dispositivos audiovisuales y el análisis de las diferentes lecturas de la bibliografía propuesta en las distintas unidades de la planificación

La acreditación del espacio estará consignada a la asistencia del 75% de las clases de forma presencial. cumplimiento con el 100% de los trabajos prácticos solicitados, en tiempo y forma (3 en el primer cuatrimestre y 2 en el segundo cuatrimestre), en
En cuanto a este apartado tomaremos como sustento teórico las observaciones y el proyecto presentando por los estudiantes en los espacios institucionales acordados por la cátedra, así también contenidos recuperados de otras disciplinas que abordan las prácticas, roles de los distintos actores y otras categorías)

Bibliografía

Acaso, María (2015). rEDUvolution: hacer la REVOLUCIÓN en la EDUCACIÓN. Paidós, Buenos Aires.
Acaso, María (2012). Pedagogías invisibles. El espacio del aula como discurso. Ed. Catarata, Madrid.
Ander-Egg, Ezequiel, (2001). Los desafíos de la educación en el S. XXI. Homo sapiens. Ediciones Rosario.
Augustowsky, Gabriela (2003), "Las paredes del aula. Un estudio del espacio dispuesto por docentes y alumnos/as en la escuela primaria". En: Revista Arte, Individuo y Sociedad, Nº 15. Madrid: Ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, pp. 39-59.
Anijovich, Rebeca (2009) "Transitar la formación pedagógica: Dispositivos y estrategias". Paidos, Buenos Aires, Argentina.
Delorenzi, Olga Biografía Escolar: "¿Determinante de las Prácticas Docentes o Punto de Partida para su construcción?". Voces de la educación Superior. Dirección General de Cultura y Educación. Buenos Aires.
De Certau, M. (2004) "La cultura y la escuela" en La cultura en Plural, Nueva Visión, Buenos Aires.
Davini, Maria Cristina Acerca de las prácticas docentes y su formación. Área de Desarrollo Curricular. Dirección Nacional de Formación e Investigación Instituto Nacional de Formación Docente. Ministerio de educación, Presidencia de la Nación. Argentina.
DÍAZ-BARRIGA A. Frida, "Estrategias para el aprendizaje significativo: Fundamentos, adquisición y modelos de intervención". En: Díaz-Barriga A. Frida y Gerardo Hernández Rojas, Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista, 2002, México: McGraw-Hill, pp.231-249.
Dussel, I. (2003) "La escuela y la crisis de las ilusiones" en Enseñar hoy: una introducción a la educación en tiempos de crisis. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.Fernández, Lidia (1994) Las instituciones educativas. Dinámicas institucionales en situaciones críticas. Paidos, Buenos Aires.
Dussel, I; Southwell, Myriam (2005). *¿Qué es una buena escuela?* El monitor de la Educación. Memoria Académica, UNLP-FaHCE.
Frigerio, G., Poggi M. y Tiramonti, G. (1992) Las instituciones educativas. Cara y ceca. Elementos para su comprensión. Buenos Aires, Troquel.
Frigerio, Graciela y Diker, Gabriela (2012). Educar: (sobre) impresiones estéticas. Editorial Fundación La Hendija, Entre Ríos.
Emiliano Foresto (2020) Aprendizajes formales, no formales e informales. Una revisión teórica holística. Departamento de Cs. de la Educación, Facultad de Cs. Humanas, UNRC.
Fierro, Cecilia (1995). Más allá del salón de clases. Capítulos I Y II. Centro de Estudios Educativos, México.
Fierro, Cecilia (2003) La práctica docente y sus dimensiones. Fichas Valoras, UC.
Fernández, Lidia (1994) Las instituciones educativas. Dinámicas institucionales en situaciones críticas. Paidos, Buenos Aires.
Gutierrez Quintana Esther, (2007) "Técnica e instrumentos de observación de clases y su aplicación en el desarrollo de proyectos de investigación reflexiva en el aula y de autoevaluación del proceso docente" Instituto Cervantes de Varsovia XVIII Congreso internacional de la asociación para la enseñanza del español como lengua extranjera (ASELE), Alicante, España.
Litwin, Edith (2009), "El oficio en acción: construir actividades, seleccionar casos, plantear problemas" en: El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Buenos Aires: Paidós.
Rockwell, Elsie (1992) "Introducción" y "De huellas, bardas y veredas: Una historia cotidiana en la escuela" en La Escuela Cotidiana, Fondo de Cultura Económica, México.
Rockwell, E. y Ezpeleta, J. (1983) "La escuela: relato de un proceso de construcción teórica", Seminario CLACSO sobre Educación, Sao Pablo, Brasil.
Rockwell, E. y Mercado, R. (1988) "La práctica docente y la formación de maestros", Investigación en la Escuela, N°4,

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Sirvent, M.T, Otros. (2006). Revisión del concepto de Educación No Formal. Cuadernos de Cátedra de Educación No
Formal - OPFYL; Facultad de Filosofía y Letras UBA, Buenos Aires.
Terigi, Flavia (1998), “El lugar del arte en las instituciones” en: AA.VV., Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística. Buenos Aires: Paidós.
Tizio, H (coordinadora) (2005) Reinventar el vínculo educativo: Aportaciones de la pedagogía social y el Psicoanálisis. Edit Gedisa. Barcelona.
Trilla Bernet, Jaume (2013) La educación no formal. Selección de Textos. MEC 2013.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Arfuch, Leonor (1995) La entrevista una invención dialógica, Paidos, Barcelona.
Bolívar Botía, A., Fernández Cruz, M. y Molina Ruiz, E. 2004. “Investigar la identidad profesional del profesorado: una triangulación secuencial”. Forum Qualitative Research, Vol. 6 Nº 1. Disponible en: http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/1-05/05-1-12-s.htm
Duschatzky, S. y Corea, C. 2005. Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones. Paidós, Buenos Aires.
Di Prieto, Susana (2008). Aseo y Presentación: Un ensayo sobre la estética escolar. Santa Fe, Ministerio de Educación de la prov. de Santa Fe.
Davini. M. (2008) Métodos de enseñanza. Didáctica para maestros y profesores. Santillana. Buenos Aires. Argentina
Freedman, K. (2002) “Cultura visual e identidad” en Cuadernos de Pedagogía Nº 312, Barcelona.
Ferry Gilles (1997). Pedagogía de la formación, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Argentina.
Rockwell, Elsie (1980) “Etnografía y teoría en la investigación educativa” en Materiales para el Dialogo, México.
García Canclini, Néstor (1989) “La puesta en escena de lo popular” en Culturas Hibridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Grijalbo, México.
López Fernández Cao, Marián (2015). Para qué el arte. Reflexiones en torno al arte y su educación en tiempos de crisis. Editorial Fundamentos, Madrid.

3º año - Problemática Filosófica

Docentes

Turno mañana: Bustos

Turno noche: Bustos

► Régimen de correlatividades y modalidades.

Para rendir tener regular: Antropología Sociocultural

Para rendir tener aprobadas: Problemática De La Cultura Argentina y Latinoamericana

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

En la preparación general del de la estudiante en relación al conocimiento en general, el rol de una asignatura como la de Problemática Filosófica es la de aportar aquellas categorías que permiten al sujeto pensarse en su condición de tal y en su relación general con el mundo y el histórico transcurrir de la humanidad. En tal sentido la presente programación de la asignatura tiende a favorecer el conocimiento de la Filosofía en una perspectiva histórica que favorezca una mejor capacidad crítica del mundo contemporáneo y del hombre en general, dotando al estudiantado de los instrumentos conceptuales que le permitan un abordaje de semejante tarea.

A esta dimensión se le suma la particular incorporación de elementos categoriales que permitan relaciona el campo filosófico, no solo con su práctica humana general, sino también con la relación con el arte y la educación, teniendo en cuenta que se está formando a futuros y futuras docentes de artes visuales.

Propósitos

Son objetivos de la asignatura que las y los estudiantes:

- Conozcan y reconozcan los conceptos propios de la Filosofía a través de una perspectiva de su devenir histórico
- Analizacen críticamente los conceptos de la filosofía, favoreciendo la reflexión de los elementos existenciales que acompañan al sujeto, incorporando las categorías al análisis personal e interpersonal.
- Adviertan los fundamentos históricos de los sistemas filosóficos y las relaciones históricas de los mismos con sus contextos.
- Fortalezcan el desarrollo profesional, reconociendo esta instancia como parte integrativa de su formación inicial, que potencie su pasión por enseñar y que susciten el deseo de aprender
- Se provean de herramientas conceptuales y metodológicas afines a la producción textual y a la labor de investigación.

Contenidos

Unidad 1: ¿Qué es la filosofía?

Definiciones posibles. Los orígenes de la filosofía. La relación mito-lógos. Aproximaciones al estudio ontológico. Otredad y mismidad. La problemática del pensamiento situado. Sócrates. Platón. Relación con la educación y el arte: paideía y mímesis.

Unidad 2: La filosofía medieval y el advenimiento de la Modernidad

La relación entre religión y la filosofía. El racionalismo: Descartes. El empirismo en Hume. Positivismo, progreso y cientificismo. Modernidad colonial en América Latina.

Unidad 3: Críticas a la modernidad.

Federici y la quema de brujas en la Modernidad europea. Nietzsche y la crítica radical. El problema de la verdad.

Unidad 4: La filosofía contemporánea

Foucault y la sociedad disciplinaria. Segato: la guerra contra las mujeres. Contra-pedagogías de la crueldad.

Metodología y actividades

Se procurará una lectura comprensiva y participativa de cada autor/a abordado/a en clase y se fomentará una vinculación conceptual entre éstos, también se elaborarán hipótesis generadas a partir de la observación, procurando relacionarlas con los marcos teóricos, en cada caso, pertinentes. Se promoverá el debate, la reflexión individual y grupal.

Evaluación

*Trabajos prácticos escritos
*Parcial presencial escrito
*Coloquios orales de mitad de año
*Coloquios orales finales (para quienen estén en condicones de promocionar la materia)

Bibliografía

Castro, E. (2014). *Introducción a Foucault.* Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.
Comte-Sponville, A. (2012). *La filosofía. Qué es y cómo se practica.* Buenos Aires, Argentina: Paidós.
Cordero, N. L. (2008/2009). *La invención de la filosofía. Una introducción a la filosofía antigua*. Argentina, Buenos Aires: Biblos.
Descartes, R. (2000). “Meditación primera: De las cosas que podemos poner en duda”. En *Meditaciones metafísicas*. México D.F, México: Porrúa.
Descartes, R. (2000). “Meditación segunda: De la naturaleza del espíritu humano, que es más fácil que conocer que el cuerpo”. En *Meditaciones metafísicas*. México D.F, México: Porrúa.
Dussel, E. (1995). “capítulo 1: La Totalidad Vigente”. *En Introducción a la filosofía de la liberación*. Bogotá, Colombia: Nueva América.
Federici, S. (2010). *Calibán y la bruja*. Buenos Aires: Tinta Limón. (Selección)
Feinmann, J. P. (2018). *Una filosofía para América Latina*. Buenos Aires: Planeta.
Foucault, M. (1980). *La verdad y las formas jurídicas*. Barcelona, España: Gedisa (conferencias 1 y 4).
Nietzsche, F. (1996). *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*. Madrid, España: Tecnos.
Platón. (20007). “República - Libro VII”. En *Diálogos IV*. Barcelona, España: Gredos.
Rossi, M. J. y Bertorello, A. (comps.) (2012). *Relecturas. Claves hermenéuticas para la comprensión de textos filosóficos.* Buenos Aires, Argentina: Eudeba.
Santiago, G. (2008). *Intensidades filosóficas*. Buenos Aires: Paidós.
Segato, R. (2016). *La guerra contra las mujeres*. Madrid: Traficantes de sueños. (Selección)
Segato, R. (2018). *Contra-pedagogías de la crueldad.* CABA: Prometeo. (Selección)
Vernant, J.-P. (1965). *Los orígenes del pensamiento griego.* Buenos Aires, Argentina: EUDEBA.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

3º año - Educación Sexual Integral

Docentes

Turno mañana: López Tessore

Turno noche: Gonzalez

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Psicología y Educación

Para rendir tener aprobadas: Psicología y Educación

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

La inclusión de un Seminario de Educación Sexual Integral en el Diseño Curricular del Profesorado de Artes Visuales con Orientación en Producción, responde con el objetivo de formar a la futura docencia en aspectos básicos vinculados a la implementación de la Ley 26150/06 (Ley de Educación Sexual Integral). Esta legislación establece el derecho de las infancias y adolescencias a recibir Educación Sexual Integral en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional. Así, la escuela es el ámbito privilegiado para hablar sobre la sexualidad.

La ESI se sustenta en una concepción integral de la sexualidad desde el enfoque de derechos y de la perspectiva de género y diversidad. De este modo, se deborda el ámbito de lo exclusivamente biológico, incorporando aspectos psicológicos, económicos, sociales, políticos, culturales, entre otros. (OMS, 2006). Esta mirada sobre la sexualidad implica incorporar un posicionamiento complejo sobre la misma, donde se interrelacionen aspectos subjetivos e individuales con otros colectivos (formas de circulación del poder, construcción de identidades/roles/relaciones sexo-genéricas). Es fundamental entender el carácter construido y contextuado tanto temporal como espacialmente de estas construcciones identitarias y culturales para poder así detectar cómo se incorporan en el contexto escolar.

Las perspectivas de la ESI posibilitan develar prácticas estereotipadas, heteronormativas y binarias en el contexto escolar, para construir prácticas que incorporen las diversidades en el más amplio sentido. Incorporar la ESI desde el enfoque de los Derechos Humanos y desde las perspectivas de género y diversidad, nos permite aportar miradas relacionales e integrales (transdisciplinares) sobre la práctica educativa y sobre la formación de formadoras/es.

Propósitos

- Propiciar la incorporación y apropiación crítica de las perspectivas teóricas de ESI y de sus plexos normativos.
- Promover la escucha, la discusión y la reflexión de temáticas vinculadas con la sexualidad.
- Facilitar y acompañar la construcción progresiva de un posicionamiento crítico y reflexivo en torno a los ejes de la ESI y a la complejidad de su implemtación en las instituciones educativas.

Contenidos

Eje 1: Sexualidad y Educación Sexual Integral. Ley Nacional 26150/06: Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral. Concepto de Sexualidad de la OMS. Modelos de Educación Sexual. Pelxo Normativo. Rol docente y ESI.

Eje 2: Estudios de Género y Educación Sexual Integral. El género como categoría de análisis. Patriarcado, androcentrismo y producción de conocimientos. Procesos de socialización: estereotipos, mitos y prejuicios de género. El sexismo en la escuela: curriculum prescripto, vivido, oculto o nulo. Uso inclusivo del lenguaje. Medios masivos de comunicación y representaciones culturales: reproducción de estereotipos.
Eje 3: Diversidades en sus múltiples dimensiones. Sexo Biológico/ Género/ Identidad de género- Expresión de género/Orientación Sexual Diversidad sexual/Disidencia Sexualidad/Heteronormatividad NuevaMasculinidades/Micromachismos/Masculinidades Hegemónicas Familia: Concepto y desarrollo. Nuevas formas de organización familiar. ESI con perspectiva de discapacidad y accesibilidad.
Eje 4: Corporalidad, derechos y autoprotección. Vulneración de Derechos.Violencia de género. Definiciones, conceptualizaciones. Tipos de Violencia. Noviazgos violentos. Legislación nacional e internacional. Protocolos de actuación ante situaciones de violencia.

Metodología y actividades

Se realizará un intercambio constante entre las clases expositivas-dialogadas y el trabajo en clase siguiendo una dinámica de taller para acompañar la interiorización y la construcción colectiva de los conocimientos y el modo de trabajo a transmitir.
Se trabajará diferenciando dos momentos. En un primer momento, se analizarán críticamente las categorías teóricas con la participación del estudiantado, para así pensar/construir diferentes conceptos con miras a lo que ejercitará en el segundo momento de la clase. En este segundo momento, se trabajará con diferentes materiales brindado por los cursantes (los mismos pueden ser casos clínicos, fragmentos de textos, películas, etc.), a modo de disparador, para repensar y eventualmente deconstruir los conceptos desarrollados anteriormente.

Evaluación

Consideramos a la evaluación como una instancia constitutiva del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello, la misma se realizará de manera continua e integrada teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje como así también la construcción del conocimiento que hagan las y los estudiantes.
Se llevará a cabo una evaluación inicial para indagar acerca de los saberes previos en relación a los contenidos a trabajar. Cabe aclarar que esta instancia nos permitirá identificar percepciones, dudas, dificultades, interrogantes que posee el grupo. Asimismo, esta evaluación será tenida en cuenta para realizar modificaciones en la planificación anual.
La evaluación formativa se realizará durante todo el proceso de aprendizaje ya que permite identificar la progresiva asimilación de los contenidos, sus avances y obstáculos. Para ello se tendrán en cuenta la realización de trabajos escritos, individuales o grupales / domiciliarios o en clase, la participación del estudiantado y la lectura de la bibliografía.

Bibliografía

Eje 1

Cimmino, Karina; Mulcahy, Annie y Vergara, Ma. Virginia (2008). *Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral*. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. Buenos Aires.
Consejo Federal de Educación (2018). *Resolución N° 340. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de la ESI*. Buenos Aires.
Equipo ESI Nacional (2010). *Educación sexual integral para la educación secundaria.* Ministerio de Educación de la Nación.
Equipo ESI Nacional (2012). *Educación sexual integral para la educación secundaria II: contenidos y propuestas para el aula* Ministerio de Educación de la Nación.
Marina, Mirta (coord.) (2009). *Educación sexual integral para la educación primaria: contenidos y propuestas para el aula.* 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación
Marina, Mirta (coord.) (2010). E*ducación sexual integral para la educación inicial: contenidos y propuestas para las salas.* Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.
Ministerio de Educación de Santa Fe (2014). *Diseño Curricular para la Escuela Secundaria Orientada.*
Ministerio de Educación de la Nación (2021). *Referentes escolares de ESI: Educación Primaria: propuestas para abordar los NAP* / 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ministerio de Educación de la Nación (2021). *Referentes escolares de ESI: Educación Secundaria: propuestas para abordar los NAP* / 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Morgade, Graciela (2006). *Educación en la sexualidad desde el enfoque de género. Una antigua deuda de la escuela*. Novedades Educativas N° 184. Buenos Aires.
Legislación
Ley 26.150 Programa Nacional de Educación Integral.
Ley 26743 Identidad de Género. Año 2012.
Ley 26618. Matrimonio Civil. Año 2010.
Ley 25.673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Año 2003.
Ley 26.061. Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Año 2005.
Ley 26485. Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las muejres. Año 2009.
Ley 26842. Prevención y Sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Año 2012.
Ley N° 27.234 Jornada Nacional Educar en igualdad "Prevención y Erradicación de la Violencia de Género". Año 2015

Eje 2

Lagarde, Marcela (1990). "Introducción". En *Cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas.* UNAM, México.
Mayka Cuadrado Zurinaga (2001). *El género femenino a través de la publicidad*. Federación de Mujeres Jóvenes. Madrid.
Meana Suárez, Teresa (2006). *Sexismo en el lenguaje: apuntes básicos*.
En http://www.mujeresenred.net/spip.php?article832
Morgade, Graciela (2011). *Toda educación es sexual: hacia una educación sexuada justa*. Buenos Aires: La Crujía.
Lamas, M. (2002) “Usos, dificultades y posibilidades de la categoría ‘género’". En *Cuerpo: diferencia sexual y género*. Taurus, México.
Scott, Joan W. (1990). "El género: una categoría útil para el análisis histórico". En James S. Amelang.

Eje 3

Belidson Dias (2013). “Besos, pedagogía queer y invisualidad: investigación basada en las artes como pedagogía cultural” en http://art2investigacion-en.weebly.com/uploads/2/1/1/7/21177240/dias_belidson_.pdf
Bonino Mendez, Luis (1998). *Micromachismos: la violencia invisible en la pareja*. Madrid, España.
…….....(s/f) “El poder masculino en la pareja ‘moderna’” en *Voces de Hombres por la Igualdad*, Editado por Chema Espada.
Saulesleja, S., Di Marzo, P. (2022). Clase N°: “La interseccionalidad como modelo para comprender las desigualdades”. En el módulo: *La diversidad, una mirada necesaria para profundizar la ESI*. Actualización en ESI del INFOD. Ministerio de Educación de la Nación.
Legislación
Ley 26743 Identidad de Género. Año 2012.
Ley 26618. Matrimonio Civil. Año 2010.
Resoluciones provinciales para el respeto respecto de las Identidades sexo-genéricas. en las isntituciones educativas.

Eje 4

Femenias, María Luisa (2013). *Violencias cotidianas, en la vida de las mujeres*. Buenos Aires: Prohistoria Ediciones.
Grimson, Alejandro (2015). Los femicidios no son "cosas de mujeres". s/r.
Muñoz Cabrera, Patricia (2011). *Violencias Interseccionales: Debates feministas y marcos teóricos en el tema de Pobreza y Violencia contra las mujeres en Latinoamérica*. Central America Women’s Network (CAWN) Versión en español impresa en Tegucigalpa, Honduras.
Segato, Rita (2003). “Capítulo 4: La argamasa jerárquica: violencia moral, reproducción del mundo y la eficacia simbólica del Derecho.” En *Las Estructuras Elementales de la Violencia. Ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos.* Buenos Aires: Prometeo.

Legislación
Ley 25.673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Año 2003.
Ley 26.061. Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Año 2005.
Ley 26485. Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las muejres. Año 2009.
Ley 26842. Prevención y Sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Año 2012.
Ley 27610. Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Año 2021.

No imprima este documento si no es necesario. **https://artesvisualesrosario.com/**

3º año - Didáctica De Las Artes Visuales II

Docentes

Turno mañana: Abaca - Reemp: Moreno

Turno noche: Moreno - Gonzalez

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Didáctica De Las Artes Visuales I, Forma y Color I, Lenguaje Visual I, Sujetos De La Educación I

Para cursar tener aprobadas: Didáctica y Currículum

Para rendir tener regular: Sujetos De La Educación I

Para rendir tener aprobadas: Pedagogía, Didáctica y Currículum, Psicología y Educación, Práctica Docente I, Didáctica De Las Artes Visuales I

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Este espacio curricular estructura su propuesta pedagógica teniendo a las juventudes, en plural y desde un abordaje interseccional, como sujetos protagonistas de los aprendizajes. De este modo, los diversos y complejos procesos de socialización de los cuales forman parte se tornan relevantes para reflexionar sobre la enseñanza en la escuela secundaria.

En la actualidad, la vida cotidiana de las y los jóvenes está atravesada por “lenguajes verbales y no verbales, que comprometen la imagen, el sonido, el movimiento y las nuevas tecnologías. Estos construyen significados y dan sentido a un modo particular de comprender y participar del mundo actual. Los jóvenes han aprendido a tomar la palabra a su manera y a reapropiarse de los instrumentos de comunicación” (CFE, RES. 120/10). Por todo ello, hoy no es posible pensar la enseñanza por fuera del impacto que producen los medios masivos de comunicación, el uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales.

Asimismo, asistimos a un momento histórico donde “la escuela secundaria tradicional” está siendo fuertemente cuestionada, ya que presenta múltiples problemáticas y encrucijadas para asegurar trayectorias escolares inclusivas y de calidad, relevantes para el presente y futuro del estudiantado (Steinberg y Cortelezzi, 2022).

Todas estas dimensiones históricas, sociales y políticas se entraman en las construcciones didácticas de la enseñanza de las artes visuales. En este sentido, se propone una formación que posibilite no sólo acercarse a los lenguajes artísticos como productoras/es, sino también como espectadoras/es, dando un lugar central a la construcción de la mirada, la observación crítica, a la participación y a la polisemia de las obras.

El posicionamiento ético político y la problematización del rol docente en las clases de artes visuales supone un punto de partida insoslayable para superar los paradigmas "tecnicistas y de la libre expresión", aún arraigados en las prácticas docentes del nivel.
Así, se espera que las y los estudiantes del profesorado comprendan la incidencia de los lenguajes artísticos como dinamizadores de la práctica pedagógica y la importancia éstos como un campo específico de conocimiento, que aporta a la formación y a la construcción de la ciudadanía.
Las Artes Visuales en la escuela secundaria, según los diseños curriculares, se apoyarán en el conocimiento de los contextos en que surgen las producciones artísticas, las producciones artísticas y su poética y su valoración crítica.
Por todo ello, las construcciones metodológicas de la docencia deben respetar y reconocer los procesos creativos de las juventudes y elaborar estrategias de enseñanza atendiendo a las características específicas de cada grupalidad, con el propósito de lograr aprendizajes significativos situados en cada contexto.

Propósitos

- Promover la reflexión sistemática sobre la relación teoría-práctica en la enseñanza de las artes visuales.
- Propiciar aprendizajes para la construcción de propuestas pedagógicas-didácticas innovadoras y críticas con las juventudes que transitan la educación secundaria.
- Favorecer la construcción de intervenciones pedagógicas aúlicas, institucionales e interinstitucionales mediante la planificación de proyectos educativos individuales y colectivos, situados en diversos contextos.

Contenidos

UNIDAD I

La educación artística en la escuela secundaria: tradiciones, legados y desafíos actuales. La crítica a la didáctica tradional formalista.
Marcos normativos generales para la educación artística en el nivel. La política curricular en el ciclo básico y orientado. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, Diseño Curricular Jurisdiccional.
El rol de la docencia de Artes Visuales. La intervención pedagógica en los procesos de recepción, apreciación y producción de las artes.

UNIDAD II

Las diferentes estrategias de enseñanza en las clases de artes visuales.
Los recursos didácticos y los dispositivos lúdicos como construcciones didácticas.
El arte como conocimiento: conceptualizaciones, procedimientos retóricos y transformación poética. La metáfora visual.
Educación, arte y nuevas tecnologías.
La lectura formal simbólica de las obras.
Transtextualidad y manifestaciones artísticas contemporáneas.
Los repertorios visuales: conceptualización y criterios de selección en la construcción curricular de la clase de artes visuales.

UNIDAD III

Las diferentes escalas d eplanificación y sus componentes básicos.
Los proyectos de arte como herramientas que favorecen la participación y la autonomía de los/las estudiantes. Componentes y planificación.
La evaluación y la autoevaluación como procesos reflexivos.

Metodología y actividades

Las clases se desarrollarán de forma expositivo-dialogada, combinando momentos de exposición por parte de las docentes y momentos de análisis colectivo de las lecturas. Asimismo, se presentarán actividades individuales y grupales para realizar en clase que impliquen el desarrollo de recursos y materiales didácticos para la educación secundaria. Se elaborarán repertorios visuales y se presentarán oralmente con toda la grupalidad para trabajar la lectura formal significativa de las imágenes.
Este año se trabajará con la bitácora pedagógica, repuperando los aportes de Didáctica de las Artes I y con la producción de una bolsa de tela para guardar dicha bitácora, reucperando los aportes teóricos y litearios de Úrsula Le Guin
Se solicitará la elaboración de trabajos prácticos tanto individuales como grupales. Se usará para el acompañamiento del estudiantado la plataforma Classrrom.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Evaluación

Consideramos a la evaluación como una instancia constitutiva del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello, la misma se realizará de manera continua e integrada teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje como así también la construcción del conocimiento que hagan las y los estudiantes.

Se llevará a cabo una evaluación inicial para indagar acerca de los saberes previos en relación a los contenidos a trabajar. Cabe aclarar que esta instancia nos permitirá identificar percepciones, dudas, dificultades, interrogantes que posee el grupo. Asimismo, esta evaluación será tenida en cuenta para realizar modificaciones en la planificación anual.

La evaluación formativa se realizará durante todo el proceso de aprendizaje ya que permite identificar la progresiva asimilación de los contenidos, sus avances y obstáculos. Para ello se tendrán en cuenta la realización de trabajos escritos, individuales o grupales / domiciliarios o en clase, la participación del estudiantado y la lectura de la bibliografía.

Bibliografía

Unidad I

Acaso, M. (2013). *rEDUvolution. Hacer la revolución en la educación.* Barcelona, Paidós.

Belinche, D.; Ciafardo, M. (2020). “Pedagogía y didáctica. El caso de Lenguaje Visual 1-2B”. En *Ciafardo, M. (comp.) La enseñanza del lenguaje visual.* Bases para la construcción de una propuesta alternativa. La Plata, Editorial Papel Cosido.

Ficha de cátedra, *La enseñanza de las artes visuales en la educación secundaria.*

Ficha de cátedra, Las bitácoras.

Freire, P.; Faundez, A. (2014). “La pedagogía de hacer preguntas”. En P*or una pedagogía de la pregunta. Crítica a una educación basada en preguntas inexistentes.* Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores.

Huergo, D.; Martinez, M. (2017). “El aula global y el maestro moderador”. En *Revista Anfibia,* Universidad Nacional de San Martín.

Serres, M. (2014). *Pulgracita*. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

Documentos curriculares:

NAP de Educación Artística, ciclo básico de la educación secundaria. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación.

Diseño Curricular para Educación Secundaria Orientada de la Provincia de Santa Fe.

Diseños Curriculares para la Escuela de Enseñanza Técnico Profesional: orientaciones en diseño y proudcción de joyas, diseño y comunicación multimedial, indumentaria y productos de confección textil. Provincia de Santa Fe.

Diseño Curricular Secundaria de Arte con especialidad. Provincia de Santa Fe.

Unidad II

Bruna, R. (2021). "Un álbum de citas: el museo imaginario de André Malraux". En I*NDEX Revista de arte contemporáneo,* N° 12.

Casadidio, G. (2015). *Imagen, Fotografía y Cine en la Escuela Secundaria.* (1ra edición) Rosario,UNR editora.

Corbetta, C; Dussel, I. (2018). *“Los repertorios visuales en la educación artística. historia del arte, cultura visual global y curriculum en las colecciones visuales de docentes argentinos”.* En Revista Tempos e Espaços em Educação.

Ciafardo, M. (2020) et all (2020). “La dimensión espacial de las imágenes visuales”. En Ciafardo, M. (comp.) *La enseñanza del lenguaje visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa.* La Plata, Editorial Papel Cosido.

Giunta, A. (2014). *Texto curatorial escrito para la exposición ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? Intervenciones desde América Latina,* en la nueva sección Dixit Petrobras de la feria arteBA.

Mañero, J. (2023). "Propuestas intercreativas para una educación artística (post)digital". En *Territorios de la educación artística en diálogo.* Compilación de Gabriela Augustowsky; Damián Del Valle. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad Nacional de las Artes.

Ministerio de Educación de Mendoza (2017). *Educación artísitca y educación sexual integral en mi escuela.* Nivel secundario.

Racioppe, B. (2023). "Artes/educación/tecnologías: narrativas y materialidades". En *Territorios de la educación artística en diálogo.* Compilación de Gabriela Augustowsky; Damián Del Valle. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad Nacional de las Artes.
Leyes
Ley Nacional Nº27621. EAI. (2021) *Programa Nacional de Educación Ambiental*. Consejo Federal de Educación.
Ley Nacional Nº26150. (ESI) (2008) *Programa Nacional de Educación sexual Integral.* Consejo Federal de Educación.
Unidad III
Anijovich, R y Mora, S. (2010). *Estrategias de enseñanza. Otra mirada al quehacer del aula.* Buenos Aires, Aique.
Augustowsky, G. (2013). *"De lo sublime a la experiencia cotidiana"*. Ponencia del Congreso Territorios en construcción. Escuela Superior de Artes Visuales “Prof. Juan Mantovani” Santa Fe.
Augustowsky, G. (2023). "La clase imaginada: Variaciones visuales para planificar la enseñanza".
En *Territorios de la educación artística en diálogo.* Compilación de Gabriela Augustowsky; Damián Del Valle. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad Nacional de las Artes.
Krichesky, G. et all (2016). *Modelos y escalas en la planificación. Reflexiones y ejemplos para una práctica necesaria.* Ediciones UNGS, Universidad Nacional de General Sarmiento.
Num de Negro, B. (2008). *Los proyectos de arte. Enfoque metodológico en la enseñanza de las artes plásticas en el sistema escolar. Educación inicial, primaria y secundaria.* Buenos Aires, Grupo Editorial Lumen.

3º año - Sujetos De La Educación II
Docentes
Turno mañana: Bursztyn
Turno noche: Bursztyn
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Sujetos De La Educación I
Para cursar tener aprobadas: Psicología y Educación
Para rendir tener aprobadas: Psicología y Educación, Sujetos De La Educación I
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
Estudiantes libres
Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
En este espacio curricular se proponen contenidos tendientes a facilitar a los futuros docentes del Nivel Secundario, el conocimiento en contexto de la pubertad, la adolescencia y la juventud como procesos de cambio, crecimiento y desarrollo. La comprensión integral de los contenidos propuestos contribuirá, por ende, al reconocimiento y entendimiento de las características de sus potenciales alumnos. Partiendo de la idea de Educación como “Educación para el cambio”, se tenderá en esta materia a la formación integral y permanente del educando, se impulsará a la reflexión, el protagonismo crítico, creador y transformador. Este enfoque se sustenta con los aportes de la psicología genética, el psicoanálisis, la teoría socio-histórica, la lingüística y la antropología, para comprender al sujeto en sus interacciones dialécticas con el mundo cultural y social. Esta unidad curricular constituye un espacio que permite analizar las incidencias que tiene en el sujeto las prácticas institucionales. Se espera que los futuros docentes se apropien de herramientas que permitan trabajar los hechos cotidianos que se viven en las instituciones escolares. En este contexto resulta de importancia conceptualizar al conflicto como componente constitutivo del encuentro entre la subjetividad y la cultura. La obligatoriedad de la escuela secundaria supone renovados desafíos para las prácticas pedagógicas: la inclusión de nuevas subjetividades y nuevos modos de habitar la escuela. Los nuevos medios tecnológicos, las TIC, forman parte del paisaje en el que se desarrollan diferentes actividades cognitivas y a su vez actúan como instancias de subjetivación y socialización. Por ello esta unidad curricular da importancia a la interacción con otros sujetos y con los instrumentos mediadores con los que esos vínculos se construyen. Este espacio articula con los aportes de otras unidades curriculares: Didácticas Específicas, Talleres de la Práctica Docente, Instituciones Educativas.
Propósitos
- Reconocer y comprender las características psicológicas y culturales de los adolescentes y sus grupos de pertenencia, sus intereses psíquicos dominantes, sus demandas reales, a fin de organizar y conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera crítica, flexible y realista.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

- Adquirir habilidades para observar y registrar conductas en distintas situaciones.
- Respetar a los jóvenes y adultos en tanto sujetos, a los efectos de lograr a través de la estimulación de su creatividad una positiva inserción social. Valorar el juego y comprender sus posibilidades educativas de manera que favorezcan el desarrollo integral del educando.
- Tomar conciencia del valor de los aportes que realiza la psicología desde un criterio evolutivo al área de la educación, primordialmente al de las artes visuales.
- Posicionarse como profesional de la educación en relación a la función que debe desempeñar la educación y el docente en la actualidad.
- Comprender las características de los adolescentes, potenciales alumnos, dentro de nuestro marco cultural, a los efectos de poder diseñar estrategias de enseñanza apropiadas.
- Lograr operatividad formativa, tendiente a la revalorización de su responsabilidad social. Tomar conciencia de la influencia que ejercen los productos culturales en la formación del juicio crítico de los adolescentes.

Contenidos

UNIDAD 1

La pubertad y las adolescencias. El concepto de pubertad como estallido biológico. El concepto de adolescencia como estallido identificatorio: efectos a nivel del cuerpo, pensamiento y lenguaje, en la dimensión individual, grupal y social. Adolescencia como período de cambio. Crisis de la adolescencia. La sexualidad, aportes de la Psicología, la Sexología y la Educación Sexual Integral. Constitución subjetiva en la adolescencia y su complejidad. Diferentes factores que la constituyen: afectivos, sociales, cognitivos, ideológicos. Adolescencia como construcción cultural. Subjetividad y adolescencia. El desarrollo de la identidad psicosocial. Los Duelos en la adolescencia. Características de los adolescentes: La búsqueda de sí mismo y la identidad, la tendencia grupal, la necesidad de intelectualizar y fantasear, contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de la conducta, las constantes fluctuaciones del humor. Vinculación y estilos de comunicación de los adolescentes.

UNIDAD 2

Los nuevos modos de producción de la subjetividad en la escuela. Los lazos sociales. El cuidado del otro. La acción educativa como una relación de alteridad. Las condiciones de posibilidad que puede ofrecer el discurso escolar en la configuración de las subjetividades. Condiciones que posibilita la escuela para la integración social y las nuevas filiaciones de los sujetos. La transmisión y la enseñanza. El vínculo educativo, de la subjetividad a la subjetivación, de lo instituido a lo instituyente. Los desafíos que plantean la enseñanza de las disciplinas y las TIC ante la adquisición de los conocimientos en el aula. Las adolescencias atravesadas por lo virtual en el marco educativo. Las redes sociales en las adolescencias, nuevas formas de vinculación. Usos y abusos en redes sociales.

Metodología y actividades

Realizarán trabajos sobre sus recuerdos de la adolescencia que incluirán en la Bitacora, compartida con las otras asignaturas.
Realizarán trabajos prácticos individuales y grupales que serán expuestos ante la clase.
Incluirán una observación pautada a los adolescentes en su ámbito entrecruzando contenidos teóricos con la experiencia vivida.

Evaluación

La evaluación como proceso permanente, se iniciará con un trabajo en torno a saberes previos. Los/as estudiantes realizarán trabajos prácticos escritos y conversatorios en las clases, la entrega de un trabajo de observaciones en instituciones escolares y al finalizar el año un coloquio integrador.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Aberastury, A y Knobel, M. (1985) *La adolescencia normal.* E. Paidos, Bs As.
Bravo, A; Guzmán, J. (Coord.). (2011). *Psicología del desarrollo para docentes*. Ed. Pirámide. Madrid, España.
Morduchowicz, R. (2008). *La generación multimedia. Significados, consumo y prácticas culturales de los jóvenes.* Buenos Aires: Paidós.
Obiols y S (1994) *Adolescencia, posmodernidad y escuela secundaria*. E Kapelusz

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Piscitelli Alejandro. *Nativos digitales: dieta cognitiva, inteligencia colectiva y arquitecturas de la participación.* - 1a ed. 1a reimp. - Buenos Aires: Santillana, 2009.
SERIE DE CUADERNOS ESI Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral.
LeyN°26150.Ministerio de Educación de la Nación. SERIE DE CUADERNOS DE ESI. Educación Sexual Integral para la Educación Secundaria.
Urresti, M. (2008). *Ciberculturas juveniles.* Buenos Aires: La Crujía.
Zelmanovich, P. (2003). "Contra el desamparo". En: *Enseñar Hoy. Una introducción a la Educación en tiempos de crisis.* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Bloj Ana; Educación, ciudadanía y subjetividad, en: PEREIRA, M.R.; MRECH, L.; RAHME, M. (orgs.). *Psicanálise, educação e diversidade.* Belo Horizonte: Fino Traço/Fapemig, 2011. 176 p
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Piaget, J. (1975) *Seis estudios de Psicología.* Seix Barral, Barcelona
Vygotskl, L.S., (1977), *Pensamiento y lenguaje,* Editorial La Pleyade, Bs. As.
Para la segunda unidad utilizamos como herramienta: PantallasAmigas

3º año - Lenguaje Visual III

Docentes

Turno mañana: Gandini

Turno noche: Gandini

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Lenguaje Visual II

Para cursar tener aprobadas: Lenguaje Visual I

Para rendir tener aprobadas: Lenguaje Visual I, Lenguaje Visual II

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Los saberes que se despliegan en este espacio curricular introducen a la problemática específica de la cultura visual, desde múltiples categorías semióticas, abordan el análisis y la producción de diversos objetos culturales, particularmente los objetos artísticos.

Una cultura visual no es simplemente la suma de todo lo ha sido hecho para ser visto; es la relación entre lo visible y los nombres que le damos a los visto. También abarca lo invisible o lo que se oculta a la vista. Ensamblamos una visión del mundo que resulta coherente con lo que sabemos y hemos experimentado.

La conformación de criterios teóricos y prácticos para la construcción y la lectura de la producción de las artes visuales favorecen la valoración de una actitud sensible en relación con los productos de la cultura visual. Interrogarse acerca de los distintos significados de la imagen y de las cuestiones que esta implica en tanto signo, demuestra cómo la lectura de la imagen así enriquecida estimula la Interpretación creativa y se convierte en una garantía de autonomía.

Se interroga funadamentalmente por la producción del sentido tanto en imagenes fijas como en movimiento, a partir de la búsqueda de las segundas lecturas.

Propósitos

- Reflexionar acerca de la problemática del signo desde un enfoque semiótico estimulando una actitud reflexiva y crítica hacia los hechos estético-artísticos.
- Incorporar un sistema teórico de comprensión de la imagen visual, su texto y su contexto especialmente en relación a la producción del mensaje.
- Entender la semiotica desde distinos autores como Saussure y Peirce con el fin de analizar procesos, sucesos, obras etc.
- Proveer marcos conceptuales para el análisis sintáctico y semántico, desde un enfoque semiótico de las imágenes artísticas y en circulación.
- Promover una actitud sensible frente a los discursos visuales, tanto en lo que refiere a la producción como a su reconocimiento, en sus propias obras y en la de los otros.
- Indagar en la creación y exploración de nuevos archivos de materiales visuales, cartografíandolos para descubrir conexiones entre lo visual y la cultura en su conjunto.
- Incorporar vocabulario específico al momento de análisis, comprensión y producción de imágenes y objetos visuales.

- Comprender el concepto de obra abierta, y la relación de este con el espectador.
- Explorar modos de construcción de sentido, tanto en las imágenes fijas como en movimiento.
- Acercar nociones básicas para propiciar la lectura y producción del lenguaje audiovisual.

Contenidos

Unidad 1

La noción de imagen: usos y significados. La imagen y la teoría semiótica. El signo. Diferentes tipos de signos. La imagen como signo. Significante, significación y semiosis. El análisis de la imagen: posibilidades y métodos. La imagen, las palabras.

Unidad 2

El texto estético como acto comunicativo. Imagen y comunicación. La producción del sentido en los sistemas de enunciación. La comunicación general y la comunicación estética. La imagen como mensaje visual. El libro como obra plástica. Libro album

Unidad 3

Cultura Visual y audiovisual: concepto e historicidad. La cultura visual y audiovisual como campo de estudio y como hecho de la vida cotidiana. El cine ojo. Activismo visual como práctica de la cultura visual.

Metodología y actividades

Se trabajará con ejercicios de percepción y análisis que posibiliten el descubrimiento y la comprensión de conceptos semióticos.
Se realizarán análisis de textos y de representaciones de obras artísticas, debates orales grupales.
A partir del estudio de textos escritos, visuales y audiovisuales, se profundizará el análisis crítico sobre la producción del mensaje.
Se propondrán producciones gráficas y audiovisuales que pongan en práctica los conceptos recorridos con el aporte de la visión propia de cada alumna/o.

Evaluación

Se evaluará en forma permanente el proceso de trabajo y la producción obtenida.
Al finalizar un desarrollo conceptual se realizará un trabajo práctico de producción.
Criterios:
Presentación de trabajos prácticos, empleo del lenguaje técnico específico, la participación en clase y la apropiación de los conceptos desarrollados.
Se valorará el proceso de análisis y producción, que contemple una mirada crítica atravezada por los autores propuestos.

Bibliografía

Unidad 1

Bibliografía obligatoria
Barthes, Roland (1986) *Lo obvio y lo obtuso.* Barcelona: Paidos.
Joly, Martine (2012) ¿Qué es una imagen? y La imagen y la teoría semiótica. En: *Introducción al análisis de la imagen.* (2da. Ed) Buenos Aires: La marca editora.
Caggiano, Sergio ((2012) *El sentido común visual. Disputas en torno a género, "raza" y clase en la imagenes de circulación pública.* Buenos Aires. Ed. Miño y Dávila

Unidad 2

Bibliografía obligatoria
Joly, Martine (2012) La imagen, mensaje para otro. En: *Introducción al análisis de la imagen.* (2da. Ed) Buenos Aires: La marca editora.
Oller Navarro, José. *El libro como obra plástica*
Itsvan Schritter (2007) *La otra lectura. La ilustración en los libros para niños.* Buenos Aores. Ed. Lugar.
Calabrese, Omar. *Cómo se Lee una obra de arte.*
Eco, Umberto. *Obra abierta: Forma e indeterminación en las poéticas contemporáneas.* Barcelona, Ariel, 1962.
Videos: Palabras Clave, Imágenes Clave; una conversación con Vilem Flusser
https://youtu.be/djIAj4US7rY Optativo
Oscar. Documental. Dir. Sergio Morkin (2004)
https://youtu.be/_fBN396KzgE

Unidad 3

Bibliografía obligatoria

Mirzoeff, Nicholas. *Como ver el mundo, una nueva introducción a la cultura visual* (2016) Epílogo: Activismo visual. Ciudad de México: Ed Culturales Paidos.

Bordwell, David. *El significado del filme: inferencia y retórica en la interpretación cinematográfica.* Capítulo 8 Esquemas textuales (1995) Ed Paidós

Videos: Filosofia aqui y ahora T. VIII - Cap. 8: *La realidad es una construcción del medio* en https://www.youtube.com/watch?v=zWLOrWNG0rk

El hombre de la cámara (1929): Una película sobre una película sobre sí misma.
https://www.youtube.com/watch?v=trImAdykbF8&ab_channel=Flavio

El hombre sin la cámara
https://www.youtube.com/watch?v=CzxCoIErm60&t=593s&ab_channel=parkadelic

3º año - Producción En El Plano III: Dibujo
Docentes
Turno mañana: Di Stilio
Turno noche: Gagliano
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Dibujo II, Pintura II
Para cursar tener aprobadas: Forma y Color I, Lenguaje Visual I, Dibujo I, Pintura I
Para rendir tener aprobadas: Dibujo I, Pintura I, Forma y Color II, Dibujo II, Pintura II
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Este espacio curricular propone el fortalecimiento y profundización de las habilidades y destrezas adquiridas en el taller Dibujo I y II, en tanto observación y análisis de la forma, en parte mediante la mímesis, y siempre aplicando la composición y creación, haciendo énfasis en las posibilidades comunicativas y expresivas de la misma como vehículos de la cultura.
Este espacio se orienta teniendo en cuenta que, dentro de las manifestaciones visuales contemporáneas, conviven producciones tradicionales y propuestas innovadoras. Siendo la propuesta la de trabajar ambas dimensiones desde la práctica y la reflexión, para que los alumnos puedan articular conocimientos propios del campo artístico y estético de las artes visuales, con los de otras unidades académicas, proponiendo producciones personales donde se exprese lo propio en su contexto socio-cultural.
Se pondrá especial interés en el estudio y análisis de producciones ajenas, mediante la observación de imágenes en diferentes soportes, y también de visitas a muestras y exposiciones propuestas desde el área. Estos recursos, generarán una retroalimentación necesaria en la resolución de producciones propias, logradas mediante la experimentación con técnicas, materiales y herramientas diversos, propios del Dibujo.
Por lo antes dicho, se orienta a que el estudiante trabaje en sus propuestas personales la construcción de sentidos; los cuales son posibles gracias a las mismas y a la organización combinatoria de los elementos básicos de la comunicación visual en el plano.
Mediante una práctica intensiva, el desarrollo constructivo de las adquisiciones se centra en la sensibilización a la que llevan los enfoques técnicos, en función de los intereses personales de expresión dentro del marco epistemológico del dibujo tradicional y contemporáneo: su enseñanza y producción.
Atenderemos al perfil del egresado en el Profesorado de Artes Visuales con Orientación en Producción, mediante su formación y transmisión de conocimientos específicos al área, válidos a la hora de transmitirlos, a sí mismo, en su propia práctica docente.
Propósitos
- Apropiarse y operar con los elementos plásticos, procedimientos, técnicas y recursos del dibujo y desarrollar competencias expresivo-comunicativas, reconociendo las múltiples operaciones intervinientes en la producción.
- Reconocer y aplicar en el plano, como concepto ampliado, los elementos del lenguaje plástico visual en sus aspectos sintácticos, comunicativos, poéticos.
- Registrar la dimensión comunicacional del producto cultural como componente fundamental de la construcción de la realidad social.

- Valorar el aporte contenido en la obra de diversos artistas y culturas, como así también el análisis y apreciación de las producciones individuales y grupales, respetando las distintas formas de expresión y comunicación.
- Visitar talleres de artistas y/o invitar a artistas locales que se dedican a la disciplina del dibujo (entre otras) para que los alumnos puedan conocer sus obras, procesos, experiencias y recorridos personales, logrando un acercamiento a la práctica de la producción artística.
- Conocer, por medio de la experimentación y la aplicación consciente, materiales, soportes, herramientas y técnicas y sus posibilidades de combinación, para el desarrollo de competencias expresivo-comunicativas.
- Crear obras plásticas y productos comunicativos que satisfagan a quien la realiza, invitando a los estudiantes a expresar sus ideas, fundamentándolas por escrito, más allá de la mera imagen, integrando así los componentes imaginativos, emocionales, sensoriales y críticos. Para lo que se aconseja la realización de un cuaderno de registro o bitácora personal del proceso productivo.
- Vislumbrar la importancia del trabajo crítico, el análisis y la experimentación conjunta, como así también de la auto evaluación.
- Entender la dimensión comunicacional del producto cultural como componente fundamental de la construcción de la realidad social.
- Estimar el aporte contenido en la obra de diversos artistas y culturas, como así también el análisis y apreciación de las producciones individuales y grupales, respetando las distintas formas de expresión y comunicación.
- Conocer, por medio de la experimentación y la aplicación consciente, materiales, soportes y técnicas y sus posibilidades de combinación, para el desarrollo de competencias expresivo- comunicativas.
- Cuidar las herramientas y el espacio común de trabajo.

Contenidos

UNIDAD I:

El Dibujo como lenguaje. Significados explícitos e implícitos de los enunciados visuales. Imágenes retóricas y poética.

Generación de personajes, mediante métodos heurísticos.

Composiciones dinámicas y descentradas. Marcos. Puntos de vista. Indicadores de espacio racionales e intuitivos.

La expresividad y las narrativas posibles a través de los distintos tipos de líneas.

La forma como estructura y contorno. Relaciones entre formas. Relaciones figura- fondo. Proporciones. Ejes.

Análisis, síntesis, distorsión, abstracción. Contraste y pasaje.

El papel: posibilidades expresivas del material en sí en composiciones en la bi y la tridimensión. Calidades y cualidades de diversos papeles: gramaje, textura, color, etc. Técnicas de trabajo y manipulación utilizando papel.

Aplicación de las distintas claves tonales en el dibujo.

Análisis y estudio de los materiales y soportes, variedad de técnicas secas y húmedas, propias del dibujo.

Paisajes: lo interior y lo exterior, lo interno y lo externo. Recorridos, tránsitos, encuentros y desencuentros, mapas y topologías.

Técnicas Tradicionales: lápiz (grafito y color), tintas (aguadas, manchas, chorreados, grafismos, tramas y texturas, etc.) Técnicas no convencionales (stencil, sticker, grafitti) en intervenciones de murales en diferentes soportes (telas, cartones)

Búsqueda del trazo propio. Dibujo como huella, marca, gesto.

Herramientas: lápices, lápices de colores, lapiceras, marcadores, palillos, esponjas, cúter, tijeras, rodillo, espátula, pluma, plumines, etc.

Soportes: papeles y cartones de diferentes colores, gramajes, dimensiones y cualidades.

UNIDAD II:

La expresividad y las narrativas posibles a través de la mancha, la trama, la textura.

La figura humana ambientada: Retratos y autorretratos. Figura humana, fragmento y detalle.

Figura humana completa y su entorno.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

El estudio de la figura humana (anatomía, proporción-canon, escorzo, torciones)
La importancia de la mímesis, el claroscuro, la perspectiva.
Procesos de análisis y síntesis formal y compositiva. El inter texto en el arte moderno y contemporáneo.
Las posibilidades expresivas y discursivas de las técnicas mixtas.
Análisis y estudio de los conceptos básicos de materiales y soportes.
Estudio de la variedad de técnicas secas y húmedas pertenecientes a la disciplina del dibujo.
Producción de una serie libre bajo una misma temática con experimentación y combinación de diferentes técnicas.
Experimentación de técnicas: Tradicionales y no convencionales, con diversos materiales y herramientas.

Metodología y actividades

Ejercitaciones con la técnica de grafito. Aplicaciones de las claves de valor (con la escala vista en años anteriores). Análisis y lectura bibliográfica básica de la cátedra.
Aplicación del grafito en producciones de resolución, tanto planas como volumétricas.
Observación de obras de artistas, clásicos y contemporáneos, que ayuden a interpretar conocimientos específicos, tanto de las formas, como de las técnicas.
Representación de objetos mediante la mímesis y técnica del sombreado.
Exploración de la técnica de tinta (lapicera), por medio de la línea directa, en aplicación de mímesis de fragmento y detalle de figura humana (dibujo de manos).
Tratamiento y representación gráfica de la figura humana completa por medio de la observación y mímesis, aplicando los conceptos estudiados de proporción, canon, claroscuro, volumen, escorzo, giros y torciones.
Aplicación de distintas técnicas sobre formatos de tonalidades y tamaños diversos.
Exploración y estudio de la variedad de técnicas (secas y húmedas) que contemplan la disciplina del dibujo.
Realización de una serie de dibujos (formatos y tamaños vareados) con la aplicación de tres técnicas combinas a seleccionar en modo individual.

Evaluación

La evaluación será procesual, continua, formativa y periódica. Así mismo se tomará en cuanta los siguientes parámetros:
Comprensión, conceptualización y aplicación de los aspectos morfológicos y compositivos al dibujo.
Selección y uso apropiado y creativo de las herramientas, técnicas y materiales más adecuados para la concreción de cada trabajo práctico en particular. Diseño, construcción, factura y acabados de los trabajos prácticos. Cumplimiento y participación.
Entrega de los trabajos prácticos en tiempo y forma. Registro y aprobación de los mismos previo a los exámenes finales.

Bibliografía

Berger, J. (2000). *Modos de ver.* Barcelona: Gustavo Gili.
Wong, W. (2001). *Fundamentos del diseño.* Barcelona: Gustavo Gilli.
Rötger, E y Klante, D. *El papel.* Paris: Bouret.
Barber, B. (2006). *The Fundamentals of drawing in color. A complete professional course for artists*. London: Arcturus Publishing Limited.
Foster, W. (2005). *The art of basic drawing*. California: Walter Foster Publishing, Inc.
Loomis, A. (2012). *The Dimensional Drawing.* New York: Titan Books.
Loomis, A. (2011). *Figure Drawing for All It's Worth.* New York: Titan Books.
Loomis, A. (2008). *El dibujo de figura humana en todo su valor.* Buenos Aires: Editorial Lancelot.
Loomis, A. (1947). *Dibujo de cabeza y manos.* Buenos Aires: Editorial Gia.
Stuart Parks, C. y Parks, R. (2006). *Secret to realistic drawing.* Ohio: North Light Books.
Colección *Taller de las Artes.* Tomos I, II y III. Ediciones Iberoamericanas Quorum.
Munari, B. (2016). *Diseño y comunicación visual.* Barcelona: Gustavo Gilli.
Usandizaga, J. (2014). *Dibujos*. Rosario: Espacio santafesino ediciones.
Usandizaga, J. (2008). *Dibujos*. Rosario: Borsellino Impresos S.R.L.
López Mato, O. (2009). *Dibujo argentino contemporáneo*. Buenos Aires: Olmo Ediciones.
A.A.V.V. (2008). *Carlos Alonso ilustrador.* Buenos Aires: Fundación Alon.
Carnevale Schianca, E. (1994). *Curso de dibujo a lápiz.* Barcelona: Editorial De Vecchi.

3º año - Producción En El Plano III: Pintura
Docentes
Turno mañana: Bernardini Lysiak - Reemp: Oliva
Turno noche: Blaconá
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Dibujo II, Pintura II
Para cursar tener aprobadas: Forma y Color I, Lenguaje Visual I, Dibujo I, Pintura I
Para rendir tener aprobadas: Dibujo I, Pintura I, Forma y Color II, Dibujo II, Pintura II
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Este espacio curricular aborda conceptos, procedimientos y técnicas orientados al desarrollo de capacidades para la percepción y sensibilidad estética, la comprensión del arte como un hecho social y cultural, de comunicación y significación, teniendo en cuenta el conocimiento y el despliegue de los aspectos expresivos, comunicacionales, perceptivos, cognitivos y procedimentales que posibilitan el lenguaje pictórico.
Durante el trayecto anual de la asignatura se expondrán los marcos teóricos, herramientas conceptuales y toda una serie de procedimientos y técnicas, que junto con la realización de distintos ejercicios plásticos proporcionarán a lxs estudiantes un conjunto de conocimientos y destrezas que le permitan la comprensión, planificación y ejecución de las distintas etapas que constituyen cualquier proyecto de pintura. Esta caja de herramientas teórico-metodológica es sumamente necesaria para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación disciplinar en donde pueda desarrollar su práctica artística en todo tipo de formatos y espacios educativos.
Un instrumento fundamental es acercar a lxs estudiantes a los problemas definidos por otros artistas, así como las soluciones dadas por éstos, los criterios utilizados y el porqué de los mismos, de esta manera poder reconocer las diferentes funciones que el arte ha adquirido con relación a los contextos socioculturales en los que se ha generado.
Esta asignatura pretende capacitar a lxs estudiantes para generar, proyectar y producir propuestas pictóricas personales en el ámbito de la contemporaneidad, teniendo en cuenta que el conocimiento de la metodología, organización, gestión de la información e investigación plástica propia lxs habilita para producir obra pictórica con diferentes grados de complejidad. Permite, así mismo, el desarrollo de unas líneas de trabajo que inciden en aspectos de índole procesual, procedimental y proyectual. A través de procesos pictóricos lxs estudiantes despliegan y realizan proyectos en los que tendrán que resolver problemas plásticos desde unos planteamientos personales basados en conceptos, intereses y referentes particulares.
Lxs estudiantes con perfil docente encontrarán en este recorrido las herramientas necesarias para transponerlas didácticamente en el aula.
Propósitos
PROPÓSITOS
Reconocer los elementos del lenguaje pictórico, problematizando técnicas y medios, desde lo teórico-práctico, en relación a las posibilidades expresivas de la pintura, partiendo de una idea inicial, su proceso y

concreción plástico-visual, entendiendo a la PINTURA como lenguaje estético-comunicativo, que atraviesa tanto al productxr como al receptxr.
Habilitar a lxs estudiantes para que elaboren estrategias de creación artística mediante la realización de proyectos individuales o en equipo, bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como agente activo en la configuración de las culturas.
Dotar a lxs estudiantes de la capacidad de identificar y entender los problemas de la PINTURA a través de su experimentación práctica, estimulando procesos de percepción y conceptualización de aquellos aspectos de la realidad susceptibles de ser tratados artísticamente.
Generar investigaciones en las relaciones dinámicas de color y la forma, sensibilizando la representación, con el aporte de las teorías de la imagen y la comunicación.
Propiciar en lxs estudiantes la exploración y la categorización de los elementos que conforman las imágenes plástico-visuales, de los códigos perceptivos, cognitivos y representativos.
Acompañar en el proceso de producción de imágenes, sus múltiples configuraciones y distintas intencionalidades expresivo-comunicativas y su significación, teniendo en cuenta el mensaje estético transmitido al destinatarix, investigando y experimentando con materiales, soportes, técnicas tradicionales y no tradicionales.
Abrir espacios de reflexión y conceptualización individual y grupal sobre la producción, en relación al contenido, su desarrollo y su sentido.

Contenidos

UNIDAD I

La pintura como lenguaje. La intertextualidad en la pintura (cita, plagio, alusión). Relaciones transtextuales: architextualidad, hipertextualidad, intertextualidad, metatextualidad y paratextualidad. Tipologías formales: escorzo, trompe-l'oeil, metamorfosis, anamorfosis. Detalle y fragmento. Los materiales: preparación y exploración técnica. Pigmentos vegetales. Preparación artesanal de pinturas. Aditivos.
PROYECTO INTERCÁTEDRAS PINTURA III-SEMINARIO ALTERNATIVO DEL ARTE: La intertextualidad en la pintura: miradas contemporáneas sobre la colección patrimonial de la Escuela Provincial de Artes Visuales de Rosario.

UNIDAD II

La retórica de la imagen visual. Figuras retóricas en la pintura. Signo icónico-Signo plástico. Interpretación del plano, del espacio virtual y del espacio tiempo. La representación y las mediaciones. Procedimientos del arte contemporáneo. Ruptura de marcos y encuadres. La pintura en relación a otros campos disciplinares.

UNIDAD III

La pintura en el plano y su expansión en el espacio. La pintura expandida. El plano decorado. El objeto: Objeto pictórico – Pintura Objetual. Ruptura del espacio tradicional de la pintura: de la pintura al objeto y del objeto al concepto. El espacio pictórico. Materialidad. Construcción – Deconstrucción. La pintura con pintura. Pintura con elementos no pictóricos. Pintura con materiales alternativos. Collage, decollage, assamblages. Modos de abordaje de la imagen pictórica: la interdisciplinariedad en la producción de obra.
PROYECTO INTERCATEDRAS PINTURA III-CERAMICA III: Entre el plano y el espacio: transiciones poéticas del objeto.

UNIDAD IV

El proceso creativo y la experimentación. El hecho estético. Tendencias de la pintura contemporánea. La pintura expandida. Lenguaje del color. Simbolismo del color. Color y materiales. Sinestesia de la forma, el color y la textura. El muro como soporte. Intervenciones urbanas. El mural como proyecto grupal en la escuela y otros espacios urbanos y comunitarios.

UNIDAD V

La pintura como imagen: fotografía, videos y los soportes tecnológicos. El cuerpo como soporte de la pintura. Intervención, instalación, performance.

Metodología y actividades

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. La docente desplegará los ejes centrales de los temas propuestos con su respectiva bibliografía, así como el análisis del corpus visual seleccionado. Se abordarán los contenidos propuestos en las unidades brindando a lxs estudiantes toda la información y las herramientas

necesarias, agotando todas las instancias para llegar al análisis, la experimentación y concreción de los trabajos pictóricos. Se propiciará el diálogo y el debate, el intercambio de ideas y la confrontación para favorecer la construcción colectiva del conocimiento, la mirada crítica y el desarrollo de la sensibilidad estética.
La cátedra propone la metodología de taller en cuanto a la producción y en cuanto a los fundamentos teóricos se abordará desde lo expositivo, dialogado y experimental. Se desarrollarán procesos de pensamiento y propuestas plásticas que, a partir de la investigación artística-poética, acentúe el desarrollo de un lenguaje personal.
Las producciones de lxs estudiantes, se analizarán grupalmente conceptualizando sobre las mismas desde una actitud crítica y reflexiva.

- Formato Taller en un diálogo constante entre la dimensión conceptual y la práctica concreta.
- Aprendizaje mediado desde el abordaje dialógico.
- Reflexión permanente.
- Promoción y confrontación de ideas, desarrollo de conceptos.
- Coloquio integrador.

Evaluación
El aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo, y a medida que aprendemos, cambia y se profundiza nuestra forma de verlo y habitarlo en y con otrxs. Por ello, en las instancias de formación es muy importante el trabajo de evaluación y devolución para la construcción colectiva del conocimiento. Las devoluciones y aportes que realizan lxs docentes no implican sólo establecer una nota sino una instancia necesaria a lo largo de todo el recorrido para analizar los logros, los desaciertos, las múltiples posibilidades de abordaje de los temas, los nuevos caminos. El acompañamiento docente, en tanto devoluciones y aportes, no se piensa sólo en función del alcance de resultados, buenos o malos, de saber o no saber, sino para favorecer a la reflexión sobre lo realizado...son “una estrategia más de aprendizaje, o de retroalimentación en términos de Anijovich, es ahí donde subyace la revisión, la comprensión de los problemas desde la propia mirada del estudiante que puede presentarse en el futuro”.
Desde esta mirada, es necesario proponer nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje, en donde la evaluación procesual, formativa y continua apunte a la realidad de cada estudiante, proporcionándole a cada unx los medios que le permitan avanzar a un ritmo determinado por sus propias capacidades. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Presentación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación de los mismos.
Participación activa y compromiso en las instancias de debate grupal y reflexión colectiva.
Comprensión de los ejes problemáticos de cada Unidad, integrando los conceptos aprendidos con capacidad de análisis, confrontación de ideas y puesta en práctica de las mismas.
Búsqueda creativa y desarrollo de procesos de investigación/creación.
Realización de prácticas reflexivas en la instancia de producción, en relación al valor simbólico, al contenido y a la intencionalidad de la imagen.
Integración y solidaridad con el grupo, siempre mediadas por una actitud de respeto a los pares y a lxs docentes.
Respeto por los aportes de otros campos del conocimiento, valorando la posibilidad de la construcción compartida.
Los instrumentos serán variados, se pensarán en cada circunstancia particular y consensuados en cada caso:
REGISTRO ORAL Y/O ESCRITO
DEVOLUCIÓN/RETROALIMENTACIÓN/DEBATE
OBSERVACIÓN
LECTURA ACOMPAÑADA DE TEXTOS CLAVES
ANÁLISIS DE OBRAS
EXPERIENCIAS ESTÉTICAS
AUTOEVALUACIÓN/HETEROEVALUACIÓN/COEVALUACIÓN

Examen final ante tribunal: Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar todos los trabajos solicitados, los cuales deberán estar aprobados, como también consultar con la anticipación establecida por la cátedra (20 DÍAS) para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDAD I

Calabrese, O. (1993). "La intertextualidad en pintura. Una lectura de los embajadores de Holbein". En: *Cómo se lee una obra de arte.* Madrid: Cátedra, pp. 29-36.
Calabrese, O. (1999). "Detalle y Fragmento". En: *La era neobarroca.* Madrid: Cátedra, pp. 84-96.

UNIDAD II

L.F. Cao, M. (1998). "La Retórica visual como análisis posible en la didáctica del arte y de la imagen". *En: Revista Arte, Individuo y Sociedad*, N° 10. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

UNIDAD III

Marchán Fiz, S. (2009). "El "Principio Collage" y el Arte Objetual". En: *Del Arte Objetual al Arte del Concepto.* Madrid: AKAL.

UNIDAD IV

Berger, J. (2006). "El lugar de la pintura". En: *El sentido de la vista.* Madrid: Alianza Forma.
Siqueiros, D. A. (1979). *Como se pinta un mural.* México: Ediciones Taller Siqueiros, Venus y Sol.

UNIDAD V

Fernández Consuegra, C. B. (2015). "Body Art: Los Comportamientos y Gestos del Cuerpo". En: *RAZÓN Y PALABRA. Primera Revista Electrónica en Iberoamérica Especializada en Comunicación.* Número 90. Junio – agosto 2015.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AA.VV. (2010). *Grupos, Movimientos, Tendencias, del arte contemporáneo desde 1945*. Buenos Aires: la marca editora.
Arnheim, R. (1962). *Arte y Percepción Visual.* Bs.As.: Eudeba.
Barthes, R. (1974). "Retórica de la imagen". En: Barthes, R. y otros. *La semiología. Comunicaciones.* Nº 4, 3ra. ed. en cast. Buenos Aires: Editorial Tiempo contemporáneo.
Berger, J. (2002). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.
Berger, J. (2006). *El sentido de la vista.* España: Editorial Alianza.
Berger, J. (2011) *Mirar*. Barcelona: Gustavo Gili.
Calabrese, O. (1993). *Cómo se lee una obra de arte.* Madrid: Cátedra.
Calabrese, O. (1999). *La era neobarroca.* Madrid: Cátedra.
Glusberg, J. (1985). *Del Pop-Art a la Nueva Imagen.* Buenos Aires: Edic. Gaglianone.
Grosenick, U. (2001) *Mujeres artistas.* Berlín: Edit. Taschen.
Grosenick, U. (2005). *Art Now. 136 artistas contemporáneos Internacionales.* Vol.2. Alemania: Edit. Taschen.
Grosenick, Uta. (2002). *Art Now.* Berlín: Edit. Taschen.
Guasch, A. M. (1997). *El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
Manguel, A. (2002). *Leyendo imágenes. Una historia privada del arte.* Bogotá: Editorial Norma.
Marchan Fiz, S. (1997). *Del Arte Objetual al Arte de Concepto.* Madrid: Edit. Akal
Catálogos, revistas de arte, videos, diapositivas en relación a los contenidos del programa

3º año - Producción En El Espacio III: Cerámica
Docentes
Turno mañana: Rodríguez
Turno noche: Rodríguez
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Cerámica II, Escultura II
Para cursar tener aprobadas: Forma y Color I, Lenguaje Visual I, Cerámica I, Escultura I
Para rendir tener aprobadas: Cerámica I, Escultura I, Forma y Color II, Cerámica II, Escultura II
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Este espacio curricular se propone profundizar el recorrido iniciado en la apropiación de procedimientos artísticos, el conocimiento de materiales y herramientas específicas del lenguaje cerámico.
El desarrollo de la capacidad de observación, análisis y experimentación en el espacio, la puesta en práctica de experiencias que generen imágenes de invención personal, la indagación en modos de integrar los planos de la expresión y el contenido, el desarrollo de adquisiciones técnicas y conceptuales, el manejo oral y escrito del vocabulario específico permitirá potenciar en lxs estudiantes el desarrollo de una práctica artística comprometida con la propia producción y la enseñanza de esos saberes.
Se abordará la práctica en el taller a partir de búsquedas y propuestas individuales que amplíen la sensibilidad estética a partir de la experimentación y reflexión, para que lxs estudiantes puedan indagar en materiales, procedimientos, soportes y recursos que propicien la construcción de sentido, la producción metafórica de una imagen propia y la reflexión crítica sobre las producciones y procesos de trabajo.
Atendiendo al panorama en el que se desarrollan actualmente las artes, atravesado por el cruce disciplinar y de lenguajes, donde se amplían las posibilidades de abordar la materia, la forma y el espacio, se trabajará partir de materiales tradicionales y no convencionales, como también en la articulación de la cerámica con otros lenguajes.
Considerando la necesidad de formar a los estudiantes en aspectos relacionados a los procedimientos técnicos ligados a la cerámica, desde el diseño, el proceso de trabajo y el montaje, abarcando el conocimiento de la materia, los métodos de construcción, los tratamientos de las superficies y acabados, se propiciará la reflexión, desde la práctica, sobre la obra como producción situada en un entorno, un contexto histórico y cultural. Para esto se atenderá a producciones de artistas locales, regionales y nacionales. El conocimiento de un recorrido situado y específico del lenguaje cerámico y sus tradiciones disciplinares e históricas, acompañado de una reflexión sobre la propia práctica intenta promover experiencias artísticas y pedagógicas que posibiliten el acercamiento de la cerámica a niñxs y jóvenes.
Propósitos
- Brindar un recorrido que permita profundizar en la apropiación de procedimientos artísticos y el conocimiento de materiales y herramientas específicas del lenguaje cerámico.
- Propiciar el desarrollo de la capacidad de observación, análisis y experimentación a partir de búsquedas y propuestas individuales que amplíen la sensibilidad estética, propicien la construcción de sentido (producción metafórica) y la reflexión crítica sobre las propias producciones y procesos de trabajo.
- Ampliar las posibilidades de abordar la materia, la forma y el espacio en la actualidad, a partir de articular la cerámica con otros lenguajes y materialidades.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

- Promover la valoración de la cerámica contemporánea local, regional y nacional para contribuir al conocimiento de las producciones artísticas desde una mirada situada y para una mejor comprensión de otros contextos culturales.
- Desarrollar prácticas de creación que funcionen como estímulos para el aprendizaje, adecuados a los diferentes contextos educativos.

Contenidos

UNIDAD I

Mural cerámico. Integración de materiales extra -cerámicos: exploración de diversas materialidades. Materiales no convencionales. Definición de materiales cerámicos.

Procesos de producción artística: idea-materialidad-experiencia. Relaciones formales y simbólicas: materia-forma- color- textura.

La forma en el plano y en el espacio: construcción, cortes, técnicas y materiales en función de las propuestas de producción. Montaje y emplazamiento.

UNIDAD II

El torno alfarero. Uso. Torneado y retorneado. La vasija alfarera, terminaciones y acabados, esmalte.

Objetos utilitarios: diseño, forma y función. Métodos constructivos, terminaciones y acabados.

Procedimientos de reproducción de piezas cerámicas. Moldes por colada.

Modos de abordaje de la imagen cerámica: la interdisciplinariedad en la producción de obra.

La gráfica en la cerámica: experiencias con técnicas de transferencias.

PROYECTO INTERCÁTEDRAS PINTURA III – CERÁMICA III: Entre el plano y el espacio: transiciones poéticas del objeto.

UNIDAD III

Cerámica escultórica. Figura humana: el cuerpo en el arte contemporáneo. Figuras retóricas como estrategia discursiva. Materiales cerámicos. Experiencias con pasta de papel y pasta autofraguante. Relaciones formales y simbólicas: materia- forma- color- textura. La forma en el espacio. Métodos de construcción en función de la propuesta individual. Modelado y ahuecado. Montaje y emplazamiento.

Metodología y actividades

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. La docente desplegará los ejes centrales de los temas propuestos con su respectiva bibliografía, así como el análisis del corpus visual seleccionado. Se abordarán los contenidos propuestos en las unidades brindando a lxs estudiantes toda la información y las herramientas necesarias para llegar al análisis, la experimentación y concreción de los objetos cerámicos. Se propiciará el diálogo y el debate, el intercambio de ideas para favorecer la construcción colectiva del conocimiento, la mirada crítica y el desarrollo de la sensibilidad estética.

La cátedra propone la metodología de taller en cuanto a la producción y en cuanto a los fundamentos teóricos se abordará desde lo expositivo, dialogado y experimental. Se desarrollarán procesos de pensamiento y propuestas plásticas que, a partir de la investigación artística-poética, acentúe el desarrollo de un lenguaje personal.

Se analizarán grupalmente las producciones de lxs estudiantes desde una actitud crítica y reflexiva.

- Formato Taller en un diálogo constante entre la dimensión conceptual y la práctica concreta.
- Aprendizaje mediado desde el abordaje dialógico.
- Reflexión permanente.
- Promoción y confrontación de ideas, desarrollo de conceptos.
- Coloquio integrador.

Evaluación

Si consideramos que el aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo, a medida que aprendemos se transforma y profundiza nuestra forma de verlo y de habitarlo en y con otrxs. El trabajo de evaluación y devolución en las instancias de formación es importante para la construcción colectiva del conocimiento. Las devoluciones y aportes que realizamos lxs docentes no se reducen a establecer una calificación numérica sino que constituyen una instancia necesaria a lo largo del recorrido para analizar los logros, los desaciertos, las múltiples posibilidades de abordaje de los temas, los nuevos caminos…El acompañamiento

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

docente, en tanto devoluciones y aportes, no es considerado solamente en función del alcance de resultados, buenos o malos, de saber o no saber, sino para potenciar la reflexión sobre lo realizado.
Desde esta mirada, es necesario proponer nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje, donde la evaluación procesual, formativa y continua apunte a la realidad de cada estudiante, proporcionándole los medios que le permitan avanzar a un ritmo determinado por sus propias capacidades. En este sentido, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Presentación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación de los mismos.
Participación activa y compromiso en las instancias de debate grupal y reflexión colectiva.
Comprensión de los ejes de cada Unidad, integrando los conceptos aprendidos con capacidad de análisis, confrontación de ideas y puesta en práctica de las mismas.
Búsqueda creativa y desarrollo de procesos de investigación/creación.
Realización de prácticas reflexivas en la instancia de producción, en relación al valor simbólico, al contenido y a la intencionalidad de la imagen.
Integración y solidaridad con el grupo, siempre mediadas por una actitud de respeto a los pares y a lxs docentes.
Respeto por los aportes de otros campos del conocimiento, valorando la posibilidad de la construcción compartida.
Los instrumentos serán variados, se pensarán en cada circunstancia particular y consensuados en cada caso:
Registro oral y/o escrito
Devolución/Retroalimentación/Debate
Observación
Lectura acompañada de los textos
Análisis de obras
Experiencias estéticas
Autoevaluación/Heteroevaluación/Coevaluación

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDAD I

Fernández Chiti, J. (2016) El mural cerámico. En *Curso práctico de cerámica* (pp.289-298) Tomo 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1989) *Curso de Escultura Cerámica y Mural en la realidad artística de hoy*. Buenos Aires: Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1969) *Curso práctico de cerámica* (4 tomos). Buenos Aires: Condorhuasi.
Cosentino, P. (1993) *Enciclopedia de las técnicas de cerámica*. España: Acanto.
Hooson, D. y Quinn, A, (2013) *Guía completa del Taller de Cerámica*. Barcelona: Promopress
Mattison, S. (2006). *Guía completa del ceramista. Herramientas, materiales y técnicas*. Barcelona: Blume
Medina, P.; Ciafardo, M.; Dillon, M. "Algunas consideraciones sobre materiales no convencionales", apunte de Cátedra, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata

UNIDAD II

Hooson, D. y Quinn, A, (2013) *Guía completa del Taller de Cerámica*. Barcelona: Promopress.
Peterson, S. (1997) *Artesanía y arte del barro*, Buenos Aires: Editorial La Isla.
Chavarria, J. (1998). *Torno*. Buenos Aires: Editorial La Isla
Mattison, S. (2006). *Guía completa del ceramista. Herramientas, materiales y técnicas*. Barcelona: Blume
Olio, G. (2011). Rasgos cerámico-gráficos. [disponible en: https://www.gracielaolio.com.ar/rasgos-ceramico-graficos-2011/]
Olio, G. (2012). Transferencias directas desde fotocopias. [disponible en: https://www.gracielaolio.com.ar/transferencias-directas-desde-fotocopias-2012/]

UNIDAD III

Fernández Chiti, J. (1989) *Curso de Escultura Cerámica y Mural en la realidad artística de hoy*. Buenos Aires: Condorhuasi.

Fernández Chiti, J. (1969). *Curso práctico de cerámica* (4 tomos). Buenos Aires: Condorhuasi.
Cosentino, P. (1993). *Enciclopedia de las técnicas de cerámica*. España: Acanto.
Hooson, D. y Quinn, A, (2013) *Guía completa del Taller de Cerámica*. Barcelona: Promopress
Mattison, S. (2006). *Guía completa del ceramista. Herramientas, materiales y técnicas*. Barcelona: Blume
Fernández Cao, M. "La Retórica visual como análisis posible en la didáctica del arte y de la imagen", en: Revista Arte, Individuo y Sociedad, N° 10, 1998, Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
Gigena, G. (2019) Apunte de Cátedra: Retórica de la Imagen, Lenguaje visual II, 2do POP, EPAV N°3031
Ramírez, J.A. (2003) Cuerpo ideal, cuerpo canónico. En *Corpus Solus: para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo*. (pp. 21-32) España: Editorial Siruela, 2003.
Ramírez, J.A. (2003) El cuerpo (al) desnudo. En *Corpus Solus: para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo*. (pp.33-51) España: Editorial Siruela, 2003.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Birks, T. (1995). *Guía completa del ceramista*. España: Ed. Blume.
Chavarria, J. (1998). *Esmaltes*. Buenos Aires: La Isla
Fernández Chiti, J. (1989). *Cerámica artística actual*. Buenos Aires: Condorhuasi.
Klanten, R., Ehmann, S., Grill, S. (ed.) (2008). *Fragiles. Porcelain, glass & ceramics*. Berlin: Gestalten
Marchan Fiz, S. (2009). *Del arte objetual al arte del concepto*. Madrid: Akal
Mari, E. (1998). *Los materiales cerámicos*. Buenos Aires: Editorial Alsina
Peterson, S. (1997). *Artesanía y arte del barro. Manual completo del ceramista*. Barcelona: La Isla.
Peterson, S. (2003). *Trabajar el barro*. España: Edit. Blume.
Ramírez, J.A. (2003) *Corpus Solus: para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo.* España: Editorial Siruela, 2003.
Publicaciones:
Catálogos de exposiciones, críticas y reseñas periodísticas.
http://www.revistalapiz.com/
http://www.revistamagenta.com/
http://www.revistaceramica.com/
http://www.artishock.cl/
http://www.anba.org.ar/
http://www.boladenieve.org.ar/
https://palaisdeglace.cultura.gob.ar/

3º año - Producción En El Espacio III: Escultura
Docentes
Turno mañana: Oliva
Turno noche: Plüss
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Cerámica II, Escultura II
Para cursar tener aprobadas: Forma y Color I, Lenguaje Visual I, Cerámica I, Escultura I
Para rendir tener aprobadas: Cerámica I, Escultura I, Forma y Color II, Cerámica II, Escultura II
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
La escultura puede constituirse en un lenguaje, con una intención concretada en una forma constituyéndose en un significante. La necesidad de crear buscando una oportuna selección de las ideas, materiales, y el deseo de expresar, de decir para alcanzar una realización correcta y satisfactoria para los y las estudiantes. En la comprensión, en el análisis, aplicando e interpretando, es propicio que se encuentre fuerza y goce en las ideas propuestas; y en las realizaciones sin obstáculos en la creatividad produciendo satisfacciones al individuo y liberando los pensamientos y creaciones. Las obras se revalorizan cuando se fundamentan en todo su desarrollo, postulando y defendiendo criterios. Jerarquizando los valores emocionales, la evolución interior, la capacidad de asombro, obtendremos logros más profundos y genuinos, no solo hacer, sino sentir y vibrar con la obra creada. Para favorecer y potenciar el crecimiento y la capacidad y calidad de realización es necesario aplicar una estructura adecuada teórico-práctica fundada que avale los resultados. La confrontación con el contexto consolida la formación y el o la estudiante, deberá procesar asimilando los conocimientos adquiridos para en un futuro aplicarlos correctamente como profesional de la producción de arte o como profesional en el ámbito de la educación.
Propósitos
Reconocer a través de la obra el valor comunicacional y la proyección de la realidad que la misma puede contener, incorporando miradas de todos y todas; con una visión personal. Propiciar la revelación estética como un mundo de signos expresivos y contenidos significados de belleza. Investigar y experimentar procedimientos, técnicas, materiales no tradicionales como reflejo de nuestra realidad histórica, pudiendo aplicarlas a construcciones estético expresivas personales y/o grupales favoreciendo la invención, el juego y la creatividad, donde el ejercicio conceptual y técnico se fortalezcan y potencien mutuamente provocando el crecimiento personal. Indagar y desarrollar criterios de valorización de los nuevos lenguajes expresivos, propiciando la comunicación y conexión con el mundo y su contexto. Desarrollar y promover un sistema de trabajo y una metodología de investigación a partir de planteos personales, inquietudes y expresividad, que a la vez posibiliten prácticas artísticas grupales, para poder diseñar planes de trabajos con otros y otras.
Contenidos
UNIDAD TEMÁTICA 1
El objeto en relación al espacio.
Exploración de producciones artísticas contemporáneas relevantes para analizar el espacio plástico tridimensional y su interacción con la forma y los objetos.
Creación de una propuesta artística de intervención espacial empleando procedimientos de acumulación, repetición, resignificación, intervención, teniendo en cuenta la interacción entre el objeto, el espacio y el

contexto. Empleo de elementos dinámicos (estructuras móviles, objetos suspendidos), proyecciones de luces y sombras.
Montaje de obras en espacios no convencionales. Recorridos grupales para visualizar y analizar como las obras dialogan con espacio y contexto.
UNIDAD TEMÁTICA 2
Diversos procedimientos de elaboración en creaciones artísticas tridimensionales: Lo virtual y lo matérico en producciones espaciales contemporáneas.
Visualización y recorrido por diferentes problemáticas formales, espaciales, escultóricas y sus metodologías de construcción: Composiciones en metal ensambladas con soldadura eléctrica. Técnicas y procesos de talla en soportes variados (maderas, piedras, retak). Posibilidades alternativas de fabricación, construcción y montaje con materiales no convencionales.
Problemáticas de procedimientos, materiales y de la representación: Realización de una producción tridimensional empleando en la propuesta de trabajo algunos de los procedimientos explorados; eligiendo, combinando, transformando y uniendo materialidades de diversas formas, tamaños y calidades. Empleo de metales, maderas, piedras, cajas, tubos, latas, cartones, envases, plásticos, etc.
Reconocimiento de aspectos básicos: materialidad y virtualidad, formas abiertas y cerradas, espacio positivo y negativo, escala, equilibrio y tensión. Exploración del equilibrio y las modificaciones en la percepción espacial. Creación de superficies táctiles integradas en el espacio.
UNIDAD TEMÁTICA 3
Nuevas categorías artísticas en la tridimensión: Esculturas blandas en el arte contemporáneo, producciones efímeras, instalaciones. La intervención en espacios urbanos, en espacios naturales. Relaciones entre las obras y el paisaje.
Investigar materialidades, formas, significados para la construcción de esculturas blandas. Experimentar con aspectos como flexibilidad, organicidad, e interacción en el espacio.
Empleo de procedimientos y técnicas variadas incorporando plásticos blandos, telas, látex, hilos, espumas, nylon, rellenos, ensambles, tensados, costuras, etc.
UNIDAD TEMÁTICA 4
Propuestas lumínicas, cinéticas, interactivas, multimediales. La obra tridimensional en relación a otros lenguajes.
Registro de distintos procedimientos, materialidades, entrecruzamiento de lenguajes, introducción de nuevas tecnologías en obras de arte que reflejen problemáticas actuales. Recorridos por producciones artísticas que invitan a la participación del espectador. Reconocimiento a través de las obras, del valor comunicacional y la proyección de la realidad que las mismas pueden contener.
Propuestas alternativas: - Producción cinética lumínica espacial: Experimentación e integración de materiales diferentes a la obra, sobre una problemática formal y conceptual de la actualidad.
- Desarrollo de propuestas interactivas que impliquen el rol activo del espectador: Producción de intervenciones espaciales, instalaciones, esculturas efímeras, objetos interactivos en forma de construcciones estético expresivas bajo la idea de re - significar materiales a partir de jugos, movimientos, etc.
UNIDAD TEMÁTICA 5 (Turno noche)
Propuesta artística en el espacio con perspectiva ambiental.
Investigación de diferentes proyectos de artistas y ambientalistas que emplean materiales reciclables y abordan temáticas relacionadas con la sostenibilidad.
Producción colaborativa: Técnicas de transformación de materiales reciclables y experimentación con diferentes procedimientos para construir una instalación artística que dialogue con el contexto.
Organización y estructuración de los elementos visuales en la intervención artística, considerando aspectos como forma, color, textura, montaje de la propuesta, aspectos espaciales, emplazamiento, iluminación, proyecciones de sombras, de imágenes, recursos sonoros y recorridos posibles del espectador.

Metodología y actividades

Se alentará la creatividad, la participación, originalidad, autonomía y la fundamentación. La cátedra propone el sistema taller en cuanto a la producción de ideas y la materialización fundamentada de las mismas donde los y las estudiantes trabajen en proyectos individuales y grupales. Los contenidos y las

tareas conductoras serán explicados y discutidos en clases. Se orienta a la sistematización, fomentando la aplicación de conocimientos de materias teóricas y prácticas a las realizaciones. Se estimulará la investigación, el análisis y la producción teniendo en cuenta el espacio plástico tridimensional y su interacción con la forma, los objetos y el contexto. Trabajando con diferentes procedimientos, materialidades, entrecruzamiento de lenguajes. Explorando nuevas categorías artísticas e introduciendo nuevas tecnologías en sus producciones. Para lograr propuestas que valoricen el proceso de creación en la tridimensión, considerando para la presentación final aspectos espaciales, contexto, emplazamiento, montaje, iluminación, proyecciones y recorridos posibles del espectador.

Evaluación

Siguiendo procesos en las diferentes etapas, reflexión individual (autoevaluación - coevaluación) y grupal sobre las realizaciones, uso correcto del material, de la técnica y su fundamentación. Compromiso creador y libertades posicionadas fundamentadas. (Aspecto morfológico, compositivo y expresivo). Participación y evolución. Asistencia y presentación de trabajos, dentro de las normativas y reglamento del establecimiento. Presentación a examen: Presentación previa, interacción con el docente dialogando posicionándose sobre las obras creadas. Presentación de las obras concluidas en la cátedra para que el docente exprese su valoración apreciativa e integral, en cuanto a la estética, dando una mirada objetiva premiando la aceptación y aprobación.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Apuntes de cátedra.
Arnheim, R. (1954). *Arte y percepción visual.* (Edición: Ed. Cast.; Alianza Editorial, S.A., Madrid. Impreso en Fernández Ciudad. S. L. Coto de Doñana, 10.28320 Pinto -Madrid).
Hazan, F. (1967). *Diccionario universal del arte y de los artistas – Escultores.* (Editorial Gusatvo Gill, S. A.
Helbert, R. (1994). *El arte de la escultura.* (Edición: Sigma SR.L: J. E Uriburu 1252 – 8º F. Buenos Aires: Impreso en el mes de mayo 1995).
Krauss, R. (1986). *La escultura en el campo expandido en la postmodernidad.* Barcelona: Kairós.
Krauss, R. (2002). *Pasajes de la escultura moderna.* Madrid: Ediciones Akal S.A.
Maderuelo, J. (1994). *La pérdida del pedestal.* Madrid: Círculo de Bellas Artes.
Maderuelo, J. (1990). *El espacio raptado*. Madrid: Mondadori.
Marchán Fiz, S. (2009). *Del arte objetual al arte del Concepto.* Madrid: Akal.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor: Centro Cultural Recoleta (1999). *Kosice*. (Edición: Directora gral: Anchorena, T. Impresión: Artes Gráficas Corín Luna S.A.).
Autor: Hodge, S. (2018). *Arte moderno y contemporáneo.* (Edición: King, C, Ruth, P, Cooper, P. Blume: Carrer de los Alberes, 52, 2º Vallvidriera, 08017 Barcelona. Impreso en China.).
Zech, C., Madanes E. y Tomsig C. (2014). *Escultura Contemporánea. Cuadernos de Investigación. Reflexiones en Torno a sus Elementos Constitutivos* (Edición: Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Instituto Universitario Nacional del Arte)
Constantín M.T. (2010) *El Espacio en Cuestión* (Edición: Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación OSDE) https://issuu.com/artefundosde/docs/catalogo_eeec_issuu
Canal Encuentro. *En el medio del arte / Escultura* (Edición: Ciudad Autónoma de Buenos Aires) http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8104/1519?temporada=1
Catalano, B. https://brunocatalano.com/
Correas, N. http://www.noracorreas.com.ar/
Dompé, H. (2021) http://www.hernandompe.com/
Fundación Kosice. http://kosice.com.ar/la-obra/
Joaquín Torres-García. *Un moderno en la Arcadia*. https://www.youtube.com/watch?v=fUjP7ogMAPU
Joaquín Torres García. https://youtu.be/rxxjLINEyYI?list=TLPQMzAwMzIwMjCvAraljY--Zw
El Taller de los Artistas - Adolfo Nigro |El artista trotamundos 1ra parte. https://youtu.be/L46Og1SQOEM
Julio Le Parc. Bifurcations - Canal Encuentro https://youtu.be/YG5Dbjg-J_A
Huellas. Arte argentino: Xul Solar - Canal Encuentro https://youtu.be/Wxedkfabn-w?list=TLPQMzAwMzIwMjCvAraljY--Zw
Museo Xul Solar https://youtu.be/iZ8xUICufWM?list=TLPQMzAwMzIwMjCvAraljY--Zw

3º año - Gráfica y Técnicas De Impresión II
Docentes
Turno mañana: Oliva
Turno noche: Moreno
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Gráfica y Técnicas De Impresión I
Para cursar tener aprobadas: Forma y Color I, Lenguaje Visual I
Para rendir tener regular: Gráfica y Técnicas De Impresión I
Para rendir tener aprobadas: Forma y Color I, Lenguaje Visual I
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
El grabado, en tanto lenguaje artístico, configura un sistema dialéctico, que es al mismo tiempo único y múltiple, y que abre un abanico de posibilidades para la creación, con una interesante proyección y comunión con otros medios.
El término grabado designa a una serie de técnicas en las que una superficie conocida como taco o matriz (madera, metal, plástico, etc.) es incidida mediante herramientas adecuadas para elaborar una imagen, que podrá reproducirse luego mediante un proceso de estampación. Junto al vocablo grabado suele utilizarse la expresión más general de obra gráfica o arte impreso que permite incluir otras técnicas de trabajo de la matriz en las que no existe la incisión. Este último criterio será el adoptado por la cátedra con la intención de favorecer la ampliación de las fronteras del territorio gráfico, tanto en la elaboración de la imagen como en la utilización de las técnicas.
La diversidad de procesos disponibles en la actualidad se encauzará en la práctica de taller hacia la experimentación de los materiales tradicionales y alternativos para la creación de matrices y la exploración de soportes diversos en la estampación. Las etapas de elaboración de la imagen, realización de la matriz y estampación se acompañarán con procesos de reflexión y puesta en común a fin de desarrollar la autocrítica y la construcción colectiva de conocimientos.
Propósitos
- Desarrollar procesos personales de exploración y formulación de la imagen gráfica.
- Adquirir las habilidades necesarias para la selección de materiales y herramientas entre los procesos de huecograbado, en función de la imagen a trabajar.
- Explorar soportes y procedimientos diversos para la realización de matrices y estampas.
- Experimentar creativamente las posibilidades compositivas en el proceso de estampación en hueco a partir de los desplazamientos de las matrices y la combinatoria de las tintas.
- Apreciar y valorar las producciones gráficas y sus aportes estéticos específicos, en sus contextos históricos y geográficos.
- Reflexionar a partir de las producciones artísticas realizadas en la cátedra construyendo colectivamente criterios de valoración y análisis de obras.

Contenidos
Unidad I
1- Introducción: El original múltiple. Orígenes y evolución de las técnicas de impresión en hueco. Procesos de obtención manual de huellas y marcas con punta seca. La imagen gráfica monocroma. La línea como

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

generadora de texturas y valores. Elaboración de bocetos con tramas y texturas lineales. Variaciones en la obtención de marcas y surcos según la presión y la herramienta seleccionada. Soportes tradicionales y alternativos para la realización de las matrices. La tinta gráfica: exploración de la viscosidad óptima para la aplicación en hueco.
Entintado y entrapado. Exploración de papeles para la impresión en hueco. Humectación. Estampación con prensa calcográfica: preparación, ajustes, mantillas. Edición. Nomenclatura. Limpieza y cuidado de las matrices y el espacio de trabajo. La imagen y su tratamiento. Elaboración de bocetos con tramas y texturas. Los valores de luz y sombra. Procedimientos gráficos.
2- La punta seca. Materiales y herramientas alternativos para la realización de matrices. Variaciones en la obtención de marcas y surcos según la presión y la herramienta seleccionada. Exploración de soportes y su respuesta a la presión.
3- El collagraph. La línea, los planos y las texturas. Procedimientos aditivos/sustractivos. Exploración de materiales y soportes para la elaboración de las matrices. Composición libre a partir de los materiales disponibles. Yuxtaposición y superposición de recortes. Pastas para texturar. Bocetado y recortado de las partes que componen la imagen. Elaboración de diversos niveles de profundidad. Fijado y sellado del collage.
4- Artistas referentes: locales, nacionales, internacionales. Innovación en la imagen impresa. Análisis de obras, comparación de estilos y tendencias.

Unidad II

1- La línea como generadora de la imagen: el aguafuerte. Procedimiento, materiales y herramientas. Elaboración de bocetos con tramas y texturas lineales. Metales tradicionales y alternativos para la elaboración de matrices. Mordientes: concentración y tiempos. Preparación de la matriz: pulido, biselado, protección, barnizado. Alternativas menos tóxicas de barnices y diluyentes. Traspaso del boceto y grabado de la plancha. Entintado y entrapado. Estampación con prensa calcográfica. Edición. Nomenclatura. Estampa iluminada. Chine collé. Limpieza y cuidado de las matrices y el espacio de trabajo.
2- La imagen gráfica y el claroscuro. Pasajes y contrastes. Aguatintas: Procedimientos, materiales y herramientas. Métodos de elaboración de la imagen. Preparación de la matriz: pulido, resinado, pulverizado. Uso de tóner, marcadores, crayones y barnices para la obtención de valores. Mordientes: concentración y tiempos. Entintado y entrapado: aplicación de color a la pouppée. Selección y humectación del papel. Estampación con prensa. Edición. Nomenclatura. Limpieza y cuidado de las matrices y el espacio de trabajo.
3- De la sombra a la luz: la mezzotinta o manera negra. Preparación de la matriz: pulido. Generación del negro pleno por aguatintas sucesivas, rayado o graneado, según elección del alumno. Preparación de bocetos.
Traspaso y bruñido para levantar luces y mediatintas. Tinta gráfica: experimentación de la viscosidad óptima.

Metodología y actividades

Realización de las distintas piezas gráficas utilizando técnicas de grabado en hueco.
Se hará inicialmente un proceso de bocetos en la búsqueda de la imagen a grabar. Si bien se realizaran diferentes trabajos utilizando distintas técnicas de grabado en hueco, toda la producción tendrá un eje conductor sobre la búsqueda artística elegida por cada alumno/a.
Técnica de Punta seca con matriz construida en materiales no tradicionales, CD, tetra-pack y acetatos. Posterior impresión de imágenes en negro y color.
Técnica de collagraph con matriz construida con materiales descartables buscando diferentes texturas visuales y relieves. Posterior impresión de imágenes sin tinta (gofrado) y con color.
Técnica de aguafuerte, aguatinta y mezzotinta con matriz en chapa de hierro negro y grabado con sulfato de Cu. Posterior impresión de imágenes en negro y color.
Presentación final anual que incluirá montaje de obras y texto curatorial de la producción.

Evaluación

Se evaluará:

- La elaboración de la imagen personal y el uso creativo de los materiales, herramientas y soportes.
- La conceptualización de los procesos técnicos y el uso del vocabulario específico.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

- La habilidad técnica alcanzada en la ejecución de los tacos.
- La prolijidad y limpieza en la estampación, el entintado y la aplicación del color.
- La apreciación de la obra gráfica y sus referentes.
- La coherencia en la presentación final entre intención artística, imágenes y modos de mostrarlas.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Apuntes de la cátedra.
Delfini, P. (2021). *Grabado menos tóxico*. Buenos Aires: Pablo Delfini.
Blog: http://www.unodostresgrabando.blogspot.com.ar/, Entradas con etiqueta de Grabado II.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Dawson, J. (1982) *Guía complete del grabado. Impresión. Técnicas y materiales.* (1a edición). Madrid: Ed. Blume.
Fick, B y Grabowsky, B. (2015) *El grabado y la impresión. Guía completa de técnicas, materiales y procesos*. (2ª edición). Barcelona: Blume ediciones.
Martin, J. (1994) *Enciclopedia de técnicas de impresión*. Buenos Aires: La isla.
Svanascini, O. (compilador). (2006) *El grabado argentino contemporáneo*. (1ª edición). Buenos Aires: Edea.
Cochet, G. (1947) *El grabado. Historia y técnica*. (2ª edición). Buenos Aires: Poseidón.
Pla, J. (1956) *Técnicas de grabado calcográfico*. (1ª edición). Barcelona: G. Gilli.
Dolinko, S. (2012) *Arte plural. El grabado entre la tradición y la experimentación, 1955 – 1973*. Buenos Aires: Edhasa.
Boletines, catálogos y fascículos:
• Grabadores argentinos del siglo XX – Centro Editor de América Latina.
• Catálogos de los Miniprints – Escuela de Bellas Artes. Fac. de Humanidades y Artes – UNR editora.
• Dibujantes y grabadores de América – F. García Esteban, A. Collazo, M. Fernández y M. I. Ogueta – Centro Editor de América Latina. (1976).
• Rubén Porta – Ediciones Castagnino+MACRO – 2010.

3º año - Problemática Del Arte Argentino y Latinoamericano
Docentes
Turno mañana: Blaconá
Turno noche: Rodríguez
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Problemática Histórica Del Arte II
Para cursar tener aprobadas: Problemática De La Cultura Argentina y Latinoamericana, Problemática Histórica Del Arte I
Para rendir tener aprobadas: Problemática De La Cultura Argentina y Latinoamericana, Problemática Histórica Del Arte I, Problemática Histórica Del Arte II
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
Estudiantes libres
Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Este espacio curricular se propone por un lado la problematización del esquema centro-periferia para pensar las producciones culturales en América Latina en el siglo XIX y XX, brindando herramientas teórico-metodológicas y críticas sobre el arte latinoamericano, -atendiendo particularmente el caso argentino-, fundamental para pensar el arte de la región desde la región. A través de lecturas críticas y reflexivas se pretende, a partir de distintas posturas, replantear el orden binario y la unidireccionalidad de rastrear las repercusiones del centro en la periferia bajo el signo de lo derivativo, de la irradiación o la difusión hacia los márgenes de las tendencias artísticas internacionales (acentuando su distancia o diferencia en términos de exotismo o distorsión), para asumir una posición “descentrada” que afecta desde dónde pensamos nuestra propia condición desigual a la vez que indaga las conflictividades al interior del propio centro.
Por otro lado, la asignatura se enfoca en los estudios de la producción cultural americana precolombina, desde el análisis de sus condiciones de producción, características estilísticas y funcionales, circulación y fundamentalmente desde aquellos aspectos que hacen de cada realización una manifestación de carácter estético. Se acercará a los conceptos instrumentales en el estudio de la plástica precolombina, en el cruce entre arte, cultura y sociedad, pensando al arte como parte de los sistemas de expresión plástica, pero teniendo en cuenta los alcances y limitaciones del concepto. Es decir, se abordará el proceso histórico de emergencia y consolidación del moderno sistema de las bellas artes, atendiendo a su carácter eurocéntrico, etnocéntrico y androcéntrico y poniendo en tensión las nociones consideradas legítimas del arte y del artista sustentadas en la gran división entre las Bellas Artes, las artes populares y las artes aplicadas.
Es fundamental introducir a nuestrxs estudiantes en la discusión y valoración crítica de las relaciones y tensiones entre arte y modernidad en América Latina durante el siglo XIX, XX y XXI, como así también del pasado prehispánico. De esta manera, se propondrán líneas de trabajo sobre diferentes aspectos de los

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

distintos nudos problemáticos a partir de diversas fuentes, así como el análisis de la producción artística de los distintos períodos en relación con otros escenarios europeos y americanos, y una revisión crítica y minuciosa de la especificidad de lo artístico en el campo de la cultura y su definición desde una perspectiva antropológica, sociológica y estética.

Propósitos

Propiciar la comprensión de las culturas americanas, como proceso social de significación, para abordar, desde este punto de partida, el estudio del arte latinoamericano del siglo XX.
Promover el conocimiento de un recorrido histórico y de categorías de análisis que contribuyan a la comprensión teórica y potencie la mirada sobre las producciones visuales latinoamericanas.
Ofrecer bibliografía fundamental del campo y de disciplinas de referencia.
Asistir en situaciones de lectura de "textos difíciles" para promover un activo intercambio y vinculación de bibliografía, lecturas y prácticas de aula
Informar acerca de fuentes y sitios convenientes para consultar en torno a los temas trabajados
Favorecer el análisis de producciones artísticas provenientes de diversos contextos.
Promover el análisis de los procesos del movimiento moderno y su impacto en la cultura artística de las principales metrópolis culturales argentinas.
Identificar problemas que permitan realizar lecturas transversales en tiempo y espacios.
Incorporar instrumentos, para un análisis crítico, procedentes de la historia social del arte, la sociología de la cultura, la antropología cultural y los estudios visuales, para el estudio de las realidades estético-culturales de Argentina en clave nacional e internacional.
Desmontar y analizar los relatos historiográficos del arte moderno en general y del arte latinoamericano y argentino del siglo XX en particular, procurando revisar las categorías de arte moderno, modernidad, vanguardia, arte nuevo, a la luz de una historización de las teorías críticas de las que emergieron dichas nociones.

Contenidos

UNIDAD I

Artefacto etnográfico, pieza arqueológica, obra de arte, artesanía: problemas en torno a la definición. Arte indígena: conceptos, objetos y prácticas. Forma y función en la producción estética precolombina. Mito y rito: abordajes teóricos, significados y creaciones artísticas.
El caso de las culturas del Noroeste Argentino. Períodos temprano, medio y tardío.
El período Temprano o Formativo inferior: Culturas Tafí, Condorhuasi – Alamito, Ciénaga, Candelaria.
El período Medio o Formativo medio: La cultura de La Aguada.
El período Tardío: Culturas Santa María, Belén, San José.
Aproximaciones a las culturas del litoral santafesino.

UNIDAD II

PARTE I

El tránsito del periodo colonial a la independencia: rupturas y continuidades. Los artistas viajeros. Los retratos. La construcción del panteón nacional. Academias y arte académico. La conformación del campo intelectual argentino y el ingreso a la modernidad. El Arte entre 1860- 1890.

PARTE II

La generación del 80. Los viajes de formación europea de los artistas argentinos y los modelos de las escuelas europeas. La Sociedad Estímulo de Bellas Artes (1876) y la Academia Libre de Bellas Artes (1878). Los primeros modernos. El arte en el Primer Centenario de la Revolución de Mayo. Mujeres, arte y modernidad.
Revalorización del paisaje y costumbres nacionales. Grupos Destacados: Nexus. Hacia una tendencia impresionista en la Argentina: Martín Malharro, Fernando Fader, Cesáreo Bernaldo de Quirós y Pío Collivadino.

UNIDAD III

Modernidad. Identidad y política en las primeras vanguardias latinoamericanas. De la tradición de lo nacional a la tradición de lo latinoamericano. Antiimperialismo, Indoamericanismo, indigenismo. Las vanguardias latinoamericanas de los 20 a los 40.

La revolución mexicana. El programa cultural de José Vasconcelos durante el gobierno de Álvaro Obregón y el muralismo mexicano. Surrealismo en México: diáspora y encuentros. Frida Kahlo.
Modernismo brasileño. Los manifiestos Klaxon, Pau Brasil y Antropofágico.
Universalismo constructivo de Torres-García. La Escuela del Sur.
Martinfierrismo argentino. Distintos grupos (Florida, Boedo, La Boca) y su relación con la pintura. Los vanguardistas de la Revista Martín Fierro. Los artistas del pueblo.

UNIDAD IV

El surrealismo en la Argentina. Vasos comunicantes entre el realismo y lo surreal. Vanguardia artística y política radicalizada en los años 30. Berni y la Mutualidad de Estudiantes y Artistas Plásticos de Rosario.
El arte moderno en los márgenes del peronismo. La Abstracción geométrica: Arte Concreto Invención. Arte Madí.

Metodología y actividades

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. La docente desplegará los ejes centrales de los temas planteados con su respectivo horizonte problemático y bibliográfico, así como el análisis del corpus visual seleccionado. Se desarrollarán procesos de reflexión, debate y construcción de conocimiento colectivo y colaborativo a partir de la lectura de los textos obligatorios de cada unidad. Los trabajos prácticos se abordarán desde de textos especialmente seleccionados, el análisis y la discusión de obras y producciones artísticas claves, y la revisión de los discursos sobre el arte latinoamericano.

- Lectura acompañada de los textos obligatorios.
- Análisis de obras y prácticas artísticas claves del arte latinoamericano.
- Aproximaciones a la investigación sobre la base de guías didácticas y preguntas disparadoras.
- Apropiación crítica de los saberes propios del campo de conocimiento trabajado e incorporación del vocabulario específico.
- Actitud receptiva y crítica frente a diferentes perspectivas teóricas.
- Valoración de la producción compartida y del trabajo cooperativo.

Evaluación

El aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo, y a medida que aprendemos, cambia y se profundiza nuestra forma de verlo y habitarlo en y con otrxs. Por ello, en las instancias de formación es muy importante el trabajo de evaluación y devolución para la construcción colectiva del conocimiento. Las devoluciones y aportes que realizan lxs docentes no implican sólo establecer una nota sino una instancia necesaria a lo largo de todo el recorrido para analizar los logros, los desaciertos, las múltiples posibilidades de abordaje de los temas, los nuevos caminos. El acompañamiento docente, en tanto devoluciones y aportes, no se piensa sólo en función del alcance de resultados, buenos o malos, de saber o no saber, sino para favorecer a la reflexión sobre lo realizado...son “una estrategia más de aprendizaje, o de retroalimentación en términos de Anijovich, es ahí donde subyace la revisión, la comprensión de los problemas desde la propia mirada del estudiante que puede presentarse en el futuro”.
Desde esta mirada, es necesario proponer nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje, en donde la evaluación procesual, formativa y continua apunte a la realidad de cada estudiante, proporcionándole a cada unx los medios que le permitan avanzar a un ritmo determinado por sus propias capacidades. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Presentación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación de los mismos.
Participación activa y compromiso en las instancias de debate grupal y reflexión colectiva.
Comprensión de los ejes problemáticos de cada Unidad, integrando los conceptos aprendidos con capacidad de análisis, confrontación de ideas y puesta en práctica de las mismas.
Búsqueda y desarrollo de procesos de investigación.
Integración y solidaridad con el grupo, siempre mediadas por una actitud de respeto a los pares y a lxs docentes.
Respeto por los aportes de otros campos del conocimiento, valorando la posibilidad de la construcción compartida.

Los instrumentos serán variados, se pensarán en cada circunstancia particular y consensuados en cada caso:
REGISTRO ORAL Y/O ESCRITO
DEVOLUCIÓN/RETROALIMENTACIÓN/DEBATE
OBSERVACIÓN
LECTURA ACOMPAÑADA DE TEXTOS CLAVES
ANÁLISIS DE OBRAS
EXPERIENCIAS ESTÉTICAS
AUTOEVALUACIÓN/HETEROEVALUACIÓN/COEVALUACIÓN

Examen final ante tribunal

Alumnos/as regulares

Examen final ante tribunal. Formato oral. Desarrollo de los contenidos trabajados en el año. Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar todos los trabajos solicitados, los cuales deberán estar aprobados, como también consultar con la anticipación establecida por la cátedra (15 DÍAS) para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen.

Alumnos/as libres

Examen final ante tribunal. Formato oral, escrito o de desempeño o mixto según lo disponga la mesa examinadora. Desarrollo de los contenidos del programa. Quienes se presenten en condición de libres deberán contactarse con las docentes y realizar consultas para acordar la modalidad de trabajo y fijar las condiciones necesarias para el examen.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDAD I

Bovisio, M.A., El dilema de las definiciones ontologizantes: obras de arte, artefactos etnográficos, piezas arqueológicas. *Caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA)*. N° 3 | Año 2013 en línea desde el 4 julio 2012.
Escobar, T. (2010). Arte indígena: zozobras, pesares y perspectivas. En Bovisio, M. A. y Penhos, M. (coord). *Arte indígena: categorías, prácticas, objetos*. Córdoba: Encuentro Grupo Editor.
Bovisio, M. A. y Penhos, M. (2010). Introducción. En Bovisio, M. A. y Penhos, M. (coord). *Arte indígena: categorías, prácticas, objetos.* Córdoba: Encuentro Grupo Editor.
Bovisio, M. A. y Penhos, M. (2010). La invención del arte indígena en la Argentina. En Bovisio, M. A. y Penhos, M. (coord.). *Arte indígena: categorías, prácticas, objetos*. Córdoba: Encuentro Grupo Editor.
Bovisio, M. A. (2020). Metáforas animales en el arte del NOA prehispánico: imágenes del poder sagrado. *SEPARATA Creencias y devociones, festividades y costumbres*. Año XVIII, N° 27, Rosario, CIAAL/UNR, diciembre 2020, pp. 1-29.
Bovisio, M. A. (2012). La metáfora como principio estético en el arte prehispánico del noroeste argentino. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, v. 7, n. 1, p. 00-00, jan.-abr. 2012.
Roldán, J. y Sampietro Vattuone, M. M. (2011). Los cráneos trofeo Condorhuasi-Alamito (Catamarca, Argentina) dentro del pensamiento religioso andino. *Revista Española de Antropología Americana*, Vol. 41, Num. 2, Universidad Complutense de Madrid.

UNIDAD II

PARTE I

Amigo, R. (2007). Beduinos en la Pampa. Apuntes sobre la imagen del gaucho y el orientalismo de los pintores franceses. *Historia y Sociedad.* no. 13. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas.
Gluzman, G.G. (2016). Andrienne Pauline Macaire (1796-1855): una artista en los márgenes. *Revista Arte, Individuo y Sociedad*, Nº 28, Madrid: UCM, pp. 495-514.
Malosetti Costa, L. y M. Penhos (1991). Imágenes para el desierto argentino. Apuntes para la iconografía de la pampa. *Terceras Jornadas de Teoría e Historia de las Artes*. Buenos Aires: CAIA.
Malosetti Costa, L., El siglo XIX. En *Doscientos años de pintura argentina: del siglo XIX a la pintura del Centenario*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Banco Hipotecario, pp. 9-35 [disponible en: http://www.hipotecarioarte.com/mas-textos/el-siglo-xix/]

Penhos, M. (cur.) (2007). Cat. Exposición *Mirar, saber, dominar. Dibujos de viajeros en la Argentina*. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes.

PARTE II

Fara, C. (2012). Buenos Aires que surge. Pío Collivadino y la construcción del paisaje urbano. *Papeles de Trabajo,* Año 6, N° 10, noviembre de 2012, pp. 249-260.
Malosetti Costa, L. (2008). Estilo y política en Martín Malharro. *Revista SEPARATA.* Año VIII. N° 13. Diciembre 2008, Rosario: Centro de Investigaciones del Arte Argentino y Latinoamericano - Facultad de Humanidades y Artes – UNR.
Malosetti Costa, L. (2021) Una historia de fantasmas. Artistas plásticas de la generación del ochenta en Buenos Aires. En Gluzman, Georgina [et al.]. *El canon accidental: mujeres artistas en Argentina 1890-1950*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes. Secretaría de Patrimonio Cultural.
Malosetti Costa, L. (2010), Las artes plásticas entre el ochenta y el Centenario. En Burucúa, José Emilio (dir.). *Nueva Historia Argentina. Arte, Sociedad y Política*. Buenos Aires: Sudamericana.

UNIDAD III

Bosi, A. (1991), La parábola de las vanguardias Latinoamericanas y Schwartz, J., Introducción: América Latina; Periodización, Vanguardia, Vanguardias; Utopías americanas. En Schwartz, J., *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*, Madrid, Cátedra, pp. 13-46.
Giunta, A. Temas y variaciones de la pintura moderna en la América Latina. En AA.VV. (1999). *Pintura Latinoamericana. Breve panorama de la modernidad figurativa en la primera mitad del SXX*. pp.11-15. Buenos Aires: Banco Velox.

Muralismo mexicano:

Manifiesto “Tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana” de David Alfaro Siqueiros y el Manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores de México.
Ades, D. (1989). El movimiento de muralistas mexicanos. En Ades, D. y otros, catálogo exposición *Arte en iberoamérica 1820-1980*, Madrid: Ministerio de Cultura/ Turner Libros.
Ades, D. (1989). Mundos privados y mitos públicos. En Ades, D. y otros, catálogo exposición *Arte en iberoamérica 1820-1980*, Madrid: Ministerio de Cultura/ Turner Libros.

Modernismo brasileño:

Manifiestos Klaxon, Pau Brasil y Antropofágico. Selección de manifiestos en Schwartz, Jorge, Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos, Madrid, Cátedra, 1991.
AA.VV. (1986). La Semana de Arte Moderno de 1922: Siete días que conmovieron la cultura. *Revista El Correo*, Diciembre 1986, Año XXXIX, París: Unesco - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Universalismo constructivo:

Manifiesto de La Escuela del Sur.
Flechter, V. (1992). Joaquín Torres García, 1874-1949. En Flechter, Valerie (ed.), *Intercambios del modernismo. Cuatro precursores Latinoamericanos*, Washington D.C., Hirshorn Museum and Sculpture Garden in Association with the Smithsonian Institution Press, pp. 102-126.

El caso de Argentina:

Manifiesto de “Martín Fierro”
Gilman, C. (2006), Florida y Boedo: hostilidades y acuerdos. En Viñas, D. (coord.), *Literatura argentina del siglo XX*, Vol. 2 Yrigoyen: entre Borges y Arlt, (1916-1930), Buenos Aires: Fundación Crónica General.
Muñoz, M. A. (2008), Cat. Exp. *Los artistas del pueblo* 1920-1930, Buenos Aires: Fundación OSDE.
Perez, J; Ida, C; Lina, L (2010). Posiciones de modernidad y vanguardia entre el arte y la política. En *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010*, Buenos Aires, Ediciones del CCC, FNA, pp.30-66.

UNIDAD IV

Fantoni, G. (1997). Vanguardia artística y política radicalizada en los años ’30: Berni, el nuevo realismo y las estrategias de la mutualidad. *Causas y Azares,* Buenos Aires, año IV, Nº 5, Otoño, 1997, pp. 131-141.

Wechsler, D. (2006). Melancolía, presagio y perplejidad. Los años 30, entre los realismos y lo surreal. En Brihuega, J., Eder, R. y Wechsler, D., catálogo exposición *Territorios de diálogo [Entre los realismos y lo surreal]*, Buenos Aires: Nuevo Mundo, pp. 17-33.
Siracusano, G. (1999), Las artes plásticas en las décadas del ´40 y el ´50. En Burucúa, J. E., *Nueva Historia Argentina, Arte, Sociedad y Política,* Tomo II, Buenos Aires: Ed. Sudamericana.
García, M. A. (2011), Introducción. En *El arte abstracto: intercambios culturales entre Argentina y Brasil.* Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AA.VV. (1992). *Algunos Documentos sobre el Arte en América*. Rosario: EBA/UNR.
AAVV (2019) *El tiempo de la pintura. Grupos artísticos santafesinos entre 1910-1960*. Rosario: Espacio Santafesino Ediciones
Acha, J. Colombres, A. y Escobar, T. (2005). *Hacia una teoría americana del arte.* Buenos Aires: Ediciones del Sol.
Ades, D. y otros. Catálogo exposición *Arte en iberoamérica 1820-1980*, Madrid: Ministerio de Cultura/ Turner Libros.
Bovisio, M. A. Metáforas animales: la iconografía del poder sagrado en la plástica prehispánica del NOA. *Actas II Simposio Internacional/ III Jornadas del GERE sobre Religiosidad, Cultura y Poder*, GERE, Buenos Aires, 2008.
Brihuega, J., Eder, R. y Wechsler, D. (2006). Catálogo exposición *Territorios de diálogo [Entre los realismos y lo surreal].* Buenos Aires: Nuevo Mundo.
Burucúa, J. E. (ed.) (1999). *Nueva Historia Argentina, Arte, Sociedad y Política*. Vol. 1. Buenos Aires: Sudamericana.
Burucúa, J. E. (ed.) (1999). *Nueva Historia Argentina, Arte, Sociedad y Política*. Vol. 2. Buenos Aires: Sudamericana.
Castro F. y Jiménez, J. (editores), (1999). *Horizontes del arte latinoamericano.* Madrid: Tecnos.
Cippolini, R. (editor) (2003). *Manifiestos argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
Constantin, M. T. y Wechsler, D. (2005). *Los surrealistas. Insurrectos, iconoclastas y revolucionarios en Europa y América*. Buenos Aires: Longseller.
Córdoba Iturburu, C. (1979). *80 años de pintura argentina*. Buenos Aires: Ediciones La ciudad.
Escobar, T. (2011) Arte indígena: el desafío de lo universal. En Jiménez, J. (edit.), *Una teoría del arte desde América Latina*, Badajoz: MEIAC; Madrid: Turner, pp. 3-18.
Funes, P. (2006). *Salvar la nación. Intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanos*. Buenos Aires: Prometeo.
Florio, S. (2012). *Los hermanos Schiavoni. Legado y vigencia*. Buenos Aires: Fundación OSDE
Florio, S. y Blaconá, C. (2017), *María Laura Schiavoni a través de sus papeles privados: su vida y su obra más allá de los estereotipos*, Rosario: edición de la autora.
Florio, S. y Rodríguez, J. (2010) Ricardo Sívori: de las nuevas formas del realismo a la síntesis plástico-realista. *Revista Historia Regional*, Sección Historia, ISP Nº 3, Nº 28, pp. 59-75.
García, M. A. (2011). *El arte abstracto: intercambios culturales entre Argentina y Brasil*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
Giunta, A. (1999), Cat. *Pintura Latinoamericana: proyecto cultural los colegios y el arte*, Buenos Aires: Banco Velox.
Giunta, A. (comp.) (2005). *Candido Portinari y el sentido social del arte*. Buenos Aires: Siglo XXI.
Giunta, A. y Pérez Rubio, A. (2016). *Verboamérica*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: MALBA
Gluzman, G. (et.al) (2021) *El canon accidental: mujeres artistas en Argentina 1890-1950*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes, Secretaría de patrimonio cultural.
Gluzman, G. (2012) La primera artista argentina: Lola Mora y la construcción mítica de una heroína. *Synchronicity. Contacts & divergencies, 3rd International Forum for emerging scholars*, University of Austin, Texas
Gluzman, G. (2018) Mujeres artistas argentinas a fines del siglo XIX: admirables olvidos. *Estudios Curatoriales*. Año 5, N° 7

Herrera, M.J. (2014) *Cien años de arte argentino*. Buenos Aires: Biblos-Fundación OSDE
Longoni, A. (1997). Introducción. *Causas y Azares*. Buenos Aires, año IV, Nº 5, Otoño.
Montini, P. [et.al.] (2012) *De la Comisión de Bellas Artes al Museo Castagnino. La institucionalización del arte en Rosario*, 1917-1945. Buenos Aires: Fundación Espigas
Muñoz, M. A. (1997). Los artistas del pueblo: Anarquismo y sindicalismo revolucionario en las artes plásticas. *Causas y Azares.* Buenos Aires, año IV, Nº 5, Otoño.
Nastri, J. (2008). La figura de las largas cejas de la iconografía santamariana. Chamanismo, sacrificio y cosmovisión calchaquí. *BOLETÍN DEL MUSEO CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO*. Vol. 13, N° 1, Santiago de Chile, pp. 9-34.
Pagano, J. L. (1987), *Panorama de la pintura argentina,* Buenos Aires: Editorial Paidós.
Pellegrini, A. (1969), *Panorama de la pintura argentina,* Buenos Aires: Editorial Paidós.
Penhos, M. (2005). *Ver, dominar, conocer. Imágenes de Sudamérica a fines del siglo XVIII*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
Penhos, M. La ciudad como paisaje: estética y política en algunas representaciones de la expedición Malaspina (1789-1794). En Rodríguez, I. y Mínguez, V. (eds.). *Arte en los confines del Imperio. Visiones hispánicas de otros mundos*. Castellón: Universitat Jaume I.
Perazzo, N. (1983). *El arte concreto en la Argentina*. Buenos Aires: Ediciones de arte Gaglianone.
Ramírez, M. C. y otros (1991). *La Escuela del Sur. El Taller Torres García y su legado*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Rex Gonzales, A. y Pérez J.(1993). *Argentina Indígena, víspera de la conquista*. Buenos Aires: Paidós.
Risso, J. L. (2016). Cuando crear paisaje fue inventar un "desierto". Las planicies argentinas a través de los relatos y pinturas de viajeros ingleses (1816-1926), *Revista Pilquen*, N° 4, Vol. 19, Universidad Nacional del Comahue.
Rodríguez, J. (2012) Arte, política y lenguajes realistas en la obra de Anselmo Piccoli entre los años ´30 y los ´40. En Fernández, S. (dir.) *La ciudad en movimiento: espacio público, sociedad y política. Rosario 1910-1940.* Rosario: ISHIR CONICET
Siracusano, G. (2005). *El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas*. Buenos Aires: Siglos XVI-XVIII FCE.
Siracusano, G. (1999). Las artes plásticas en las décadas del ´40 y el ´50. En Burucúa, J. E., *Nueva Historia Argentina, Arte, Sociedad y Política*, Tomo II, Buenos Aires: Ed. Sudamericana.
Schwartz, J. (1999). Oswald de Andrade y Tarsila do Amaral: Las miradas de Tarsiwald. En Wentzlaff-Eggebert, H. (ed.) *Naciendo el hombre Nuevo. Fundir literatura, artes y vida como práctica de las vanguardias en el Mundo Ibérico*, Madrid: Vervuert-Iberoamericana, pp.278-297.

3º año - Práctica Docente III
Docentes
Turno mañana: Di Stilio - Osella
Turno noche: Porrini - Gabrielli
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Sujetos De La Educación I, Forma y Color II, Lenguaje Visual II, Dibujo II, Pintura II, Cerámica II, Escultura II, Problemática Histórica Del Arte II, Práctica Docente II
Para cursar tener aprobadas: Práctica Docente II
Para rendir tener aprobadas: Pedagogía, Didáctica y Currículum, Psicología y Educación, Forma y Color I, Lenguaje Visual I, Dibujo I, Pintura I, Cerámica I, Escultura I, Problemática Histórica Del Arte I, Práctica Docente I, Didáctica De Las Artes Visuales I
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la acreditación del espacio curricular**
Se tendrán en cuenta todos los puntos especificados en el REGLAMENTO DE PRÁCTICA DOCENTE INSTITUCIONAL (REPI)
Fundamentación

Así, el concebir el arte como experiencia en la escuela significa conocer crear actividades, proyectos, propuestas en las que chicas, chicos y jóvenes sean invitados a ocupar la escena en un movimiento que los involucre personalmente, íntimamente; que los convoque de modo genuino a la construcción de sentidos propios para repensarse y recrearse individual y colectivamente a través el arte.
Augustowsky, G. 2012:15

Desde la unidad curricular deTaller de Práctica III se pretende construir un espacio de reflexión - acción sobre la práctica docente como acción intencional y social, enmarcada en un contexto institucional determinado y atravesado por condiciones políticas e históricas que la conforman. Entendemos a la educación como praxis: acción- reflexión- acción sobre el mundo para transformarlo. Concebimos a la enseñanza como una práctica social que se encuentra enmarcada en un contexto social e institucional. La propuesta de enseñanza se construye a partir de las decisiones y definiciones que el o la docente toma para posibilitar que se comparta y construya el conocimiento en el aula. El análisis crítico de los procesos de enseñanza y aprendizaje posibilitará a los y las estudiantes el conocimiento de las prácticas educativas actuales para poder pensarlas y recrearlas, aportando propuestas de intervención situadas. Ya que reconocer y postular el arte como una realidad en constante cambio supone abordar prácticas artísticas que utilizan como soporte expresivo las nuevas tecnologías, tenemos que considerar que estas prácticas no pueden comprenderse sin el contexto en el que se inscriben social y culturalmente, denominado por Pierre Levy “cultura digital”. Las TIC nos brindan nuevas formas de mediar y representar el mundo, así como nuevas formas de comunicarse.
La enseñanza toma forma de propuesta singular a partir de las definiciones y decisiones que el docente concreta en torno a una dimension central y constitutiva en su trabajo: el problema del conocimiento y como se comparte y construye en el aula.
Es fundamental reconocer el valor de una construcción en términos didacticos como propuesta de intervenciOn que implica basicamente poner en juego la relacion contenido-método. Esta perspectiva otorga a quien ensena una dimension diferente: deja de ser actor que se mueve en escenarios prefigurados para constituirse como sujeto creador; sujeto que imagina y produce disenos alternativos que posibiliten, al sujeto que aprende, la reconstrucciOn del objeto de ensenanza.
Propósitos
- Generar instancias que permitan comprender la importancia de la enseñanza como una intervención intencional en el aula, enmarcada en un contexto geográfico, histórico, político y social determinado.
- Ofrecer herramientas que permitan detectar, en la aproximación a las escuelas destino, elementos subyacentes en la práctica pedagógica.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

- Analizar distintos modelos de acción docente, reflexionar sobre los mismos y evaluar su adecuación a situaciones de la realidad.
- Promocionar la adquisición y desarrollo de competencias básicas para la práctica de la enseñanza en Nivel Primario.
- Orientar la elaboración de instrumentos para la observación, registro y evaluación de aprendizajes del lenguaje plástico visual.
- Favorecer la planificación de estrategias de enseñanza adecuadas a los grupos escolares y diferentes contextos sociales.
- Propiciar el diseño de propuestas didácticas que favorezcan las actividades de apreciación, análisis, valoración y producción de los alumnos, respetando sus individualidades.

Contenidos

Unidad nº 1

Las prácticas de enseñanza en Artes Visuales en la escuela primaria y el nivel inicial. Los espacios y tiempos para la enseñanza del arte. Reglamentación vigente del nivel primario. Documentación oficial. El rol del docente de Artes Visuales. La voz y el cuerpo puestos en juego en el aula. Las nuevas tecnologías y la educación artística. Educación emocional. nuevos aportes y miradas

Unidad n° 2

Aproximación a las instituciones educativas. Plan anual. Analisis y reflexión crítica. La entrevista y la observación como fuente de insumos para la elaboración de propuestas de clase situadas.

Unidad n° 3

Análisis de la clase como configuración pedagógico-didáctica. Construcciones metodológicas
La planificación: la unidad didáctica, la planificación áulica y la secuencia didáctica: actividades, recursos, técnicas y
materiales. Relaciones y coherencia entre los componentes de una planificación.

Unidad n° 4

La evaluación: Criterios, momentos, instrumentos y registro. Autoevaluación, coevaluación. La práctica reflexiva: La metacognición para re-pensar futuras acciones y realizar ajustes en lo planificado. Reconstrucción crítica de la experiencia. La investigación, intervención y acción reflexiva en las prácticas de enseñana. Registros y dispositivos para el seguimiento, analisis y reflexión. Marco teórico, aportes para la escritura académica.

Metodología y actividades

La residencia en nivel primario implica diversas actividades que requieren del trabajo en equipo y la colaboración sistemática entre docentes y estudiantes, en vistas a la construcción continua de un encuadre conceptual y metodológico compartido. En este proceso, cobran relevancia los aportes de la metodologia de investigación-acción para dar cuenta de los fenómenos indagados y reconocer sus singularidades, de manera que permita a los futuros/as profesores/as construir marcos interpretativos de los multiples aspectos que implican el analisis de la tarea docente y de los complejos contextos en los que les tocara actuar.
Se hace necesario, entonces, facilitar las experiencias de residencias al nivel primario en diferentes instituciones educativas que puedan ofrecer una práctica continua y supervisada por los coformadores correspondientes
El taller propone un acompañamiento permanente al proceso de observación y residencia en las escuelas asociadas, Instancias de lectura y reflexión permanente. Elaboración de propuesta grupales, dinámicas de microclases en las cuales los y las estudiantes puedan teorizar, reflexionar y evalar sus propias propuestas y la de sus compañeros, a fin de crear un aprendizaje critico y significativo.
Se preve también encuentros con diferentes instituciones como ser museos, centro o espacios culturales que permitan ampliar los bagaje cultural y profesional de cada residente.
Se fomentará la escritura académica a partir de monografías o marcos teóricos como así también la investigación de propuestas innovadoras para el nivel.

Evaluación

Serán requisitos de promoción, regularidad, aprobación y acreditación de los Talleres de Práctica Docente los siguientes:
Cumplimentar con el 75%. (setenta y cinco por ciento) de asistencia a las clases en EPAV.
Aprobar el 100% (cien por ciento) de las instancias de evaluación previstas por los Talleres de Práctica
Asistir al 100% (cien por ciento) de las tareas asignadas en las instituciones asociadas.
Presentación de observaciones objetivas y con una mirada crítico- reflexiva que pueda aportar a la futura práctica docente.
Producción de Unidades Didácticas y/o proyectos con sus correspondientes planificaciones áulicas.
Producción de material didáctico propio, involucrando formas creativas para las diferentes transposiciones didácticas.
Responsabilidad y respeto en el cumplimiento de las tareas asignadas.
Presentación de la carpeta final, marco teórico y/o monografia con una antenlación necesaria para realizar aquellas correcciones y/o modificaciones que fueran sugeridas por los/las docentes responsables del espacio curricular;
La nota mínima para la promoción directa tendrá que ser 8 (ocho) sin centésimos.
Para presentarse a la mesa de examen, el/la estudiante debe tener el aval y la aprobación total por parte de las docentes responsables de la práctica docente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN en la práctica
● Cumplimiento responsable de las prácticas de resdiencia (se sugiere no tomar reemplazos y otras actvidades en dicho período
Presentaciones de clases creativas, coherentes y de calidad
● Nivel de comprensión del contenido a enseñar
● Producción personal de material didáctico.
● Cumplimiento de los plazos de entrega de las UD, proyectos y las Planifcaciones
● Coherencia y cohesión en la expresión oral y escrita.
● Cooperación en las interacciones grupales.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Anijovich, R. y Mora, S. (2009) *Estrategias de enseñanza. Otra mirada al quehacer del aula.* Buenos Aires: Aique.
Anijovich, R. y Mora, S. (2016) *Transitar la formación pedagógica.* Paidós, Buenos Aires.
Augustowsky G. *Enseñar a mirar en el museo. Más allá del método.* PDF. Disponible en: ttp://www.academia.edu/7335487/Ense%C3%B1ar_a_mirar_en_el_museo_m%C3%A1s_all%C3%A1_del_m%C3%A9todo
Augustowsky G.” Imagenes y tic: sentidos para armar y desarmar”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=94b4hDSPsmA
Augustowsky, G. (2012) *El arte en la enseñanza.* Paidós, Buenos Aires.
AAVV (2009) La autoridad docente en cuestión, Rev. *El Monitor,* (20), 25-40.
Brandt, E. (2002) *Notas acerca de la evaluación en las disciplinas artísticas: el caso de la educación plástica, en Artes y escuela*. Paidós, Buenos Aires.
Celman, S. (2008) *¿Es posible mejorar la evaluación y transformarla en herramienta de conocimiento? en La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo.* Paidós, Buenos Aires.
Abramowsky, Ana (2015) *El lenguaje de las imágenes y la escuela: ¿es posible enseñar y aprender a mirar?*
Davini, M.C. (2008) *Programación de la enseñanza, en Métodos de enseñanza: didáctica general para maestros y profesores.* Ed. Santillana, Buenos Aires.
Feldman, D. (2010) *Didáctica general.* Ministerio de Educación de la Nación. Página 203 de 276.
Freire, P. (2002). *Tercera Carta, en Cartas a quien pretende enseñar.* Editorial Siglo Veintiuno.
Goleman, D. (2000) *La inteligencia emocional.* Buenos Aires.
Larrosa, J. (2003) *La experiencia y sus lenguajes. Conferencia presentada en el Seminario Internacional: la formación docente entre el siglo xix y xx.* Buenos Aires, Dirección Nacional de Gestión Curricular y

Formación docente. Disponible en http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL001417.pdf [Consulta: 20 de marzo de 2020]
Najmanovich, D. (2001) *Del cuerpo máquina al cuerpo entramado.* Campo Grupal N° 30, Buenos Aires. Disponible en https://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/056_adolescencia2/material/fichas/cuerpo_maquina.pdf[[Consulta: 10 de junio 2020]
Nun de Negro, B. (2008) *Los proyectos de arte. Enfoque metodológico en la enseñanza de las artes plásticas en el sistema escolar. Educación inicial, primaria y secundaria.* Buenos Aires: Grupo editorial Lumen.
Raspall, Lucas (2019), *Lo que necesitan los niños ¿Una nueva escuela?* Rosario. Ed Homo Sapiens.
Robinson, K. (2015) *Escuelas Creativas. La revolución que está transformando la educación.* Buenos Aires, Ed Grijalbo.
Roux, H. (2013) *Desplegar la mirada. Las artes visuales en la escuela.* Ed. Biblos, Buenos Aires.
Santos Guerra, M. (2001). *Enseñar o el oficio de aprender. Organización escolar y desarrollo profesional.* Editorial Homo Sapiens. Rosario.
Spravkin, Mariana (2002) *Enseñar plástica en la escuela: conceptos, supuestos y cuestiones, en Artes y escuela,* Buenos Aires, Paidós.
Terigi, F. (2002) *Reflexiones sobre el lugar de las artes en el currículum escolar*, en Artes y escuela. Paidós, Buenos Aires.
Documentos oficiales Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. (2007) Núcleos de Aprendizaje Prioritarios. Educación Artística. Nivel primario. Buenos Aires Consejo Federal de Educación (2018). Anexo Resolución 340/18. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_resolucion_cfe_340_18_0.pdf [Consutado: 10 de junio 2020]
Disponible Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe (2016) Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos.
Disponible en http://campuseducativo.santafe.gob.ar/wp-content/uploads/DocumentoNIC.pdf [Consutado: 10 de junio 2021]

3º año - U.D.I.
Turno mañana
Docentes
Turno mañana: Gagliano
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
No hay requerimientos para esta materia.
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
El espacio escolar: Escenografía, vestuario y montaje
Desde este espacio consideramos que, para que el proceso de enseñanza - aprendizaje logre ser significativo, es necesario abordarlo desde las diferentes disciplinas artísticas, más allá de aquellos lenguajes considerados meramente como “plásticos” en sí. La música, la danza, la literatura, la actuación teatral, entre otras, pueden participar también en los procesos creativos de quienes se encuentren cursando dicho espacio, ampliando así os modos expresivos.
Es importante para los futuros docentes de Artes Visuales que, durante el proceso mismo de formación, puedan lograr el abordaje de distintos conocimientos mediante la experimentación de modos, herramientas y técnicas diversas, siempre partiendo de las capacidades perceptivas, sensitivas y creativas propias que cada individuo posee.
Por lo tanto, dicho taller estará orientado a la búsqueda personal de los diferentes modos expresivos, posibilitados por medio de la experimentación y desarrollo de las actividades planteadas, y llevado a cabo mediante producciones, tanto individuales como grupales.
La propuesta girará, entonces, en torno al abordaje de los “Lenguajes artísticos integrados”, y una aproximación hacia “El espacio escolar: Escenografía, vestuario y montaje”. Integrando ambos espacios descriptores en la búsqueda de la expresión artística propia.
Propósitos
- Aplique ejercitaciones que posibiliten un hacer creativo y reflexivo, permitiendo la construcción de producciones mediante la integración de múltiples saberes
- Favorece la apropiación del espacio áulico, por medio de ejercicios y de prácticas, y la intervención del mismo desde técnicas diversas
- Fomente la capacidad creativa e inventiva sobre relatos literarios, reconocidos o no, donde la fantasía tendrá un rol esencial
- Busca las diferentes posibilidades expresivas que propician los materiales no convencionales y los espacios no tradicionales
- Recupere la apropiación del gesto, el movimiento, el análisis, en post de la experiencia lúdica y simbólica
- Habilite tanto la participación individual como colectiva.

Contenidos
Dichos contenidos han sido seleccionados de los Ejes de contenidos descriptores de los espacios de U.D.I.:
+ El espacio de la escuela como registro y como soporte de experiencias artísticas.
+ Escenografías y objetos escénicos.
+ Los materiales del entorno, de bajo costo o de desecho. Posibilidades.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

+ Diseño y realización de vestuario, máscaras y maquillaje. Utilización de formas y materiales tradicionales y alternativos.
+ El cuerpo en el escenario del aula. Puesta en escena. El cuerpo como texto, instrumento, fuente de comunicación. Lenguaje verbal, plástico, musical y poético. Autoconciencia.
+ La literatura y su relación con los lenguajes intermediales.
+ Dispositivos lúdicos. El juego como creador de mundos posibles. El juego como expresión de sentires y saberes. El juego como camino a la integración.
+ La percepción como motor de la creación. Diferentes modos de percibir desde lo corporal, musical, visual y literario.

Metodología y actividades

La metodología de trabajo propuesta será la de Taller. Taller como instancia de experimentación, de juego, de producción, de comunicación e interacción con el otro. También como modo reflexivo del cómo y porqué llevar a cabo el desarrollo de determinadas actividades. En los modos de acción, orientación, resolución e interpretación de consignas individuales, para volcarlas luego en producciones colectivas. En la explotación de materiales y herramientas no convencionales para la creación, y los diferentes tipos de montajes. Para construir a partir de vivencias sensoriales, lúdicas, experimentales. Posibilitando un espacio para la observación, la planificación, la expresión simbólica, el intercambio, la interacción interdisciplinaria, la valoración, la crítica, la integración, la evaluación y la autoevaluación.
Para llevar a cabo dichas propuestas, se asignarán actividades tales como:
- Realización de propuestas lúdicas en relación a los diferentes lenguajes artísticos.
- Lectura y selección de cuentos infantiles clásicos y la recreación de finales alternativos.
- Representación de personajes clásicos de la literatura, mediante la creación y diseño de vestuario, máscara, maquillaje.
- Escritura grupal de un relato, partiendo del aporte individual, mediante el juego de roles.
- Representación teatral individual y grupal.
- Creación de objetos con materiales de descarte.
- Construcción de escenografía y montaje con elementos no convencionales.

Evaluación

Se tomarán como criterios de evaluación:
El aporte y compromiso que el alumnado presente en la entrega de los trabajos prácticos en tiempo y forma; los esfuerzos que aplique en la presentación de los mismos; la asistencia; la totalidad de los TP requeridos; la colaboración y participación en las actividades de resolución colectiva.
Así mismo se tendrá en consideración, no sólo los resultados finales de los TP, sino la instancia en los procesos creativos de los mismos.

Bibliografía

Louglin. C. E., SUINA, J. H. (1997). *El ambiente de aprendizaje: diseño y organización.* Madrid: Morata.
Pedreira, L., Gelpi., Esquivel, H. (1977). *La escenografía. Pueblos, Hombres y formas en el arte.* Buenos Aires: Ed. Paidós.
Andruetto, MT y Lardone, L. (2005) *La construcción del taller de escritura.* Rosario. Homo Sapiens.
Lespada, J. C. (2011) *Aprender haciendo. Los talleres en la escuela*. Bs. As., Humanitas.
Medaura, O. y Monfarrel de la Falla, A. (2005). *Técnicas grupales de aprendizaje afectivo.* Bs. As., Ed. Humanitas.
Rodari, Gianni. (2005) *Gramática de la fantasía.* Bs. As, Colihue.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Turno noche

Docentes

Turno noche: Benitez

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Partimos de la premisa de que todo texto literario se puede traducir en imágenes, sonidos, texturas y percepciones. La literatura no solo narra, sino que sugiere, evoca y genera espacios sensoriales. Desde este espacio proponemos desarmar y reconstruir textos literarios a través de distintos lenguajes artísticos, priorizando la experimentación visual y sonora por sobre lo teatral.

A través de la música, los planos visuales, las traducciones libres y la resignificación de palabras e imágenes, buscaremos que los estudiantes generen sus propias obras a partir de textos literarios, activando los cinco sentidos y sus modos perceptivos.

Propósitos

Explorar la literatura como lenguaje expandido, más allá de su soporte escrito.

Desarrollar habilidades visuales aplicadas a la interpretación y traducción de textos.

Experimentar con música, planos y sonoridades como dispositivos de lectura sensorial.

Trabajar desde una lógica de taller integrador, con producciones individuales y colectivas.

Contenidos

Dichos contenidos han sido seleccionados de los Ejes de contenidos descriptores de los espacios de U.D.I.:

*Traducción libre de textos literarios (a imágenes, sonidos, otros lenguajes)

*Planos visuales: encuadres, secuencias, puntos de vista, composición narrativa.

*Sonoridades: cómo suenan las palabras, cómo pueden musicalizarse, ambientarse.

*Creación de piezas visuales y sonoras a partir de textos literarios.

*Resignificación de palabras/imágenes en soportes no tradicionales.

*Generación de ideas a través de diversos procesos creativos. Escritura creativa.

La propuesta metodológica se desarrollará bajo la modalidad de taller, entendido como un espacio flexible de exploración, creación y reflexión colectiva. El objetivo es que los y las estudiantes puedan experimentar con diferentes recursos expresivos a partir de la literatura, atravesando los lenguajes visuales, sonoros y textuales.

Metodología

La propuesta metodológica se desarrollará bajo la modalidad de taller, entendido como un espacio flexible de exploración, creación y reflexión colectiva. El objetivo es que los y las estudiantes puedan experimentar con diferentes recursos expresivos a partir de la literatura, atravesando los lenguajes visuales, sonoros y textuales.

Se priorizará el trabajo a partir de consignas abiertas que habiliten la búsqueda personal, la indagación sobre los sentidos de un texto y su posible traducción a otras formas sensibles. Se propondrá una dinámica de producción en la que convivan el juego, la percepción y la experimentación con distintos materiales, soportes y dispositivos no convencionales.

El trabajo se organizará combinando momentos de investigación individual, creación grupal, circulación de ideas y puesta en común. Este proceso permitirá no sólo la construcción de obras personales y colectivas, sino también la reflexión sobre las elecciones estéticas y conceptuales que se realizan en el hacer.
Además, se buscará estimular la mirada crítica y el intercambio horizontal, propiciando instancias de conversación, observación, revisión y relectura de las producciones propias y ajenas. Las consignas estarán orientadas a activar los sentidos y las percepciones desde distintas perspectivas, integrando música, palabra e imagen en propuestas que inviten a repensar la literatura como punto de partida para experiencias artísticas expandidas.

Actividades:

Lectura sensorial

Lectura del texto con los ojos cerrados, mientras suena una ambientación sonora creada con sonidos pregrabados o improvisados (papel arrugado, golpes, viento, voces).
Registrar qué imágenes mentales y sensaciones surgen.

Traducción libre

Tomar una frase, fragmento o palabra del texto y traducirla a:
a) una imagen plástica (collage, dibujo, fotografía, video breve)
b) un sonido o fragmento musical (usando aplicaciones, instrumentos caseros o sampleos)
c) una palabra o frase en otro idioma (real o inventado)

Tipos de planos visuales

Seleccionar un fragmento y representarlo en 3 planos visuales:
Plano general, primer plano, plano detalle
(puede ser con fotos, collages, dibujos o una secuencia en video o gif)

Textos musicales

Crear una playlist colaborativa con canciones que podrían ser banda sonora de ese cuento/poema.
Trabajar sobre qué sonidos (grave/agudo, rápido/lento, repetitivo/caótico) evocan determinadas escenas o personajes.

Objeto-poema

Crear un objeto con materiales de descarte o naturales que represente una emoción, personaje o ambiente del texto.

Creación de un Haiku visual

Haiku visual realizado a través de una producción propia.

Evaluación

Se valorará:
*La participación activa en las actividades y el proceso creativo.
*La capacidad de resignificar el texto literario desde diferentes lenguajes.
*La experimentación con recursos sonoros, visuales y verbales.
*La presentación y fundamentación de los trabajos prácticos.

Bibliografía

Zelarayán, R. (2010). *Ahora o nunca*. Buenos Aires: Argonauta.
Rilke, R. M. (2004). *Cartas a un joven poeta*. Poemas. Madrid: Lóguez.
Villanueva, L. y Uvaret, H. (2019). *Las clases*. Madrid: Tránsito.
Genovese, A. (2011). *Leer poesía. Lo leve, lo grave, lo opaco*. México: Fondo de Cultura Económica.
Carver, R. (2018). *Principiantes*. Barcelona: Anagrama.
Silva Olazábal, P. (2015). *Conversaciones con Mario Levrero*. Montevideo: Criatura.
Barthes, R. (2012). *La preparación de la novela. Notas de cursos y seminarios en el Collège de France 1978-1979 y 1979-1980.* Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
King, S. (2002). *Mientras escribo*. Barcelona: Debolsillo.

4º año - Ética y Trabajo Docente

Docentes

Turno mañana: García Elizondo

Turno noche: Bustos

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Historia Social y Política De La Educación Argentina, Problemática Filosófica

Para rendir tener aprobadas: Historia Social y Política De La Educación Argentina, Problemática Filosófica

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Las esferas del arte y de la ética forjan un vínculo que tiene una peculiar relevancia tanto en la historia de la filosofía como en las prácticas artísticas, primordialmente en dos momentos cruciales en los que habla la ambigüedad y equivocidad irreductible a partir de las cuales se articulan dichas esferas, a saber: el momento ético de la decisión en la interpretación artística y el momento ético de la decisión en la lectura. Ambos momentos críticos ponen en suspenso el legado de las tradiciones morales y las formas artísticas sin dejar de vincularse y estar atravesados por ellas.

El programa de trabajo de esta materia se configura sobre saltos y desplazamientos de categorías que se ven implicadas en esos momentos claves para reflexionar acerca de la transmisión de la enseñanza y los problemas que pueden ser pensados desde este espacio curricular, constituido como un saber transversal a través del cual, y en relación con otros saberes del plan de estudios, es posible retornar –de un modo diferente– a los saberes específicos propios del Profesorado de Artes Visuales.

Propósitos

- Identificar los problemas y categorías de la ética como disciplina filosófica y en relación con el trabajo docente.
- Reflexionar en torno a los vínculos que dispone la ética en su relación con el arte y la transmisión de la enseñanza de contenidos de formas artísticas.
- Practicar la lectura colectiva de textos y poder formular en ella problemas de alcance ético-estético.
- Que lxs estudiantes sean interpelados, en sus cotidianeidades y sus proyectos profesionales, por las reflexiones éticas discutidas y trabajadas a lo largo del cursado.
- Aborden los problemas propios de la Ética como disciplina filosófica, en su especial relación con e trabajo docente.
- Se familiaricen con el vocabulario técnico, el aparato conceptual y las modalidades propias de la argumentación moral.

- Articulen los contenidos de la presente planificación de cátedra con las otras asignaturas pertenecientes al área filosófica, artística y/o pedagógica.
- Se provean de herramientas conceptuales y metodológicas afines a la producción textual y a la labor de investigación.
- Comprendan la disciplina Ética desde un enfoque amplio que considere sus múltiples dimensiones, su historicidad y su naturaleza socio-política.
- Sean interpelados, en sus cotidianeidades y sus proyectos profesionales, por las reflexiones éticas discutidas y trabajadas a lo largo del cursado.

Contenidos

Unidad I. Variaciones de la ética

La ética y las disciplinas filosóficas. La ética como esfera autónoma. Heteronomía de los problemas éticos. El objeto de la ética como problema irreductible. La reflexión ética y sus niveles. Los valores morales como problema ético. Diferencia entre ética y moral. Contexto de surgimiento de la reflexión ética (filosófica). La ética en relación con las prácticas sociales y discursivas. La moral como segunda naturaleza. La ética como semiótica de la moral. Aristóteles y el desarrollo sistemático de la ética eudaimonista. Estoicismo y epicureísmo: éticas de la estética de la existencia.

Unidad II. Éticas radicales

Kant: ética del deber y la voluntad buena. El deber y la obediencia. Kierkegaard y la construcción de una ética de la decisión. La moral como problema: la cuestión de la no verdad en la fundamentación filosófica de los valores. La voluntad de poder como voluntad de creación. La transvalorización de los valores y el egipticismo de los conceptos. El problema de la interpretación. La moral como hecho estético: metáforas y escritura paródica en Así habló Zarathustra. El porvenir de la moral: genealogía versus historia de los valores. Foucault: reformulaciones de las morales pagana y cristiana en la moral moderna. Alteridad y heterogeneidad en Lévinas.

Unidad III. Ética y estética

La ética a través de la estética. Equívocos de lo estético en relación con lo ético. El juicio moral y el juicio estético. La exposición artística como problema ético-estético: la idea de construcción como momento ético. El discurso de la ética y las artes y las artes contemporáneas. El estatuto del documento en el arte moderno y en el contemporáneo. Estética y comunicación: la idea del arte como contrainformación. La doble distancia. Autonomía y heteronomía estéticas. La alteridad en la interpretación estética y en el momento ético de la decisión.

Unidad IV. Arte, sociedad y ética de la lectura

Educación y Humanismo. Las reglas de la lectura y el sistema de las artes. Del ideal del arte a las formas artísticas como esfera crítica. Crítica, estética y ética en la práxis docente. Las artes como artificios lectores de la moral: de lo obvio a lo obtuso. La ética y el arte de la lectura. La no obviedad del arte y su derecho a la existencia. Crítica, interpretación y arte contemporáneo. El estatuto de la interpretación sin el gran arte. Hermenéutica, crítica y erótica del arte. Ciudadanía y educación en la globalización excluyente. Discurso neoliberal y educación. Pensamiento situado y práctica educativa.

Metodología y actividades

En el desarrollo de las clases lxs docentes expondrá los problemas y categorías de las Unidades académicas, en un espacio de trabajo colectivo abierto para la crítica de los textos y puesta en consideración de los contenidos seleccionados por parte de lxs estudiantxs. A lo largo del cursado de la materia lxs estudiantxs tendrán que dar cuenta de testimonios de lecturas que se evaluarán como trabajos prácticos. Éstos dispondrán de capítulos de libros pautados en el transcurso de las clases y la modalidad de presentación de los testimonios de lectura será grupal, frente al curso. Los objetivos fundamentales consisten en poder articular la lectura de los textos con problemas del programa y con contenidos del saber específico de la carrera y poner en juego las lecturas en un espacio colectivo.

Evaluación

Trabajo práctico n°1: Escrito. Individual o grupal. Reflexiones en torno a la Unidad I. Lectura de textos fuente y comentarios. Interpretación de materiales audiovisuales a la luz de los esquemas conceptuales trabajados. Respuesta a cuestionario y elaboración de un breve ensayo filosófico.

Trabajo práctico n°2: Oral y grupal. Reflexiones en torno a la Unidad II. Lectura de textos fuente y comentarios. Interpretación de materiales audiovisuales a la luz de los esquemas conceptuales trabajados. Respuesta a cuestionario y elaboración de un breve ensayo filosófico.
Parcial de mitad de año. Escrito e individual. Reflexiones referidas a las Unidades II y III.
Trabajo práctico n°3: Escrito. Grupal. Reflexiones referidas a la Unidad III. Lectura de textos fuente, comentarios y/o artículos periodísticos. Interpretación de materiales audiovisuales a la luz de los esquemas conceptuales trabajados. Respuesta a cuestionario y elaboración de un breve ensayo filosófico.
Coloquio final. Oral. Grupal. Reflexiones en torno a la Unidad IV. Interpretación de materiales audiovisuales a la luz de los esquemas trabajados.
Los estudiantxs libres tendrán que presentar un trabajo monográfico en el que se exponga un problema que forme parte del programa. Este trabajo debe ser entregado al docente 15 días antes de las mesas de exámenes.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Unidad I:

Aristóteles (2008). *Ética Nicomáquea.* Buenos Aires, Argentina: Del Nuevo Extremo.
Brunet, G. (2006). *Ética para todos.* México: Edere.
Bustos, Natacha (2017). *Estoicos*. Antología [Ficha de cátedra].
Comte-Sponville, A. (2012). *La filosofía. Qué es y cómo se practica.* Buenos Aires, Argentina: Paidós.
Epicuro (1994). Carta a Meneceo. En *Epicuro*. Obras (pp. 57-65). Barcelona, España: Altaya.

Unidad II:

Blanco Ilari, J. I. y Lavié C. M. (2015). *Ética y filosofía política. Primeras lecturas de filosofía.* Buenos Aires, Argentina: Universidad General Sarmiento.
Foucault, M. (1990). *"Una presentación de Michel Foucault*", Cuadernos (pp. 24-26).
Kierkegaard, S. (2010). *Postscriptum no científico y definitivo a «Migajas filosóficas».* España: Salamanca: Ediciones Sígueme. [Selección de fragmentos]
Lévinas, E. (2002). *Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad.* Salamanca, España: Ediciones Suígueme. [Selección de fragmentos]
Nietzsche, F. (1980). *Crepúsculo de los ídolos o Cómo se filosofa a martillazos.* España: Madrid: Alianza. [Selección de fragmentos]
Nietzsche, F. (1984). *Más allá del bien y del mal.* España, Barcelona: Orbis-Hyspamérica [Selección de fragmentos]
Nietzsche, F. (1986). *La genealogía de la moral.* España, Madrid: Alianza. [Selección de fragmentos]
Nietzsche, F. (2007). *Así habló Zaratustra. Buenos Aires,* Argentina: Alianza. [Selección de fragmentos]

Unidad III:

Didi-Huberman, G. (2008). "La emoción no dice 'yo'. Diez fragmentos sobre la libertad estética". En AA. VV., *La política de las imágenes.* Chile, Santiago de Chile: Metales Pesados.
Sontag, S. (2005). *Ante el dolor de los demás.* Argentina, Buenos Aires: Alfaguara.

Unidad IV:

Adorno, T. W. (2007). *Teoría estética.* España, Madrid: Akal. [Selección de fragmentos]
Bárcena, F. y Mèlich, J.-C. (2000). *La educación como acontecimiento ético*. España, Barcelona: Paidós.
Cullen, C. (2016). *Perfiles ético-políticos de la educación.* Argentina, Buenos Aires: Paidós.
Sloterdijk, P. (1999). "Reglas para el parque humano", conferencia publicada en *Die Zeit.* Recuperado de https://www.antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=759
Sontang, S. (2008). "Contra la interpretación". En *Contra la interpretación y otros ensayos.* Argentina, Buenos Aires: Ediciones Debolsillo.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

Unidad I:

Badiou, A. (2005). *Filosofía del presente.* Argentina, Buenos Aires: Del Zorzal.
García Gual, C. (2007). *La filosofía helenística.* España, Madrid: Síntesis.
Maliandi, R. (2004). *Ética: conceptos y problemas.* Argentina, Buenos Aires: Biblios.
Reale, G. (1985). *Introducción a Aristóteles.* España, Barcelona: Herder.

Unidad II:
Castro, E. (2014). *Introducción a Foucault.* Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI.
Châtelet, F. (1993). *Una historia de la razón. Conversaciones con Emile Noël.* Argentina, Buenos Aires: Nueva Visión.
Kierkegaard, S. (1982). *El concepto de la angustia.* España, Madrid: Espasa-Calpe.
Nancy, J.-L. (2016). *¿Por qué obedecemos?* Argentina, Buenos Aires: Capital intelectual.
Nietzsche, F. (1989). *La ciencia jovial. La Gaya Scienza.* Venezuela, Caracas: Monte Avila. [Selección de fragmentos]
Nietzsche, F. (1996). *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral.* España, Madrid: Tecnos.
Rossi, M. J. y Bertorello, A. (comps.). (2012). *Relecturas. Claves hermenéuticas para la comprensión de textos filosóficos.* Argentina, Buenos Aires: Eudeba.
Unidad III:
Adorno, T. W. (2007). *Teoría estética. España,* Madrid: Akal.
Benjamin, W. (1987). *Calle de dirección única.* España, Madrid: Alfaguara.
Benjamin, W. (2007). Ensayos estéticos y literarios. En *Obra completa*, libro II / vol. I. España, Madrid: ABADA.
Unidad IV:
Bauman, Z. (1999). *La globalización. Consecuencias humanas.* Argentina, Bueno Aires: FCE.
Benjamin, W. (1987). *Calle de dirección única.* España, Madrid: Alfaguara.
Bourdieu, P. (2006). *Las reglas del arte. España,* Barcelona: Anagrama.
Cullen, C. (1997). *Crítica de las razones de educar.* Argentina, Buenos Aires: Paidós.

4º año - Prácticas Investigativas
Docentes
Turno mañana: Tomas
Turno noche: Moreno
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener aprobadas: Pedagogía, Didáctica y Currículum, Psicología y Educación, Problemática De La Cultura Argentina y Latinoamericana, Forma y Color I, Lenguaje Visual I, Dibujo I, Pintura I, Cerámica I, Escultura I, Problemática Histórica Del Arte I, Práctica Docente I
Para rendir tener regular: Dibujo II, Pintura II, Cerámica II, Escultura II, Lenguaje Visual III
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
Estudiantes libres
Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Nuestra propuesta se fundamenta en la siguiente idea: la enseñanza de la metodología de la investigación sólo cobra sentido y resulta satisfactoria cuando se desarrolla respondiendo al desafío que proponen los problemas concretos formulados en contextos teóricos particulares; es decir, cuando está anclada y articulada con las propuestas de problemas planteados por las/los propias/os estudiantes. En este sentido, y teniendo como referencia que la investigación es un área de creciente importancia para el desarrollo profesional docente, nos proponemos introducir a las/los futuras/os profesoras/es en las lógicas particulares de la producción de conocimientos en el campo educativo y en el de los lenguajes artísticos, y en los procesos de reflexión crítica sobre las relaciones de ambos campos con los procesos de transmisión. En este doble abordaje, los contenidos de esta unidad curricular desarrollan por un lado, las características propias de la investigación en los lenguajes artísticos con foco en los procesos de creación artística. En efecto, y siguiendo la perspectiva de Vicente (2006), no se trata de analizar o evaluar los procesos propios de una investigación en (o sobre) artes, sino que se trata de articular directamente el trabajo investigativo con la producción artística, sin perder de vista el carácter hermenéutico, reflexivo y cognitivo de las prácticas artísticas. Por tanto, la reflexión en torno a cómo delimitar la especificidad de la investigación artística supone poner en juego (al menos, y en principio) el interrogante respecto de cuáles serían las diferencias y/o los puntos de encuentro entre el trabajo del artista y el trabajo del investigador científico (Azaretto, 2017).
Por otro lado, se abordan las herramientas conceptuales y metodológicas concernientes a las tareas de la investigación educativa, con foco en las principales características de los enfoques cualitativos y los cuantitativos; los componentes básicos del diseño de una investigación y las vías de socialización y circulación de la producción académica y artística.

En cuanto a la alfabetización académica, nos ocuparemos en esta unidad curricular de la adquisición y el manejo de las competencias necesarias a todo proceso de investigación; esto es, es nuestra propuesta aportar las siguientes herramientas: la comprensión lectora y producción textual; el plan y escritura de un proyecto; la búsqueda bibliográfica; el fichaje y uso de notas; los sistemas de citación; la formulación de hipótesis y objetivos de investigación, la construcción de marcos teóricos; la redacción final de un trabajo de investigación.
El dominio de los entornos tecnológicos es, en nuestros contextos actuales, consustancial a la tarea colectiva de producción de conocimientos, tanto en el campo artístico como en el académico y educativo. Por lo tanto, este será un espacio para la experiencia y el análisis de escrituras colaborativas en soportes digitales, búsquedas avanzadas en repositorios especializados e identificación de sitios de circulación de producciones artísticas y académicas.

Propósitos

- Problematizar a la investigación científica considerándola una práctica social y desplegar una visión crítica acerca del conocimiento científico en la actualidad.
- Presentar a los y las alumnos/as las técnicas de la investigación cualitativa y cuantitativa y proponerles ejercicios que permitan aplicarlas y producir conocimientos y reflexiones sobre el campo educativo y sobre el campo artístico.
- Problematizar tanto la práctica artística como la labor docente, para que así se vuelvan objetos de estudio, a partir de los cuales las y los alumnas/os puedan plantear hipótesis de trabajo.
- Alfabetizar a las y los alumnas/os con las herramientas básicas de la producción en ámbitos académicos.
- Fomentar el trabajo en equipo, colaborativo.

Contenidos

UNIDAD 1

Cuestiones preliminares: la función social del conocimiento. La investigación científica como construcción cognitiva de lo social. El discurso científico como forma hegemónica de construcción de la realidad y su crítica. Distintos paradigmas epistémicos en la historia de occidente. Los componentes básicos de un proyecto de investigación. La construcción de una problemática. La revisión del conocimiento sobre el tema: el estado del arte. El marco teórico. Sistemas de notación bibliográfica. La escritura en las distintas fases del proceso de investigación. Protocolos de investigación.

UNIDAD 2

Las preguntas de investigación y su relación con las decisiones metodológicas. Articulación entre marco teórico, objetivos y metodología: el tipo de datos, las fuentes y las técnicas de recolección y análisis. Panorama global de los procedimientos y técnicas de investigación de los enfoques cualitativo y cuantitativo. El campo educativo como campo de producción de conocimiento.

UNIDAD 3

El campo del arte como campo de producción de conocimiento. Los procesos de creación como procesos de investigación. Enfoques de investigación en los lenguajes artísticos: la experimentación y la interpretación. Distribución y recepción de las prácticas artísticas. Las formas colectivas de circulación del conocimiento. La escritura en el proceso de investigación. Como recurso poético. Como formalización. El ensayo. El manifiesto. Géneros y textos propios.

Metodología y actividades

Clases teóricas de abordaje de los distintos conceptos sobre aspectos de una investigación.
Aplicación de diferentes técnicas de relevamiento y fichaje en torno a una problemática elegida por el/la alumno/a .
Elaboración de un proyecto de investigación con sus respectivos componentes.
Incorporación de aplicaciones que permitan el uso compartido de documentos, trabajos en línea, como facilitadores de la escritura colectiva.
Promoción del trabajo en equipo como sustento del hacer investigativo en tanto actividad colectiva desde el comienzo del año. Se sugiere la alternancia de grupos pequeños y el grupo como totalidad en instancias de intercambio.

Evaluación

La evaluación será parte del trabajo en la cátedra, estará orientada a la comprensión y mejora de los procesos realizados en la consecución de los trabajos prácticos de aplicación de los contenidos y tendrá un enfoque cualitativo por sobre lo cuantitativo.

Se hará especial hincapié en el concepto de validez (Camilloni, 2010), que debe otorgar significación y legitimidad tanto a los aprendizajes como a los modos de evaluarlos, que deben ser producto de consensos colectivos. Por eso, los criterios serán visibilizados y acordados, fomentando la autoevaluación y la co-evaluación desde una perspectiva constructiva, reflexiva y autoconsciente.

En términos generales, durante el proceso de realización de los trabajos prácticos, los criterios que predominarán serán los de participación en el trabajo grupal, aplicación de léxico adecuado y específico, compromiso con la tarea y aplicación de criterios adecuados. En los momentos de puesta en común con el grupo completo, se valorará el respeto y apreciación crítica y constructiva de la labor propia y de los pares.

INSTANCIAS: Se evaluará a lo largo de todo el cuatrimestre a través de la entrega de trabajos prácticos, la participación en encuentros sincrónicos y asincrónicos, en foros y debates. También se contempla la realización de dos exámenes parciales, uno en junio y otro en octubre, que podrán ser de carácter oral o escrito.

INSTRUMENTOS: Los instrumentos serán los trabajos prácticos de producción escrita personal, la realización de tareas de fichaje e investigación con su correspondiente reporte, la exposición oral, el trabajo en entornos colaborativos, etc.

INDICADORES: Aplicación de los contenidos adquiridos en trabajos prácticos. Lectura e interpretación de textos. Léxico adecuado y específico. Correcta ortografía. Coherencia y cohesión en la redacción de TODAS las instancias en que los estudiantes se comuniquen. Consideración de perspectivas múltiples en el análisis de diversas situaciones. Reconocimiento y construcción de argumentos correctos.

Entrega de los trabajos en tiempo y forma a través de la Plataforma Institucional y/o la plataforma Classroom, respetando las indicaciones para cada uno (si es en Foro, o a través de Clases o una Wiki… etc).

Análisis y comparación de distintas fuentes de datos. Incorporación de las diversas herramientas de investigación. Apropiación de la capacidad crítica y reflexiva propia de la tarea de investigación. Exposición oral y escrita de argumentaciones relacionadas con las problemáticas abordadas.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Acaso, M. (2012). *Pedagogías invisibles: el espacio del aula como discurso.* Madrid, España: Catarata.

Azaretto, C. (Coord.). (2017). *Investigar en Arte.* La Plata, Argentina: EDULP. Recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/64154/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1

Botta, M. (2002). *Tesis, monografías e informes. Nuevas normas y técnicas de investigación y redacción.* Buenos Aires, Argentina: Biblos.

Dalmaroni, M. (Dir.) (2009). *La investigación literaria.* Santa Fe, Argentina: UNL.

De Souza Minayo, M. C. (2007). *Investigación social. Teoría, método y creatividad.* Buenos Aires, Argentina: Lugar.

Díaz, E. (2000) (ed.). *La posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la modernidad.* Buenos Aires, Argentina: Biblos.

Eco, U. (1994). *Cómo se hace una tesis.* Barcelona, España: Gedisa.

Fabbri, P. (2013). Barthes docet: enseñar/investigar. En Serra, M y P. Francescutti (Coords.). *La exuberancia de los límites. Homenaje a Jorge Lozano* (pp. 157-162). Madrid, España: Biblioteca Nueva.

Falchini, A. y V. Andelique (2014). *Taller de escritura. Cuadernillo de apuntes.* Santa Fe: Escuela Provincial de Artes Visuales “Prof. Juan Mantovani”.

Freire, P. (2002). *Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa.* Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.

Guber, R. (2004). *El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo.* Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Haraway, D. (1995). “Conocimientos situados”. En *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza.* Madrid: Cátedra.

Klimovsky, G., Hidalgo, C. (1998). La epistemología de las ciencias sociales. En *La inexplicable sociedad. Cuestiones de Epistemología de las Ciencias Sociales.* Buenos Aires, Argentina: A-Z.
Mancuso, H. (1999). *Metodología de investigación en ciencias sociales. Lineamientos teóricos y prácticos de semioepistemología.* Buenos Aires, Argentina: Paidós.
Sautu, R. (2011). Acerca de qué es y no es investigación científica en ciencias sociales. En: Wainerman, C. y Sautu, R. (comp.). *La trastienda de la investigación.* Buenos Aires: Manantial, pp. 53-79.
Vicente, S. (2006). "Arte y parte. La controvertida cuestión de la investigación artística." En Gotthelf, R. (dir.). *La investigación desde sus protagonistas: Senderos y estrategias* (pp. 191-206). Mendoza, Argentina: UNCuyo.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Agamben, G. (2009). "¿Qué es un paradigma?". *Signatura rerum. Sobre el método*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora. (Pp. 11 – 44).
Bachelard, G. (1974). *La formación del espíritu científico. Siglo XXI.*
Becker, H. (2009). *Trucos del oficio.* Buenos Aires: Siglo XXI.
Becker, H. (2011). *Manual de Escritura para científicos sociales.* Buenos Aires: Siglo XXI.
Bourdieu, P. et. Al. (1975). *El oficio de sociólogo.* México: Siglo XXI.
Cippolini, R. (2003). *Manifiestos Argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000.* Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo Editora.
Díaz, E. (1989). *Para seguir pensando.* Buenos Aires, Argentina: Eudeba.
Eco, U., Zorzoli, G. B. (1962). *Historia ilustrada de los inventos.* Buenos Aires, Argentina: Compañía General Fabril Editora.
García, S. y Belén, P. (2011). "La investigación del arte como principio organizador y legitimador de un conocimiento cuyo estatuto resulta dudoso." En Pimentel Tort, J. y González Roblero, V. (coords). *Señal y laberinto: Perspectivas académicas en torno al arte y las humanidades* (pp. 13-29). Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
García, S. y Belén, P. (2013). *Aportes epistemológicos y metodológicos de la investigación artística. Fundamentos, conceptos y diseño de proyectos.* España: Editorial Académica Española.
Ginzburg, C. (1994). "Indicios. Raíces de un paradigma de inferencias indiciales". En *Mitos, emblemas e indicios. Morfología e Historia.* Barcelona: Gedisa.
Hernández Hernández, F. (2006). "Campos, temas y metodologías para la investigación relacionada con las artes." En Gómez Muntané, M y otros. *Bases para un debate sobre investigación artística* (pp. 9-49). Madrid: Secretaría General Técnica.

4º año - Estética

Docentes

Turno mañana: García Elizondo

Turno noche: Gagliano

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Problemática Filosófica, Lenguaje Visual III

Para rendir tener regular: Lenguaje Visual III

Para rendir tener aprobadas: Problemática Filosófica

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Dentro de la pretensión de totalidad y de sistema que caracterizan a las filosofías de la Modernidad filosófica, la estética emerge como un discurso paradójico. A través de él, con Kant, se pretende mediar y reunir en una exposición sistemática el quiasmo entre la razón teórica (la gnoseología) y la razón práctica (la ética). No obstante, este intento, inexorablemente fallido, da invención a un discurso que, en nuestra contemporaneidad, opera como el revés de la trama de los ideales teoréticos totalizadores de la filosofía, concebida en cuanto lógos despojado de su fundamento contingente y de su performatividad retórica. Tanto el discurso filosófico como el arte, en sus campos irreductibles, parten de una dialéctica interrumpida, distinguible en términos retóricos-performativos, en las instancias en acto tras las cuales se inscribe un contenido negativo. Éste es mediatizado en la vinculación del arte y del discurso filosófico con aquello que en cada caso fallidamente intentan exponer. Sin ese momento disruptivo, sus exposiciones no se constituirían como interpretaciones críticas del cuerpo social, los distintos saberes, los medios de comunicación y de circulación de la cultura. Si el arte y la filosofía se erigen como espacios de tensión y reconfiguración dialéctica de los imaginarios simbólicos cosificados de las prácticas de la cultura, la sociedad y sus prolíficos registros semióticos, si afirmamos que ello funciona mediante esa vía, dicha cuestión es posible porque su objeto está vedado, es decir, no le resulta del todo transparente, no es reducible a valor de cambio alguno de ninguna de las formas de la maquinaria simbólica de la lógica social y se presenta siempre como un objeto fallido, condenado a desplazamientos e interrupciones en la que se determina de forma equívoca. En esta dirección, tanto el arte como la filosofía, se miden por su negatividad frente a la acumulación y distribución de los objetos que predisponen las diferentes áreas epistémicas y prácticas de la sociedad. Dicho de otro modo: ambos son posibles por un horizonte de imposibilidad a través del cual versan sus objetos, en cuanto objetos no totalizables, que ponen siempre en juego un exceso crítico de significación (un “gasto improductivo” lo llamaría Georges Bataille, algo “no idéntico” diría Theodor Adorno), que opera como resto de cada exposición artística y/o interpretación.

Propósitos

- Identificar los problemas y categorías de la estética como disciplina filosófica y en relación con las prácticas artísticas.
- Reflexionar en torno a los vínculos que dispone la estética en su relación con el arte y la transmisión de la enseñanza de contenidos de formas artísticas.
- Practicar la lectura colectiva de textos y poder formular en ella problemas de alcance ético-estético.
- Que lxs estudiantes sean interpelados en su orientación profesional por las interpretaciones estéticas discutidas y trabajadas a lo largo del cursado.

Contenidos

Unidad I: La irrupción de la estética como disciplina filosófica

El gusto, el público y el espectador como categorías estéticas. Kant y la diferencia entre el juicio de conocimiento y el juicio de gusto. El discurso de las estéticas pre-críticas después de la Crítica de la facultad de juzgar. Nacimiento de la estética como disciplina filosófica. La retórica y la poética antes y después de la irrupción de la estética. El lugar de la estética dentro de las filosofías de sistema. La estética y el sistema de las artes. La apariencia estética como bella apariencia. El triedro del discurso de la estética: arte, formas artísticas, obra. La historiografía hegeliana de la estética. La autonomía del arte y las tradiciones de la estética moderna.

Unidad 2: Modernidad estética: arte, historia y política

Benjamin, Adorno y la Escuela de Frankfurt: arte, estética y política. Diferencia entre la Modernidad histórica, la Modernidad filosófica y lo moderno del arte. La Modernidad leída en clave estético-política: la sociedad de masas y la experiencia del shock. La modernidad estética como categoría límite de lo histórico-social, lo estético y lo político. Baudelaire, Meyron, Hausmann y Atget como lectores de la Modernidad histórica. La ciudad como escenario privilegiado de las representaciones artísticas de la modernidad estética.

Unidad 3: El discurso de la estética y las artes postauráticas

La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Obra de arte tradicional y obra de arte postaurática. La obra como categoría equívoca. Valor cultual y valor exhibitivo de las obras. El sistema de las artes después del cine y de la fotografía. La historiografía benjaminiana de las artes postauráticas. El discurso de la estética y la atomización del sistema de las artes. Estetización de la política y politización del arte. Usos de la técnica: apariencia estética y juego.

Unidad 4: Estética, hermenéutica y recepción

Derecho a la existencia y no obviedad del arte. El problema de la heteronomía y de la autonomía de las obras de artes. La obra de arte como hecho social y como forma irreductible. Negatividad y no identidad en las obras de arte y en el discurso de la estética adorniana. Entre estética y política: el problema de la autonomía y de la heteronomía de las obras de arte. El arte y la industria cultural. El debate Adorno Benjamin. Formas del exceso: el plus valor en los cuerpos y el gasto improductivo de las obras. Jauss y la estética de la recepción. Gadamer: el arte como juego simbolo y fiesta.

Metodología y actividades

En el desarrollo de las clases el docente expondrá los problemas y categorías de las Unidades académicas, en un espacio de trabajo colectivo abierto para la crítica de los textos y puesta en consideración de los contenidos seleccionados por parte de lxs estudiantxs. A lo largo del cursado de la materia lxs estudiantxs tendrán que dar cuenta de testimonios de lecturas que se evaluarán como trabajos prácticos. Éstos dispondrán de capítulos de libros pautados en el transcurso de las clases y la modalidad de presentación de los testimonios de lectura será grupal, frente al curso. Los objetivos fundamentales consisten en poder articular la lectura de los textos con problemas del programa y con contenidos del saber específico de la carrera y poner en juego las lecturas en un espacio colectivo.

Evaluación

Estudiantxs libres:

Examen final ante tribunal, articulado a través de dos momentos: una primera instancia escrita y una segunda instancia oral. Para la realización de la segunda se dispone como requisito la aprobación de la primera. Los estudiantxs libres tendrán que presentar un trabajo monográfico en el que se exponga un

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

problema que forme parte del programa. Este trabajo debe ser entregado al docente 15 días antes de las mesas de exámenes.

Bibliografía

Adorno, T. W. (2004), Teoría estética, Madrid: Akal[cap. “Arte, sociedad, estética”, pp. 9-28; cap. “Situación”, pp. 28-68 y cap. “Carácter enigmático. Contenido de verdad. Metafísica”, pp. 161-184].
Baudelaire, Charles (2009), “El pintor de la vida moderna”, en Arte y modernidad, Buenos Aires: Prometeo, pp. 27-69.
Benjamin, Walter (2003), La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica [selección parcial para los contenidos de esta Unidad], México D. F.: Itaca.
---. “El París del Segundo Imperio en Baudelaire” (1980), en Poesía y capitalismo. Iluminaciones II, Madrid, pp. 21-120.
---. “Pequeña historia de la fotografía”, en Obras II-I, Madrid: ABADA.
---. (1987), “CENSOR JURADO DE LIBROS”, en Dirección única, Madrid: Ediciones Alfaguara, pp. 37-38.
Georges Bataille (2008), “La noción de gasto”, en La conjuración sagrada, Buenos Aires, Adriana Hidalgo.
Max Horkheimer y Theodor W. Adorno (1984), “La industria cultural. Industria como mistificación de masas”, Dialéctica del iluminismo, Buenos Aires, Sudamericana.
Gadamer, Hans-Georg, (1998), “Introducción”, en La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y fiesta, Madrid, Paidós.
Groys, Boris (2016), “Introducción”, en Volverse público: Transformaciones del arte en el ágora contemporánea, Buenos Aires: Caja Negra.
Jauss, Hans-Robert (2013), “La historia de la literatura como provocación de la ciencia literaria”, en La historia de la literatura como provocación, Madrid: Gredos, pp. 51-2011.
---. (1981), “Estética de la recepción y de la comunicación literaria”, en Revista Punto de vista (Año 4, Nro. 12), 34-40.
Kant, Immanuel (1984), Crítica del juicio, Madrid: Espasa Calpe, 1984, ## 1-29.
Hegel, G. W. F., (1989), Lecciones sobre la estética, pp. 7-67.
BIBLIOGRAFÍA y MATERIALES AMPLIATORIOS
Alfredo Jaar (2016), “Es dificil”, video-conferencia, Universidad Nacional de Chile, link: https://www.youtube.com/watch?v=RthoMr8Tl9c
Bolivar Echeverría (2015), “Arte y utopía”, en Walter Benjamin, Estética de la imagen: fotografía, cine y pintura, Buenos Aires: la marca editora, pp. 219-236.
Didi-Huberman, George (2008), Cuando las imágenes toman posición, España: Machado Libros.
Deotte, Jean-Louis (2013), La ciudad porosa. Walter Benjamin y la arquitectura, Santiago de Chile: Ediciones Metales pesados.
Gadamer, Hans-Georg (1990), “¿El fin del arte? Desde la teoría de Hegel sobre el carácter pasado del arte hasta el antiarte de la actualidad”, en: La herencia de Europa. Ensayos, Barcelona, Península, pp. 65-83.
Jay, Martin (1974), “Teoría estética y la crítica de la cultura de masas”, en: La imaginación dialéctica. Una historia de la escuela de Frankfurt, Madrid, Taurus, pp. 285-357
Jauss, Hans-Robert (1986), “Crítica a la estética de la negatividad de Adorno”, en: Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética, Madrid, Taurus.
Roland Barthes (2015), “El placer del texto”, en El placer del texto y Lección inaugural, Buenos Aires, Siglo XXI.
Theodor, W. Adorno (1973), “La crítica de la cultura y la sociedad”, en Crítica cultural y sociedad, Barcelona, Ariel.
Walter Benjamin (1975), “El autor como productor”, en Tentativas sobre Brecht, Madrid, Taurus.
Menke, Christoph (2011), Estética y negatividad, trad. Peter Storandt Diller, Introducción y edición de Gustavo Leyva, Buenos Aires, FCE.
Jacques Rancière (2014), El reparto de lo sensible. Estética y política, Buenos Aires, Prometeo.
Susan Buck-Morss (2005), “Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte”, en Walter Benjamin, escritor revolucionario, Buenos Aires: Inrterzona, pp. 169-222.
Swarzböck, Silvia (2010), “Por qué el arte no puede cambiar a los hombres”, en Revista Herraminta. Link: https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=1348.

Vattimo, Gianni (1986), "¿Muerte o crepúsculo del arte?", en: El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura postmoderna, trad. Alcira Bixio, Buenos Aires, Gedisa, pp. 49-59
Wellmer, Albrecht (1993), Sobre la dialéctica de modernidad y postmodernidad. La crítica de la razón después de Adorno, Madrid: Visor.

4º año - Proyecto De Producción En El Plano: Dibujo
Turno mañana
Docente
Turno mañana: Musante
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Dibujo III, Pintura III, Cerámica III, Escultura III
Para rendir tener regular: Lenguaje Visual III
Para rendir tener aprobadas: Dibujo III, Pintura III, Cerámica III, Escultura III
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
El proceso del dibujo realizado en los años precedentes, sitúa al alumno en una posición preferencial, la de comenzar a transitar la búsqueda de su propia imagen. Vamos a poner en juego todo un ciclo de experiencias, vivencias, aprendizajes y recorridos personales y grupales adquiridos en estos tres años de estudio en pos de la construcción de un proyecto final. El mismo será un proceso de búsqueda personal investigando sobre la temática abordada donde refleje la misma en una producción con técnicas gráficas y sosteniéndose con su debida fundamentación. El proyecto de Producción en el Plano (Dibujo) invita a que los /as alumno/as apliquen todo su potencial creativo presentando el mismo de manera individual o de integración de diferentes lenguajes interdisciplinarios. Proyecto que significará un cierre para algunos o un comienzo para otros, pero que constituirá sin duda, un balance expresivo personal, donde la herramienta del dibujo, delineará esa forma, que define ese concepto, que representa esto que somos y qué hacemos. Es importante la que la formación del futuro docente debe tener la misma rigurosidad conceptual y experimental que la del artista en cualquiera de las facetas de la actividad visual para estar preparado no solo en la docencia si no además para presentar proyectos a futuras exposiciones, salones y becas.
Propósitos
- Estimular el proceso creativo, articulando percepción, memoria e imaginación, referenciando lo vivencial y la observación.
- Abordar el proceso de producción con un anclaje en lo conceptual reflexionando a nivel individual y grupal, los significantes y significados de las imágenes obtenidas, tomando algún artista referente.
- Seleccionar una temática y fundamentarla desde una concepción estética-filosófica para sustentar el proyecto.
- Aplicar las técnicas ya aprendidas y experimentar aquellas que resulten nueva para el alumno. (Bocetos definidos)

Contenidos
Unidad 1
El dibujo como lenguaje, su teoría y práctica.
La percepción como registro cultural contextuado.
Los elementos formales, materiales y de conceptualización en el campo de la imagen.
Unidad 2
El proceso creativo, materiales, técnicas y medios de relación a las posibilidades expresivas y de intencionalidad.
Modos de representación y presentación.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Otros contextos espacio-temporales.
Aspectos significativo y esenciales de la expresión estética humana.

Metodología y actividades

Desarrollo de proyectos artísticos personales.

Evaluación

Evaluación: Inicial, diagnóstica y procesual-formativa-reguladora.
Parámetros Se evaluarán los siguientes aspectos: Comprensión, conceptualización y evolución de los procesos en cuanto a los aspectos morfológicos y compositivos. Uso apropiado de las herramientas específicas. Compromiso creativo en resolución de los problemas que se plantean y su aplicación. Asistencia, cumplimiento y participación. Instrumentos
Instrumentos:
Se evaluará a través del diálogo, coloquios, debates, trabajos prácticos, crítica grupal y autocrítica de la producción realizada.
EL proyecto comprendera con fechas de entrega para ser aprobado y firmado asi acceder al coloquio o mesa de examen.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Augustowsky, G. (2012). *El arte en la enseñanza.* Bs. As: Paidos
Berger, J. (2000). *Modos de ver.* Barcelona: Gilli.
Berger, J. (2006). *El sentido de la vista.* España: Alianza.
Da Vinci L. (2004). *Tratado de la pintura*. Bs.As.: Libertador
Dondis, A. (1987). *Sintaxis de la imagen.* Bs.As.: Gilli.
Egg, A ( ). *Cómo elaborar un proyecto.*
Munari, B. (1995). *¿Cómo nacen los objetos?* Bs.As.: Gilli.
Kandinsky W. (1997) *Punto, línea superficie.* Milano: Adelphi
Krauss R. (199), *Los papeles de Picasso.* Barcelona: Gedisa.
Loomis, A. (2005), *Dibujo tridimensional.* Bs. As.: Lancelot.
Hayes C. (1986) *Guía completa de Dibujo y Pintura. Técnicas y materiales.* Blume.

Además de esta bibliografía se otorga a cada estudiante la bibliografía y el material audiovisual necesario para desarrollar sus proyectos presonales.

Turno noche
Docente
Turno noche: García
► Régimen de correlatividades y modalidades.
Para cursar tener regular: Dibujo III, Pintura III, Cerámica III, Escultura III
Para rendir tener regular: Lenguaje Visual III
Para rendir tener aprobadas: Dibujo III, Pintura III, Cerámica III, Escultura III
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► Evaluación y condiciones para la regularización
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► Condiciones para la promoción directa.
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
El proceso del dibujo realizado en los años precedentes, sitúa al alumno en una posición preferencial, la de comenzar a transitar la búsqueda de su propia imagen. Se pondra en juego todo un ciclo de experiencias, vivencias, aprendizajes y recorridos personales y grupales adquiridos en estos tres años de estudio en pos de la construcción de un proyecto final. El mismo será un proceso de búsqueda personal investigando sobre la temática abordada donde refleje la misma en una producción con técnicas gráficas y sosteniéndose con su debida fundamentación. El proyecto de Producción en el Plano (Dibujo) invita a que los /as alumno/as apliquen todo su potencial creativo presentando el mismo de manera individual o de integración de diferentes lenguajes interdisciplinarios e incluyendo bibliografías de otras cátedras. Proyecto que significará un cierre para algunos o un comienzo para otros, pero que constituirá sin duda, un balance expresivo personal, donde la herramienta del dibujo, delineará esa forma, que define ese concepto, que representa esto que somos y qué hacemos.
Es importante la que la formación del futuro docente debe tener la misma rigurosidad conceptual y experimental que la del artista en cualquiera de las facetas de la actividad visual para estar preparado no solo en la docencia si no además para presentar proyectos a futuras exposiciones, salones y becas.
Propósitos
• Estimular el proceso creativo, articulando percepción, memoria e imaginación, referenciando lo vivencial y la observación.
• Abordar el proceso de producción con un anclaje en lo conceptual reflexionando a nivel individual y grupal, los significantes y significados de las imágenes obtenidas, tomando algún artista referente.
• Seleccionar una temática y fundamentarla desde una concepción estética-filosófica para sustentar el proyecto.
• Aplicar las técnicas ya aprendidas y experimentar aquellas que resulten nueva para el alumno. (Bocetos definidos)
Contenidos
Unidad 1
El dibujo como lenguaje, su teoría y práctica.
Elementos para planificar un proyecto de producción artística.
Los elementos formales, materiales y de conceptualización en el campo de la imagen.
Selección de temática, artistas referentes. Investigación y fundamentación. Diseño metodológico. Cronograma de actividades.
Construcción de un discurso personal, recuperando saberes estéticos, epistemológicos, comunicacionales adquiridos a lo largo de la carrera.

Elaboración de imágenes y selección de procedimientos, técnicas gráficas.
Registro personal y artístico de las experiencias y observaciones. Bocetos.

Unidad 2

Los elementos formales, materiales y de conceptualización en el campo de la imagen.

El proceso creativo, materiales, técnicas y medios de relación a las posibilidades expresivas y de intencional-
Lo personal y lo social en diálogo: el proyecto artístico como espacio de reflexión.

La obra como resultado de su proceso creativo, su contexto social y recepción por parte del público.

Estrategias del montaje y la presentación en la obra de arte como elemento clave.

Metodología y actividades

La dinámica de implementación del taller, supone que, en el devenir de los contenidos, las actividades analíticas y de producción colaborativa en torno a diferentes temáticas propuestas, cada sujeto efectúa su propio recorrido según sus experiencias (Larrosa, 2014)
Desarrollo de proyectos artístico personales. Lecturas críticas de textos de artistas manifiestos, críticas. Se promoverá el uso de la elaboración de bocetos, la confección de cuadernos o libretas de apuntes rápidos como base para el desarrollo de proyectos innovadores.
El desarrollo de los contenidos será de forma teórico-práctica, incentivando la producción creadora, la observación, el análisis, la investigación, la reflexión crítica y la autoevaluación permanente de los procesos desarrollados para construir nuevos conocimientos a través de la experiencia de enseñanza aprendizaje. Teniendo además una metodología participativa y activa, desarrollando dichas conductas en un ámbito de actuación multidisciplinar: la docencia, la investigación y la práctica con un abordaje globalizante.
Para favorecer las trayectorias formativas se interviene con: - acciones académicas y pedagógicas: clases de apoyo, tutorías, sumando prácticas y entramados, generando espacios, recortes que favorezcan los procesos. - acompañando al estudiante en aspectos organizacionales y de integración a los requerimientos del nivel. - pensando al estudiante como sujeto del nivel superior y futuro docente-artista.

Evaluación

En concordancia con Anijovich la evaluación será: diagnóstica continua formativa: esta evaluación es todo el tiempo, no es inicial solamente es constante.
Evaluación formativa donde el estudiante reconozca sus fortalezas y debilidades, en este proceso se incluye al autoevaluación y evaluación entre sus pares. Retroalimentación formativa dialogando con el estudiante, ofreciendo sugerencias.
Luego la evaluación sumativa-final, capacidad de articular, relacionar e integrar.
El estudiante debe ser partícipe de la evaluación comprendiendo la complejidad de los procesos de construcción de conocimiento. Para esto son fundamentales las intervenciones docentes, proponiendo instancias de reflexión y participación. Acorde a estas concepciones, se tienen en cuenta para la evaluación los trabajos prácticos de los alumnos, el registro escrito de los mismos, las reflexiones grupales, la coevaluación, capacidad para confrontar teoría y práctica y la participación en actividades del taller.
Criterios: Se evaluarán los siguientes aspectos: Comprensión, conceptualización y evolución de los procesos en cuanto a los aspectos morfológicos y compositivos. Uso apropiado de las herramientas específicas. Compromiso creativo en resolución de los problemas que se plantean y su aplicación.
Asistencia, cumplimiento y participación.
Apertura y actitud positiva en la búsqueda de propuestas interdisciplinarias y la aplicación de correspondencias entre lenguajes a través del ensayo, prueba y error. Léxico adecuado y específico. Uso de las formas simbólicas que ofrecen los lenguajes para resignificar y apropiar. Apertura al cambio de las estructuras de espacio y tiempo. Uso de la inteligencia divergente y sensible.
Instrumentos:
Se evaluará a través del diálogo, coloquios, debates, trabajos prácticos, crítica grupal y autocrítica de la producción realizada, bitácora.
Observación directa, registros anecdóticos, registros de observación, seguimiento web de los procesos y asistencia pedagógica permanente.
Técnicas: Autoevaluación. Coevaluación. Proyectos. Tribunal examinador.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

El proyecto comprenderá con fechas de entrega para ser aprobado y firmado asi acceder al coloquio o mesa de examen.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Arnheim Rudolf (1962). Arte y Percepción Visual. Bs.As.: Eudeba
Augustowsky, G. (2012). *El arte en la enseñanza.* Bs. As: Paidos
Berger, J. (2000). *Modos de ver.* Barcelona: Gilli.
Da Vinci L. (2004). *Tratado de la pintura*. Bs.As.: Libertador
Dondis, A. (1987). *Sintaxis de la imagen.* Bs.As.: Gilli.
Egg, A ( ). *Cómo elaborar un proyecto.* Disponible:
https://es.slideshare.net/andreagrelo/cmo-hacer-un-proyecto-sntesis-de-ander-egg
Hayes C. (1986) *Guía completa de Dibujo y Pintura. Técnicas y materiales.* Blume.
Larrosa, J. (2014). Experiencia y alteridad en educación. En C. Skliar y J. Larrosa (comp.), Experiencia y alteridad en educación (pp.13-44). Rosario: Homo Sapiens Ediciones.
Loomis, A. (2005), *Dibujo tridimensional.* Bs. As.: Lancelot.
Loomis, A. (2012). The Dimensional Drawing. New York: Titan Books.
Loomis, A. (2008). El dibujo de figura humana en todo su valor. Buenos Aires: Editorial Lancelot. Loomis, A. (1947). Dibujo de cabeza y manos. Buenos Aires: Editorial Gia.
Munari, B. (1995). *¿Cómo nacen los objetos?* Bs.As.: Gilli.
Kandinsky W. (1997) *Punto, línea superficie.* Milano: Adelphi

Links para guía de elaboración de proyectos.

Formato de la BECA AECID https://cursoemprendimientocultural.wordpress.com/2016/03/02/trabajo-final/
http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_2/unidad6/DA2_U6_T4_Contenidos_v03/2_cmo_redactar_un_proyecto_artstico.html
https://www.argentina.gob.ar/cultura/fna/becas/becas-creacion-2023-fna
Manual de producción y montaje para las artes visuales. Ministerio de Cultura
https://evemuseografia.com/wp-content/uploads/2022/06/Manual_de_produccion_y_montaje_para_las-1.pdf

4º año - Proyecto De Producción En El Plano: Pintura
Docentes
Turno mañana: Blaconá
Turno noche: Costa - Reemp: Blaconá
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Dibujo III, Pintura III, Cerámica III, Escultura III
Para rendir tener regular: Lenguaje Visual III
Para rendir tener aprobadas: Dibujo III, Pintura III, Cerámica III, Escultura III
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Este espacio curricular propone el cruce de la Pintura con otras disciplinas, múltiples poéticas y miradas estéticas, diversos lenguajes y modos de producir sentido en el campo artístico para el desarrollo de proyectos propios y originales, propiciando el vínculo entre los distintos medios de producción. Desde la cátedra se potencia la investigación-creativa entendida como producción significante, orientando la acción desde el pensar/investigar hacia la producción personal de un proyecto, donde lxs estudiantes recuperen y pongan en diálogo los saberes de distintos talleres y espacios trabajados en este año y años anteriores, en proyección hacia su práctica profesional como docentes-artistas.
La síntesis reflexiva sobre las experiencias con las materialidades, los procedimientos y las técnicas pictóricas, y los tratamientos ortodoxos y no ortodoxos en relación con el conocimiento específico del lenguaje de la pintura, la valoración estética y un pensamiento crítico fundamentado constituyen un ámbito propicio para la formulación del discurso plástico personal. La adquisición de competencias técnicas, el desarrollo de capacidades para la percepción y sensibilidad estética y la profundización del conocimiento del campo del arte, son el necesario soporte conceptual que toda idea necesita para que la forma se cargue de significado. De esta manera, se orientará a lxs estudiantes hacia la investigación, la búsqueda, la organización del proyecto y la producción en la práctica artística y -paralelamente- hacia la elaboración de un texto escrito, con formato apropiado a la propuesta, donde explique y fundamente el proceso, argumente la propuesta y lo articule de modo teórico y/o práctico.
En el trayecto hacia la elaboración del PROYECTO FINAL, se pondrán en debate marcos conceptuales y categorías de análisis contemporáneas para pensar la PINTURA, examinando obras de artistas o colectivxs, sondeando muestras y exposiciones, analizando textos específicos del lenguaje y del campo artístico general.
El Proyecto de Producción en el Plano (Pintura) es un espacio de fuerte carácter experimental, que propicia la investigación creativa y posibilita la integración de diferentes lenguajes disciplinarios para incursionar fuera de las disciplinas tradicionales generando otras formas de producción poética, con el objetivo de contribuir a la formación de un egresadx con perfil docente que pueda desempeñar las competencias profesionales en todos sus ámbitos de incumbencia en los distintos niveles de la enseñanza.
Propósitos
PROPÓSITOS
Proveer de marcos conceptuales y categorías de análisis que permitan reflexionar acerca de los modos de producción artística y cultural en la contemporaneidad.

Problematizar los discursos sobre el arte contemporáneo e incorporar los debates actuales en torno al arte, específicamente a la Pintura Contemporánea
Investigar materiales diversos, convencionales y no convencionales, observando su comportamiento y posibilidades expresivas.
Organizar el proceso de creación en el marco de un contexto sociopolítico, histórico y cultural estimulando la capacidad de autocrítica y promoviendo la realización de proyectos grupales, con el enriquecimiento de lo individual a partir de lo grupal y viceversa.
Integrar el lenguaje pictórico con otros lenguajes disciplinarios, generándose otras formas de expresión que subviertan los límites del espacio pictórico tradicional.
Reconocer los elementos del lenguaje pictórico, problematizando técnicas y medios, desde lo teórico-práctico, en relación a las posibilidades expresivas de la pintura, partiendo de una idea inicial, su proceso y concreción plástico-visual, entendiendo a la PINTURA como lenguaje estético-comunicativo, que atraviesa tanto al productxr como al receptxr.
Acompañar en el proceso de producción de imágenes, sus múltiples configuraciones y distintas intencionalidades expresivo-comunicativas y su significación, teniendo en cuenta el mensaje estético transmitido a lxs destinatarixs, investigando y experimentando con materiales, soportes, técnicas tradicionales y no tradicionales.

Contenidos

Unidad I

La imagen de la contemporaneidad y sus contextos. Los debates contemporáneos en torno a la imagen. Imagen o cliché. Los velos y la mirada. La mirada del productxr y del espectadxr. Los contextos como espacios de significación.

Unidad II

Los fenómenos artísticos como procesos sociales, materiales e ideológicos. La praxis artística como proyecto de transformación de la realidad. Problematización del concepto de pintura, la complejidad de los lenguajes y las nuevas tecnologías. La recuperación de prácticas ancestrales. La imagen como relato y como ausencia. La imagen como acertijo y como testigo. La imagen como violencia y como subversión.
PROYECTO: *El jardín de los senderos que se bifurcan*. Experiencias pictóricas para sembrar mundos

Unidad III

El proyecto artístico, las articulaciones entre lo personal y lo social. El proyecto artístico: características, condiciones y posibilidades. El espacio plástico: valoración del espacio-ambiente como elemento de la composición. La pintura en el espacio público. Ambientación, instalación, performance. La dimensión procesual de las nuevas prácticas pictóricas. Pintura y género. Pintura y memoria. Pintura y disidencias sexuales. Pintura y política.

Unidad IV

La obra a partir de su proceso de realización y socialización. El arte como producción de objetos, como proceso, como acción, como evento. La experimentación en el campo de la pintura contemporánea. Lxs referentes y los aspectos biográficos en la producción artística. Proyectos de producción personales a partir de ideas, conceptos, contextos o búsquedas formales y técnicas. Contextualización del proyecto en el espacio físico, histórico y cultural. Procesos de producción de artistas y colectivxs de artistas latinoamericanos y del mundo.

Metodología y actividades

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los fenómenos artísticos como procesos sociales, materiales e ideológicos y la praxis artística como proyecto de transformación de la realidad. La docente desplegará acerca de los debates contemporáneos en torno a la imagen pictórica con su respectivo horizonte problemático y bibliográfico, así como el análisis del corpus visual seleccionado. Se propiciará el diálogo y el debate, el intercambio de ideas y la confrontación para favorecer la construcción colectiva del conocimiento, la mirada crítica y el desarrollo de la sensibilidad estética.
La cátedra propone la metodología de taller en cuanto a la producción y en cuanto a los fundamentos teóricos se abordará desde lo expositivo, dialogado y experimental. Se desarrollarán procesos de

pensamiento y propuestas plásticas que, a partir de la investigación artística-poética, acentúe el desarrollo de un lenguaje personal.
Las producciones de lxs estudiantes, se analizarán grupalmente conceptualizando sobre las mismas desde una actitud crítica y reflexiva.

- Formato Taller en un diálogo constante entre la dimensión conceptual y la práctica concreta.
- Aprendizaje mediado desde el abordaje dialógico.
- Reflexión permanente.
- Promoción y confrontación de ideas, desarrollo de conceptos.
- Coloquio integrador.

Evaluación
El aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo, y a medida que aprendemos, cambia y se profundiza nuestra forma de verlo y habitarlo en y con otrxs. Por ello, en las instancias de formación es muy importante el trabajo de evaluación y devolución para la construcción colectiva del conocimiento. Las devoluciones y aportes que realizan lxs docentes no implican sólo establecer una nota sino una instancia necesaria a lo largo de todo el recorrido para analizar los logros, los desaciertos, las múltiples posibilidades de abordaje de los temas, los nuevos caminos. El acompañamiento docente, en tanto devoluciones y aportes, no se piensa sólo en función del alcance de resultados, buenos o malos, de saber o no saber, sino para favorecer a la reflexión sobre lo realizado...son “una estrategia más de aprendizaje, o de retroalimentación en términos de Anijovich, es ahí donde subyace la revisión, la comprensión de los problemas desde la propia mirada del estudiante que puede presentarse en el futuro”.
Desde esta mirada, es necesario proponer nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje, en donde la evaluación procesual, formativa y continua apunte a la realidad de cada estudiante, proporcionándole a cada unx los medios que le permitan avanzar a un ritmo determinado por sus propias capacidades. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Presentación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación de los mismos.
Participación activa y compromiso en las instancias de debate grupal y reflexión colectiva.
Comprensión de los ejes problemáticos de cada Unidad, integrando los conceptos aprendidos con capacidad de análisis, confrontación de ideas y puesta en práctica de las mismas.
Búsqueda creativa y desarrollo de procesos de investigación/creación.
Realización de prácticas reflexivas en la instancia de producción, en relación al valor simbólico, al contenido y a la intencionalidad de la imagen.
Integración y solidaridad con el grupo, siempre mediadas por una actitud de respeto a los pares y a lxs docentes.
Respeto por los aportes de otros campos del conocimiento, valorando la posibilidad de la construcción compartida.
Los instrumentos serán variados, se pensarán en cada circunstancia particular y consensuados en cada caso:
REGISTRO ORAL Y/O ESCRITO
DEVOLUCIÓN/RETROALIMENTACIÓN/DEBATE
OBSERVACIÓN
LECTURA ACOMPAÑADA DE TEXTOS CLAVES
ANÁLISIS DE OBRAS
EXPERIENCIAS ESTÉTICAS
AUTOEVALUACIÓN/HETEROEVALUACIÓN/COEVALUACIÓN
Examen final ante tribunal: Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar la bitácora o panel visual, el escrito sobre el proyecto con el formato solicitado, los cuales deberán estar aprobados, como también consultar con la anticipación establecida por la cátedra (20 DÍAS) para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen y la muestra final del proyecto.

Bibliografía

Bibliografía obligatoria

Unidad I

Didi-Huberman, G. (2008). “La imagen quema”. Revista: La Puerta FBA, N° 3, Facultad de Bellas Artes: UNLP, pp. 57-74.
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39830/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Didi-Huberman, G. “Cuando las imágenes tocan lo real”.
http://www.reflexionesmarginales.com/biblioteca/15/Documentos/Georges_Didi_Huberman:Cuando_las_imagenes_tocan_lo_real.pdf
Cixous, H. y Derrida, J. (2001). *Velos*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Unidad II

Berger, J. (2006). *El sentido de la vista*. Barcelona: Alianza.
Berger, J. (2013). *Mirar*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
Manguel, A. (2002). *Leyendo imágenes: una historia privada del arte*. Bogotá: Editorial Norma.

Unidad III

Derrida, J. (2001). “Passe-partout”. En: *La verdad en pintura*. Buenos Aires: Paidós.
Grois, B. (2015). "La soledad del proyecto". En: *Volverse Público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires: Caja Negra Editora.

Unidad IV

La bibliografía será la apropiada para cada propuesta.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Baeza, F. (2017). P*roximidad y distancia. Arte y vida cotidiana en la escena argentina de los 2000*. Buenos Aires: Editorial Biblios.
Bal, M. (2016). *Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada.* Madrid: Akal/Estudios Visuales
Bourriaud, N. (2009). *Radicante*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Bourriaud, N. (2004). *Post Producción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
Bourriaud, N. (2007). *Estética Relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
Brea, J. L. (2011). “Ornamento y utopía, evoluciones de la escultura en los 80 y los 90”. En: AA.VV. *Artes, Proyectos e ideas*. N| 4. Vol 2. Valencia: Editorial Politécnica de Valencia.
Didi-Huberman, G. (2005). *Ante el tiempo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Didi-Huberman, G. (2008). *Cuando las imágenes toman posición*. Madrid: A. Machado Libros.
García Canclini, N. (2009). *Extranjeros en la tecnología y en la cultura.* Buenos Aires: Fundación Telefónica/Ariel.
García Canclini, N. (1997). *Imaginarios Urbanos.* Buenos Aires: EUDEBA/UBA.
García Canclini, N. (1999). *La globalización imaginada.* Buenos Aires: Paidós.
Giunta, A. (2009). *Postcrisis. Arte argentino después del 2001.* Bs. As.: Siglo XXI.
Giunta, A. (2020). *Contra el canon. El arte contemporáneo en un mundo sin centro.* Buenos Aires: SIGLO XXI Editores Argentina.
González, V. (2010). *En busca del tiempo perdido. 10 proyectos de arte argentino 1998-2008.* Buenos Aires: Papers editores.
Guasch, A. M. (ed.) (2000). *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones.* Madrid: Akal.
Laddaga, R. (2011). *Estética de Laboratorio.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
Marchán Fiz, S. (comp.) (2006). *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes.* Barcelona: Paidós/Fundación Carolina.
Marchán Fiz, S. (1986). *Contaminaciones figurativas.* Madrid: Alianza.
Marchán Fiz, S. (1986). *Del arte del objetual al arte del concepto (1960-1974). Epílogo sobre la sensibilidad "posmoderna". Antología de escritos y manifiestos.* Madrid: Akal.
Oliveras, E. (ed) (2013). *Estéticas de lo extremo*. Buenos Aires: Emecé.
Prada, J. M. (2012). *Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales.* Madrid: Akal.

4º año - Proyecto De Producción En El Espacio: Cerámica
Docentes
Turno mañana: Blaconá
Turno noche: Blaconá
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Dibujo III, Pintura III, Cerámica III, Escultura III
Para rendir tener regular: Lenguaje Visual III
Para rendir tener aprobadas: Dibujo III, Pintura III, Cerámica III, Escultura III
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
El Proyecto de Producción en el Espacio, en el área de Cerámica, se sostiene en la idea de investigación-acción creativa entendida como producción significante, orientando la acción desde el pensar/investigar hacia la producción personal de un proyecto. A través de la arcilla como materia prima principal, en la suma de sus relaciones armónicas entre elementos formales, técnicos y conceptuales, este espacio propone el desarrollo de proyectos propios y originales donde la problematización de las ideas en estrecha relación con la inventiva y creatividad artística, profundicen conceptos teóricos y prácticos específicos del lenguaje cerámico y sean pilares fundamentales de la propuesta.
Este espacio curricular está orientado a la investigación, al estudio y conocimiento de los principales procesos, materiales y aspectos técnicos cerámicos que intervienen en la elaboración de un proyecto artístico, promoviendo el conocimiento de las posibilidades o limitaciones técnicas y expresivas del material constitutivo del lenguaje cerámico (la arcilla) así como la adecuación de los medios técnicos, materiales plásticos y herramientas en los procesos creativos. El conocimiento de las técnicas y los materiales que posibilitan la materialización de los proyectos se comprende como inspirador de la creatividad y del dominio del lenguaje cerámico como comunicador de ideas. El acercamiento crítico y reflexivo a las producciones de artistas y ceramistas contemporánexs ofrecerán a lxs estudiantes las herramientas conceptuales, técnicas y materiales necesarias para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar para que pueda desarrollar su proyecto artístico en todo tipo de formatos y espacios culturales.
En este sentido es que la cátedra propicia una continua mirada crítica, la confrontación de criterios, la participación activa, la relación con otrxs, para formar sujetxs creativxs y solidarixs en la construcción de conocimientos colectivos y colaborativos sobre la producción e investigación artística, como en la posible trasposición didáctica en los distintos niveles del sistema educativo. La producción artística a partir de un discurso personal que recupere saberes estéticos, epistemológicos y comunicacionales adquiridos en toda la carrera, en proyección hacia la práctica docente, contribuye a la formación de egresadxs cuyo perfil de profesorxs pueda desempeñar las competencias profesionales en todos sus ámbitos de incumbencia.
Propósitos
PROPÓSITOS
Propiciar la fundamentación y el análisis crítico de propuestas personales para la presentación de un proyecto propio, seleccionando adecuadamente diferentes materiales y técnicas cerámicas y conceptualizando desde perspectivas contemporáneas, latinoamericanas y de género.

Proporcionar el marco conceptual que permita el acercamiento crítico y reflexivo a las producciones del arte contemporáneo incorporando los debates actuales en torno a la Cerámica Contemporánea.
Facilitar categorías de análisis que contribuyan a la lectura de las manifestaciones artísticas de la cerámica contemporánea.
Proveer el conocimiento de las características de los materiales cerámicos, algunas de sus combinaciones y posibilidades expresivas.
Desarrollar un sistema de trabajo y metodología de investigación a partir de planteos personales.
Favorecer los compromisos individuales y grupales, valorizando la experiencia como generadora de conocimientos.
Acompañar en el proceso de producción de los proyectos, sus múltiples configuraciones y distintas intencionalidades expresivo-comunicativas y su significación, teniendo en cuenta el mensaje estético transmitido al destinatarix, investigando y experimentando con materiales, soportes, técnicas tradicionales y no tradicionales.
Abrir espacios de reflexión y conceptualización individual y grupal sobre la producción, en relación al contenido, su desarrollo y su sentido.

Contenidos

EJE INTEGRADOR: Fundamentación y análisis crítico de propuestas personales para la presentación de un proyecto propio, seleccionando adecuadamente diferentes materiales y técnicas cerámicas y conceptualizando desde perspectivas contemporáneas y latinoamericanas y desde un enfoque de género.

UNIDAD I

Debates contemporáneos sobre la dicotomía moderna entre arte y artesanía o artes aplicadas, entre artes cultas y arte popular. Diversas formas de relación entre la forma, el material y el diseño desde la mirada de la Cerámica Contemporánea.
PROYECTO: *Cuencos narradores*. Múltiples historias entre la forma-contenido y la forma -continente

UNIDAD II

Prácticas experimentales en el lenguaje cerámico. Investigación de materialidades y técnicas.
Técnicas gráficas en la cerámica. Trasferencia sobre crudo, serigrafía y fotocerámica.
Moldes de colada. La repetición como procedimiento y problemática generadora de la obra de arte.
Pastas coloreadas y crayones cerámicos. Recuperación de las técnicas del neriage, agata y nerikomi.
Artistas que reformulan sus obras a partir del dibujo y el color.
Experimentaciones sensitivas con la arcilla, el olor, el tacto y el oído. La cerámica sin horno. Pasta autofraguante. Las posibilidades de la barbotina.
Preparación de diferentes esmaltes (crawl, etc.). Sus posibilidades expresivas, conceptuales y comunicativas.
PROYECTO: *Le coppe amatorie*. Exploraciones pictórico-afectivas sobre cerámica

UNIDAD III

El Proyecto en y de arte: características, condiciones y posibilidades. La dimensión procesual del Proyecto de Producción en el espacio, enunciación de las generalidades y particularidades del proceso personal de producción de obra.
Incorporación de recursos tecnológicos actuales. Propuestas lumínicas, cinéticas, interactivas, multimediales. Nuevas categorías en la obra tridimensional: el móvil, el objeto, la escultura blanda, la instalación, la obra efímera, el paisaje, la intervención urbana, entre otras.
Praxis artística como proyecto de transformación de la realidad. La obra a partir de su proceso de realización y posterior socialización. Contextos como espacios de significación. El arte como trabajo social. El arte como proceso de producción material. Fenómenos artísticos como procesos materiales, sociales e ideológicos.

Metodología y actividades

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los fenómenos artísticos como procesos sociales, materiales e ideológicos y la praxis artística como proyecto de transformación de la realidad. La docente desplegará acerca de los debates en torno a la CERÁMICA CONTEMPORÁNEA con su respectivo horizonte problemático y bibliográfico, así como el análisis del corpus visual seleccionado. Se propiciará el diálogo y el debate, el intercambio de ideas y la confrontación para

favorecer la construcción colectiva del conocimiento, la mirada crítica y el desarrollo de la sensibilidad estética.
La cátedra propone la metodología de taller en cuanto a la producción y en cuanto a los fundamentos teóricos se abordará desde lo expositivo, dialogado y experimental. Se desarrollarán procesos de pensamiento y propuestas plásticas que, a partir de la investigación artística-poética, acentúe el desarrollo de un lenguaje personal.
Las producciones de lxs estudiantes, se analizarán grupalmente conceptualizando sobre las mismas desde una actitud crítica y reflexiva.

- Formato Taller en un diálogo constante entre la dimensión conceptual y la práctica concreta.
- Aprendizaje mediado desde el abordaje dialógico.
- Reflexión permanente.
- Promoción y confrontación de ideas, desarrollo de conceptos.
- Coloquio integrador.

Evaluación
El aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo, y a medida que aprendemos, cambia y se profundiza nuestra forma de verlo y habitarlo en y con otrxs. Por ello, en las instancias de formación es muy importante el trabajo de evaluación y devolución para la construcción colectiva del conocimiento. Las devoluciones y aportes que realizan lxs docentes no implican sólo establecer una nota sino una instancia necesaria a lo largo de todo el recorrido para analizar los logros, los desaciertos, las múltiples posibilidades de abordaje de los temas, los nuevos caminos. El acompañamiento docente, en tanto devoluciones y aportes, no se piensa sólo en función del alcance de resultados, buenos o malos, de saber o no saber, sino para favorecer a la reflexión sobre lo realizado...son “una estrategia más de aprendizaje, o de retroalimentación en términos de Anijovich, es ahí donde subyace la revisión, la comprensión de los problemas desde la propia mirada del estudiante que puede presentarse en el futuro”.
Desde esta mirada, es necesario proponer nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje, en donde la evaluación procesual, formativa y continua apunte a la realidad de cada estudiante, proporcionándole a cada unx los medios que le permitan avanzar a un ritmo determinado por sus propias capacidades. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Presentación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación de los mismos.
Participación activa y compromiso en las instancias de debate grupal y reflexión colectiva.
Comprensión de los ejes problemáticos de cada Unidad, integrando los conceptos aprendidos con capacidad de análisis, confrontación de ideas y puesta en práctica de las mismas.
Búsqueda creativa y desarrollo de procesos de investigación/creación.
Realización de prácticas reflexivas en la instancia de producción, en relación al valor simbólico, al contenido y a la intencionalidad de la imagen.
Integración y solidaridad con el grupo, siempre mediadas por una actitud de respeto a los pares y a lxs docentes.
Respeto por los aportes de otros campos del conocimiento, valorando la posibilidad de la construcción compartida.
Los instrumentos serán variados, se pensarán en cada circunstancia particular y consensuados en cada caso:
REGISTRO ORAL Y/O ESCRITO
DEVOLUCIÓN/RETROALIMENTACIÓN/DEBATE
OBSERVACIÓN
LECTURA ACOMPAÑADA DE TEXTOS CLAVES
ANÁLISIS DE OBRAS
EXPERIENCIAS ESTÉTICAS
AUTOEVALUACIÓN/HETEROEVALUACIÓN/COEVALUACIÓN
Examen final ante tribunal: Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar la bitácora o panel visual, el escrito sobre el proyecto con el formato solicitado, los cuales deberán estar aprobados,

como también consultar con la anticipación establecida por la cátedra (20 DÍAS) para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen y la muestra final del proyecto.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDAD I

Olio, Graciela (2006). "Arte y Artesanía. Un debate para ceramistas". En: http://www.gracielaolio.com.ar/textos%20web/arteyartesania.htm

Bovisio, María Alba (2002). *Algo más sobre una vieja cuestión: "ARTE" ¿VS.? "ARTESANÍAS".* Buenos Aires: FIAAR.

Le Guin, U. (2023). *La teoría de la bolsa de la ficción.* Buenos Aires: RARA AVIS

UNIDAD II

Fernández Chiti, J. (1989) *Cerámica artística actual.* Buenos Aires: Edit. Condorhuasi.

Fernández Chiti, J. (1969). *Curso práctico de cerámica* (4 tomos). Buenos Aires: Edit. Condorhuasi.

Birks, T. (1995). *Guía completa del ceramista*. España: Ed. Blume.

Cosentino, P. (1993). *Enciclopedia de las técnicas de cerámica.* España: Ed. Acanto.

UNIDAD III

La bibliografía será la pertinente para cada proyecto personal presentado por lxs estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Baeza, F. (2017). *Proximidad y distancia. Arte y vida cotidiana en la escena argentina de los 2000.* Buenos Aires: Editorial Biblios.

Bal, M. (2016). *Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada.* Madrid: Akal/Estudios Visuales

Bourriaud, N. (2009). *Radicante.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Bourriaud, N. (2004). *Post Producción.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Bourriaud, N. (2007). *Estética Relacional.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Brea, J. L. (2011). “Ornamento y utopía, evoluciones de la escultura en los 80 y los 90”. En: AA.VV. *Artes. Proyectos e ideas.* N| 4. Vol 2. Valencia: Editorial Politécnica de Valencia.

Didi-Huberman, G. (2005). *Ante el tiempo.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Didi-Huberman, G. (2008). *Cuando las imágenes toman posición.* Madrid: A. Machado Libros.

García Canclini, N. (2009). *Extranjeros en la tecnología y en la cultura.* Buenos Aires: Fundación Telefónica/Ariel.

García Canclini, N. (1997). *Imaginarios Urbanos.* Buenos Aires: EUDEBA/UBA.

García Canclini, N. (1999). *La globalización imaginada.* Buenos Aires: Paidós.

Giunta, A. (2009). *Postcrisis. Arte argentino después del 2001.* Bs. As.: Siglo XXI.

Giunta, A. (2020). *Contra el canon. El arte contemporáneo en un mundo sin centro.* Buenos Aires: SIGLO XXI Editores Argentina.

González, V. (2010). *En busca del tiempo perdido. 10 proyectos de arte argentino 1998-2008.* Buenos Aires: Papers editores.

Guasch, A. M. (ed.) (2000). *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones*. Madrid: Akal.

Krauss, R. (2002). *Pasajes de la escultura moderna.* Madrid: Akal.

Laddaga, R. (2011). *Estética de Laboratorio.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Marchán Fiz, S. (comp.) (2006). *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes.* Barcelona: Paidós/Fundación Carolina.

Marchán Fiz, S. (1986). *Contaminaciones figurativas.* Madrid: Alianza.

Marchán Fiz, S. (1986). *Del arte del objetual al arte del concepto (1960-1974). Epílogo sobre la sensibilidad "posmoderna". Antología de escritos y manifiestos.* Madrid: Akal.

Oliveras, E. (ed) (2013). *Estéticas de lo extremo.* Buenos Aires: Emecé.

Prada, J. M. (2012). *Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales.* Madrid: Akal.

4º año - Proyecto De Producción En El Espacio: Escultura
Docentes
Turno mañana: Musante
Turno noche: Santochi
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Dibujo III, Pintura III, Cerámica III, Escultura III
Para rendir tener regular: Lenguaje Visual III
Para rendir tener aprobadas: Dibujo III, Pintura III, Cerámica III, Escultura III
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
La sociedad está sufriendo grandes modificaciones: globalización, hibridación, homogeneización de formas de vida, el poder de los medios, situados en este marco de heterogeneidad social, esta etapa de especialización pretende ser un espacio para desarrollar construcciones teórico – prácticas a partir de problemáticas del arte, pensando e investigando en el campo disciplinar específico.
Idea y obra implican un proceso en el que es necesario crear un lugar de encuentro entre la realidad interna y la externa. La adquisición de competencias técnicas, el conocimiento y la comprensión de los elementos del lenguaje, son el soporte conceptual necesario que toda idea necesita para que la forma se cargue de significado. Tomar decisiones y saber por qué, para qué y cómo, es determinante en este proceso.
La síntesis reflexiva sobre la praxis de taller en relación con los saberes adquiridos, la valoración estética y la crítica fundamentada, constituyen el espacio de maduración propicio para la formulación del discurso plástico personal.
El Taller de Escultura IV contempla en su cursado la posibilidad de integrar diferentes lenguajes disciplinarios e incursionar fuera de las disciplinas tradicionales, generando otras formas de expresión donde los límites tradicionales se flexibilizan, ampliando los campos del saber a nuevos enfoques estéticos.
Fundamentación Teórica- Metodológica.
Se propondrá la realización de un proyecto personal anual, el cual se desarrollará en relación a las diferentes inquietudes o motivaciones que trae el estudiante las cuales se irán articulando con el resto de los talleres y confrontando con el resto del curso para ir pensando y madurando un "problema" espacial, el cual se transformará en una propuesta estética espacial para así poder lleverla a cabo. Estas motivaciones y temas, no serán comunes a todos los alumnos sino, particulares e individuales, siempre relacionadas con los intereses y recorridos de cada estudiante.
Las propuestas estéticas espaciales (proyectos) pueden tener el carácter de "híbridos" pudiéndose vincular, articular y trabajar de manera conjunta con cualquiera de los talleres de la escuela: pintura, dibujo, cerámica y grabado.
Se hará un seguimiento personalizado de cada proyecto. Durante el desarrollo y al finalizar cada proyecto, se realizarán clínicas grupales, donde se compartirán y analizarán los proyectos con toda la clase.

Propósitos

- Elaborar, concretar y producir proyectos escultóricos personales.
- Potenciar y desarrollar las capacidades de percepción, creatividad y organización a través del análisis y la investigación de las problemáticas del espacio, y su transformación en las prácticas escultóricas del siglo XX y XXI.
- Analizar las operatorias desarrolladas por la escultura del siglo XX y XXI a fin de internalizarlas e interconectarlas con operatorias personales en la búsqueda de resultados particulares.
- Abordar todos los aspectos inherentes a la obra (conceptuales, formales, técnicos, materiales, emplazamiento) y su enclave en el contexto sociopolítico y cultural.
- Reflexionar sobre la relación entre la obra y el público, posibilitando nuevas estrategias de lectura y comunicación.
- Trabajar en una metodología de análisis, investigación y producción que se articule con el contexto y la praxis escultórica de cada alumno.
- Abordar problemáticas del campo disciplinar, relacionando teoría – práctica y viceversa en el contexto del arte contemporáneo.
- Profundizar las formas de experimentación, creación y expresión.
- Perfeccionar las capacidades del hacer y el organizar.
- Formular un discurso plástico personal.
- Integrar el lenguaje escultórico con otros lenguajes disciplinarios y generar formas de expresión fuera de los límites de lo tradicional en una nueva unidad formal y conceptual.

Contenidos

UNIDAD I

Hacia una posible metodología proyectual

Metodología proyectual. Saber proyectar. Qué es un problema. Bocetos y dibujos. Modelos. Ficha de análisis.
Los fundamentos del pensamiento occidental en relación al análisis espacial.
Método heurístico.
La guía de viajes universal.
La problemática de la forma y el contexto.
Propuestas para una nueva metodología.
El objeto y su planificación (explicación). “Del objeto a la palabra”
El objet trouvé.
El ready made.
El bricolaire.
El Assemblage.
El objeto manufacturado.
El objeto y su contexto.
La instalación.
Técnicas, procedimientos y materiales del objeto encontrado.
Operatorias en las vanguardias del siglo XX y XXI.

UNIDAD II

Escultura, Arquitectura, Entorno.

Crisis de los lenguajes artísticos tradicionales.
Arte conceptual. Nuevas tendencias: ambientación, instalación, performance.
El espacio plástico. El espacio ambiente como elemento de la composición.
Significación: lo denotado y lo connotado, lo representado, lo expresado y lo comunicado.
Deconstrucción, decodificación, resignificación.
La obra como proceso. El proceso creativo como argumento de la obra.
Fragmentación. Acumulación. Reciclaje.
La obra como texto. El texto visual.
El discurso personal como síntesis del proyecto de producción.
Los lugares de la escultura, el espacio como lugar, como contenedor, como concepto tridimensional.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

El land art.
La ciudad como espacio de exhibición y operatoria.
La escultura como monumento. El antimonumento.
Los canales de emisión y los soportes no tradicionales (Mass Media).
El abordaje de nuevas tecnologías.
Técnicas, procedimientos y materiales en la escultura en el espacio público.
La transformación del espacio escultórico: desde las vanguardias hasta las prácticas de intervenciones contemporáneas.
La escultura como proyecto. El proyecto de Arte Público. El proyecto de arte como debate en el territorio público, manifiesto de los conflictos sociales.

Metodología y actividades

Los contenidos y las propuestas para trabajos prácticos serán explicados en clase, se abordarán desde una motivación informativa–expositiva y dialogada.
Se propone un espacio para la reflexión teórica compartida, en relación con la práctica, promoviendo el pensamiento crítico y creativo. Se orientará hacia una actitud investigativa, en la confrontación con la duda.
Análisis de relaciones espaciales entre volúmenes matéricos.
Experimentación con factores lumínicos y/o cinéticos.
Investigación y análisis de nuevas tendencias.
Construcción de conocimientos desde una actitud investigativa.
Análisis de obras desde distintas perspectivas y espacios socioculturales.
Reflexión sobre los propios procesos creativos y sus resultados.
Elaboración de la idea como orientadora de la producción.
Reflexión crítica de las producciones obtenidas en relación a las estrategias utilizadas.
Valoración y respeto por las manifestaciones artísticas de su entorno.
Confianza en sus posibilidades para resolver problemas que se presenten en la propia praxis.
Perseverancia en la búsqueda de una forma personal de expresión.
Disposición para la integración con otros lenguajes expresivo-comunicativos.
Respeto y cuidado de los ámbitos, materiales e instrumentos de trabajo.

PRÁCTICOS

Realizarán proyectos y trabajos basados en las problemáticas investigadas, con materiales y técnicas acordes a cada propuesta.

Evaluación

En función de la práctica escultórica sostenemos la necesidad de que el mecanismo de evaluación sea un instrumento de evaluación continua, procesual, final.
La evaluación se realizará para cada proyecto. Se analizarán los aspectos formales, materiales, conceptuales, técnicos y de emplazamiento esto junto a una vinculación con obras de artistas argentinos o extranjeros donde se confrontarán y relacionarán dichos puntos de análisis.
Los proyectos se autoevaluarán y evaluarán en conjunto tratando de vislumbrar una posible vinculación: expresiva, formal, material o técnica para comenzar a trazar un camino personal.

Criterios

Evaluación: Inicial, diagnóstica y procesual-formativa-reguladora.
Se evaluarán los siguientes aspectos:
Comprensión, conceptualización y evolución de los procesos en cuanto a los aspectos morfológicos y compositivos.
Uso apropiado de las herramientas específicas. Compromiso creativo en resolución de los problemas que se plantean y su aplicación.
Asistencia, cumplimiento y participación.

Instrumentos

A partir de la reflexión y la observación se realizarán evaluaciónes periódicas, de los trabajos, durante el proceso. Realizaciones presentadas en término y cantidad de las mismas, previamente pautadas.
En las evaluaciónes parciales y anuales, el alumno exhibirá los trabajos, concretados durante el curso, y responderá en forma oral a los requerimientos sobre contenidos y manipulación de materiales.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD I
MUNARI, B. (1983). *¿Cómo nacen los Objetos? Apuntes para una metodología proyectual.* Barcelona: Ed. Gustavo Gilli.
KRAUSS, R. (1981). *Pasajes de la Escultura Moderna.* Ed. Akal.
CIRLOT, L. (1993). *Historia Universal del Arte* (Últimas Tendencias). Buenos Aires: Ed. Planeta.
Read, H. (1986). *La escultura moderna. Siglo XX.* Barcelona: Hermes.
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD I
BURDEK, B. (1994). *Diseño Historia, teoría y práctica del diseño industrial.* Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
ECO, U (1992). *Obra Abierta.* Buenos Aires: Ed. Planeta.
Arnheim, R. (1984). *Arte y Percepción Visual.* Madrid: Alianza. Buenos Aires, 1998.
Eco, U. (1970). *La Definición del Arte.* Barcelona: Martínez Roca.
BBLIOGRAFIA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD II
"RUÍNAS" Fratelli Vita Intervenciones (2009). *Teoría y Técnicas de Procesos Artísticos*, Organizadora Viga Gordilho. Salvador: Editora De Universidad Federal De Bahía.
BTS EN RETAZOS (2013). *Acciones Poéticas en cinco puertos de la Bahía de Todos los Santos: Baiacu, Itaparica, Matarandiba, Coqueiros y Ilha de Maré.* Organizadora Viga Gordilho. Salvador: Editora De Universidad Federal De Bahía.
Maderuelo, J (1990). *El espacio raptado. Interferencias entre Arquitectura y Escultura.* Madrid: Mondadori España S.A.
KRAUSS, R. (1981). *Pasajes de la Escultura Moderna*, Ed. Akal.
MONLEÓN PRADAS, M. (1999). *La experiencia de los límites. Híbridos entre escultura y fotografía en la década de los ochenta.* Valencia. Ed. Institució Alfons el Magnánim.
BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD II
HESSELGREN S. (1972). *Los Medios de Expresión de la Arquitectura.* Buenos Aires. Ed. Eudeba.
Ariel Olmo, S. (2000). Revista Lápiz, nº 160.
De Michelli, M. (1978). *Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX.* Madrid: Alianza.
García Canclini, N. (1990). *Culturas Híbridas*. Méjico: Grijalbo.
Glusberg, J. (1994). Revista La Actualidad, nº 74.
Kocise, G. (1998). *Arte hidrocinético*, Buenos Aires: Paidós.
Marchán Fiz, S. (1986). *Del Arte Objetual al Arte de Concepto.* Madrid: Akal.

4º año - Gráfica y Técnicas De Impresión III

Docentes

Turno mañana: Noguera

Turno noche: Noguera

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Gráfica y Técnicas De Impresión II

Para rendir tener regular: Lenguaje Visual III

Para rendir tener aprobadas: Gráfica y Técnicas De Impresión I, Gráfica y Técnicas De Impresión II

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

El grabado, en tanto lenguaje artístico se constituye en un sistema semiótico que se interrelaciona con otros sistemas. Todos ellos componen la cultura, entendida ésta como un “edificio de significados”.

La práctica de taller, es decir el aspecto productivo, ha de ser acompañada por una constante reflexión crítica que articule la creación de formas simbólicas (hacer imágenes) y la comprensión de las formas simbólicas creadas por los otros (leer imágenes) en sus infinitas interpretaciones, teniendo en cuenta que este taller es un espacio de integración y síntesis de los contenidos de la carrera. En el taller Experimental de Integración y Síntesis, donde confluyen todas las disciplinas artísticas, se posibilita la formulación y desarrollo del texto artístico propio para la constitución de la identidad del docente o del técnico.

Es indispensable que la formación artística tenga en cuenta las variables que posibilitan el lenguaje en sus instancias expresivas y comunicacionales, perceptivas, cognitivas y procedimentales para incorporar a los alumnos en los modos de proyectarse propios de la condición de multi-ejemplaridad específica del campo del grabado.

El desarrollo tecnológico incluye nuevas técnicas de fuerte influencia en los lenguajes artísticos y dentro del territorio del grabado se incorporan procesos experimentales que se pueden combinar con los tradicionales, modificando sustancialmente el contexto de representación y de comunicación.

A partir de fragmentos de imágenes creadas por los estudiantes, se construirán nuevas composiciones que podrán ser re-elaboradas utilizando procesos digitales, favoreciendo la inserción en un territorio gráfico ampliado.

Propósitos

- Desarrollar procesos personales de exploración y formulación de la imagen gráfica.
- Explorar soportes y procedimientos diversos para la realización de matrices y estampas.
- Experimentar creativamente las posibilidades compositivas en el proceso de estampación en relieve a partir de la superposición de las matrices y la combinatoria de las tintas.
- Seleccionar materiales y herramientas en función de la imagen a trabajar.
- Apreciar y valorar las producciones gráficas y sus aportes estéticos específicos, en sus contextos históricos y geográficos.
- Reflexionar a partir de las producciones artísticas realizadas en la cátedra construyendo colectivamente criterios de valoración y análisis de obras.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Contenidos

Unidad I (1er cuatrimestre)

La gráfica digital. Procesos de registro y edición de imágenes.
El arte impreso contemporáneo. Artistas gráficos argentinos y latinoamericanos.
Proyectos gráficos individuales y colectivos. Elementos para planificar un proyecto.
Gráfica y contexto: afiches, pegatinas, fanzines, etc. en el entorno virtual y en el urbano.

Unidad II (2° cuatrimestre)

Proyectos de producción artística. Selección temática, artistas referentes. Investigación y fundamentación. Diseño metodológico. Cronograma de actividades.
Elaboración de imágenes y selección de procedimientos.
Experimentación técnica. Montaje y presentación.

Metodología y actividades

En la cátedra se propiciarán los procesos de investigación y experimentación personales y grupales. Los contenidos serán abordados desde el territorio gráfico ampliado, poniendo en juego los saberes previos de los/las estudiantes. Se incentivará la elaboración de bocetos, la confección de cuadernos o libretas de apuntes rápidos como base para los procesos proyectuales.
Los diferentes procedimientos serán presentados como medios para indagar las diversas temáticas, analizándose las problemáticas que se presentan y sus posibles resoluciones.
Las producciones artísticas del territorio gráfico local, nacional e internacional, serán abordadas en su contexto histórico y geográfico, ampliando el marco de referencias de los alumnos incluyendo artistas de diversa procedencia.

Evaluación

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Se evaluará el proceso de trabajo y la producción obtenida por el/la estudiante, así como la reflexión y análisis crítico de sus trabajos y los de sus pares.
INSTRUMENTOS
Comunicación y diálogo grupal.
Planillas de seguimiento del proceso del proyecto.
CRITERIOS
Se evaluará:
La elaboración de la imagen personal.
El uso creativo de los materiales, herramientas y soportes.
La conceptualización de los procesos técnicos y el uso del vocabulario específico.
La habilidad técnica alcanzada en la ejecución de las matrices.
La prolijidad y limpieza en la estampación, el entintado y la aplicación del color.
La apreciación de la obra gráfica y sus referentes.

Bibliografía

Bernal, M. (2013) Capítulo 3: Concepto de grabado. En Bernal, M. Técnicasdegrabado.es [Difusión virtual de la gráfica impresa]. (pág. 39 – 53) Tenerife. Sociedad Latina de Comunicación Social. Disponible en: https://tecnicasdegrabado.es/descarga-libro.
Bernal, M. (2013) Técnicas: grabado en relieve. *Técnicas de grabado.es* [Difusión virtual de la gráfica impresa]. (pág. 69 – 73) Tenerife. Sociedad Latina de Comunicación Social. Disponible en: https://tecnicasdegrabado.es/descarga-libro.
Chamberlain, W. (1999), *Manual de grabado en madera y técnicas afines*, Ed. Blume.
Dawson, J. (1996), *Guía completa del grabado. Impresión. Técnicas y materiales*, Ed. Blume.
Universidad Nacional de Rosario, (1994), *100 años de gráfica en Rosario y su región*, E. de Bellas artes, Facultad de Humanidades y Artes, UNR editora.
Peral, M. Uno, dos, tres… grabando. Disponible en: ttp://unodostresgrabando.blogspot.com/search/label/Grabado%20I

No imprima este documento si no es necesario. **https://artesvisualesrosario.com/**

4º año - Tecnologías De La Imagen

Docentes

Turno mañana: Tomas

Turno noche: Porrini

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Lenguaje Visual III

Para rendir tener aprobadas: Lenguaje Visual III

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

El avance de las nuevas tecnologías sobre las formas de producción, circulación y consumo de imágenes han propiciado nuevas formas de creación, almacenamiento, transmisión y concepción de las mismas. Desde los comienzos del siglo XX, la fotografía, el cine y el video, en todas sus posibilidades creativas, democratizaron la imagen produciendo una ruptura del carácter aurático. En la actualidad, la manipulación y alteración de la imagen, producto del uso de la inteligencia artifical, la realidad aumentada y todos los desarrollos que presenta el arte digital, han permitido desarrollar propuestas estéticas postauráticas, marcando una ruptura en relación a los conceptos de arte tradicional y a los de continuidad vanguardista, por lo que resulta imperativo repensar el sentido y la función social del arte en la era de la informática.

El diálogo que el arte contemporáneo establece con el universo tecnológico es una de las modalidades posibles en las que se concreta el interés de muchos artistas por la expansión de prácticas, discursos y mundos considerados usualmente no artísticos. La complejidad de algunas obras científico-tecnológicas demanda un trabajo que ya no depende de un artista solamente sino también de ciencias como la robótica, la informática y la comunicación entre profesionales de diferentes áreas o disciplinas. Es así que los distintos usos de la ciencia y la tecnología tienen un impacto no solo en las obras, sino en los modos de pensar la figura del artista, en la forma de producción y en la llegada al espectador redefiniendo espacios, temporalidades y formas de acceder al arte.

El espacio curricular Tecnología de la Imagen pretende dar a los futuros docentes, un espacio de reflexión teórica y de debate sobre el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al arte y a la educación, así como también habilitar la exploración y experimentación práctica de diferentes herramientas, recursos, programas, para que el/la alumno/a los incorpore como recursos y medios para vehiculizar sus búsquedas creativas, complementando la formación recibida en otros talleres, y a su vez, se las apropie como futuros recursos pedagógicos.

Propósitos

- Presentar y problematizar el surgimiento, desarrollo y evolución de las diferentes tecnologías aplicadas a la imágen.
- Analizar los procesos de producción, transmisión y circulación de las imágenes en el espacio virtual
- Conocer y reflexionar sobre las producciones contemporáneas de artistas nacionales e internacionales que emplean nuevas tecnologías en sus obras y/o proyectos.
- Presentar diferentes herramientas tecnológicas (plataformas/apps/programas) que aporten a la producción de obras personales y puedan utilizarse como recursos pedagógicos en la educación artística.
- Reflexionar sobre las nuevas formas de relación entre el autor, la obra y el espectador que se desprenden de los usos de las tecnologías de la comunicación y la información.

- Entender y reflexionar sobre el concepto de cultura digital, realidades virtuales y aumentadas, y sus implicaciones en diferentes ámbitos de la vida diaria, modificando usos y costumbres.

Contenidos

Unidad

Generalidades: La imagen digital. Introducción al entorno informático multimedia. Periféricos y comunicación multimedia. Producción, circulación y consumo de imágenes en diferentes ámbitos. Bancos de imágenes. Almacenamiento: dispositivos, tipos de archivo y formatos. Narrativas Transmedias. Copyleft y Copyright Creative Commons. NFT y criptoarte.

Unidad II

La fotografía como vanguardia. Origen y desarrollo. Propiedades de la imagen fotográfica. Planos y ángulos. Encuadres. Composición. Retórica. La luz y el balance de blancos. Postproducción con programas de edición de imágenes. El collage digital. Fotomontaje. La imagen impresa, en la pantalla, proyectada. Fotos Narradas. Presentaciones audiovisuales en el aula.

Unidad III

Introducción a la Imagen-Movimiento. Estructuras narrativas. Orígenes e historia del cine y la animación. Juguetes ópticos. El GIF: la imagen como un *loup*. Animación de imagen estática: "stop motion", pixilación, etc. Video: Naturaleza de la imagen videográfica. Lenguajes. Introducción al sonido digital. La poética audiovisual.

Unidad IV

Historia y contextualización de la imagen en movimiento en la producción artística. Cámara oscura y dispositivos precinemáticos. Cine y animación en las vanguardias históricas. Cine y animación experimental en la segunda mitad del siglo XX. Video arte. El video. Cine experimental, videoarte. El montaje. La narración
audiovisual.

Unidad V

Inteligencia Artificial. Realidad Aumentada. Poética y Ciberarte. Net Art. Mapping. Artistas digitales. Producciones colaborativas. Estética de la participación. Los nuevos espacios, nuevos desafíos: Fundación Telefónica / Bienal Kosice / Festival 404 / ArtLabPro (Buenos Aires) / EspacioLab (Rosario). Chat GPT, Dall-E y la inteligencia artificial en diálogo con las producciones artísticas actuales. La IA y la RA en los nuevos entornos educativos.

Metodología y actividades

La cátedra tiene el formato taller en cuanto a la fundamentación y modalidad de trabajo, aunque se proponen diferentes materiales bibliográficos para profundizar conceptualmente en los contenidos de la materia. Los temas y las tareas conductoras serán explicados y discutidos generando una reflexión grupal y personal.

La exposición, el diálogo y la visualización de diferentes producciones serán una constante en el proceso de apropiación de conceptos y el uso de nuevos lenguajes expresivos.

Se contempla la realización de registros virtuales como espacio personal y como bitácora de clases. Los diferentes trabajos prácticos implicarán producciones personales y/o grupales utilizando diferentes programas, plataformas o apps, como así también la concreción de un proyecto final.

Cada actividad tiene carácter de trabajo práctico obligatorio sumado a estos un trabajo parcial y/o final.

Evaluación

Criterios de evaluación

Indicadores

- Participación activa y actitud positiva.
- Aporte de ideas y soluciones.
- Uso apropiado de las herramientas específicas requeridas en cada producción personal.
- Originalidad y creatividad en la resolución de las actividades.
- Participación respetuosa y comprometida con las producciones grupales.
- Cumplimiento con la asistencia y los plazos de entrega de trabajos prácticos.
- Se prevé instancias de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación a fin de profundizar sobre los procesos de aprendizajes de forma grupal e individual.

Instrumentos

- Registros asistencia
- Observación sistemática
- Instancias de debate y reflexión grupal
- Proyectos integradores

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Apuntes de cátedra.
ABRAMOWSKI, A. (2010). *¿Cómo mirar, mostrar, sentir y enseñar en un mundo que mira, muestra y siente demasiado?* FLACSO Virtual. Curso: Educación, imágenes y medios.
AUGUSTOWSKY, G. (2011). *Enseñar a mirar imágenes en la escuela.* Buenos Aires: Tinta Fresca.
BENJAMIN, W. "La obra de arte en la época de su reproductividad técnica" https://monoskop.org/images/9/99/Benjamin_Walter_La_obra_de_arte_en_la_epoca_de_su_reproductibilidad_tecnica.pdf [consulta13/03/2018]
CALDEIRO, G. P. (2013). "El aprendizaje en red y el trabajo colaborativo en entornos mediados por tecnología", en pent.org.ar. Recuperado de: http://www.pent.org.ar/institucional/publicaciones/aprendizaje-red-trabajo-
DELEUZE, G. (1987). *Imagen-movimiento*. *Estudios sobre cine I.* Barcelona: Paidós. (SELECCIÓN)
DELEUZE, G. (1987). *Imagen-tiempo. Estudios sobre cine II.* Barcelona: Paidós. (SELECCIÓN)
MARTIN, S. (2006). *Videoarte*. Madrid: Taschen.
PRADA, J. M. (2012). *Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales.* Madrid: AKAL.
PRADA, J. M. (2023). *Teoría del arte y cultura digital*. Madrid: AKAL.
SANCHEZ ANTELO, A. (2007). "Los derechos de autor en la era digital". Recuperado de: http://www.untref.edu.ar/documentos/indicadores2007/Los%20derechos%20de%20autor%20en%20la%20era%20digital%20Alejandra%20Sanchez%20Antelo.pdf
TRIBE, M. y Jana, R. (2006). *Arte y nuevas tecnologías.* Madrid: Taschen.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ARGEMI DOMINGUEZ, R. "El arte digital, un arte postaurático. De la pérdida del aura al artista como postproductor" Recuperado de (http://www.cibersociedad.net)
BILINKIS, S. (2019). *Guía para sobrevivir al presente.* Introducción. Buenos Aires: Sudamericana
BONET, E., "Cinema Experimental", [texto on-line][consulta 10/03/2008] http://www.iua.upf.edu/cinexp/cinexp.html
BREA, J. L. (2007). "Cambio de régimen escópico: del inconsciente óptico a la e-image", en *Revista Estudios Visuales* N° 4. ¿Un diferendo "arte"?. Enero 2007. Editada por CENDEAC. Disponible en: http://rev.estudiosvisuales.net/pdf/num4/JlBrea-4-completo.pdf.
BREA, J. L. (2001). *La era postmedia,* [texto on-line] [consulta 12/06/2009] http://www.joseluisbrea.net/ediciones_cc/erapost.pdf
DUSSEL, I.; GUTIÉRREZ, D. (comps.) (2006). *Educar la mirada. Políticas y pedagogía de la imagen.* Buenos Aires: Manantial, FLACSO, OSDE.
FONTCUBERTA, J. "La fotografía conceptos y procedimientos." *La imagen invisible.* Editorial Gustavo Gili. Barcelona.
GARCÍA CANCLINI, N. (2009). *Extranjeros en la tecnología y en la cultura.* Buenos Aires: Ariel.
GIANNETTI, C. (2002). *Estética digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología.* Barcelona, ACC L'Angelot, 2002
GIANNETTI, C. (2001). Reflexiones acerca de la crisis de la imagen técnica, la interfaz y el juego. Barcelona, *Anàlisi* 27, pp.151-158
GUERRINI, G. y otros (2010). *Usos de la ciencia en el arte argentino contemporáneo.* Buenos Aires: Papers Editores.
GUBER, R. (2006). *Del bisonte a la realidad virtual.* Barcelona: Anagrama.
KING, J. (2007). *El Di Tella. Y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta.* Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella: Asunto Impreso Ediciones.

LEVIN, G., “Essay for 4x4: Beyond Photoshop with Code” http://www.flong.com/texts/essays/essay_4x4/ [Consulta 16/05/2007]
MACHADO, A. (2000). “Máquina e imaginario” en *El paisaje mediático. Sobre el desafío de las poéticas tecnológicas.* Buenos Aires: Libros del Rojas.
MALOSETTI COSTA, L. (2019). *La imagen en la cultura occidental*. Flacso Virtual.
MANOVICH, L. (2005). *El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital.* Barcelona: Paidós.
QUINTANA, Á. (2003). *Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades.* Barcelona: El Acantilado.
SARLO, B. (2018). *La intimidad pública.* Buenos Aires: Seix Barral.
YEREGUI, M. (2014). *Prácticas de pensamiento en las artes electrónicas (y viceversa).* Buenos Aires: Ed. de Autores Argentinos.
ZUAZO, N. (2015). *Guerra de Internet.* Madrid: Debate.

SITIOS

Eduardo Kac (http://www.ekac.org/). “Cippodromo” de Rafael Cippolini (http://cippodromo.blogspot.com/), “Transmedia” de Mara Balestrini (http://transmedial.wordpress.com/). Laboratorio Interdisciplinario Cartodigital (http://www.cartodigital.org/), LIMb0: Laboratorio de Investigaciones Multidisciplinarias Buenos Aires (http://www.limb0.org/index.php). Crítica académica y curaduría: Rodrigo Alonso (http://www.roalonso.net/). Crítica, producción y archivo: Brian Mackern: netart or notart? (http://netart.org.uy/); crítica y net.artivismo: liminar (http://www.liminar.com.ar/), iconoclasistas (http://iconoclasistas.com.ar/), compartiendo capital (http://compartiendocapital.org.ar/blog/), http://www.flong.com/texts/essays/essay_4x4/ [Consulta 16/05/2007], Proyecto IDIS (https://proyectoidis.org/).

4º año - Estéticas Contemporáneas

Docentes

Turno mañana: Blaconá

Turno noche: Blaconá

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Problemática Histórica Del Arte II, Lenguaje Visual III, Problemática Del Arte Argentino y Latinoamericano

Para cursar tener aprobadas: Problemática De La Cultura Argentina y Latinoamericana

Para rendir tener regular: Lenguaje Visual III

Para rendir tener aprobadas: Problemática Histórica Del Arte II, Problemática Histórica Del Arte II, Problemática Del Arte Argentino y Latinoamericano

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Este espacio curricular pretende abrir un campo en la reflexión y comprensión del arte contemporáneo, desde su producción, exhibición, circulación, apreciación y recepción. Se acudirá a ejes temáticos y problemáticos y lecturas de obras y casos para abordar la complejidad y singularidad de las manifestaciones artísticas a partir de las neovanguardias de los años sesenta hasta la actualidad, en las distintas geografías y contextos.

Para trabajar las unidades planteadas se recurrirá a un conjunto de conceptos propuestos por la sociología de la cultura, los debates de la historia del arte, de la estética, los estudios culturales y los nuevos abordajes sobre la problemática de la imagen. Asimismo, se revisarán las nociones consideradas legítimas del arte y del artista sustentadas en la gran división entre las Bellas Artes, las artes populares y las artes aplicadas, como también las redefiniciones del estatuto del arte y los cuestionamientos de la autonomía impulsados por las vanguardias artísticas del siglo XX, su recuperación y profundización con las neovanguardias de los años sesenta y setenta, y los cuestionamientos y replanteos contemporáneos. Tensiones que ponen de manifiesto al arte como práctica social, reflexionando y problematizando las categorías fundamentales sobre las que se asienta la historia de la cultura y el arte y las implicancias de sus usos.

Estas herramientas para el análisis cultural a través de la interpretación de fuentes escritas, visuales, sonoras y audiovisuales, serán de fundamental importancia para lxs estudiantes con perfil docente al momento de abordar el arte contemporáneo en el contexto educativo, ya sea dentro de la institución escolar u orientando a sus estudiantes en recorridas a museos, galerías u otros circuitos de circulación del arte actual.

Propósitos

- Proveer de marcos conceptuales que permitan reflexionar acerca de los modos de producción artística y cultural en el territorio local y nacional, problematizando el esquema binario centro-periferia.
- Facilitar categorías de análisis que contribuyan a la lectura de las manifestaciones artísticas del arte de los años sesenta hasta la actualidad.
- Problematizar los discursos sobre el arte contemporáneo e incorporar los debates actuales en torno al mismo.
- Asistir en situaciones de lectura de "textos difíciles" para promover un activo intercambio y vinculación de bibliografía, lecturas y prácticas de aula
- Informar acerca de fuentes y sitios convenientes para consultar en torno a los temas trabajados
- Favorecer el análisis de producciones artísticas contemporáneas provenientes de diversos contextos.
- Identificar problemas que permitan realizar lecturas transversales en tiempo y espacios.
- Incorporar instrumentos, para un análisis crítico, procedentes de la historia social del arte, la sociología de la cultura, la antropología cultural y los estudios visuales, para el estudio de las realidades estético-culturales en clave nacional e internacional.
- Desmontar y analizar los relatos historiográficos del arte contemporáneo en general y del arte latinoamericano y argentino del siglo XX y XXI en particular, procurando revisar las categorías de arte moderno, modernidad, vanguardia, arte nuevo, arte contemporáneo a la luz de una historización de las teorías críticas de las que emergieron dichas nociones.

Contenidos

UNIDAD I

Debates modernidad/posmodernidad. Redefinición del concepto de arte y sus tensiones con la tradición y lo social/político. La necesidad del arte. Políticas culturas y ciudadanía. De la especificidad disciplinar a la transdisciplina. Vanguardias, Neovanguardias, Posvanguardias. La revolución como idea fuerza en el arte de las neovanguardias. Vanguardia y revolución.

UNIDAD II

La categoría de vanguardias simultáneas. Los síntomas en el arte contemporáneo. Revisiones de la noción centro-periferia. Descentramientos y prácticas de resistencias. Las redefiniciones del estatuto del arte y los cuestionamientos de la autonomía impulsados por las vanguardias y las neovanguardias. Replanteos contemporáneos respecto a la definición de arte.

UNIDAD III

Arte y archivos. El dispositivo del archivo como sistema de "enunciabilidad" a través del cual la cultura se pronuncia sobre el pasado. Prácticas artísticas contemporáneas y recuperaciones de archivos personales e históricos.

Arte y Memorias. Las tecnologías del recuerdo: museos, memoriales, sitios de la memoria. Deconstruir el relato oficial. Desmontar y revisar la memoria histórica.

UNIDAD IV

Arte y cartografías. Las cartografías vuelven visibles diagramas de lectura, parámetros de interpretación. Las cartografías artísticas son zonas de turbulencias, de inquietudes, de problematización, atentas a la posibilidad de que lo existente, el presente o zonas del pasado ocluidas, encierren un devenir otro. Derivas urbanas, condiciones de extranjería, reapropiaciones del espacio público. Mapeo colectivo, recursos cartográficos críticos y trabajo en el territorio.

Arte y ecología. Nuevos compromisos con lo viviente. Intervenciones y propuestas experimentales.

UNIDAD V

Feminismo(s). Prácticas artísticas y diversidad sexual. La teoría femnista/queer y de los estudios postcoloniales/decoloniales para el análisis del arte y la cultura en Latinoamérica. Cruces entre género, raza y colonialidad. Travestismo como figura no identitaria y como operación que exhibe retóricas políticas y poéticas visuales en conflicto.

UNIDAD VI (complementaria)

Clínicas-Curaduría-Residencias-Bienales: Genealogías locales, crítica artística y conocimiento situado, tensiones y disputas. Proyectos curatoriales y patrimonio artístico. Bienales internacionales. Globalización y circuitos del arte contemporáneo.

Metodología y actividades

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. La docente desplegará los ejes centrales de los temas planteados con su respectivo horizonte problemático y bibliográfico, así como el análisis del corpus visual seleccionado. Se desarrollarán procesos de reflexión, debate y construcción de conocimiento colectivo y colaborativo a partir de la lectura de los textos obligatorios de cada unidad. Los trabajos prácticos se abordarán desde de textos especialmente seleccionados, el análisis y la discusión de obras y producciones artísticas claves, bibliografía y fuentes y la revisión de los discursos sobre el arte contemporáneo.

- Lectura acompañada de los textos obligatorios.
- Análisis de obras y prácticas artísticas claves del arte contemporáneo.
- Aproximaciones a la investigación sobre la base de cuestionarios y guías didácticas.
- Desarrollo de una actitud reflexiva y de apertura intelectual.
- Apropiación crítica de los saberes específicos.
- Actitud receptiva y crítica frente a diferentes perspectivas teóricas y en los abordajes de las problemáticas planteadas.
- Valoración de la producción compartida y del trabajo cooperativo.

Evaluación

El aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo, y a medida que aprendemos, cambia y se profundiza nuestra forma de verlo y habitarlo en y con otrxs. Por ello, en las instancias de formación es muy importante el trabajo de evaluación y devolución para la construcción colectiva del conocimiento. Las devoluciones y aportes que realizan lxs docentes no implican sólo establecer una nota sino una instancia necesaria a lo largo de todo el recorrido para analizar los logros, los desaciertos, las múltiples posibilidades de abordaje de los temas, los nuevos caminos. El acompañamiento docente, en tanto devoluciones y aportes, no se piensa sólo en función del alcance de resultados, buenos o malos, de saber o no saber, sino para favorecer a la reflexión sobre lo realizado...son “una estrategia más de aprendizaje, o de retroalimentación en términos de Anijovich, es ahí donde subyace la revisión, la comprensión de los problemas desde la propia mirada del estudiante que puede presentarse en el futuro”.

Desde esta mirada, es necesario proponer nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje, en donde la evaluación procesual, formativa y continua apunte a la realidad de cada estudiante, proporcionándole a cada unx los medios que le permitan avanzar a un ritmo determinado por sus propias capacidades. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Presentación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación de los mismos.

Participación activa y compromiso en las instancias de debate grupal y reflexión colectiva.

Comprensión de los ejes problemáticos de cada Unidad, integrando los conceptos aprendidos con capacidad de análisis, confrontación de ideas y puesta en práctica de las mismas.

Búsqueda y desarrollo de procesos de investigación.

Integración y solidaridad con el grupo, siempre mediadas por una actitud de respeto a los pares y a lxs docentes.

Respeto por los aportes de otros campos del conocimiento, valorando la posibilidad de la construcción compartida.

Los instrumentos serán variados, se pensarán en cada circunstancia particular y consensuados en cada caso:

REGISTRO ORAL Y/O ESCRITO
DEVOLUCIÓN/RETROALIMENTACIÓN/DEBATE
OBSERVACIÓN
LECTURA ACOMPAÑADA DE TEXTOS CLAVES
ANÁLISIS DE OBRAS
EXPERIENCIAS ESTÉTICAS
AUTOEVALUACIÓN/HETEROEVALUACIÓN/COEVALUACIÓN

Examen final ante tribunal

Alumnos/as regulares

Examen final ante tribunal. Formato oral. Desarrollo de los contenidos trabajados en el año. Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar todos los trabajos solicitados, los cuales deberán estar aprobados, como también consultar con la anticipación establecida por la cátedra (15 DÍAS) para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen.

Alumnos/as libres

Examen final ante tribunal. Formato oral, escrito o de desempeño o mixto según lo disponga la mesa examinadora. Desarrollo de los contenidos del programa. Quienes se presenten en condición de libres deberán contactarse con las docentes y realizar consultas para acordar la modalidad de trabajo y fijar las condiciones necesarias para el examen.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDAD I

Vich, V. (2021). "La necesidad del arte: políticas culturales para recuperar lo público y lo común". En: *Políticas culturales y ciudadanía. Estrategias simbólicas para tomar las calles.* Rosario: HyA/CLACSO/IEP, pp.11-21.

Vich, V. (2021). ¿Qué es un gestor cultural? (En defensa y en contra de la cultura). En: *Políticas culturales y ciudadanía. Estrategias simbólicas para tomar las calles.* Rosario: HyA/CLACSO/IEP, pp.11-21.

Longoni, A. y Davis, F. (2008), "Las vanguardias, neovanguardias, posvanguardias: cartografías de un debate", Revista *KATATAY*, Año V, Nº 7, pp. 6-11.

Longoni, A. (2004), "Oscar Masotta: vanguardia y revolución en los sesenta", Revista *Ramona* N° 45, Buenos Aires.

Longoni, A. (2014). "Vanguardia y revolución como ideas-fuerza". En: *Vanguardia y revolución. Arte e izquierdas en la Argentina de los sesenta-setenta*. Buenos Aires: Ariel.

UNIDAD II

Giunta, A. (2014). *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación arteBA.

Vich, V. (2021). *Políticas culturales y ciudadanía. Estrategias simbólicas para tomar las calles.* Rosario: HyA/CLACSO/IEP.

Gluzman, G.; Palmeiro, C.; Rojas, N. y Rosemberg, J. (2022). *Las olas del deseo. Sobre feminismos, diversidades y cultura visual.* Buenos Aires: Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Argentina.

UNIDAD III

Jarpa, V. (2014). “Historia, archivo e imagen: sobre la necesidad de simbolizar la historia”, en: A Contracorriente. Una revista de historia social y literatura de América Latina, Vol. 12, No. 1, 14-29. https://acontracorriente.chass.ncsu.edu/index.php/acontracorriente/article/view/1295/2219

Rodrigo, A. (2006). “La necesidad de la memoria”. Publicado en: *Ejercicios de Memoria* (catálogo). Buenos Aires: MUNTREF.

UNIDAD IV

Risler, J. y Ares, P. (2013). *Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa.* Buenos Aires: Tinta Limón.

Rafaela, C. (2009). *Pensamientos, prácticas y acciones del GAC*. Buenos Aires: Tinta Limón.

Haraway, D. (2019). *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno.* Buenos Aires: Editorial Consonni

UNIDAD V

Rosa, M. L. (2008). “La cuestión del género”. En: Olivares, E. *Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador del siglo XXI.* Buenos Aires: Emecé Arte.

Giunta, A. (2018). “Introducción”. En: *Feminismo y arte latinoamericano.* CABA: Siglo XXI.

Gluzman, G.; Palmeiro, C.; Rojas, N. y Rosemberg, J. (2022). *Las olas del deseo. Sobre feminismos, diversidades y cultura visual.* Buenos Aires: Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Argentina.

Víctor, V. (2021). "Políticas culturales y género". En: *Políticas culturales y ciudadanía. Estrategias simbólicas para tomar las calles*. HyA/CLACSO/IEP, pp.51-66.

Grupo de investigación Micropolíticas de la desobediencia sexual, “Poéticas de la falla, archivos dañados y contraescrituras sexopolíticas de la historia del arte”, Texto leído en el Coloquio Internacional “DE UNA RAZA SOSPECHOSA: arte/archivo/memorias/sexualidades”, en la Biblioteca de Santiago de Chile el 18 de noviembre de 2014. (http://fba.unlp.edu.ar/labial/?p=239). (Consultado 15/06/2016).

UNIDAD VI (complementaria)

Longoni, A. (2019). “Ya no abolir museos sino reinventarlos. Algunos dispositivos museales críticos en América Latina”. En *Caiana.* Revista de historia del arte y cultura visual del CAIA. N°14, primer semestre de 2019, pp. 63-74.
Colombino, L. (2013). “El Museo del Barro: una poética del archivo”. En: *Blanco sobre blanco. Miradas y lecturas sobre artes visuales*, año 2, N°5, Buenos Aires, oct. 2013, pp. 89-94.
López, M. A. (2013). “El Museo Travesti del Perú y las historias que merecemos”. En: *Blanco sobre blanco. Miradas y lecturas sobre artes visuales*, año 2, n°5, Buenos Aires, oct 2013, pp. 56-64.
Buntinx, G. (2009). “Que la diferencia refluja. Vacío museal y tiempos terminales: las praxis de Micromuseo”. En Ramona 89.
Buntinx, G. “El empoderamiento de lo local”, Micromuseo, Lecturas a bordo, expediente 1: vacío museal/museotopías.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Alonso, R. (2015). *Elogio de la low-tech. Historia y estética de las artes electrónicas en América Latina.* CABA: Luna Editores.
Aznar Almazón, S. (2000). *El arte de acción.* Madrid: Nerea.
Berger, J. (1975). *Modos de ver.* Barcelona: Gustavo Gilli.
Buntinx, G. “El empoderamiento de lo local”, Micromuseo, Lecturas a bordo, expediente 1: vacío museal/museotopías.
Buntinx, G. (2009). “Que la diferencia refluja. Vacío museal y tiempos terminales: las praxis de Micromuseo”. En: Revista Ramona 89.
Carras, R. (2009). *Pensamientos, prácticas y acciones del GAC.* Buenos Aires: Tinta Limón.
Colombino, L. (2013). “El Museo del Barro: una poética del archivo”. En: Revista *Blanco sobre blanco. Miradas y lecturas sobre artes visuales*, año 2, N°5, Buenos Aires, pp. 89-94.
Danto, A. (1999). *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia.* Barcelona: Paidós.
De Diego, E. (1996). “Figuras de la diferencia”. En: Bozal, Valeriano (ed.). *Historia de las ideas estéticas y teorías artísticas contemporáneas*, vol. II. Madrid: Visor, pp. 434-451.
Di Filippo, M. (2019). *Estéticas políticas: activismo artístico, movimientos sociales y protestas populares en la Rosario del nuevo milenio.* Rosario: UNR Editora.
Escobar, T. (2015). *Imagen e intemperie. Las tribulaciones del arte en tiempos del mercado total.* CABA: Capital Intelectual.
Escobar, T. (2021). *Aura latente. Estética/Ética/Política/Técnica.* CABA: Tinta limón.
Fernández Polanco, A. (1999). *Arte Povera.* Madrid: Nerea.
Foster, H. (2001). *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo.* Madrid: Akal.
Foster, Hal (comp.) (1985). *La posmodernidad.* Barcelona: Kairós.
Freire, C. y Longoni, A. (2009). *Conceptualismos del Sur/Sul.* San Pablo: Annablume.
Garramuño, F. (2015). “Frutos impropios”. En: *Mundos en común. Ensayos sobre la inespecificidad en el arte.* CABA: Fondo de Cultura Económica.
Giunta, A. (2014). *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* CABA: Fundación arteBA.
Giunta, A. (2018). *Feminismo y arte latinoamericano.* CABA: Siglo XXI Editores.
Gluzman, G.; Palmeiro, C.; Rojas, N. y Rosemberg, J. (2022). *Las olas del deseo. Sobre feminismos, diversidades y cultura visual.* Buenos Aires: Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad Argentina.
Grimson, A. (comp.) (2004). *La cultura en las crisis latinoamericanas.* Buenos Aires: CLACSO.
Grupo de investigación Micropolíticas de la desobediencia sexual. “Poéticas de la falla, archivos dañados y contraescrituras sexopolíticas de la historia del arte”, Texto leído en el Coloquio Internacional “DE UNA RAZA SOSPECHOSA: arte/archivo/memorias/sexualidades”, en la Biblioteca de Santiago de Chile el 18 de noviembre de 2014. (http://fba.unlp.edu.ar/labial/?p=239). (Consultado 15/06/2016).
Guasch, A. M. (1997). *El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995.* Barcelona: Ediciones del Serbal.

Guasch, A. M. (2011). *Arte y archivo. 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades.* Madrid: AKAL.
Guasch, A. M. (ed.) (2000). *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones.* Madrid: Akal.
Haraway, D. (2019). *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno.* Buenos Aires: Editorial Consonni.
Huyssen, A. (2002). *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización.* México: Fondo de cultura económica.
Huyssen, A. (2002). *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo.* Buenos Aires, Adriana Hidalgo.
Jiménez, J. (editor) (2011). *Una teoría del arte desde América Latina.* Madrid: MEIAC/Turner.
Jiménez, J. y Castro Flórez, F. (editores) (1999). *Horizontes del arte latinoamericano.* Madrid: Tecnos.
Laddaga, R. (2006). *Estética de la emergencia.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
Longoni, A. (2019). "Ya no abolir museos sino reinventarlos. Algunos dispositivos museales críticos en América Latina". En: *Caiana.* Revista de historia del arte y cultura visual del CAIA. N°14, pp. 63-74.
López, M. A. (2013). "El Museo Travesti del Perú y las historias que merecemos". En: *Blanco sobre blanco. Miradas y lecturas sobre artes visuales*, año 2, n°5, Buenos Aires, pp. 56-64.
Marchán Fiz, S. (1986). *Del arte objetual al arte de concepto (1960-1974).* Madrid: Akal.
Mayayo, P. (2003). *Historias de mujeres, historias del arte.* Madrid: Cátedra.
Olivares, E. (2008). *Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador del siglo XXI.* Buenos Aires: Emecé Arte.
Pollock, G. (2000 [1986]). "Inscripciones en lo femenino". En: Guasch, A. M. (ed.). *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones (1980 - 1995).* Madrid: Akal, pp. 322 – 346.
Pollock, G. (2013). *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte.* Buenos Aires: Fiordo.
Rabossi, C. y Alonso, R. (curadores) (2014). *Acción Urgente.* CABA: Fundación Proa.
Ramírez, M. C. y Olea, H. (cur.) (2001). *Heterotopías. Medio siglo sin lugar: 1918-1968.* Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Ranciére, J. (2014). *El reparto de lo sensible. Estética y política.* Buenos Aires: Prometeo.
Raquejo, T. (1998). *Land Art.* Madrid: Nerea.
Red de Conceptualismos del Sur (2012). *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina.* Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Richard, N. (2007). *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico.* Buenos Aires: Siglo XXI.
Risler, J. y Ares, P. (2013). *Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa.* Buenos Aires: Tinta Limón.
Rosa, M. L. y Novoa Donoso, S. (eds) (2017). *Compartir el mundo. La experiencia de las mujeres en el arte.* Santiago de Chile: Ediciones Metales pesados.
Speranza, G. (2012). *Atlas portátil de América Latina.* Barcelona: Anagrama.
Taylor, D. (2012). *Performance.* Buenos Aires: Asunto Impreso.
Vich, V. (2021). *Políticas culturales y ciudadanía. Estrategias simbólicas para tomar las calles.* HyA/CLACSO/IEP.

4º año - Práctica Docente IV

Docentes

Turno mañana: Moreno - De Zorzi Melo

Turno noche: Porrini - García

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Sujetos De La Educación II, Lenguaje Visual III, Dibujo III, Pintura III, Cerámica III, Escultura III, Problemática Del Arte Argentino y Latinoamericano, Práctica Docente III

Para rendir tener aprobadas: Sujetos De La Educación I, Forma y Color II, Lenguaje Visual II, Dibujo II, Pintura II, Cerámica II, Escultura II, Problemática Histórica Del Arte II, Práctica Docente II, Didáctica De Las Artes Visuales II, Práctica Docente III

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)

► **Evaluación y condiciones para la acreditación del espacio curricular**

Se tendrán en cuenta todos los puntos especificados en el REGLAMENTO DE PRÁCTICA DOCENTE INSTITUCIONAL (REPI)

Fundamentación

Los talleres de la práctica docente se entienden como un ámbito de encuentro entre diversos sujetos, saberes e instituciones implicadas en la formación. El taller de la práctica IV se centra en el análisis reflexivo y la construcción de estrategias y recursos que posibiliten que los estudiantes realizar sus prácticas en escuelas asociadas, ajustando las propuestas a sus contextos de realización y asumientdo las dimensiones que ello suponeun momento de síntesis de recursos, lecturas y experiencias de transitadas a lo largo de la carrera.

Desde el Taller IV se propone que la recuperaración, resignificación y la ampliación de las experiencias y conocimientos desarrollados en el transucrso de la carrera, profundizando e integrando los recorridos formativos que vehiculizan un nexo significativo con las prácticas profesionales.

Acordamos con Edelstein en considerar a la clase como microcosmos de la acción docente en el cual se articulan dimensiones áulicas y extra áulicas vinculadas con lógicas sociales que comparten los sujetos que las habitan. Tal enfoque implica considerar a la labor docente como una práctica que, con una actitud abierta a la observación y la investigación, ponga en tensión los saberes y expectativas de intervención con la contextualidad de quienes participan de ese microcosmos y de la comunidad escolar. A la vez se pone en tensión la propia subjetividad de lxs educadores y a partir de que quienes participan de la experiencia áulica aprenden juntos, aprenden unos de otros y se transforman en el transcurrir de esa experiencia.

En este marco se propone un recorrido que sitúe al estudiante en el complejo esenario de prácticas profesionales de nivel secundario, involucrando no sólo contenidos propios del área, sino la vigilancia y revisión de los propios conocimientos y supuestos, una mirada atenta, reflexiva y crítica y el compromiso permanente con quienes participan de la experiencia de enseñar y aprender.

Propósitos

- Comprender la labor docente en el nivel y de los docentes de Artes en particular como una práctica profesional y social.
- Contiuar en el manejo de instrumentos teóricos y metodológicos que posibiliten el análisis de las propias prácticas y de experiencias de otros docentes.
- Adquirir nuevas herramientas conceptuales y metodológicas que permitan diseñar propuestas didácticas acordes a las características de curso e institución en la cual se realicen las prácticas.
- Diseñar instrumentos de observación y análisis de la realidad áulica e institucional, considerando las múltiples dimensiones que la constituyen.
- Experimentar con el uso de las TIC según los contenidos trabajos y los contextos.
- Fomentar la actitud de investigación constante, reflexión y autorreflexión crítica sobre la práctica pedagógica y la propia formación.
- Favorecer la construcción de conocimiento a partir del intercambio, colaboración y crítica constructiva
- Promover la inserción de los residentes en la labor docentes desde una actitud comprometida con la educación artística y desde el arte, con conciencia del compromiso social que conlleva.

Contenidos

Unidad I

Introducción a la Residencia Docente de nivel secundario. Organización del nivel. Ambito de inserción. Documentación: Lectura y análisis de normativa, leyes y decretos. Los NAP y los Diseños Jurisdiccionales. la recuperación de la experiencia y lo biográfico. Arpoximación a instituciones asociadas: La educación y las prácticas en el contexto actual. Diferentes enfoques de la práctica docente.

Unidad 2

La observación. La clase. como objeto de observación. El enfoque etnográfico. Momentos e instrumentos de observación. La entrevista. El diseño de una entrevista La reflexión sobre la observación.

Unidad 3

Diseño y desarrollo de propuestas de enseñanza. Planificación y prácticas docentes: Proyectos, unidades didácticas, planificación y secuencias didácticas. Selección y organización de los contenidos.
Objetivos y propósitos. Relaciones entre contenidos, propósitos, objetivos, actividades y recursos didácticos. El uso de la voz y el cuerpo como aspectos constitutivos de la construcción metodológica en clase. La coordinación de grupos. Interacciónes educativas y relaciones sociales.
La utilización de las TIC en las clases de Educación Artística. Tensión entre la planificación y la puesta en acto en la clase. Evaluación, autoevaluación, coevaluación y retroalimentación. La metacognición.

Uidad 4

Prácticas reflexivas y conocimiento profesional docente. Relación intervención-investigación. La dimensión ética e intelectual de la práctica docente. Compromiso de la tarea docente con la inclusión, permanencia, progreso y promoción de los adolescentes y jóvenes en la educación actual.

Metodología y actividades

La residencia en nivel secundario implica diversas actividades que requieren del trabajo en equipo y la colaboracion sistemática entre docentes y estudiantes, en vistas a la construcción continua de un encuadre conceptual y metodologico compartido. En este proceso, cobran relevancia los aportes de la metodologia de investigación-accion para dar cuenta de los fenómenos indagados y reconocer sus singularidades, de manera que permita a los futuros/as profesores/as construir marcos interpretativos de los multiples aspectos que implican el analisis de la tarea docente y de los complejos contextos en los que les tocara actuar.
Se hace necesario, entonces, facilitar las experiencias de residencias tanto en el Ciclo Básico y Orientado del Nivel Secundario, o en diversos contextos en los que le tocara actuar. Se prevee la posibilidad de prácticas en el primer año del nivel terciario con orientación en artes visuales.
El taller propone un acompañamiento permanente al proceso de observación y residencia en las escuelas asociadas, dinámicas de microclases en las cuales los y las estudiantes puedan teorizar, reflexionar y evalar sus propias propuestas y la de sus compañeros, a fin de crear un aprendizaje critico y significativo. Se preve también encuentros con diferentes instituciones como ser museos, centro o espacios culturales que permitan ampliar los bagaje cultural y profesional de cada residente.
Se fomentará la escritura académica a partir de monografías o marcos teóricos como así también la investigación de propuestas innovadoras para el nivel.

Evaluación

Serán requisitos de promoción, regularidad, aprobación y acreditación de los Talleres de Práctica Docente los siguientes: -Cumplimentar con el 75%. (setenta y cinco por ciento) de asistencia a las clases en EPAV.
Aprobar el 100% (cien por ciento) de las instancias de evaluación previstas por los Talleres de Práctica
Asistir al 100% (cien por ciento) de las tareas asignadas en las instituciones asociadas.
Presentación de observaciones objetivas y con una mirada crítico- reflexiva que pueda aportar a la futura práctica docente.
Producción de Unidades Didácticas y/o proyectos con sus correspondientes planificaciones áulicas.
Producción de material didáctico propio, involucrando formas creativas para las diferentes transposiciones didácticas.
Responsabilidad y respeto en el cumplimiento de las tareas asignadas.

Presentación de la carpeta final, marco teórico y/o monografia con una antenlación necesaria para realizar aquellas correcciones y/o modificaciones que fueran sugeridas por los/las docentes responsables del espacio curricular;
La nota mínima para la promoción directa tendrá que ser 8 (ocho) sin centésimos.
Para presentarse a la mesa de examen, el/la estudiante debe tener el aval y la aprobación total por parte de las docentes responsables de la práctica docente
Con respecto a las prácticas de residencia: cumplimentar con las actividades de observación y acercamiento en territorio y vinculación con el/la conformador/a.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN en la práctica
● Presentaciones de clases creativas, coherentes y de calidad
● Nivel de comprensión de los contenidos a enseñar
● Producción personal de material didáctico.
● Cumplimiento de los plazos de entrega de las UD, proyectos y las Planifcaciones.
● Coherencia y cohesión en la expresión oral y escrita.
● Cooperación en las interacciones grupales.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Borsani (2021). La escuela secundaria obligatoria. En "Construir un aula inclusiva. Estrategias e intervenciones". Editorial Paidos.
Burbules, N. (2014). "El aprendizaje ubicuo: nuevos contextos, nuevos procesos". En Revista Entramados: educación y sociedad, N° 1.
Masschelein, J. (2006) “E-ducar la mirada. La necesidad de una pedagogía pobre”. En Dussel, I. y Gutierrez, D.(comps.) Educar la mirada: Políticas y pedagogías de la imagen. Pp. 296-310. Buenos Aires: Manantial/FLACSO/OSDE.
Nuñez, P. (2020) “Un tiempo escolar fuera de lo común: los jóvenes y sus sentidos sobre la escuela secundaria”. En Dussel, I et al Pensar la educación en tiempos de pandemia. Buenos Aires: UNIPE.
Skliar, C. (2006). “Palabras de la normalidad. Imágenes de la anormalidad” en: Dussel, I. y Gutiérrez, D. (comp.),
Educar la mirada. Políticas y pedagogía de la imagen, Buenos Aires: Manantial/FLACSO/OSDE
Alliaud, A. (2017). “Las escuelas ya no son lo que eran” y “Cuando yo enseñaba lo que decía el maestro era sagrado”. En Los artesanos de la enseñanza. Acerca de la formación de maestros con oficio. Buenos Aires. Paidós.
Anijovich, R. (2009) “La observación: Educar la mirada para significar la complejidad”. En Anijovich et al. En Transitar la· formación pedagógica: dispositivos y estrategias. Buenos Aires: Paidós.
Arfuch, L. 2010. La entrevista, una investigación dialógica. Buenos Aires. Paidós.
Edelstein, G. (2003) “Prácticas y residencias: memorias, experiencias, horizontes...” En Revista Iberoamericana de Eeducación. (Nº 33), pp. 71-89. OEI. Revista digital
Abramowsky Ana, (2015) El lenguaje de las imágenes y la escuela ¿Es posible enseñar y aprender a mirar? BsAs.FLACSO
Lopez M, (2013) Herramientas para la planificación en la escuela. Bs As Ed AIQUE
Anijovich, R (2010) La evaluación significativa. Bs AsEd PAIDOS

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Anijovich, R. (2014). Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Enseñar y aprender en la diversidad. Buenos Aires. Paidós.
Acaso, M. (2015). Reduvolution. Buenos Aires. Paidós
Achilli, E. (1996). Práctica docente y diversidad sociocultural: los desafíos de la igualdad educativa frente a la desigualdad social. Rosario: Homo Sapiens.
Akoschky, J. et al. (2002). Artes y escuela: aspectos curriculares y didácticos de la educación artística Buenos Aires: Paidós
Anijovich, R. y González, C. 2011. Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos. Buenos Aires. Aique.
Anijovich y Mora, S. (2009). Estrategias de enseñanza. Otra mirada al quehacer en el aula. Buenos Aires: Aique.

Anijovich, R. (2010) “Retroalimentación en la evaluación”. En Anijovich et al. La evaluación significativa. Buenos Aires: Paidos.
Anijovich, R. (2014). Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. Enseñar y aprender en la diversidad. Buenos Aires. Paidós
Augustowsky, G. (2012). El arte en la enseñanza. (cap. 1 a 3). Buenos Aires: Paidós.
Barragán Medero, F. (2006). “Educación, adolescencia y violencia de género: les amours finissent un jour”. Revista Otras Miradas, (vol. 6, N° 1, junio), pp. 31-53. Mérida, Venezuela: Univ. de los Andes.
Boggino, N. - Boggino, P. (2014). Pensar una escuela accesible para todos. De las concepciones actuales sobre integración, inclusión, NEE, a la accesibilidad universal. Rosario: Homo Sapiens
Borsani, M. J. (2020). Aulas inclusivas. Teorías en acto. Rosario: Homo Sapiens.
Brito, A., Fumagalli, L. Vaillant, D. (panel) “Políticas de formación inicial: temas en debate en la región”. Instituto Internacional del Planeamiento de la Educación”. UNESCO, Buenos Aires.
Carballeda, A. “Los cuerpos fragmentados”. En Duschatzky, S. 2002. Chicos en Banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones. Buenos Aires, Paidós
Davini, M.C. (2009). Métodos de enseñanza. Didáctica general para maestros y profesores. Santillana.
Davini, M.C. (2015). “Acerca de la formación y la práctica docentes”. La formación en la práctica docente. Buenos Aires. Paidós.
Duschatzky, S. (2012). “Todo lo sólido se desvanece en el aire”. En: En. Frigerio, G. y Diker, G., Educar: (sobre) impresiones estéticas. Entre Ríos: Fundación La Hendija. Duschatzky. S. -
Aguirre E. (2013). Des-armando escuelas. Paidós. Buenos Aires.
Edelstein, G. y Coria, A. (1999). Imágenes e imaginación. Iniciación a la docencia. Buenos Aires: Kapelusz.
Egan, K. (2007). “Imaginación y enseñanza”. En La imaginación en la enseñanza y el aprendizaje. Amorrortu.
Elola, N. et al. (2010). “La evaluación de los procesos educativos”. En La evaluación educativa. Fundamentos teóricos y orientaciones prácticas. Buenos Aires: Aique
Freire, P. 2008 (1996). Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa. Buenos Aires: Siglo XXI.
Elizalde, S. et al (coord.) (2009). Género y sexualidades en las tramas del saber: revisiones y propuestas. Buenos Aires: Libros del Zorzal.
Jiménez, L. et al.1994. Educación artística, cultura y ciudadanía, España: Fundación Santillana.
Kaplan, C. – Sáez, V. (2019). Estigmatización, racismo y violencia en el territorio escolar. Deconstruyendo las miradas de los medios de comunicación. Rosario: Homo Sapiens.
López Fernández Cao, M. (2002). “La educación artística y la equidad de géneros: un asunto pendiente”. Revista Arte, Individuo y Sociedad, Madrid, Anejo I.
Morgade, G. (coord.) (2019). Educación Sexual Integral con perspectiva de género. La lupa de la ESI en el aula. Rosario: Homo Sapiens.
Miguez, D. “Violencias y conflictos en la escuela”. En Duschatzky, S. 2002. Chicos en Banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones. Buenos Aires, Paidós.
Palou de Maté, M. C. (2005). “La evaluación de las prácticas docentes y la autoevaluación”. En: Camilloni, A. et al. La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. Buenos Aires: Paidós.
Sanjurjo, L. (coord.) (2020). Los dispositivos para la formación en las prácticas profesionales. Rosario: Homo Sapiens.
Skliar, C. (2005) “Pensar al otro sin condiciones (desde la herencia, la hospitalidad y la educación)”. En Skliar y Frigerio (comps.) Huellas De Derrida, ensayos Pedagógicos No Solicitados. Buenos Aires: Del Estante.
Skliar C. y Larrosa J. (comp.), (2009). Experiencia y alteridad en educación. Rosario: Homo Sapiens.
Spravkin, M., "Enseñar plástica en la escuela: conceptos, supuestos y cuestiones", en: Akoschky, J. et al (2002). Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística. Buenos Aires: Paidós.
Souto, M. (2011) “La residencia: un espacio múltiple de formación”. En Menghini, R. y Negrin, M. (comp.) Prácticas y residencias en la formación de docentes. Buenos Aires: Jorge Baudino Ed.

TECNICATURA SUPERIOR EN ARTES VISUALES
Plan decreto 730/04
1º año - Laboratorio de la Forma
Docentes
Turno mañana: Berwanger
Turno noche: Cusumano
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
No hay requerimientos para esta materia.
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
La forma, conocer el concepto, su contexto y los elementos que nos ayudan a su percepción. Desde este espacio se busca fomentar la idea de proyección y exploración en la creación artística, desde una mirada técnica que concientice al estudiante sobre el uso de las herramientas de precisión y sus posibilidades. Partiremos desde la bidimensionalidad para concluir con el abordaje de piezas tridimensionales, apoyándonos durante todo el trayecto en los aspectos fundamentales del lenguaje plástico que atraviesan las temáticas y técnicas abordadas.
Propósitos
- Aprender el uso correcto de diversas herramientas de precisión.
- Identificar e incorporar al lenguaje propio, los elementos y códigos del lenguaje visual involucrados en las diversas actividades.
- Reconocer las relaciones existentes entre intención, procedimientos y técnicas en el proceso de producción.
- Identificar formas en el proceso creativo del entorno cotidiano.

Contenidos
Forma. Concepto. Factores constitutivos.
Elementos y factores que influyen en la percepción de la forma y del espacio.
Leyes de percepción visual y pregnancia.
Mecanismos y procesos de creación: Estructuras de repetición y gradación.
Forma y movimiento. Tensión.
Espacio ilusorio.
Módulo y ritmo visual.
Estudios de proporción.
Diseño, medio ambiente y tecnología.
Transposiciones formales de la bi a la tridimensión.
La forma en el espacio tridimensional.

Metodología y actividades

Trabajos prácticos, consultas, exposición, investigación.
Clases teórico-prácticas.
Ejercitaciones compositivas.
Presentación de trabajos prácticos.
Aprendizaje a través de una práctica artística integrando los conocimientos adquiridos en otras unidades curriculares.
Espacios de diálogo que favorezcan la construcción de aprendizajes y que permitan reflexión sobre sus producciones linduviduales y grupales.

Evaluación

Criterios de evaluación: Comprensión y adecuada elaboración de las propuestas de trabajo. Participación en clase.
Instrumentos: Trabajos prácticos, consultas, exposición.
Comprensión, interpretación y aplicación de las consignas de trabajo.
Evaluación de procesos creativos.
Conocimiento y aplicación de contenidos de la materia.
Entrega de trabajos en tiempo y forma.
Participación en clase y colaboración en las consignas grupales.
Utilización del vocabulario técnico específico.
Participación en clase. Asistencia. Puntualidad.
Acreditación de los conocimientos en exámenes parciales.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Apuntes de cátedra.
PUENTE, Rosa J. (1997) *Dibujo y comunicación gráfica.* México D.F.: Gilli.
SCOTT, Robert Gillam (1962) *Fundamentos del Diseño.* Buenos Aires: Editorial Victor Leru SRL.
WONG, Wucius (1995) *Fundamentos del Diseño.* Barcelona: Editorial Gustavo Gilli.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ARNHEIM, Rudolf (1954) *Arte y percepción visual.* Buenos Aires: Eudeba.
CRESPI, Irene & FERRARIO, Jorge (1989) *Léxico técnico de las artes plásticas*. Buenos Aires: Eudeba.
DE S'AGARO, J. (1980) *Composición Artística.* Barcelona: Leda.
DONDIS, Donis A. (1984) *La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual.* Barcelona: Editorial G. Gilli.
FINCH, Keith A. (2013) *La ingeniería del papel al descubierto.* Barcelona: Promopress.
HESSELGREN, Sven (1973) *El Lenguaje de la arquitectura*. Buenos Aires: Eudeba.
KANDINSKY, Wassily (1993) *Punto y línea frente al plano.* Barcelona: Editorial Labor.
LEOZ, Rafael (1969) *Redes y ritmos espaciales.* Madrid: Editorial Blum.
MOHOLY-NAGY, László (1963) *La nueva visión.* Buenos Aires: Ediciones Infinito.
PEDOE, Dan (1979) *La geometría en el arte.* Barcelona: Editorial Gustavo Gilli.
TREBBI, Jean-Charles (2012) *El arte del pop up.* Barcelona: Promopress.
WOLF, K. L. & KUHN, D. (1959) *Forma y simetría.* Buenos Aires: Eudeba.
VILLAFAÑE, Justo (2006) *Introducción a la teoría de la imagen*. Madrid: Ediciones Pirámide.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

1º año - Laboratorio de Materiales

Docentes

Turno mañana: Bosch

Turno noche: Rizzo Marull

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

En este espacio curricular se propenderá a pleno el desarrollo de la manipulación y experimentación consciente de materiales. Investigando sus posibilidades expresivas y plásticas, en interrelación con las disciplinas de Formación Orientada. Haciendo hincapié en la fundamentación de los procesos y sus resultados, para así no quedar solamente en la técnica.

Se motivará al alumnado a acrecentar la percepción, la curiosidad y la investigación para permitir un mayor cultivo de los sentidos y desarrollo de la sensibilidad. Constituyendo esto un estímulo para la creación.

Propósitos

- Aprender sobre el uso correcto de diversas herramientas de precisiones.
- Identificar e incorporar al lenguaje propio los elementos y códigos del lenguaje visual involucrados en las diversas actividades.
- Tratar y resolver las diversas problemáticas en el uso y fabricación de materiales
- Reconocer las relaciones existentes entre intención, procedimientos y técnicas en el proceso de producción.
- Experimentar mediante el ensayo acierto-error, con numerosos materiales y técnicas dentro de la bidimensión y la tridimensión.
- Investigar y analizar el comportamiento de los mismos bajo distintas circunstancias.
- Establecer criterios de selección, para formarse dentro de un perfil técnico-pragmático, reflexionando críticamente sobre los productos obtenidos.
- Promover la experimentación con diversos materiales, según ideas previas, proyectos o bocetos.
- Producir las experiencias expositivas, e investigativas.

Contenidos

UNIDAD I

Estructuras en alambre. Volumen virtual y real.

Fórmulas de pastas de papel y cartón. Elaboración de papel artesanal. Técnicas de encuadernación.

Fórmulas de acuarelas, tintes naturales y al alcohol. Experimentación sobre diversos soportes.

Construcción y fabricación de soportes, y bases para imprimación.

UNIDAD II

Plásticos. Bio-plásticos. Composición, durezas y temperatura de fusión, sus posibilidades artísticas.

Vidrio, producción de pasta esmeriladora. Lacas vitrales. Falso vitreaux, esmaltado.

Pastas relieve para vitrales.

Unidad III

Sobre los procesos: Atendiendo a la especificidad del laboratorio se desarrollarán diversidad de técnicas, procesos y materiales de diferentes movimientos artísticos y disciplinas, técnicas tanto bidimensionales como tridimensionales, recursos y experimentación de materiales convencionales y no convencionales, fabricación y experiencias con diversos soportes.

Metodología y actividades

En el turno mañana y en el turno noche *varían* según criterio docente las actividades y experiencias áulicas. La mismas se realizarán teniendo en cuenta sus aplicaciones y posibilidades en desarrollos artísticos reales.

Sobre la metodología

Trabajos prácticos: actividades, ejercitaciones, experiencias de laboratorio. Exposición y análisis de los contenidos. Presentación de los procesos obtenidos (formato papel, presentaciones digitales, videos o películas, registro fotográfico) de la producción de arte, que ilustren los contenidos abordados. Estrategia inductiva para reforzar la comprensión de los conceptos. Se utilizarán exposiciones teóricas, planteamientos de situaciones problematizadoras. Clases teórico-prácticas. Elaboración de trabajos prácticos y producción de materieales, soportes y herramientas. Apreciación de los procesos y técnicas de artistas seleccionados y de las propias producciones y experimentaciones.

Sobre las actividades

Actividades y ejercitaciones se realizan en clase y tienen un seguimiento diario.
Unidad 1: volumen
Estructura metálica.
Experiencias con cartapesta y pasta de papel (diversas recetas)
Coladas.
Unidad 2: materiales en la bidimension
Papel reciclado.
Preparación de soportes (lienzo, bastidor etc)
Pigmentos naturales.
Fabricación y experiencias con tinta al alcohol.
Fabricación de acuarela.
Oleo pastel y técnica mixta con óleo y solvente.
Opcional imitación de punta de plata.
Tizas y carbonillas (fabricación)
Experimentación con material textil tejido con plástico, poliéster, anilinas, imprimación.
Ebru. Encuadernación. Pintura mural.

Evaluación

Evaluación formativa y reguladora. Teórico-práctica. Organizar momentos áulicos para reflexionar sobre la producción.
Criterios de evaluación: Comprensión de consigna. Idea creativa, resolución y presentación en formato profesional. Entregas de trabajos prácticos en tiempo y forma. Participación en clase.
Instrumentos de evaluación: Trabajos prácticos, consultas, exposición.

Bibliografía

AA.VV. (1977). *El arte* (4 tomos). Buenos Aires: Ed. CEAL.
Antonopolos, S. (2004). *Arte de trabajar el vidrio.* Ed. Albatros.
Asunción, J. (2009). *El papel. Técnicas y métodos tradicionales de elaboración.* Barcelona: Ed. Parramón.
Blunt, A. (2017). *Arte reciclado.* Barcelona: Editorial GG.
Chiti, F. *Manual de esmaltes cerámicos.* Ed. Condorhuasi.
Doerner, M. (1965). L*os materiales de pintura y su empleo en el arte.* Zaragoza: Ed. Reverté.
Munari, B. (1990). *Diseño y comunicación visual.* Barcelona: Ed. Infinito.
Martí, Febo. (1968). *El vitral.* Buenos Aires: Ed. CEAL.
Segovia, M. 100 *Industrias aplicadas.* Ed. Hobby.
Apuntes de experimentación personal de docente.

1º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Plano I (Dibujo I)
Docentes
Turno mañana: Berwanger
Turno noche: Siri
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
No hay requerimientos para esta materia.
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Según el Diseño Curricular 730/04 podemos entender el Dbiujo como una disciplina ordenadora de la dialéctica invención - creación que permite plasmar universos simbólicos que surgen de los distintos modos de interpretar y generar nuevas realidades.
A través del dibujo, logramos la concreción de una idea, es el primer medio que utilizamos para hacer visible nuestro contacto con el mundo, tanto el exterior como con nuestro mundo interior. Dibujar es también disponer de un signo específico, que nos va a relacionar con lo “real” en su forma hiperrealista o por su distancia con el mundo a través de la abstracción. En el dibujo contemporáneo las imágenes surgen en la mayoría de los casos como obra final en la que su realidad se establece como una reflexión de sus propias cualidades o en relación con la realidad, pero bajo esta apariencia de obra final, el dibujo sigue siendo el lugar de desarrollo de las ideas donde se definen los diferentes procesos de conocimiento y donde se concreta la imaginación material de las ideas.
Propósitos
- Utilizar los elementos básicos de las artes visuales.
- Adquirir manejo del lenguaje básico del dibujo: formal, técnico y conceptual.
- Valorar la dimensión expresiva de los materiales y herramientas de registro del dibujo, y su aplicación en producciones de diversa índole.
- Abordar el campo de investigación teórico-práctica, teniendo en cuenta las producciones artísticas tradicionales, modernas y contemporáneas y sus referentes.
- Desarrollar la observación y análisis de la forma, así como la propia sensibilidad expresiva en el trazo y la composición.
- Reconocer la importancia del trabajo propio, con una mirada crítica, el análisis y la experimentación conjunta, como así también de la auto evaluación.

Contenidos
UNIDAD I:
El dibujo como herramienta que permite visualizar y comunicar ideas.
El dibujo como análisis y contemplación de las estructuras de las apariencias.
El dibujo considerado como el lenguaje que nos permite tomar apuntes del mundo que nos rodea.
La observación y representación analítica de las formas a través de la línea geométrica y la línea sensible.
Ejes. Proporciones. Encaje. Ritmos visuales. Tramas.
El punto, la línea y el plano, los tres elementos básicos constitutivos del dibujo. Tramas.
El ordenamiento de las formas en el plano y en el espacio: composición. Equilibrio.
Tipologías formales, figurativas y no figurativas.
Análisis, síntesis y deconstrucción de la forma.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

UNIDAD II

La función del color en la organización del lenguaje plástico bidimencional, su problemática, su importancia en diferentes culturas como escenario de las artes y la comunicación. Técnicas del color para expresar texturas hápticas y visuales.

UNIDAD III

El boceto como herramienta de trabajo de las Artes Visuales. El boceto como dibujo básico de la pintura, de la escultura y de otras disciplinas.

Indicadores espaciales en la composición bidimensional.

UNIDAD IV

Acercamiento a la figura humana: esbozos y relación de la figura humana con las figuras geométricas planas y con los volúmenes geométricos. Estructuras geométricas que construyen la figuara humana.

Proporciones, cánones y ejes.

Metodología y actividades

Observación analítica y estudio gráfico de los objetos de factura industrial y de procedencia orgánica o natural.

Técnicas: dibujo lineal utilizando lápiz grafito. Tinta china, lineal y aguadas.

Copias de la realidad y creación de imágenes propias.

Aplicación canon.

Evaluación

Evaluación de los procesos creativos.

Interpretación y aplicación de consignas. Comprensión de las consignas de trabajo.

Utilización de los materiales.

Trabajo en clase, atendiendo a las devoluciones del/la docente para ajustar la producción.

Presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos.

Utilización del vocabulario técnico específico.

Participación en clase. Asistencia. Puntualidad.

Evaluación cuanti- cualitativa: Para aprobar el espacio curricular se presentan el 100 por ciento de los trabajos prácticos para cualquier modalidad de cursado. Todos los alumnos de cualquier modalidad, Presenciales, Semi Presenciales o libres, pueden consultar en la semana previa a la semana de comienzo de exámenes.

Instrumentos:

Trabajos prácticos, exposiciones orales, coloquio, reflexión grupal. Modos de acreditación del espacio curricular: Promoción directa y mesa de examen final. Entrega de todos los trabajos prácticos, individuales ygrupales. Acreditación de todos los conocimientos en instancias de exámenes parciales/coloquio en la finalización de cada cuatrimestre y en el coloquio final o mesa de examen final.

Bibliografía

Berger, J. (2000). *Modos de ver.* Barcelona: Gustavo Gili.

Dondis, D. (1987). *Sintaxis de la imagen.*, Bs. As.: Gustavo Gili.

Loomis, A. (2012). *Three Dimensional Drawing.* New York: Titan Books.

Loomis, A. (2011). *Figure Drawing for All It's Worth.* New York: Titan Books.

Colección *Taller de las Artes. T*omos I, II y III. Ediciones Iberoamericanas Quorum.

Crespi, I Ferrario, J. (1971). *Léxico técnico de las Artes Visuales.* Buenos Aires: EUDEBA.

Munari, B. (2016). *Diseño y comunicación visual.* Barcelona: Gustavo Gilli.

Colección *Pinacoteca de los Genios.* (1970). Madrid: CODEX.

AAVV. *El gran arte en la pintura,* (6 tomos), Ed. Salvat, Barcelona, 1986.

1º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Plano I (Pintura I)
Docentes
Turno mañana: Noguera
Turno noche: Costa
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
No hay requerimientos para esta materia.
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
El trabajo pictórico específico implica la manipulación de materiales de distinta manera para concretar una visión, una idea, un deseo o un proyecto creativo. Éste involucra un proceso de selección de colores, formas, materiales plásticos, esquemas reguladores, definiciones lumínicas, etc. Este espacio curricular permite el desarrollo de la capacidad de observación, análisis y representación en el plano, así como la aplicación de procesos heurísticos que generen imágenes de invención personal. Son de fundamental importancia: el conocimiento de diferentes materiales, soportes y herramientas, la incorporación de medios tecnológicos, el cruce disciplinar y los lenguajes contemporáneos. Se desarrollarán aproximaciones y apreciaciones de obras de arte del presente y del pasado de artistas nacionales e internacionales como espacio para reflexionar, crear, interrogarse e investigar.
Propósitos
- Utilización de variados métodos de creación, desde diferentes puntos de partida: aspectos formales, técnicos, teóricos; historias personales, textos, consignas, problemas (cuestiones relacionadas con la comunidad, lo social, la educación, lo histórico, la ecología, la ciencia y otros que puedan surgir como inquietud personal de los estudiantes.
- Articulación permanente de la producción en el plano y en el espacio y su dimensión didáctica, teniendo en cuenta la formación docente de la Escuela.
- Espacios de diálogo que favorezcan la construcción de aprendizajes y que permitan l reflexión sobre sus producciones.
- Explorar diferentes formas de representar el plano y el espacio bidimensional tanto con técnicas específicas de pintura como con desarrollos experimentales.
- Adquirir habilidades en el manejo de diferentes materiales, herramientas, técnicas y soportes.
- Indagar acerca de la pintura como representación.
- Apreciación, contextualización, valoración y crítica de las producciones plásticas.
- Buscar en la pintura expresión y creación.
- Aprendizaje a través de una práctica artística en la que se pongan en juego los conocimientos adquiridos y relacionados con las otras unidades curriculares de carácter específico como Forma y color y Lenguaje Visual.

Contenidos
Unidad I
En relación a los aspectos formales
Cuestiones perceptivas del color. Contrastes. Pasajes. Valor. Color. Mezclas de color y de valor. Ordenamiento sistemático de los colores. Paletas armónicas, de contraste. Paleta limitada y acento. Paleta monocroma-policroma-acromática.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

La textura como componente topográfico. Texturas visuales y táctiles.
La pintura como fundamento del color de la que emana la expresión.
Claves y armonías básicas del color.
Formas abstractas, figurativas, formales, informales, convencionales o no.

Unidad II

En relación a los aspectos técnicos

Soportes, bases, materiales, herramientas tradicionales y no convencionales.
Pintura al agua: témpera, acrílico, aguadas, tintas, acuarela.
Pintura al óleo.
Pigmentos naturales e industriales.
Técnicas de la pintura: gradación, degradación. Pincel seco, técnicas mixtas. Collage. Técnicas digitales.
Exploración de soportes; papeles, cartones, telas, maderas, metal. Variaciones de tamaños y formas.
Soportes del entorno: el suelo, las paredes, los objetos.

Unidad III

En relación a la producción y contextualización de la imagen.

Tipologías formales y no figurativas. Planos de expresión y de contenidos. La percepción del color.
Registro del contexto espacial, de las formas, de la naturaleza y artificiales.
Interpretación pictórica del espacio.
Estrategias heurísticas en la producción de la imagen. Métodos de creación individual y colectiva.
Utilización de herramientas tecnológicas en la elaboración de la imagen.
La pintura: lugares de exhibición. Artistas locales, del contexto nacional, latinoamericanos e internacionales.

Metodología y actividades

Sobre la metodología específica de la cátedra
Trabajos prácticos: ejercitaciones y composiciones con diferentes técnicas pictóricas. Exposición y análisis de los contenidos. Presentación de reproducciones (formato papel, power point, videos o películas) de obras de arte, que ilustren los contenidos abordados. Análisis de mensajes visuales y obras de arte.
Estrategia inductiva para reforzar la comprensión de los conceptos. Se utilizarán exposiciones teóricas, planteamientos de situaciones problematizadoras. Clases teórico-prácticas. Elaboración de trabajos prácticos y producción de imágenes. Apreciación de las imágenes de artistas seleccionados y de las propias producciones. Contextualización de las obras de arte y artistas seleccionados.
Trabajos prácticos realizados en clases y seguimiento diario. Visitas a muestras, galerías, museos y/o centros culturales y otros espacios de producción o manifestación artística. Fichaje y análisis de obras. Se estima una producción aproximada de un mínimo de diez trabajos prácticos al año.

Evaluación

Criterios de evaluación:
Comprensión de las consignas de trabajo. Entrega de parciales en tiempo y forma. Aplicación de metodología. Utilización del vocabulario técnico específico. Participación en clase. Asistencia. Puntualidad.
Evaluación cuanti- cualitativa: Para aprobar el espacio curricular se presentan el 100 por ciento de los trabajos prácticos para cualquier modalidad de cursado. Todos los alumnos de cualquier modalidad, Presenciales, Semi Presenciales o libres, pueden consultar en la semana previa a la semana de comienzo de exámenes.
Instrumentos:
Trabajos prácticos, exposiciones orales, coloquio, reflexión grupal. Modos de acreditación del espacio curricular: Promoción directa y mesa de examen final. Entrega de todos los trabajos prácticos, individuales y grupales. Acreditación de todos los conocimientos en instancias de exámenes parciales/coloquio en la finalización de cada cuatrimestre y en el coloquio final o mesa de examen final.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Apuntes de la cátedra.
AA. VV (1982) *Colección Pintores argentinos*. Buenos Aires: CEAL
AA.VV. (1976) T*écnicas de la pintura.* Bs.As. Centro Editor de America Latina

AA.VV. (2010) *Grupos. Movimientos. Tendencias del arte contemporáneo desde 1945.* Buenos Aires. La marca editora.
Arnhein Rudolf. (1962.) *Arte y percepcion visual*. Editorial Eudeba.
Bourriaud N. (2007) *Postproducción- la cultura como escenario- modos en que el arte reprograma mundo contemporáneo.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
Crespi y Ferreiro (1977) *Léxico técnico de las artes plásticas*. Buenos Aires. Eudeba
Colección *Pinacoteca de los Genios.* (1970). Madrid: CODEX.
Colección *Los Genios de la Pintura.* (1979). Madrid: Sarpe.
Colección *Grandes del Color.* (1984). Buenos Aires: Viscontea.
Colección *Taller de las Artes.* Tomos I-VI. (1986). Madrid: Ediciones Iberoamericanas Quorum, S.A.
Doemer M. (1973) *Los materiales de la pintura y su aplicación en el arte*. Barcelona. Reverté
Dondis, D (1997) *La sintaxis de la imagen visual*. Barcelona. Gilli
Giunta, A. (1999), Cat. *Pintura Latinoamericana: proyecto cultural los colegios y el arte*, Buenos Aires: Banco Velox.
Giunta, A. (comp.) (2005). *Candido Portinari y el sentido social del arte*. Buenos Aires: Siglo XXI.
Gómez Molina, J, J, Cbezas, L, Bordes, J (2001/5) *El Manual del Dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo xx.* Madrid: Cátedra
Grosenick, U (2002) *Art Now* (vols l-1V) Colonia: Taschen.
Kandinsky, W (1981) *Punto y línea sobre el plano.* Barcelona. Labor
Laddaga. R (2006) *Estética de la emergencia.* Bs.As. Adriana Hidalgo editora
Martin, J. (1980). *Percepción y uso de la Pintura*. Barcelona: Blumen.
Sánchez, I; Carballo, A y Castagnino, J. (1977). *Técnicas de la pintura.* Cuadernos de Arte. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
Wollheim, R (1997) *La pintura como arte,* Colección "La balsa de la medusa" Madrid. Visor libros.

1º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Espacio I (Escultura I)

Docentes

Turno mañana: Tomas

Turno noche: Santochi - Reemp: Oliva

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Este espacio curricular se propone que el/la alumno/a logre el pleno desarrollo de su potencial creador, educando la percepción y la sensibilidad, para ir de una aprehensión global hasta una observación analítica y estructurante.

Además, entendiendo que esta instancia será probablemente su primer acercamiento al aprendizaje del lenguaje escultórico, que incluye la construcción, el modelado, el moldeado y la talla de volúmenes, se pondrá especial atención en los aspectos técnicos y procesos, que serán herramientas fundamentales en los próximos años de su carrera.

Los contenidos y la metodología de la materia están orientados para que el/la estudiante explore las posibilidades plásticas que permiten las formas en el espacio, planteando un recorrido de exploración progresiva desde el plano al volumen.

Con igual importancia se contempla el análisis de formas, de texturas, de materiales y de la organización espacial, así como el acercamiento a los principales referentes y movimientos de esta disciplina artística que se han destacado a lo largo de la historia.

Esta propuesta está orientada a que el/la futuro/a docente resulte observador/a, intérprete y con discernimiento propio.

Propósitos

- Presentar los elementos constitutivos del lenguaje escultórico, su código propio.
- Desarrollar en el/la estudiante habilidades en el uso de herramientas y materiales, que les permitan expresarse en el campo tridimensional.
- Transmitir los procedimientos y técnicas propios del hacer escultórico, relativos a las técnicas del modelado, la talla, la construcción.
- Incentivar el desarrollo de la capacidad de observación y la creatividad.
- Realizar representaciones analítico-objetivas de lo observado.
- Fomentar el desarrollo de estrategias frente a los problemas originados en la propia praxis.
- Generar en el grupo compromisos individuales y grupales.

Contenidos

Unidad 1

Tridimensión. Espacio. Espacio escultórico.

Volumen, sus dimensiones: alto, ancho y profundidad. Volumen macizo y hueco. Real y virtual. Espacio envolvente y espacio contenido.

El binomio forma/materia.

El proceso creativo. El boceto.

Terminación de superficies. Color, texturas. Pátinas. Fórmulas tradicionales y actuales.

Unidad 2
Modelado directo.
Relieves: alto, medio y bajorrelieve.
Planos de profundidad. Fondo. Superposición, yuxtaposición.
Tratamiento de las superficies. Texturas. Línea matérica e incidida.
El soporte y su reproducción. Conceptos de: molde, tacel perdido, capa testigo y positivo.
Unidad 3
Volumen total o bulto redondo.
Pasaje y contraste.
Superficies. Planos rectos y curvos, formas abiertas y cerradas, cóncavas y convexas. Luz. Su incidencia sobre las formas. Mímesis y abstracción. Composición: geométrica, no figurativa, no imitativa.
Proporciones. Simetría y asimetría.
Elementos organizativos: unidad, variedad, peso visual, dirección, equilibrio.
La técnica de construcción espacial. Ensamblado. Ejes principales y secundarios.
El móvil. El movimiento real y virtual en la escultura. Formas dinámicas y estáticas.
Las nuevas tecnologías digitales, el espacio y la escultura.
Materiales y herramientas:
Arcilla. Yeso. Hierro dulce. Fibra de cáñamo. Alambre, plástico, cartón, madera, papel de lija. Partes de objetos en desuso. Pegamentos. Cera, óxidos, ferrites, grafito, purpurina, goma laca, solventes. Infusiones de té, café, mate cocido. Estecas. Espátulas. Formones, maza, pinceles, trapos. Martillo, pinzas, destornillador.
Metodología y actividades
Se realizará el abordaje de la materia y cada contenido acompañando con información bibliográfica al alcance del alumno. Se dialogará con relación a las dudas y certezas. Se expondrá cada tema agotando todas las instancias, en forma global y luego particular. Se analizará desde lo teórico hasta la concreción de la idea final. Se propiciará el diálogo, la observación y el análisis, la investigación y la experimentación. Se promoverá el intercambio de ideas y la confrontación de las propias producciones y las de sus pares en un clima de respeto y valoración.
PRÁCTICOS
Modelado directo. Observación, copia, síntesis.
Modelado de relieves alto, medio, bajo de un mismo motivo con variantes.
Volumen total o bulto redondo con pasaje y contraste. Modelado y construcción.
Experiencias de molde y/o talla en yeso.
Volumen total por construcción.
Instalaciones colectivas.
Evaluación
Se evaluarán los siguientes aspectos: comprensión, conceptualización y evolución de los procesos en cuanto a los aspectos morfológicos y compositivos. Uso apropiado de las herramientas específicas. Compromiso creativo en la resolución de los problemas que se plantean y su aplicación. Asistencia, cumplimiento y/o participación.
Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
AA. VV. (2006). *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*. Madrid: Akal.
AA. VV. (2009). *Procedimientos y materiales en la obra escultórica.* Madrid: Akal.
Apuntes de cátedra.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
ARNHEIM, R. (1972). *Arte y Percepción Visual.* Bs. As.: Eudeba.
AA. VV. (1981). *Escultores Argentinos del Siglo XX.* Bs. As.: Centro Editor de América Latina.
AA. VV. (2006). *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico.* Madrid: Akal.
CIRLOT, J. E. (1972). *Arte del Siglo XX Arquitectura y Escultura.* Tomo 1. Barcelona: Labor.
KRAUSS, R. (1986). *La escultura en el campo expandido en la posmodernidad.* Barcelona: Kairós.
KRAUSS, R. (2002). *Pasajes de la escultura moderna.* Madrid: Akal.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

1º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Espacio I (Cerámica I)
Docentes
Turno mañana: Rodríguez
Turno noche: Blaconá
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
No hay requerimientos para esta materia.
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Entendemos el aprendizaje de las artes, como posibilidad y derecho de todxs lxs sujetxs, a la expresión, la comunicación, la apreciación, la experiencia estética y la creación, a través de los diferentes dispositivos sociales educativos, formales y no formales, por ello, este espacio curricular se propone desde la construcción colectiva del conocimiento, el desarrollo pleno del potencial creador de lxs estudiantes, ampliando la percepción y la sensibilidad estético-artística, mediante la adquisición de los códigos propios del lenguaje cerámico.
El desarrollo de la capacidad para observar, analizar, presentar y representar en el espacio tridimensional, la práctica de métodos que generen imágenes de invención personal, la indagación en modos de integrar los planos de la expresión y el contenido, el desarrollo de adquisiciones técnicas y conceptuales, el manejo oral y escrito del léxico específico y la diversificación en las posibilidades de producción en función de múltiples sentidos, permitirá introducir a lxs estudiantes en el desarrollo de una praxis artística comprometida con la producción personal y la investigación-creación.
Es necesario considerar la amplitud del panorama del arte en la actualidad, que propone diferentes maneras de abordar la materia, la forma y el espacio, redimensionado por la incorporación de medios tecnológicos, el cruce disciplinar y de lenguajes. El acercamiento al lenguaje de la Cerámica abrirá las posibilidades de diseñar y desarrollar proyectos artísticos y educativos con un sólido marco conceptual democrático, solidario e inclusivo que atienda a las necesidades de los contextos en los que se implementan.
Esta asignatura promueve la articulación e interrelación de los conocimientos situados y específicos del campo de la Cerámica que atienda a sus tradiciones históricas y artísticas, realizando análisis, indagaciones y reflexiones sobre la propia práctica y experiencia, con la intención de generar en lxs futurxs artistas o gestores culturales las herramientas necesarias para la producción personal y para abordar críticamente la lectura y comprensión de las producciones de otrxs que proyectará en curadurías e investigaciones o proyectos artísticos-culturales.
Propósitos
PROPÓSITOS
Iniciar a lxs estudiantes en el desarrollo de procesos de creación artística mediante el aprendizaje de las diferentes técnicas y métodos del lenguaje cerámico, favoreciendo la reflexión crítica sobre el propio trabajo y la toma de conciencia del contexto en que se desarrolla.
Brindar los conocimientos básicos relativos al proceso creativo, a las técnicas, los materiales y las herramientas que se utilizan en la disciplina.
Desarrollar prácticas de creación/recreación y obras que se constituyan en estímulos para el aprendizaje, adecuados a los diferentes contextos educativos.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Facilitar los instrumentos, procedimientos, técnicas y recursos necesarios para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma que profundicen el desarrollo de la sensibilidad estética, las capacidades perceptivas y expresivo-comunicativas.
Apreciar la cerámica indígena latinoamericana como modo de valorar nuestra identidad cultural para una mejor comprensión de otros contextos culturales.

Contenidos

UNIDAD I

Concepto de Cerámica. La arcilla y sus componentes. Clasificación y composición de las distintas pastas: terracota, loza, gres, porcelana y refractarios. Plásticos y Antiplásticos. Temperaturas de cocción. Herramientas y utensillos en Cerámica. Reconocimiento de sus características y utilidades.

UNIDAD II

Relaciones formales y simbólicas entre la forma, el espacio, la materia y la función. Medios y métodos del modelado manual: sistema de pella, de bloque, ahuecado. Estructura interna y externa. Espacio interno-espacio externo. Tratamiento de la superficie: texturas incisas, esgrafiado, bruñido.

UNIDAD III

Medios y métodos del modelado manual: rollo o chorizo, y plancha o placa. Partes que componen una vasija o cacharro: base, cuerpo, cuello, boca, asas. Tratamiento de la superficie: texturas relieve, texturas incisas, tramado, estampado, bruñido. Tipologías de las formas: Formas pregnantes-Formas derivadas. Formas cóncavas- Formas convexas. Formas contenido-Formas continentes. Formas y diseño cerámico. Estrategias heurísticas en el diseño de la forma cerámica.

UNIDAD IV

Tipos de cubiertas, pátinas, engobes. Técnicas de cubierta: engobes, óxido, pátina y esmaltes (alcalino y plúmbico). Fórmulas y aplicación.

PROYECTO INTERDISCIPLINAR: Pájaros migrantes. Un vuelo de barro que atraviesa fronteras

Metodología y actividades

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. La docente desplegará los ejes centrales de los temas propuestos con su respectiva bibliografía, así como el análisis del corpus visual seleccionado. Se abordarán los contenidos propuestos en las unidades brindando a lxs estudiantes toda la información y las herramientas necesarias, agotando todas las instancias para llegar al análisis, la experimentación y concreción de los objetos cerámicos. Se propiciará el diálogo y el debate, el intercambio de ideas y la confrontación para favorecer la construcción colectiva del conocimiento, la mirada crítica y el desarrollo de la sensibilidad estética.
La cátedra propone la metodología de taller en cuanto a la producción y en cuanto a los fundamentos teóricos se abordará desde lo expositivo, dialogado y experimental. Se desarrollarán procesos de pensamiento y propuestas plásticas que, a partir de la investigación artística-poética, acentúe el desarrollo de un lenguaje personal.
Las producciones de lxs estudiantes, se analizarán grupalmente conceptualizando sobre las mismas desde una actitud crítica y reflexiva.

- Formato Taller en un diálogo constante entre la dimensión conceptual y la práctica concreta.
- Aprendizaje mediado desde el abordaje dialógico.
- Reflexión permanente.
- Promoción y confrontación de ideas, desarrollo de conceptos.
- Coloquio integrador.

Evaluación

El aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo, y a medida que aprendemos, cambia y se profundiza nuestra forma de verlo y habitarlo en y con otrxs. Por ello, en las instancias de formación es muy importante el trabajo de evaluación y devolución para la construcción colectiva del conocimiento. Las devoluciones y aportes que realizan lxs docentes no implican sólo establecer una nota sino una instancia necesaria a lo largo de todo el recorrido para analizar los logros, los desaciertos, las múltiples posibilidades de abordaje de los temas, los nuevos caminos. El acompañamiento docente, en tanto devoluciones y aportes, no se piensa sólo en función del alcance de resultados, buenos o malos, de saber o no saber, sino

para favorecer a la reflexión sobre lo realizado...son “una estrategia más de aprendizaje, o de retroalimentación en términos de Anijovich, es ahí donde subyace la revisión, la comprensión de los problemas desde la propia mirada del estudiante que puede presentarse en el futuro”.
Desde esta mirada, es necesario proponer nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje, en donde la evaluación procesual, formativa y continua apunte a la realidad de cada estudiante, proporcionándole a cada unx los medios que le permitan avanzar a un ritmo determinado por sus propias capacidades. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Presentación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación de los mismos.
Participación activa y compromiso en las instancias de debate grupal y reflexión colectiva.
Comprensión de los ejes problemáticos de cada Unidad, integrando los conceptos aprendidos con capacidad de análisis, confrontación de ideas y puesta en práctica de las mismas.
Búsqueda creativa y desarrollo de procesos de investigación/creación.
Realización de prácticas reflexivas en la instancia de producción, en relación al valor simbólico, al contenido y a la intencionalidad de la imagen.
Integración y solidaridad con el grupo, siempre mediadas por una actitud de respeto a los pares y a lxs docentes.
Respeto por los aportes de otros campos del conocimiento, valorando la posibilidad de la construcción compartida.
Los instrumentos serán variados, se pensarán en cada circunstancia particular y consensuados en cada caso:
REGISTRO ORAL Y/O ESCRITO
DEVOLUCIÓN/RETROALIMENTACIÓN/DEBATE
OBSERVACIÓN
LECTURA ACOMPAÑADA DE TEXTOS CLAVES
ANÁLISIS DE OBRAS
EXPERIENCIAS ESTÉTICAS
BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN
AUTOEVALUACIÓN/HETEROEVALUACIÓN/COEVALUACIÓN
Examen final ante tribunal: Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar todos los trabajos solicitados, los cuales deberán estar aprobados, como también consultar con la anticipación establecida por la cátedra (20 DÍAS) para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDAD I

Fernández Chiti, J. (1985). La materia prima: la arcilla. En *Curso Práctico de Cerámica Artística y Artesanal*, Tomo 1, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1985). Otros materiales cerámicos. En *Curso Práctico de Cerámica Artística y Artesanal*, Tomo 1, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1985). Herramientas y utensillos cerámicos. En *Curso Práctico de Cerámica Artística y Artesanal*, Tomo 1, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.

UNIDAD II

Fernández Chiti, J. (1985). Cómo hacer una pieza a mano. En *Curso Práctico de Cerámica Artística y Artesanal*, Tomo 1, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1985). Terminación de las piezas. Pulido. Texturas. Grabados. En *Curso Práctico de Cerámica Artística y Artesanal*, Tomo 1, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.

UNIDAD III

Fernández Chiti, J. (1985). Cómo hacer una pieza a mano. En *Curso Práctico de Cerámica Artística y Artesanal*, Tomo 1, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1985). Terminación de las piezas. Pulido. Texturas. Grabados. En *Curso Práctico de Cerámica Artística y Artesanal*, Tomo 1, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.

UNIDAD IV

García, N. (1991). Óxidos, Pigmentos, Esmaltes, vol. Nº 7, Rosario: Ed. Esc. Municipal de Artes Plásticas Manuel Musto.
Fernández Chiti, J. (1973). Óxidos y pigmentos sobre bizcocho. En *Curso Práctico de Cerámica Artística y Artesanal*, Tomo 2, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.
Fernández Chiti, Jorge (1977). Engobes. En: *Curso Práctico de Cerámica Artística y Artesanal*, Tomo 3, Buenos Aires: Ediciones Condorhuasi.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Bachelard, G. (1986). *La poética del espacio*. México: Fondo de Cultura Económica.
Birks, T. (1995). *Guía completa del ceramista*. España: Ed. Blume.
Colombres, A., Acha, J. y Escobar T. (1991). *Hacia una teoría americana del arte*. Buenos Aires: Del Sol.
Colombres, A. (1991). *Teoría transcultural del arte: hacia un pensamiento visual independiente: ensayo*. Buenos Aires: Del Sol.
Colombres, A. (2007). *Sobre la cultura y el arte popular*. Buenos Aires: Del Sol.
Cosentino, P. (1993). *Enciclopedia de las técnicas de cerámica.* España: Ed. Acanto.
Escobar, T. (1987). *El mito del arte y el mito del pueblo: cuestiones sobre arte popular.* Buenos Aires: Ariel.
Escobar, T. (1993). *La belleza de los otros: arte indígena del Paraguay*. Buenos Aires: Edhasa.
Escobar. T. (2015). *Imagen e intemperie: las tribulaciones del arte en los tiempos del mercado total.* Madrid: Clave intelectual.
Fernández Chiti, J. (1969). *Curso práctico de cerámica (4 tomos)*. Buenos Aires: Edit. Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1979). *El Libro del ceramista*. Buenos Aires: Edit. Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1985). *La Cerámica para niños*. Buenos Aires: Edit. Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1989). *Cerámica artística actual.* Buenos Aires: Edit. Condorhuasi.
Harvey D., (1980). *Cerámica Creativa.* Barcelona: CEAC.
Leach, B. (1981). *Manual del ceramista.* España: Ed. Blume.
Lynggaard, F. (1983). *Tratado de cerámica.* España: Ed. Omega.
Peterson, S. (1997). *Artesanía y arte del barro. Manual completo del ceramista*. Barcelona: Editorial La Isla.
Peterson, S. (2003). *Trabajar el barro*. España: Edit. Blume.
Serrano Antonio (1976). *Cerámica Indígena Argentina*. Córdoba: Assandri.
Publicaciones:
Catálogos de exposiciones y críticas periodísticas.
http://www.descubrirelarte.es/
http://www.revistalapiz.com/
http://www.revistamagenta.com/
http://www.revistaceramica.com/
http://www.artecontexto.com/es/anteriores.html
http://www.artishock.cl/
http://www.anba.org.ar/
http://www.boladenieve.org.ar/

No imprima este documento si no es necesario. **https://artesvisualesrosario.com/**

1º año - Problemática del Mundo Contemporáneo
Docentes
Turno mañana: López Tessore
Turno noche: Pellerano
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
No hay requerimientos para esta materia.
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
Estudiantes libres
Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Turno mañana
Fundamentación
La comprensión de los cambios del pensamiento y los contextos socio-políticos operados en el mundo a partir de la modernidad permitirá al futuro técnico en Artes Visuales poseer una mirada abarcativa que le permita identificar dichos cambios en el campo de la cultura y su vigencia total o parcial en su ámbito social. Se contextualizarán situaciones y procesos socio-histórico-culturales insertos en la modernidad-posmodernidad abordando su problemática y los modos que afectan al mundo moderno: cambios de paradigma, pensamiento único, pensamiento complejo, la cuestión social, globalización y pérdida de identidades, hibridación, el poder de los medios, idea de progreso y estado de bienestar. Se procederá a la observación y análisis crítico de la producción estética como lenguaje válido para la transmisión denotativa y connotativa de la cultura moderna y posmoderna profundizando las cuestiones relevantes sobre la construcción de sentidos operados en la historia y que actualmente rigen en el contexto sociocultural en el que desarrollará el técnico su actividad profesional.
Propósitos
Proponemos un abordaje crítico de los procesos socio-histórico-culturales del mundo contemporáneo desde diferentes perspectivas teóricas, que permitan identificar las rupturas formales y conceptuales producidas en el arte moderno y contemporáneo, en el marco de la modernidad y la posmodernidad.
Una aproximación a los desarrollos del arte moderno y contemporáneo en el marco de los contextos socio-histórico-culturales donde se despliegan, permitirá a lxs estudiantes atender también a las particularidades de las dimensiones regionales e internacionales.
Contenidos
UNIDAD I
Modernidad. Reflexiones sobre lo moderno en el marco del debate modernidad-posmodernidad. La modernidad revisada desde la experiencia de los sujetos. Modernidad-modernización-modernismo como conceptos operativos. Periodizaciones de la modernidad. Los cambios operados durante la modernidad y

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

sus implicancias para el campo del arte. El concepto de arte y el problema de su pretendida universalidad. Vanguardias artísticas en contexto.

UNIDAD II

El siglo XX: las guerras mundiales y la Guerra Fría. Capitalismo y socialismo: división ideológica del mundo. Periodización del siglo XX: diferenciación de los distintos momentos y su correlato en el campo del arte. Ciencia, tecnología y sociedad. Las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información: efectos sociales de la informatización, los mass-media y los cambios culturales. La cultura de masas y la industria cultural. Aproximación a las nociones operativas de vanguardia histórica, neo o nuevas vanguardias para abordar la producción artística de las distintas coyunturas históricas.

UNIDAD III

Reflexiones en torno a la posmodernidad en el marco del debate modernidad-posmodernidad. La crisis de los grandes relatos, la puesta en cuestión del valor de lo nuevo. La modernidad después de la posmodernidad: geografías alternativas del modernismo. La globalización y las tensiones entre lo global-local. La revolución tecnológica. La expansión neoliberal. Las políticas de la diferencia y la diversidad cultural.

Metodología y actividades

Se propone un espacio para la reflexión teórica conjunta, promoviendo el pensamiento crítico y creativo, la deconstrucción y construcción de conocimientos partiendo de una actitud propensa a la investigación, que tienda a la indagación, confrontación e identificación de problemas.

Se desarrollarán proyectos y procesos teórico-prácticos individuales y/o grupales. Clases expositivas teóricas, acompañadas de visualización y lectura crítica de obras. Lectura dirigida, realización de trabajos prácticos escritos y presentaciones expositivas orales

Evaluación

La evaluación es de tipo procesual y continua, a partir de la cual se realizarán los ajustes necesarios en el proceso pedagógico.

Bibliografía

Bibliografía Unidad 1:

Berman, M. (2004). “Brindis por la modernidad”. En Casullo, N. (Comp.) *El debate modernidad-posmodernidad.* (2da ed., pp. 87-105). Buenos Aires: Retórica

Canclini. N. (1995) Entrada en *Culturas Hibridas*. Grijalbo.

Casullo, N. (2006) “La modernidad como autorreflexión”. En Casullo, N., Forster, R., Kaufman, A., *Itinerarios de la modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad* (1er ed., 4ta reimp., pp.9-22). Buenos Aires: Eudeba.

Mosquera, G. (1992). “*El des-contexto del arte”,* Lápiz, Año X, Nº 89, pp. 19-21.

Said, E., (2005) “Cultura, identidad, historia”, en Schroder, G. y Breuninger, H. (comp.), *Teoría de la cultura. Un mapa de la cuestión.* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. (selección)

Said, E., (2001) *Cultura e imperialismo*. Barcelona: Anagrama. (selección)

Williams, R., (1994) *Sociología de la cultura.* Barcelona: Paidós. (selección)

Bibliografía Unidad 2:

Hobsbawm, E. (2005). “Las artes, 1914-1945”. En del autor, *Historia del siglo XX.* (1er ed. 8va reimpr., pp. 182-202). Barcelona: Crítica.

Hobsbawm, E. (2005). “La muerte de la vanguardia: las artes después de 1950”. En del autor, *Historia del siglo XX.* (1er ed. 8va reimpr., pp. 495-515). Barcelona: Crítica.

Swartz, Jorge (2002) *Introducción en Vanguardias Latinoamericanas.* FCE. México.

Bibliografía Unidad 3:

Casullo, N. (2006) “La escena presente. El debate modernidad-posmodernidad”. En Casullo, N., Forster, R., Kaufman, A., *Itinerarios de la modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad* (1er ed., 4ta reimp., pp.194-213). Buenos Aires: Eudeba.

López Fernández Cao, M. (1991-1992). “Arte, feminismo y posmodernidad. Apuntes de lo que viene”, *Arte individuo y sociedad,* Nº 4, pp. 103-110.

Turno noche

Fundamentación

La comprensión de los cambios del pensamiento y los contextos socio-políticos operados en el mundo a partir de la modernidad permitirá al futuro técnico en Artes Visuales poseer una mirada abarcativa que le permita identificar dichos cambios en el campo de la cultura y su vigencia total o parcial en su ámbito social. El arte contemporáneo no puede pensarse al margen de dichos procesos por lo tanto, comprender las transformaciones que desde la modernidad afectan al pensamiento, la cultura y la producción simbólica resulta clave para formar técnicos en Artes Visuales capaces de interpretar, cuestionar y producir en un entramado en constante mutación. La relación entre arte y sociedad, la redefinición del objeto artístico, las políticas del cuerpo y la imagen, las mutaciones tecnológicas y las disputas en torno a los sentidos de lo visual son parte de las tensiones del presente.

Este espacio propone el análisis crítico de esos problemas desde una mirada situada, reconociendo tanto los grandes relatos como sus fracturas, con especial atención a las formas en que el arte se ve interpelado y transformado por las dinámicas contemporáneas.

Propósitos

Proponemos un abordaje crítico de los procesos socio-histórico-culturales del mundo contemporáneo desde diferentes perspectivas teóricas, que permitan identificar las rupturas formales y conceptuales producidas en el arte moderno y contemporáneo, en el marco de la modernidad y la posmodernidad. Una aproximación a los desarrollos del arte moderno y contemporáneo en el marco de los contextos socio-histórico-culturales donde se despliegan, permitirá a lxs estudiantes atender también a las particularidades de las dimensiones regionales e internacionales.

Nos proponemos entonces:

Abordar críticamente los procesos socioculturales contemporáneos y sus efectos sobre las prácticas artísticas.

Identificar rupturas y continuidades en la historia del arte a partir de los debates modernidad/posmodernidad/globalización

Introducir a los y las estudiantes en discusiones actuales sobre arte, política, tecnología y subjetividad.

Favorecer la articulación entre el análisis teórico y la práctica artística visual.

Contenidos

UNIDAD I

Esta unidad propone un acercamiento crítico al concepto de modernidad y sus múltiples implicancias para el campo del arte, poniendo especial énfasis en la experiencia de los sujetos en contextos no hegemónicos. Se revisan las relaciones entre modernidad, modernización y modernismo, entendidas no solo como etapas históricas sino también como dispositivos de producción cultural y simbólica que definieron qué se considera arte, quién lo produce y desde qué lugares se lo legitima. A partir del estudio de las vanguardias históricas, se problematiza la construcción del canon artístico occidental, cuestionando su pretendida universalidad y analizando las tensiones entre el proyecto ilustrado y las experiencias culturales latinoamericanas. En este marco, se recuperan los aportes de artistas y pensadores de América Latina que, desde comienzos del siglo XX, buscaron formas propias de modernidad —ya sea a través de la apropiación crítica, el mestizaje estético o la insubordinación de los signos—. La unidad promueve la reflexión sobre cómo el arte, en tanto lenguaje y forma de producción de subjetividad, ha sido atravesado por los procesos de colonización, resistencia y negociación cultural.

Bibliografía:

- Benjamin, W. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.
- Berman, M. (2004). “Brindisporlamodernidad”. EnCasullo, N. (Comp.) Eldebatemodernidad-posmodernidad. (2da ed., pp. 87-105). Buenos Aires: Retórica
- Canclini. N. (1995) Entrada en Culturas Hibridas. Grijalbo.
- Casullo, N. (2006) “La modernidad como autorreflexión”. En Casullo, N., Forster, R., Kaufman, A., Itinerarios de la modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad (1er ed., 4ta reimp., pp.9-22). Buenos Aires: Eudeba.
- Foster, H. (1996), El retorno de lo real.
- Mosquera, G. (1992). “El des-contexto del arte”, Lápiz, Año X, No 89, pp. 19-21.

- Richard, N. (2001), La insubordinación de los signos.
- Said, E., (2005) "Cultura, identidad, historia", en Schroder, G. y Breuninger, H. (comp.), Teoría de la cultura. Un mapa de la cuestión. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. (selección)
- Said, E., (2001) Cultura e imperialismo. Barcelona: Anagrama. (selección)
- Williams, R., (1994) Sociología de la cultura. Barcelona: Paidós. (selección)

UNIDAD II

Industria cultural, medios de comunicación y cultura de masas. Arte y guerra: imágenes, propaganda y trauma. Vanguardia, neo-vanguardia y arte conceptual. De la performance al arte de los medios: nuevos soportes y narrativas. En particular, se recuperan experiencias latinoamericanas que, en diálogo o en tensión con las corrientes del norte global, formularon respuestas estéticas y políticas propias frente a dictaduras, exilios, luchas sociales o utopías revolucionarias. La unidad invita a pensar cómo, desde estos márgenes, se produjeron imaginarios potentes que desestabilizan los relatos dominantes sobre la historia del arte.

Bibliografía:

- Bishop, C. Radical Museology.
- Bürger, P. Teoría de la vanguardia.
- Hobsbawm, E. (2005). "Las artes, 1914-1945". En del autor, Historia del siglo XX. (1er ed. 8va reimpr., pp. 182-202). Barcelona: Crítica.
- Hobsbawm, E. (2005). "La muerte de la vanguardia: las artes después de 1950". En del autor, Historia del siglo XX. (1er ed. 8va reimpr., pp. 495-515). Barcelona: Crítica.
- Swartz, Jorge (2002) Introducción en Vanguardias Latinoamericanas. FCE. México.

UNIDAD III

La crisis de los grandes relatos, la puesta en cuestión del valor de lo nuevo, geografías alternativas. La globalización y las tensiones entre lo global-local. La globalización, entendida como un proceso contradictorio y desigual, genera tanto posibilidades de visibilidad como dinámicas de exclusión, homogeneización cultural y extractivismo simbólico. Frente a esto, se destacan prácticas artísticas latinoamericanas que, desde una perspectiva situada, trabajan con los conflictos territoriales, las memorias locales, los cuerpos disidentes, la migración, la tecnología o la precariedad como campos de intervención estética y política. Se reflexiona también sobre la expansión neoliberal, las políticas de la diferencia, las nuevas subjetividades y el rol de las tecnologías digitales en la configuración del presente. La unidad invita a pensar el arte como un espacio de disputa simbólica, donde se ensayan formas de resistencia, imaginación crítica y producción de lo común.

Bibliografía:

- Casullo, N. (2006) "La escena presente. El debate modernidad-posmodernidad". En Casullo, N., Forster, R., Kaufman, A., Itinerarios de la modernidad. Corrientes del pensamiento y tradiciones intelectuales desde la ilustración hasta la posmodernidad (1er ed., 4ta reimp., pp.194-213). Buenos Aires: Eudeba.
- López Fernández Cao, M. (1991-1992). "Arte, feminismo y posmodernidad. Apuntes de lo que viene", Arte individuo y sociedad, No 4, pp. 103-110.
- Jacques Rancière, El espectador emancipado.
- Boris Groys, Política de la inmortalidad o Arte en flujo.
- Donna Haraway, "Manifiesto cyborg".
- Suely Rolnik, "Antropofagia zombi".
- María L. López Fernández Cao, "Arte, feminismo y posmodernidad".

Metodología y actividades

Se propone un espacio para la reflexión teórica conjunta, promoviendo el pensamiento crítico y creativo, la deconstrucción y construcción de conocimientos partiendo de una actitud propensa a la investigación, que tienda a la indagación, confrontación e identificación de problemas.

Se desarrollarán proyectos y procesos teórico-prácticos individuales y/o grupales. Clases expositivas teóricas, acompañadas de visualización y lectura crítica de obras. Lectura dirigida, realización de trabajos prácticos escritos y presentaciones expositivas orales

Bibliografía: Se especifica en cada unidad.

1º año - Antropología Cultural

Docentes

Turno mañana: Aphalo

Turno noche: Aphalo

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

La asignatura Antropología Cultural, es un espacio curricular destinado a estimular en los alumnos la capacidad de pensar reflexivamente y construir nuevos saberes a través del análisis crítico de las problemáticas socioculturales en permanente cambio. Durante este trayecto, se procura ofrecer a los estudiantes un conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan poder abordar y comprender las transformaciones sociales del mundo contemporáneo e incentivar prácticas de reflexión crítica a través de debates de impronta antropológica.

En el presente, la internacionalización de los procesos económicos, la migración laboral, la contradicción entre los imaginarios de homogeneidad cultural, la realidad multicultural, multiétnica y multinacional, la disolución de las economías nacionales frente a la economía global, hacen necesario un análisis constante desde una mirada antropológica capaz de reflexionar sobre el cambio cultural, la diversidad, el concepto de otredad social y su representación en el arte, la desterritorialización del arte, la función sociocultural del arte, y el arte y su compromiso con la realidad social.

Dentro del contexto actual, el dominio de la imagen y las nuevas tecnologías, juegan un rol central en la conformación de subjetividades colectivas. La compulsión al cambio, la velocidad irreflexiva y el movimiento permanente son algunas características del arte contemporáneo. Conceptos como aldea global, glocal, liminal y artivismo, describen las nuevas funciones socioculturales del arte y los nuevos espacios de injerencia del artista como trabajador dentro de la sociedad.

El artista con su obra nos enseña a ver al fenómeno artístico como un hecho real y positivo, el cual siempre produce una modificación sobre el medio que lo genera. El arte "revolucionario", nace de una toma de conciencia de la realidad actual del artista como individuo dentro del contexto político y social que lo abarca.

Propósitos

Que el alumno:

- Comprenda los condicionamientos socio-históricos e ideológicos que impulsaron al surgimiento de la Antropología como ciencia.

- Adopte una actitud de respeto ante la diversidad cultural y de crítica ante mecanismos discriminatorios en general y en particular, ante los promovidos por los modelos hegemónicos.
- Desarrolle una actitud crítica y abierta hacia las diferentes posturas de los autores.
- Sitúe en perspectiva histórica y cultural los modos contemporáneos de consideración del arte.

Contenidos

Unidad 1

Caracterización de la Antropología como ciencia. Referentes. Principales hechos y procesos socio-históricos que condicionaron su mirada y corpus teórico. El etnocentrismo como característica principal. Discriminación, racismo, intolerancia y segregación en la configuración del "otro cultural".

Unidad *2*

Arte y globalización. Nuevas realidades identitarias. Universalismo vs. Particularismo. Individualización y fragmentación social. Arte/Política/Sociedad. El arte como transformador social. Arte relacional. Arte, presencia y experiencia.

Unidad *3*

El arte y su compromiso con la realidad social. Los límites del arte. Nuevos soportes artísticos. Arte queer. ¿Arte, espectáculo, show o provocación? La práctica curatorial como producción de conocimiento. El nuevo rol de los Museos.

Metodología y actividades

Se utilizará una variedad de técnicas y recursos que permitan alternar las perspectivas en el abordaje del conocimiento.

Técnicas:

Torbellino de ideas: es de particular interés para indagar acerca de los saberes previos de los alumnos.

Exposición de ideas: se utilizará para introducir al alumno en cada unidad didáctica, dando pie a la participación y discusión sobre los temas planteados.

La lectura: a medida que se vayan desarrollando las diferentes unidades, se recomendará a los alumnos un seguimiento de la materia a partir de la lectura de la bibliografía pertinente para ser analizada en cada clase.

Talleres: se dividirá a la clase en grupos de no más de tres estudiantes cada uno. Se les proveerá de textos referidos a diferentes temas de la unidad y cada grupo deberá dar cuenta de la postura de distintos autores sobre un mismo tema, presentar un trabajo práctico al docente y exponerlo al resto del curso.

Esquemas y mapas conceptuales: a ser elaborados por el docente en el pizarrón, o por los alumnos en base a la lectura de bibliografía.

Se trabajará utilizando como soporte digital, el Aula Virtual de la Escuela de Artes Visuales. Dentro de la misma, la materia cuenta con un aula virtual en la cual está ordenado todo el material teórico-práctico (material de lectura, power point, audios, videos, links, foros, etc.) a ser trabajado durante el año, junto con el Programa de la materia.

Evaluación

En la asignatura, se propone un monitoreo permanente del desarrollo de la propuesta de planificación, hacia el establecimiento de los ajustes necesarios para la obtención de los objetivos propuestos. En este sentido, el monitoreo se propone como actividad del docente y, conjuntamente, de los alumnos.

Para las instancias de evaluación, se establece la participación crítica de los alumnos como protagonistas en el proceso de aprendizaje y la realización de un trabajo final.

Trabajo Final: los alumnos deberán realizar un trabajo de integración de los contenidos dados, articulando los temas, categorías teóricas y reflexiones en el formato elegido para tal fin (presentación de una obra, intervención, performance, muestra, power, etc).

La calificación corre por cuenta, principalmente, del docente siguiendo los lineamientos establecidos en la reglamentación vigente.

Para los alumnos/as Semi Presenciales, se les solicitará un trabajo de integración. Pudiendo en las fechas de consulta, presentar tema y formato elegido para rendir.

Para los alumnos Libres: Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de las unidades curriculares que se evalúan.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Unidad 1

Maglio, Francisco (2010). *Construcción Social de la Discriminación.*
Margulis y Urresti (2000). *La Segregación Negada: cultura y discriminación social*. Ed. Biblos.
Marc Augè (2006) *El sentido de los otros.* Cap. I. Quién es el otro. Ed. Paidós.
Todorov, T. (2007) Cap. 1: Etnocentrismo pp 21-32. Nosotros y los Otros. *Reflexiones sobre la diversidad humana.* Siglo Veintiuno Editores, Méjico.
Bitloch, E. (1996) Ciencia, raza y racismo en el siglo XVIII. *Revista Ciencia Hoy* 33:47-56.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=r4iqgRQXmW4

Unidad 2

Bourriaud, Nicolas (2021). *El arte hace visible lo invisible.* Entrevista Perfil.
Bourriad, Nicolas (2009) *Radicante*. Buenos Aires: Ariadna Hidalgo Editora, p. 56-64.
Suárez Ávila Paola (2007) Arte y cultura en la frontera. Consideraciones teóricas sobre procesos culturales recientes en Tijuana. En: Revista UNAM MX, Vol 1
Olvera Zurita, Carlos (2016) El arte como puente entre fronteras cada vez más xenofóficas. En: Periódico LJ Aguascalientes, Suplemento Cultura, México.
Rojas, Diego (2017) *Los artivistas y su forma creativa de compromiso a través del arte*. Sitio web: https://www.infobae.com/cultura/2017/04/02/los-artivistas-y-su-forma-creativa-del-compromiso-politico-a-traves-del-arte/)
Garín, Isabel (2018) Tucumán Arde: política y arte en llamas. En *Contrahegemonía* Web 09/05/2018.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZXeG2Omjij0

Unidad 3

Costa F. y Battistozzi A. (2003) *Los polémicos límites del Arte.* Suplemento Ñ.
Blanco, D. Marta Minujín: *El arte es cultura instantánea*. Entrevista en Infobae.
Híbrido y Puro (2009) *Prácticas Curatoriales en el Arte Contemporáneo.* Centro Cultural España-Córdoba, 2009.
Rodá Conxa (2014) *El museo como conector de públicos y contenidos*. En Revista Ñ 15/05/2014.
Carvajal, Doreen (2017) La inauguración del Museo Louvre de Abu Dabi: el arte como herramienta diplomática. En: Diario New York Times. Sitio Web: https://www.nytimes.com/es/2017/11/11/espanol/cultura/museo-louvre-abu-dabi-diplomacia.html
Panozo A. y Escudero S (2015) Identidad de los Museo de Arte Contemporáneo: entre el patrimonio y el mercado. En: *Conserva* 20 pp. 35-45.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Tanoira, A. (2012) Un Museo a Cielo Abierto. Revista *Nueva*, Buenos Aires.
Lacarrieu (comp.) *Globalización e identidad cultural.* Ediciones Ciccus, Buenos Aires. (pp. 27 -37).
Beniscelli Contreras, L. (2012) El revés de la mirada: del indígena como animal exótico al occidental como salvaje. 1er Congreso de Educación Artística-Plástica, Arte y Diseño. Escuela Provincial de Artes Visuales. Laborde Editor, Rosario.
Alessio, G. (2013) El artivismo como práctica significativa crítica. Un caso: colectivo urbomaquia “artistas sin red”. En: Congreso Internacional de Artes Visuales. Instituto Mantovani, Santa Fe.

1º año - Filosofía

Docentes

Turno mañana: Grigoleit - Reemp: Pellerano

Turno noche: Grigoleit - Reemp: Pellerano

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

La materia Filosofía pertenece al primer año de las Carreras de Profesorado de Artes Visuales y Tecnicatura Superior de Artes Visuales. Es de régimen cuatrimestral, se articula con Antropología en la otra mitad del año. Se trata de una materia de orientación teórico-epistemológica, de construcción conceptual, que mantiene correlatividad con Ética Profesional y Estética de la recepción.

El presente programa pretende insertarse articuladamente en el conjunto de las disciplinas de la carrera como un espacio en el que tendrá lugar al abordaje reflexivo y crítico de aquellos interrogantes que surgen de la relación existencial con las cosas y con el mundo tal como se lo experimenta y conoce en el ejercicio del trajinar cotidiano y profesional. En dicho espacio, el planteo filosófico deberá permitir poner una distancia con esa inmediatez para ensayar nuevas preguntas, construir nuevos puntos de vista y generar resignificaciones.

En virtud de este ejercicio y teniendo presente el articulado de la materia con el resto de las asignaturas y con la especificidad de la carrera, se abordarán cuestiones, y categorías que indagan en torno a la experiencia artística como experiencia antropológica e histórica, poniendo el foco en el tratamiento de nociones claves como verdad/representación, imagen, mímesis, belleza, obra, técnicas y cuerpos

Propósitos

- Los propósitos de este espacio se expresan a través de los siguientes objetivos:
- Estimular la confianza en la propia capacidad de análisis y reflexión, cimentando a su vez, la exploración de las formas personales de expresión.
- Reconocer las vinculaciones genéricas que el modelo occidental de racionalidad filosófica mantiene con la historia del arte identificando sus puntos de quiebre e inflexión.
- Apropiarse de los modos del razonamiento lógico como herramienta de reflexión, análisis y crítica.

Contenidos

Primer tramo:

Desarrollo de cuestiones en torno a la especificidad de la filosofía: ¿qué es la filosofía? ¿Por qué la filosofía? Vínculos y diferencias con otros discursos: ciencia, religión, política, arte.

Vinculación entre el origen histórico de la filosofía con los conceptos de razón, palabra, política. Razón y orden. Artificio y Naturaleza. Arte, mito y filosofía
Temporalización: 4 semanas

Segundo tramo:

El lugar de las imágenes en la filosofía occidental: la mímesis como forma de representar el mundo y la verdad de las imágenes en relación a la palabra.
La relación entre la mirada y el pensamiento. La pulsión escópica en la cultura de occidente. Espacio de la mirada y los modelos de la representación subjetivante.
El problema de la verdad. Modos de la verdad. La ficción. Verdad y poder: regímenes de representación de la verdad en la imagen. La verdad del arte en la historia de occidente.
La cuestión antropológica: los modelos dominantes de la concepción del ser humano en la historia de occidente. La condición humana.
Temporalización: 8 semanas.

Metodología y actividades

La construcción metodológica apuesta a estimular la participación desde la intervención activa en las clases, los ejercicios de interpretación y argumentación desde textos e imágenes, la trasposición plástica del concepto, la síntesis de ideas en la sincronía de la síntesis imaginarias, el desglose analítico de los argumentos, los recursos expresivos y comunicacionales desde la pluralidad de lenguajes, todo ello a través de una incorporación sustantiva de las tecnologías de la comunicación y la información, en atención a las diversas trayectorias formativas.

Evaluación

Teniendo presente que se trata de una unidad didáctica de duración cuatrimestral, se tomará solo un examen parcial en el último tercio del período. Además, el alumno deberá cumplimentar con la presentación de trabajos prácticos de tipo grupal e individual sobre los contenidos que se fijarán en cada caso.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Berger, J.: *Modos de ver,* Barcelona: Gustavo Gili, 2010
Chatelet, F.: *Una historia de la Razón,* Edición digital Libera los libros
Casullo, N.: *Arte y Estéticas en la Historia de Occidente, Punto 1,2,* Universidad Nacional de Quilmes, 2000
Cordero, N.: *La invención de la Filosofía*, Ed. Biblos, 2000
Gorgias, "*Encomio de Helena El poder de la palabra*" (hay versión digital)
Nietzsche, F. "*La verdad y la mentira en sentido extramoral",* Tecnos 2010
Savater, F. (1999): *Las preguntas de la vida*; Buenos Aires: Ariel
Schaeffer, J-M (2013): *Arte, Objetos, Ficción, Cuerpo*; Buenos Aires: Biblos
Sztajnszrajber, D. *"La Belleza"*, https://www.educ.ar/recursos/123376a-belleza
Sztajnszrajber, D "*La Verdad"*: https://www.youtube.com/watch?v=7Q4xCBpzpiM
Vernant, J-P.: "El universo espiritual de la polis" en *Los orígenes del pensamiento griego*, Barcelona: Paidós 1992

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Chatelet, F.: *Una historia de la Razón*, Edición digital Libera los libros
Del Estal: *La Mirada Absoluta* - Las Meninas como catástrofe visual
Deleuze y Guattari (1999): *¿Qué es la filosofía?* Barcelona. Anagrama.
Eco, U.: *Historia de la Belleza*, España: Debolsillo, se encuentra en la red http//artelibros. blogspot. com/
Foucault, M: *Vigilar y Castigar*, Siglo XXI, 1999
Ferrater Mora: *Diccionario de Filosofía,* Bs. As. Sudamérica, 1975;
García Gual, C.: "Los mitos siguen vivos" en *El País*. España Disponible en: https://elpais.com/cultura/2012/11/20/actualidad/1353428891_244120.html
Graves, R. Los mitos griegos, Alianza. Versión digital: http://historiantigua.cl/wp-content/uploads/2011/07/Graves_Robert_-_Los_mitos_griegos_I.pdf
Laso, E.: "La clasificación de las ciencias y su relación con la tecnología" en Díaz, E. (editora) La ciencia y el imaginario social, Buenos Aires: Biblos, 1996;

Le Breton, D.: *Antropología del cuerpo y modernidad.* Buenos Aires: Nueva visión, 2008
Lyotard F.: *¿Por qué filosofar?*, ed. Digital www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad Arcis, 1964
López, R. "J-P Vernant. *"Entre mito y política"* Comunicación Y Medios, (15), Pág. 187 – 191. https://doi.org/10.5354/rcm.v0i15.1209
Scavino, D.: *La filosofía actual. Pensar sin certezas,* Paidós, Bs. As. 1999

1º año - Lengua Extranjera I

Docentes

Turno mañana: Piva

Turno noche: Scarpolini

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

La educación se concibe como un proceso complejo, social e histórico, formador de la persona y de su experiencia, brindando la posibilidad de promover el desarrollo y la realización del hombre de manera integrada y en sus múltiples dimensiones. la enseñanza comunicativa deriva de una visión contextual del lenguaje en la que los actos de habla juegan un rol importante y en la que el lenguaje es el medio para establecer relaciones interpersonales, para expresar nuestra vida interior y mental y para aprender sobre el mundo.

El aprendizaje se concibe como un proceso de construcción conjunta y activa de significados por parte del sujeto que aprende a partir de la cooperación, la confrontación de ideas y de significados, la búsqueda de acuerdos y consensos. Este proceso implica la relación entre lo que cada uno sabe y puede hacer, y los nuevos contenidos que se han de aprender. El alumno ya no será un pensador solitario sino una persona en situación social que crea, comunica y obtiene sentido de la interacción y la negociación. Esta negociación y apropiación de significado son vistas como mecanismos para los cambios conceptuales. Vygotsky enfatiza la importancia de la toma de conciencia y del control voluntario del conocimiento, por lo que el rol del docente será el de ayudar al alumno a asumir plenamente el control del conocimiento, proporcionando las mediaciones necesarias.

El aprendizaje de lenguas extranjeras:

- Ayuda a reflexionar sobre los procesos que generan la propia lengua y optimiza su uso;
- Abre el espíritu hacia otras culturas y otras gentes;
- Brinda una cosmovisión más amplia del mundo en su diversidad;
- Propicia el manejo de otros códigos lingüísticos;
- Crea una estructura mental más amplia, más diversificada, un pensamiento más flexible.
- Suscita una mayor riqueza cognitiva.

Asimismo, se enfocará este espacio con criterio instrumental orientándose en forma directa, transversal con los contenidos específicos de la carrera. La iniciación en la comunicación oral y escrita a través de la

recepción y la producción de textos, permitirá al alumno desarrollar una competencia comunicativa y pragmática de lecto – comprensión.

Propósitos

- Comprender y reformular información global y específica de mensajes orales y escritos adaptados a las diversas situaciones de comunicación.
- Participar en forma activa, comprometida, respetuosa y flexible en distintas situaciones de comunicación orales y escritas planteadas en el aula, tanto en el trabajo individual como grupal.
- Reflexionar sobre sus estilos de aprendizaje, sus trabajos individuales y grupales para aprender con mayor facilidad aprender a aprender, logrando una autonomía mediante un proceso continuo y gradual.
- Comprender, extraer ideas centrales y secundarias con el fin de traducir información global y específica de textos técnicos orales y escritos del campo de Artes Visuales.
- Las unidades que se desarrollan a lo largo de todo el año están agrupadas por temas específicos de las Artes Visuales. Se desprenden de vocabulario y estructuras gramaticales adaptadas y seleccionadas según la necesidad y el interés de los alumnos.

Contenidos

Repaso de conocimientos previos para nivelar al grupo, a criterio del profesor.
Verbo “to be” (afirmativo, negativo, interrogativo y respuestas cortas); pronombres personales y adjetivos posesivos; caso posesivo; adjetivos opuestos; pronombres interrogativos; verbo “there be”, “to do” y “to have”; presente simple (afirmativo, negativo, interrogativo y respuestas cortas); rutina diaria; adverbios de frecuencia;
Vocabulario específico de: grados de parentesco, descripción de personas y objetos con el uso de opuestos, trabajos y profesiones, gustos y preferencias (afirmativo y negativo), números cardinales y ordinales (la hora, precios, años), introducción de vocabulario técnico de Artes Visuales.
Texto descriptivo. Conectores: and, or, so, not only… but also. Uso de “can”. Presente Simple. Voz Pasiva (en Presente y Pasado Simple). Palabras conceptuales y estructurales. Palabras transparentes (y su comparación con las falsas analogías). Estructura de la oración simple.
Tiempo verbal presente simple: Hábitos y rutinas en su forma afirmativa, negativa e interrogativa.
Tiempo verbal presente continuo: Acciones que ocurren en este momento en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Tiempo verbal Pasado Simple en su forma afirmativa, negativa e interrogativa. Verbos regulares e irregulares.
Traducciones (específicas del campo de las Artes Visuales): Pintura- Escultura- Dibujo- Cerámica- Fotografía. Uso del diccionario bilingüe y construcción de glosarios.

Metodología y actividades

Se realizan lecturas grupales e individuales tomando los textos seleccionados y luego se procede al análisis específico de palabras, oraciones, párrafos.
Se identifica el lenguaje de las artes visuales y se trabaja con las estructuras gramaticales que se desprenden de los textos. Luego del análisis de los mismos, se trabaja con la traducción al español de lo leído y trabajado en clase.
Se realizan trabajos grupales o de a pares fomentando la interacción, la empatía y el respeto por el trabajo de los compañeros y compañeras.
Se abordan folletos de diferentes museos nacionales e internacionales. Se analizan, observan, se busca información específica y luego se aborda la traducción de los mismos en forma conjunta.
Se analizan obras de artes a lo largo de la historia y también se observan obras propias.
Se realizan fichas de análisis de obras y una breve descripción de las mismas. Tambien se incluye una apreciación personal acerca de lo analizado. Cabe aclarar que las obras son propuestas y elegidas por los alumnos y alumnas.

Evaluación

La evaluación es continua y gradual. Los criterios a tener en cuenta son: asistencia a clase, participación, entrega de trabajos prácticos y 2 (dos) parciales y sus respectivos recuperatorios acordando la fecha con los alumnos. Se acordará el 1er parcial para mediados del mes de junio y el 2do parcial para mediados del mes de octubre. También se valorará el trabajo en equipo y el respeto por las producciones propias y de sus compañeros.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Bibliografía

De Rueda M., D'Angelo D., 1999, *Visual Arts and Communication, Tools, Level 1,* Richmond Publishing London, Edición Santillana S.A., Bs. As
Romero Brest Jorge, 1980, *Rescate del Arte. Últimos cien años de Pintura y Escultura en Occidente,* Ediciones de Arte Gaglianone, Bs.As.
Arte al Día Internacional/ International Magazine of Latin American Art & Antique. Nº 46, Año 13, octubre 1992, Editorial Arte al Día S.R.L, Bs. As.
Arte al Día Internacional. Revista Internacional de Arte Contemporáneo Latinoamericano. Nº 116, octubre/noviembre 2006, Edit. Arte al Día S.R.L, Bs. As.
Arte al Día Internacional Nº 124, setiembre/octubre 2008, Edit. Arte al Día, Bs.As.
Arte al Día Internacional Nº 123, julio/agosto 2008, Edit. Arte al Día, Bs. As.
Arte al Día Internacional Nº 115, agosto/setiembre 2006, Edit. Arte al Día, Bs.As.
Folletos de Museos, Galerías de Arte o Monumentos arquitectónicos de interés:
Murals's History (Galerías Pacífico, Bs As)
Norton Simon Museum (Los Ángeles)
The Huntington, Library, Art Collections and Botanical Gardens (Los Angeles)
The Metropolitan Museum of Modern Art (New York)
Mona: Museum of Neon Art (Los Angeles)
The Paul Getty Museum (Los Angeles)
Fernández D., Harris M., Mower D., Sikorzynska A., 2002, On Stage, *Art and Communication* (Elementary), Longman Group U.K Limited, Pearson Education S.A, Bs.As.
Diccionarios bilingues Inglés- Español- Inglés.

No imprima este documento si no es necesario. **https://artesvisualesrosario.com/**

1º año - EDI I: Sintaxis de la imagen visual

Docentes

Turno mañana: García

Turno noche: Cusumano

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

La asignatura se fundamenta en la posibilidad de darle al futuro artista plástico o gestor cultural, los medios para que logre componer, analizar, leer, valorar, inferir, reconstruir y construir, obras, valiéndose de los esquemas básicos de la comunicación visual.

Propósitos

- Lograr la lectura y la escritura de la obra visual.
- Comprender la construcción de las variables sensibles y el conjunto de operaciones que regulan las relaciones de una obra de arte a fin de asegurar su coherencia.
- Aprender a observar y fomentar la creatividad.
- Lograr percibir el plano visual como una estructura de dos dimensiones.

Contenidos

El fenómeno artístico. La obra de arte como un hecho cultural. Lo sintáctico, lo semántico.
Concepto de arte, artistas y obra de arte.
Elementos básicos de la comunicación visual: el punto, la línea, el plano, el volumen, color, textura.
Plano de la imagen.
Equilibrio. Eje visual o eje sentido. Peso visual. Regular, sencillo, complejo. Tensión.
Interrelaciones de la forma. Figura y fondo.
Operaciones fundamentales de simetría.
Simetría axial eje horizontal o vertical.
Con dos ejes horizontal y vertical.
Simetría radial.
Representación, figuración, abstracción, simbolismo.
Indicadores espaciales. Categorías espaciales
Contraste y armonía. El papel del contraste en la visión y en la composición. Contraste de valor.
Contraste de planos, de colores, de contornos, de escalas.
Esquemas compositivos.
Oposiciones. Ritmo. Claves de valor. La luz y su incidencia en la imagen pictórica.

Metodología y actividades

Lectura de textos. Visitas virtuales y presenciales por Museos y galerías de la ciudad, el país y el mundo.
Ejercitaciones compositivas
Lectura de obras propias (realizadas en esta y/ o en otras cátedras, como las realizadas en Pintura 1) y de

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

otros artistas sugeridos por la cátedra Fichaje y análisis de obras.
Cuadros esquemáticos y comparativos en relación a la bibliografía estudiada, las obras propias y de otros artistas sugeridos.
Presentación de trabajos prácticos.

Evaluación

Criterios de evaluación:
Elaboración de las imágenes: composición, demostrando los contenidos conceptuales de la materia.
Expresividad en la elaboración de la imagen.
Habilidad y conocimiento en la representación y en el uso de los materiales.
Uso del vocabulario específico al comentar los procedimientos y desde el conocimiento teórico.
Análisis crítico de las producciones realizadas.
Presentación de los trabajos realizados (fotos nítidas, donde se visualicen las imágenes completas).
Comunicación y participación en el grupo áulico.

Bibliografía

Acaso, María: *Lenguaje visual.* Paidos, 2006.
Arnheim, Rudolf. *Arte y percepción visual.* Madrid: Alianza, 2002.
Dondis D.A. *La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual*, Barcelona: Editorial G. Gilli, 1984, 5ed.
Scott, R. G. *Fundamentos del Diseño*, Buenos Aires: V. Lerú, 1970.
Villafañe, J. *Introducción a la teoría de la imagen*. Madrid: Ediciones Pirámide, 2006.
Wong, Wucius. *Fundamentos del diseño bi y tridimensional.* Barcelona: G. Gilli, 1999.

No imprima este documento si no es necesario. **https://artesvisualesrosario.com/**

1º año - ECO I: Laboratorio de investigación bidimensional

Docentes

Turno mañana: Musante

Turno noche: Cusumano

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

En este espacio curricular se alentará la apertura de la mirada del estudiante en la construcción de un discurso visual personal, retomando para ello los conocimientos adquiridos en otras asignaturas sobre los elementos del lenguaje visual y sus relaciones, propendiendo a lograr una percepción consciente de los procesos y de las intenciones proyectuales anclada en el adecuado proceso de la información en sus propuestas y significados. Para ello, la valoración de los signos como recurso de comunicación, ya sea a partir de disparadores lingüísticos, representaciones realistas o abstractas, estará presente sensibilizando el modo de analizar el mensaje humano a través del tiempo.

Propósitos

Describir e interpretar imágenes atendiendo a lo denotado y lo connotado.

Reforzar y aplicar los contenidos relativos a los elementos del alfabeto visual y los códigos y convenciones inherentes a éstos con el fin de poder alcanzar criterios compositivos adecuados a sus intenciones comunicacionales.

Alentar una mirada crítica que propenda al desarrollo de procedimientos, técnicas y herramientas concernientes al abordaje de las propuestas, sustentada no solo en el pensamiento propio sino en el intercambio de idea entre pares, mostrando interés por conocer sus propuestas, y apoyada en la bibliografía brindada por la cátedra.

Contenidos

Lo denotado y lo connotado.

Abecedarios, usos y funciones.

Pictogramas. Marcas. Señales. Símbolos.

Forma, espacio y significado.

Exploración del espacio bidimensional.

Técnicas no tradicionales.

Metodología y actividades

Estimulación de la experimentación con nuevas técnicas, soportes y formatos.

Diálogo promoviendo la explicitación de ideas previas.

Lectura y análisis de diferentes mensajes.

Organización de momentos áulicos para reflexionar sobre la producción.

Evaluación

Criterios de evaluación: Comprensión y adecuada elaboración de las propuestas de trabajo. Participación en clase.

Instrumentos: Trabajos prácticos, consultas, exposición.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Apuntes de cátedra.

BARTHES, R. (1986) *Lo obvio y lo obtuso.* Barcelona: Paidós.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Arnheim, Rudolf (1954) *Arte y percepción visual.* Buenos Aires: Eudeba.

Dondis, Donis A. (1984) *La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual*. Barcelona: GG.

Finch, Keith A. (2013) *La ingeniería del papel al descubierto.* Barcelona: Promopress.

Frutiger, A. (1999) *Signos, Símbolos, Marcas. Señales.* Barcelona: GG.

González ruiz, G. (1994) *Estudio de diseño*. Bs. Aires: Emecé.

Meggs, Phillip B., Purvis, Alston W. (2009) *Historia del Diseño gráfico.* Bilbao: RM VERLAG.

Mijkse Naar, P. (1997) *Una Introducción al Diseño de la Información.* Barcelona: GG.

Moles, A., Janiszewski, L. (1992) *Grafismo Funcional.* Barcelona: CEAC.

Sáenz valiente, Rodolfo (2006) *Arte y técnica de la animación.* Buenos Aires: Ed. de la Flor.

Trebbi, Jean-Charles (2012) *El arte del pop up.* Barcelona: Promopress.

Villafañe, Justo (2006) *Introducción a la teoría de la imagen.* Madrid: Ediciones Pirámide.

1º año - ECO I: Taller de diseño gráfico

Docentes

Turno mañana: Rizzo Marull

Turno noche: Plüss

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Entendiendo al diseño como ciencia proyectual y como entorno social del que todos formamos parte, el diseñador deberá poder cumplir con su rol de intermediario o decodificador entre el usuario del diseño y el receptor.

El alumno será entrenado para tomar contacto con conceptos teóricos y prácticos básicos sobre el diseño gráfico, tendrá la posibilidad de interpretar los códigos visuales que intervienen en el proceso creativo de la realización del mensaje Bi- Media.

De este modo se promueve la experimentación del fenómeno visual a partir de la observación y la expresión con diferentes materiales, herramientas y recursos digitales en la producción de piezas gráficas.

Propósitos

Interpretar, programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores para la presentación visual de mensajes, pasando por todo el proceso de producción, hasta la realización del mismo.

Contenidos

UNIDAD I:

Organización visual, diagramación.

Importancia comunicacional de la tipografía.

El color en la comunicación.

El proceso creativo del. Rough. Boceto. Original.

UNIDAD II:

El mensaje bi-media

Diseño de comunicación visual: creatividad y comunicación; diseñador y mensaje; diseño gráfico de calidad.

La marca como señal

Signos visuales de la marca.

Metodología y actividades

- Investigación grupal.
- Análisis.
- Experimentación.

Durante el año se desarrollarán aproximadamente 7 trabajos prácticos. se abordan concepciones básicas relacionadas a la práctica del diseño y sus vínculos con el arte. Las actividades que se desarrollarán promueven el ejercicio de la creatividad, la composición de la imagen, el reconocimiento de diversidades

tipográficas, la creación de tipografías no convencionales, la construcción de monogramas y diseños de piezas gráficas. Las propuestas serán prácticas y contarán con un sustento bibliográfico para enriquecer la producción personal.

Evaluación

CRITERIOS

Predisposición y presencia durante el desarrollo de las clases.
Presentación de trabajos prácticos y parciales en tiempo y forma.
Comprensión de consignas, procesos y marco teórico utilizado
Aplicación de la metodología de diseño.
Ideas creativas y resolución estética final de las propuestas gráficas.

INSTRUMENTOS

Observación periódica de trabajos durante el proceso creativo.
Reflexión grupal e individual sobre la producción expuesta
Coloquio final y/o Exámen final frente a tribunal.

Bibliografía

UNIDAD I:

Carpintero, C. *Sistemas de identidad. Sobre marcas y otros artificios*. Bs. As.: Ed. Argonauta.
Frascara, J (1996). *Diseño Gráfico y comunicación.* Bs. As.: Ed. Infinito.
Gonzalez Ruiz, G. (1994) *Estudio de diseño.* Bs. As.: Ed. Emecé.

UNIDAD II:

Costa, J (1994) *Imagen global.* Barcelona: Ed. Ceac.
Moles y Janiszewski. *Grafismo Funcional.* Enciclopedia del Diseño.
Fiorivanti, G. (1988) *Diseño y reproducción.* Barcelona: Ed. GG.
Kleppner, O. (1994) Publicidad. México: Ed. Prentise Hall Hispanoamérica.
Revistas Tipográfica

2º año - Laboratorio del Color

Docentes

Turno mañana: Martinez

Turno noche: Rodríguez

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Laboratorio del color es un espacio para la experimentación y análisis de los fenómenos lumínicos y elementos formales que atañen al color; un dispositivo complejo y múltiple donde se tiene en cuenta la interrelación con otras áreas como la sintaxis de la imagen y los sistemas compositivos.

El color es un elemento formal del lenguaje plástico-visual en tanto vehículo de expresión y de comunicación, por lo que es posible considerarlo dentro de contextos de producción de sentido, como generador de discurso. Es un fenómeno complejo que no puede abordarse desde una sola perspectiva, por lo que es necesario enfocar abordajes de orden físico, fisiológico, perceptivo y técnico.

Se puede hablar de distintas “modalidades de producción del color”: color luz, color filtro o de interferencia, color pigmento, color de superficie. Esta diferenciación que podemos llamar “sensación cromática” es importante a la hora de pensar el color en la producción artística.

El trabajo se orienta a desarrollar un vocabulario plástico a través de la interacción entre teoría y práctica que posibilite la producción de propuestas visuales. El desarrollo de los contenidos del programa se aborda a partir de la exploración y la investigación de distintas posibilidades que el color ofrece como elemento plástico que puede devenir en elemento simbólico.

Se propone también la posibilidad de experimentar el color según deseos, necesidades o intencionalidades.

Se analizarán producciones de artistas reconocidos, realizando una lectura crítica e interpretativa.

Propósitos

- Promover la sensibilidad en el campo del color.
- Estimular el análisis del color en el entorno, como también de las producciones artísticas contemporáneas y sus referentes.
- Afianzar la utilización del color y su interrelación con otros lenguajes de las artes visuales.
- Ampliar el conocimiento de materiales y técnicas para el uso del color.
- Abordar la producción del color en sus diversas modalidades, teniendo en cuenta factores de orden físico, fisiológico, perceptivo, técnico y cultural.
- Favorecer el análisis de obras desde una perspectiva que considere la interacción del color entre los niveles constitutivos de la imagen: el de la expresión y el del contenido.

Contenidos

UNIDAD I

La percepción visual: proceso psicofisiológico de percepción cromática. Concepto psicofísico del color. Fuentes de energía lumínica. Color luz y color pigmento. Mezcla aditiva y síntesis sustractiva.

Variables fundamentales del color: cromatismo y acromatismo. Tinte, valor y saturación. Representaciones de las variables del color: escalas, grados, intervalos. Valor cromático y acromático: claves. Isovalencia

UNIDAD II

Sistemas de ordenamiento del color. Círculo cromático: relaciones cromáticas estructurales: tintes primarios, binarios, complementarios, acordes y análogos. Relaciones sinestésicas: cálidos y fríos. Saturación: niveles, mezcla de complementarios, mezcla de binarios, grises de color. Interacción del color. Contrastes.

UNIDAD III

Análisis de obra: Criterios básicos de organización del color: paletas. Dominancia y subdominancia. Relación figura-fondo; forma y color; color y tamaño; color y estructura. Relación entre elementos plásticos y contenido. Inserción de la obra en la historia del arte y en los procesos culturales: obra y contexto

UNIDAD IV

El color en el espacio: color luz; color filtro y color pigmento. Tratamiento del color en objetos tridimensionales; relación entre color, forma, tamaño y estructura. Color, objeto y entorno. Incidencia de la luz y color percibido: color local y de superficie. Color y materialidad: el color en el arte contemporáneo.

Metodología y actividades

Se abordará la teoría desde lo expositivo, dialogado y experimental, con su correspondiente apoyo bibliográfico y visual; y se propone la metodología de taller en relación a la producción. Se propiciará una actitud una actitud crítica y reflexiva en el análisis conjunto de las producciones de lxs estudiantes.

- Formato Taller: diálogo entre la dimensión conceptual y la práctica.
- Aprendizaje mediado desde el abordaje dialógico.
- Promoción y diálogo de ideas, desarrollo de conceptos.
- Reflexión permanente.
- Coloquio integrador.

Evaluación

La evaluación será procesual, formativa y continua acorde a la realidad de cada estudiante. En esta dirección, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Participación activa en clases presenciales y aula virtual, entrega en tiempo y forma de trabajos. Reflexión crítica de las producciones obtenidas y sobre los propios procesos creativos y sus resultados.

Comprensión de las consignas de clase, lectura y comprensión de los textos propuestos, adquisición del vocabulario específico, puesta en práctica de la teoría en las experiencias plásticas realizadas.

Búsqueda creativa en las producciones, desafío en la exploración de las posibilidades del color.

Integración y solidaridad con el grupo, siempre mediadas por una actitud de respeto a los pares y docentes.

Modalidad de examen:

Presentación de los trabajos prácticos realizados y aprobados durante el año.

Exposición del recorrido realizado durante el año explicando los trabajos, dando cuenta de los conceptos teóricos y el vocabulario específico.

Bibliografía

Albers, J. (1980). *La interacción del color*. Barcelona: Alianza.

Arnheim, R. (1962). *Arte y percepción visual*. Buenos Aires: Eudeba.

AA.VV. (1998) *Argencolor 1996. Actas 3º Congreso Argentino del Color*. G.A.C. e Instituto del color Fac. de Arq. Urban. Y Diseño. U.N.C. Bs. As.

Boerboom, P, y Proetel, T. (2019). *El color como material y recurso visual*. Barcelona: GG.

Caivano, J. L. (2015). Color y cesía: dos aspectos de la apariencia visual de los objetos. En https://colorysemiotica.files.wordpress.com/2015/04/colorpsg.pdf

Caivano, J. (1995). Sistemas de orden del color. Secretaría de investigaciones en ciencia y técnica, Facultad de arquitectura, diseño y urbanismo UBA. Serie Difusión 12, disponible en http://www.fadu.uba.ar/sitios/sicyt/color/1995scol.pdf

Ciafardo, M., Cuomo, C., De Santo, E. (2020) Breviario Técnico de Términos de uso del color. En Ciafardo, M. [et al.]; *La enseñanza del lenguaje visual: bases para la construcción de una propuesta alternativa*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes

Ciafardo, M. y Cuomo, C. (2020) Términos de uso del valor en acromáticos. En Ciafardo, M. [et al.]; *La enseñanza del lenguaje visual: bases para la construcción de una propuesta alternativa*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes, pp.307-317

Goethe, J. (1945) *Teoría de los colores*. Buenos Aires: Poseidón
Hickethier, A. *El cubo de los colores*. Paris: Bouret. Ed. Española s/f.
Itten, J. (1975). *Arte del color*. París: Bouret.
Kepes, G. (1969). *El lenguaje de la visión*. Buenos Aires: Infinito.
Küppers, H. (1980). *Fundamentos de la teoría de los colores*. España: G. Gilli.
Kandinsky, V. (1978). *De lo espiritual en el arte*. Barcelona: Barral.
Klee, P. (1971). *Teoría del arte moderno*. Buenos Aires: Calden.
Noé, L. (1988). *Antiestética*. Buenos Aires: De La Flor.
Scott, R. (1974). *Fundamentos del diseño*. Buenos Aires: Lerú.
Van Gogh, V. (1976). *Cartas a Theo*. Buenos Aires: Editorial y Librería Goncourt.

2º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Plano II (Dibujo II)
Docentes
Turno mañana: Siri
Turno noche: Bernardini Lysiak - Reemp: Scelfo
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Dibujo I, Pintura I
Para rendir tener regular: Laboratorio de la Forma, Laboratorio de Materiales
Para rendir tener aprobadas: Dibujo I, Pintura I
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Dibujante es quien dibuja dice Claudia del Río. Julián Usandizaga en sus clases rememoraba una anécdota de cuando él era estudiante de la carrera de Arquitectura. Gustavo Cochet era su profesor, y en un examen, a un compañero, le indicó que fuera a comprarse una caja de lápices, los gaste, y que luego se vuelva a presentar. Frases y anécdotas de artistas dibujantes rosarinos que nos recuerdan la necesidad de la constancia para la construcción del oficio de dibujar.
Dibujar conlleva aprender a observar, a construir, a crear. Crear el oficio y el lenguaje propio. Lenguaje que se construye a partir de la reflexión sobre el propio trabajo, observando las resonancias, produciendo singularmente pero también colectivamente, analizando obras de diversos artistas locales, nacionales, latinoamericanos e internacionales.
Durante este curso trabajaremos expresión, el oficio, la experimentación, descubriendo la incidencia de la luz sobre los diversos volúmenes: objetos, cuerpos humanos, espacios; aplicando pasajes, contrastes, texturas, tramas, utilizando diferentes claves según el clima que el dibujo necesite. Utilizaremos diferentes materiales: grafito, acuarelas, lápices de colores, tizas pastel, óleos pastel, etc. Expandiremos temporalmente y espacialmente el dibujo al finalizar el cursado.
El arte es un estado de encuentro nos dice Nicolás Bourriaud, es por eso que el trabajo colectivo, el intercamenbio, el compartir será fundamental y estará presente en cada clase. En la formación de artistas visuales se fomentará la visión del artista como parte de una comunidad y el carácter relacional de la práctica artística.
Objetivos
- Propiciar una imagen poética propia, a través de la indagación del lenguaje singular de cada estudiante y el análisis de obras de diferentes dibujantes.
- Explorar el dibujo en distintas materialidades, técnicas y distintos tipos de representación: el dibujo mimético, el dibujo expresivo, la ilustración.
- Agudizar la visión para poder resolver volúmenes, construir y estructurar formas y generar espacialidad en el plano, a través de contrastes y pasajes de color y de valor, así como por la implementación consciente de indicadores de espacio, direccionalidad de trazos, tramas, texturas, etc.
- Generar un estado de cuidado, cooperativismo y comunidad en el espacio de taller.

Contenidos
Unidad I
La luz en la representación volumétrica. Sombras propias y proyectadas. Contrastes y pasajes
Estructura subyacente

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Los objetos y su poética
Figura humana: proporciones, figura humana y su contexto, diversas representaciones.
Procedimientos: grafito, lápiz color, biromes
Bocetos, estudios, dibujos
Análisis de obras de artistas locales, nacionales, latinoamericanos e internacionales

Unidad II

Espacio: diferentes representaciones del espacio en diversas épocas y culturas.
La perspectiva como forma simbólica.
Procedimientos: acuarelas, tizas, óleo pastel, carbonillas.
Bocetos, estudios, dibujos.

Unidad III

Fotomontaje/collage: surgimiento e historia
Análisis de obras de artistas locales, nacionales, latinoamericanos e internacionales

Unidad IV

Representaciones del tiempo y el espacio
Secuencias e historietas.
El dibujo expresivo. La ilustración.
Propuestas editoriales

Unidad V

El croquis para desarrollar un proyecto.
El dibujo expandido. Experiencia hacia la tridimención.
Soportes, materiales, herramientas, procedimientos y su relación con los modos de producción e intencionalidad.

Metodología y actividades

Dinámicas grupales, trabajos individuales.
Análisis de obras de artistas locales, nacionales, latinoamericanos e internacionales.
Mediante el fortalecimiento y profundización de conocimientos adquiridos en el taller Dibujo I e integrando aquellos adquiridos en otras unidades curriculares, incorporaremos los nuevos conceptos que trabajaremos durante el año.
Durante el cursado de la materia utilizaremos una bitácora compuesta de dibujos experimentales, bocetos, croquis y pruebas; imágenes seleccionadas material o digitalmente y textos propios, para la construcción de un lenguaje singular. Realizaremos un trabajo práctico por cada unidad, algunos de forma individual y otros grupales, con diferentes materiales y resoluciones; y también algunas experiencias estéticas grupales. Cada trabajo tendrá su presentación y análisis en espacios de diálogo que favorezcan la construcción de aprendizajes y que permitan reflexión sobre sus producciones.
La observación y análisis de obras diversas serán parte fundamental para la presentación de las unidades, como así también experiencias empíricas para analizar fenómenos y representaciones.
Trabajaremos la diversidad del dibujo: distintas representaciones, el croquis, el boceto, los estudios, el dibujo expandido.
Compartiremos lecturas de textos de artistas, manifiestos, artículos y críticas.

Evaluación

Diagnóstica: A partir del diálogo, la producción inicial y el intercambio grupal iremos conociendo a los/las estudiantes: los trayectos realizados, su relación con el área, sus saberes previos.
Procesual/Formativa: : Mediante el diálogo permanente, la lectura compartida, la observación y análisis de los trabajos prácticos solicitados y el seguimiento de la asistencia; nos permitirá acompañar integralmente a cada estudiante. El interés, la dedicación, la disponibilidad a crear un espacio agradable y cuidado de taller, como así también la predisposición hacia las prácticas colaborativas, serán propiciadas y evaluadas a lo largo del cursado.
Se aceptarán proposiciones por parte del estudiantado, como así también ajustaremos los procesos de aprendizaje si fueran necesarios.
Final: Se realizará tomando la evaluación procesual, los trabajos solicitados durante el año y la presentación de un trabajo final.

Bibliografía

Bertolé, E. (2006). Obra poética y pictórica. Rosario: Editorial Municipal.
Castagnotto, M. (2016) Ouvrard, pinturas y dibujos 1916 -1986 Rosario: Editorial Municipal
Crespi, I Ferrario, J. (1971). Léxico técnico de las Artes Visuales. Buenos Aires: EUDEBA
Del Rio, C. (2016), Ikebana Política. Rosario: Iván Rosado
Escuela Provincial de Artes Visuales. (2016). Colección patrimonial. Rosario: [s.n]
Gómez Molina, J. (1999). Estrategias del dibujo contemporáneo. Madrid: Cátedra.
Jáuregui Rodriguez, P. (2008) Julián Usandizaga dibujos. Rosario: [s.n]
Marchan Fiz, S. (2009). Del Arte Objetual al Arte del Concepto. Madrid: AKAL.
Power, P. (2013) Virus tropical. España: Random House Mondadori.
Ravera, R. M. (2012). Dibujos, Clelia Barroso, Rubén Echagüe, Rodolfo Elizalde, Emilio Ghiglioni, Hover Madrid. Rosario: [s.n]
Material en línea
Panofky, E. La perspectiva como forma simbólica.
https://monoskop.org/images/e/e6/Panofsky_Erwin_La_perspectiva_como_forma_simbolica.pdf
Bibliografía complementaria
Giunta Andrea (2011). Escribir las imágenes. Ensayos sobre Arte Argentino y Latinoamericano. Buenos Aires: Editores Siglo XXI.
Publicaciones:
Catálogos de exposiciones y críticas periodísticas.
http//www.descubrirelarte.es/
http://www.revistalapiz.com/
http://www.revistamagenta.com/
http://www.artecontexto.com/es/anteriores.html
http://www.artishock.cl/
http//www.anba.org.ar/
http://www.boladenieve.org.ar/
https://castagninomacro.org

2º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Plano II (Pintura II)
Docentes
Turno mañana: Noguera
Turno noche: Noguera
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Dibujo I, Pintura I
Para rendir tener regular: Laboratorio de la Forma, Laboratorio de Materiales
Para rendir tener aprobadas: Dibujo I, Pintura I
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Este espacio curricular propone la posibilidad de operar de manera integrada en el plano creativo, con los elementos formales y técnicos del lenguaje pictórico a través de un proceso secuencial donde intervienen la percepción, la experimentación, la producción de imágenes y conocimientos y la reflexión, enmarcados dentro del contexto socio- cultural y el lenguaje de la Pintura. Promueve el abordaje y desarrollo de diferentes técnicas del óleo, adecuando la resolución de los problemas sintácticos, morfológicos y semánticos intervinientes a la elaboración de la imagen y la producción de sentido. Este desarrollo de habilidades en el manejo de nuevos recursos, técnicas y herramientas específicas le permitirán ampliar su campo productivo, expresivo y comunicacional. Mediante una práctica intensiva, el desarrollo constructivo de las adquisiciones se centra en la sensibilización a la que llevan los enfoques técnicos en función de los intereses personales de expresión dentro del marco epistemológico de la pintura tradicional y contemporánea: su enseñanza y producción.
Propósitos
- Apropiarse y operar con los elementos plásticos, procedimientos, técnicas y recursos y desarrollar competencias expresivo-comunicativas, reconociendo las múltiples operaciones intervinientes en la producción pictórica y su lenguaje.
- Resolver volúmenes, construir y estructurar formas y generar espacialidad en el plano, a través de contrastes y pasajes de color y de valor, así como por la implementación consciente de indicadores de espacio, direccionalidad de las pinceladas, etc.
- Recuperar principios sintácticos y morfológicos y aplicarlos de modo tradicional y creativo en la resolución de la imagen.
- Resolver las técnicas tradicionales del óleo con una impronta personal, empleando correctamente las herramientas y materiales.
- Analizar, valorar y operar con diferentes manifestaciones pictóricas considerando los contextos sociohistóricos de pertenencia.
- Fundamentar desde la teoría la práctica del espacio curricular.
- Insertarse en el trabajo de taller desarrollando actitudes de cooperativismo y desempeño consciente y responsable.
- Cuidar las herramientas y el espacio común de trabajo.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Contenidos

UNIDAD I

- La Pintura como lenguaje. Significados explícitos e implícitos de los enunciados visuales.
- Problemática de la representación del volumen en la bidimensión.
- Incidencias y efectos del color y del valor sobre la forma. Representación del volumen por valor y por color. Sombras propias y proyectadas. Luces cálidas y frías. Indicadores de espacio. La pincelada como estructurante de la forma.
- La Naturaleza Muerta como modelo.
- La Figura humana: Cabeza. Rostro de frente o 3/4 perfil.
- Armonías de relación y de contraste. Modelado y modulado del color. Mezclas.
- La pintura al óleo como procedimiento: soportes, materiales y herramientas tradicionales y no convencionales.
- Técnicas pictóricas: pintura directa.
- El Paisaje: representación. Pantallas. El óleo con cargas y su aplicación.

UNIDAD II

- La Figura humana completa.
- La textura como componente topográfico y expresivo. Texturas hápticas, visuales y accidentes de superficie.
- Técnicas pictóricas de proceso: comillas, espatulado, por capas.
- Soportes, materiales, herramientas, procedimientos y su relación con los modos de producción e intencionalidad.
- Las producciones pictóricas y los lenguajes de la pintura en diferentes contextos socio- históricos. Vinculación con los principales paradigmas del arte contemporáneo.

Metodología y actividades

Se desarrollarán los contenidos propuestos brindando a los alumnos toda la información general y particular, teniendo como meta el desarrollo y logro de la experimentación, concreción y análisis de los diversos ejercicios propuestos durante el ciclo lectivo.

Se promoverá el intercambio de ideas, el diálogo y el debate, dentro de un clima de valoración y respeto, como medios para lograr la reflexión crítica y autocrítica en las diversas instancias de producción de objetos artísticos y de conocimiento.

Respondiendo a los contenidos abordados en el marco disciplinar y recuperando contenidos de otras disciplinas. Trabajos prácticos, exposiciones orales, reflexión individual y grupal.

Evaluación

Se desarrollarán los contenidos propuestos brindando a los alumnos toda la información general y particular, teniendo como meta el desarrollo y logro de la experimentación, concreción y análisis de los diversos ejercicios propuestos durante el ciclo lectivo.

Se promoverá el intercambio de ideas, el diálogo y el debate, dentro de un clima de valoración y respeto, como medios para lograr la reflexión crítica y autocrítica en las diversas instancias de producción de objetos artísticos y de conocimiento. Respondiendo a los contenidos abordados en el marco disciplinar y recuperando contenidos de otras disciplinas.

Bibliografía

AA. VV (1999). El arte del siglo XX (Tomo I). Alemania: Editorial Taschen.

AA. VV (1995). *Grandes pintores del siglo XX. Picabia. Max Ernst. Kokoshka. Marc Chagall. Frida Kahlo. Munch. Beckmann.* Barcelona: Globus.

Aumond, J. (1995). *La imagen.* Barcelona: Paidós.

Colección *Pinacoteca de los Genios.* (1970). Madrid: CODEX.

Colección *Los Genios de la Pintura.* (1979). Madrid: Sarpe.

Colección *Grandes del Color*. (1984). Buenos Aires: Viscontea.

Colección *Taller de las Artes*. Tomos I-VI. (1986). Madrid: Ediciones Iberoamericanas Quorum, S.A.

Crespi, I Ferrario, J. (1971). *Léxico técnico de las Artes Visuales*. Buenos Aires: EUDEBA.

Dondis, D. A. (1984). *Sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Barcelona: Gustavo Gilli.

Doerner, M. (1973). *Los materiales de pintura y su empleo en el arte.* Barcelona: Reverté.

Gowland Moreno, L. (1977). *El collage*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.
Martin, J. (1980). P*ercepción y uso de la Pintura.* Barcelona: Blumen. Ronef, K. (1991). Arte Contemporáneo. Alemania: Taschen.
Sánchez, I; Carballo, A y Castagnino, J. (1977). *Técnicas de la pintura. Cuadernos de Arte*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

2º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Plano II (Grabado I)
Docentes
Turno mañana: Berwanger
Turno noche: Noguera
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Dibujo I, Pintura I
Para rendir tener regular: Laboratorio de la Forma, Laboratorio de Materiales
Para rendir tener aprobadas: Dibujo I, Pintura I
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
El término grabado designa a una serie de técnicas en las que una superficie conocida como taco o matriz (madera, metal, plástico, etc.) es incidida con herramientas adecuadas para elaborar una imagen, que podrá reproducirse luego mediante un proceso de estampación. Grabado u obra gráfica no son sinónimos. El término obra gráfica será el adoptado por la cátedra con la intención de favorecer la ampliación de las fronteras del territorio gráfico, tanto en la elaboración de la imagen como en la utilización de las técnicas de impresión, aunque la mayor parte de los procedimientos xilográficos que se trabajarán en esta asignatura responden al concepto tradicional de grabado.
La obra gráfica original y multiejemplar será presentada con sus características propias y su poética desde los medios tradicionales, hasta algunas experiencias contemporáneas en el campo expandido. La diversidad de procesos disponibles en la actualidad se encauzará en la práctica de taller hacia la experimentación con los materiales tradicionales y alternativos para la creación de matrices y la exploración de soportes diversos en la estampación. Las etapas de elaboración de la imagen, realización de la matriz y estampación se acompañarán con procesos de apreciación y reflexión sobre la obra de artistas gráficos que aborden diversos modos de hacer y comprender el arte impreso.
Propósitos
- Desarrollar procesos personales de exploración y formulación de la imagen gráfica.
- Explorar soportes y procedimientos diversos para la realización de matrices y estampas.
- Experimentar creativamente las posibilidades compositivas en el proceso de estampación en relieve a partir de la superposición de las matrices y la combinatoria de las tintas.
- Seleccionar materiales y herramientas en función de la imagen a trabajar.
- Apreciar y valorar las producciones gráficas y sus aportes estéticos específicos, en sus contextos históricos y geográficos.
- Reflexionar a partir de las producciones artísticas realizadas en la cátedra construyendo colectivamente criterios de valoración y análisis de obras.

Contenidos
Unidad I: (1er cuatrimestre)
1 - De la pintura a la impresión. El monotipo aditivo y sustractivo. Matrices efímeras, procedimientos, materiales y herramientas. Reflexión especular de la imagen en el proceso de impresión. La imagen gráfica. Boceto y reflexión especular. Decalco. Incisión lineal blanca y negra, planos blancos y negros. Entintado y estampado.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

2 - La xilografía. Materiales y herramientas para la realización de matrices. Las gubias: tipología, cuidado, afilado. La imagen xilográfica y sus posibilidades expresivas. Bocetos en blanco y negro. Contraste de blanco y negro, texturas y grises ópticos. Decalco. Uso de las gubias y generación de los cortes. Obtención de marcas y surcos según la presión, el movimiento de la mano y la herramienta seleccionada. Estampación. La tinta gráfica y algunas opciones alternativas. Pigmentos y aglutinantes. Rodillos. Estampación manual. Pruebas de estado y edición. Nomenclatura. Limpieza y cuidado de las matrices y el espacio de trabajo. Estampa iluminada.
3 - Artistas referentes: locales, nacionales, internacionales. Tradición e innovación. Análisis de obras, comparación de estilos y tendencias.

Unidad II: (2° cuatrimestre)

4 - Cromoxilografía. Posibilidades expresivas y técnicas del grabado en color. Boceto con separación de colores. Decalco y registro en las matrices. Grabado de los tacos color por color. Estampación manual. Pruebas de estado y registro. Edición. Nomenclatura. Limpieza y cuidado de las matrices y el espacio de trabajo.
5 - Taco perdido. Método sustractivo de superposición de colores. Boceto con separación de colores. Decalco y registro. Grabado del taco color por color. Estampación manual. Pruebas de estado y registro. Edición. Nomenclatura. Limpieza y cuidado de las matrices y el espacio de trabajo.
6- La estampa gofrada. Obtención de relieves por presión, sin tinta. Selección y humectación del papel. Estampación con prensa. Edición. Nomenclatura. Limpieza y cuidado de las matrices y el espacio de trabajo.

Metodología y actividades

En la cátedra se propiciarán los procesos de investigación y experimentación basados en las técnicas del grabado en relieve y los monotipos. Los contenidos serán abordados desde la especificidad, favoreciendo la búsqueda de una imagen personal y la conceptualización, poniendo en juego los saberes previos de los alumnos en cuanto a composición, línea, textura, valor y color. Se incentivará la elaboración de bocetos, la confección de cuadernos o libretas de apuntes rápidos como base para los procesos de trabajo. Los diferentes procedimientos técnicos serán presentados como instancias de experimentación y búsqueda de resoluciones estéticas creativas, analizándose las problemáticas que se generan y las resoluciones posibles. Se favorecerá la reflexión y análisis de imágenes realizadas con los procedimientos abordados, y la valoración de las producciones artísticas locales, nacionales y latinoamericanas.
Las producciones artísticas del territorio gráfico local, nacional e internacional, serán abordadas en su contexto histórico y geográfico, ampliando el marco de referencias de los alumnos incluyendo artistas de diversa procedencia.
Puesta en común, modo y forma de presentar contenidos y trabajos prácticos.

Evaluación

Se evaluará el proceso de trabajo y la producción obtenida por el/la estudiante, así como la reflexión y análisis crítico de sus trabajos y los de sus pares en el entorno presencial.

INSTRUMENTOS

Comunicación y diálogo en el grupo/aula virtual.
Planillas de seguimiento.
Trabajos prácticos.

CRITERIOS

Se evaluará:
La elaboración de la imagen personal
El uso creativo de los materiales, herramientas y soportes.
La conceptualización de los procesos técnicos y el uso del vocabulario específico.
La habilidad técnica alcanzada en la ejecución de las matrices.
La prolijidad y limpieza en la estampación, el entintado y la aplicación del color.
La apreciación de la obra gráfica y sus referentes.
Los conocimientos adquiridos.

Bibliografía

Bernal, M. (2013) Capítulo 3: Concepto de grabado. En Bernal, M. Técnicasdegrabado.es [Difusión virtual de la gráfica impresa]. (pág. 39 – 53) Tenerife. Sociedad Latina de Comunicación Social. Disponible en: https://tecnicasdegrabado.es/descarga-libro.
Bernal, M. (2013) Capítulo 5: Técnicas: grabado en relieve. En Bernal, M. Técnicasdegrabado.es [Difusión virtual de la gráfica impresa]. (pág. 69 – 73) Tenerife. Sociedad Latina de Comunicación Social. Disponible en: https://tecnicasdegrabado.es/descarga-libro.
Chamberlain, W. (1999), *Manual de grabado en madera y técnicas afines,* Ed. Blume.
Dawson, J. (1996), *Guía completa del grabado.* Impresión. Técnicas y materiales, Ed. Blume.
Universidad Nacional de Rosario, (1994), *100 años de gráfica en Rosario y su región,* E. de Bellas artes, Facultad de Humanidades y Artes, UNR editora.
Peral, M. Uno, dos, tres… grabando. Disponible en: http://unodostresgrabando.blogspot.com/search/label/Grabado%20I

2º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Espacio II (Escultura II)
Docentes
Turno mañana: Musante
Turno noche: Nakayama
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Escultura I, Cerámica I
Para rendir tener regular: Laboratorio de la Forma, Laboratorio de Materiales
Para rendir tener aprobadas: Escultura I, Cerámica I
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Nuestro modo natural es la existencia tridimensional, nos trasladamos a través del “espacio”, lo compartimos con objetos que ocupan un lugar en él, es una condición de vida, una posesión humana fundamental, por lo que la materia perceptible es siempre la condición para su constitución.
La escultura es un modo de hacer en tridimensión, lugar de encuentro de materiales, técnicas y conceptos, que nos permite establecer ese vínculo indispensable entre espacio y materia. Desde el bloque, en la búsqueda de la forma, los volúmenes se ordenan, los procesos incluyen el modelado de materias plásticas, la talla (o método de sustracción), y la construcción. Explorando las posibilidades de cada material, y reconociendo en cada técnica un modo de hacer individual y personal, es que la escultura se constituye en otro medio de expresión, amplía nuestro horizonte creativo, y nos confronta reflexivamente con la tridimensión.
Propósitos
- Valorar la disciplina escultórica como forma de expresión, comunicación y conocimiento.
- Explorar y enriquecer la comprensión del panorama artístico contemporáneo en el campo de las artes del espacio.
- Dominar las técnicas de la representación y el diseño tridimensional.

Implementar técnicas y tratamientos para el desarrollo de propuestas a lo largo de todo su proceso.
- Desarrollar las capacidades de enfrentar y resolver problemas de significación, formales y técnicos en forma individual y colectiva.

Contenidos
UNIDAD I
El Espacio como elemento estructurante, formas abiertas y cerradas. Abstracciones.
Construcción lineal/planar. El módulo y sus variaciones en la obra escultórica.
El volumen virtual, el espacio como elemento compositivo.
Construcción, ensamblaje o "*assemblage*".
Relación forma–material. Poéticas de los materiales.
Técnicas de unión entre diversos materiales y sus cualidades expresivas. Resistencias, usos, eficiencia.
Investigación fenoménica y sensorial de objetos. Relación entre el cuerpo y el entorno objetual. Puesta en escena del objeto artístico y acciones. El cuerpo del artista presente como parte del hecho artístico.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

UNIDAD II
Escultura autoportante. La estructura: resistencia, solidaridad de los elementos.
La luz como elemento estructurante, el volumen real. Concavidades y convexidades, llenos y vacíos, oquedades.
Materiales plásticos directos (cemento, yeso, pastas, etc.). Materiales texturantes, mezclas compuestas.
Figura humana (total o parcial), proporciones. Características. La figura humana como medio de la expresión artística.
Modos de representación figuración, naturalismo y síntesis. Reinterpretación expresiva de la figura humana.
Modelado y técnicas aditivas. La estructura en la obra modelada o moldeada.
Concepto de tacelado. Original y copia, positivo y negativo.
Pátinas específicas para cada material. Bases de sujeción y de montaje.

Metodología y actividades
UNIDAD I
El Espacio como elemento estructurante, formas abiertas y cerradas. Abstracciones.
Construcción lineal/planar. El módulo y sus variaciones en la obra escultórica.
El volumen virtual, el espacio como elemento compositivo.
Construcción, ensamblaje o "assemblage".
Relación forma–material. Poéticas de los materiales.
Técnicas de unión entre diversos materiales y sus cualidades expresivas. Resistencias, usos, eficiencia.
Investigación fenoménica y sensorial de objetos. Relación entre el cuerpo y el entorno objetual. Puesta en escena del objeto artístico y acciones. El cuerpo del artista presente como parte del hecho artístico.
UNIDAD II
Escultura autoportante. La estructura: resistencia, solidaridad de los elementos.
La luz como elemento estructurante, el volumen real. Concavidades y convexidades, llenos y vacíos, oquedades.
Materiales plásticos directos (cemento, yeso, pastas, etc.). Materiales texturantes, mezclas compuestas.
Figura humana (total o parcial), proporciones. Características. La figura humana como medio de la expresión artística.
Modos de representación figuración, naturalismo y síntesis. Reinterpretación expresiva de la figura humana.
Modelado y técnicas aditivas. La estructura en la obra modelada o moldeada.
Concepto de tacelado. Original y copia, positivo y negativo.
Pátinas específicas para cada material. Bases de sujeción y de montaje.

Evaluación
Conceptualización, planificación y desarrollo práctico de las propuestas artísticas personales.
Concientización de la importancia de abordar los aspectos morfológicos y compositivos.
Conocimiento práctico y teórico acerca del uso de las herramientas y materiales pertinentes al medio escultórico.
Compromiso creativo y activo en proceso de cada proyecto.
Reflexión sobre los propios procesos creativos y sus resultados.
Abordaje de una poética personal comprometida con el proceso de producción.

Bibliografía
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Plowman, J. (1995). *Enciclopedia de las Técnicas Escultóricas*. Bs. As.: La Isla
Midgley B. (1982). *Guía Completa de Escultura, Modelado y Cerámica.*
Loomis, A. (1970). *El Dibujo de figura en todo su valor.* Bs. As.: Hachette.
Lucie smith, E. 2015. *Movimientos artisticos desde 1945*. Barcelona. Destino
Cirlot J. E. (1972). *Arte del Siglo XX Arq. y Escultura,* Tomo 1. Barcelona: Labor.
Michelli, D. (1992). *Las Vanguardias del siglo XX.* Madrid: Alianza.
Read, H. (1964). *La Escultura Moderna.* México: Hermes.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AA.VV. (1981). *Escultores Argentinos del Siglo XX.* Bs. As.: Centro Editor.
Marchan Fitz, S. (1997). *Del Arte Objetual al Arte de Concepto.* Madrid: Akal.
Moholy-Nagy, L. (1963). *La Nueva Visión.* Bs. As.: Infinito.
Arngheim R. (1972). *Arte y Percepción Visual.* Bs. As.: Eudeba.
Van Lier, H. (1963). *Las Artes del Espacio.* Bs. As.: Hachette.

2º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Espacio II (Cerámica II)
Docentes
Turno mañana: Rodríguez
Turno noche: Rodríguez
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Escultura I, Cerámica I
Para rendir tener regular: Laboratorio de la Forma, Laboratorio de Materiales
Para rendir tener aprobadas: Escultura I, Cerámica I
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
El espacio curricular Cerámica II se propone continuar con el proceso de desarrollo del potencial creador de lxs estudiantes, ampliando su sensibilidad y percepción, afianzando los conocimientos adquiridos sobre el lenguaje cerámico e incorporando nuevos conocimientos que les permitirán potenciar su producción, sus posibilidades expresivas y comunicativas.
Se propone un recorrido de trabajo desde la experimentación, profundizando la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos que les permitan utilizar y poner en práctica de manera consciente los materiales, las herramientas y los procedimientos técnicos en la resolución de problemas inherentes al lenguaje cerámico, para un mejor desarrollo del aprendizaje y de la producción artística.
En este espacio curricular se abordará el diseño y construcción de producciones consideradas dentro del campo de la cerámica escultórica y en el plano, el estudio de la forma en la bi y tridimensión.
Atendiendo a la necesidad de formar a los estudiantes en aspectos vinculados a los procedimientos técnicos ligados a la cerámica, se propiciará la reflexión desde la propia práctica sobre la obra como producción situada en un contexto histórico y cultural.
Propósitos
Propiciar un recorrido que permita a lxs estudiantes profundizar el conocimiento de los elementos propios del lenguaje de la cerámica, los procedimientos, las técnicas y recursos, fomentando el desarrollo de competencias expresivo-comunicativas.
Brindar conocimientos y recursos que contribuyan a la resolución del diseño y construcción de producciones consideradas dentro del campo de la cerámica escultórica y en el plano.
Complementar la experiencia directa de taller con el conocimiento, estudio y desarrollo de los conceptos teóricos específicos del lenguaje cerámico.
Reconocer el valor simbólico y comunicacional de la obra cerámica a través de la historia y en la actualidad.
Promover el desarrollo de actitudes de colaboración y de desempeño consciente y responsable en el trabajo de taller, el cuidado de las herramientas y el espacio común de trabajo.
Contenidos
UNIDAD I
Tratamientos de superficie: texturas generadas por presión e impresión, adición y/o sustracción, mediante elementos naturales y/o artificiales, herramientas. Técnicas de cubierta y decoración: pátina y aguada.
Engobes: reservas y superposición, marmolado, peinado, moca.
Técnicas de impresión: monocopia con engobes
La forma en el plano: color, textura visual y táctil. Módulos.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

UNIDAD II

Las cargas en las pastas cerámicas: Definición. Composición. Preparación. Lo funcional y lo artístico. Materias primas componentes: arcillas y antiplásticos. Clasificación de sustancias refractarias, fundentes, colorantes, orgánicas e inorgánicas. Composición de las pastas: Investigación de pastas y su aplicación. Porcentajes. Contracción y dilatación. Resistencia y comportamiento de los materiales antes y durante la cocción. Preparación de las pastas: Trabajabilidad, plasticidad. Amasado e incorporación de sustancias en las pastas.

Formas artísticas con pastas cargadas. La forma en el espacio: abiertas, cerradas, dinámicas, estáticas. Textura visual y táctil. Formas escultóricas. Métodos de modelado y construcción manual: bloque. Ahuecado

UNIDAD II

Pastas coloreadas: Fórmulas y preparación. Técnicas de aplicación de pastas coloreadas: incrustaciones, millefiori, ágata o marmolado, nerikomi, mishima.

La forma en el espacio: forma y función. Objetos utilitarios. Métodos de modelado y construcción: placa o plancha. Piezas en serie: copia por presión. Técnicas de cubierta: esmalte

UNIDAD III

Murales cerámicos: formas planas. La forma en el plano: orgánicas e inorgánicas, simétricas y asimétricas. Forma y diseño. Método de modelado y construcción: placa o plancha.

Técnicas de cubierta y decoración con esmaltes industriales: cuerda seca y cloisonné.

Metodología y actividades

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. La docente desplegará los ejes centrales de los temas propuestos con su respectiva bibliografía, así como el análisis del corpus visual seleccionado. Se abordarán los contenidos propuestos en las unidades brindando a lxs estudiantes toda la información y las herramientas necesarias para llegar al análisis, la experimentación y concreción de los objetos cerámicos. Se propiciará el diálogo y el debate, el intercambio de ideas para favorecer la construcción colectiva del conocimiento, la mirada crítica y el desarrollo de la sensibilidad estética.

La cátedra propone la metodología de taller en cuanto a la producción y en cuanto a los fundamentos teóricos se abordará desde lo expositivo, dialogado y experimental. Se desarrollarán procesos de pensamiento y propuestas plásticas que, a partir de la investigación artística-poética, acentúe el desarrollo de un lenguaje personal.

Se analizarán grupalmente las producciones de lxs estudiantes desde una actitud crítica y reflexiva.

- Formato Taller en un diálogo constante entre la dimensión conceptual y la práctica concreta.
- Aprendizaje mediado desde el abordaje dialógico.
- Reflexión permanente.
- Promoción y confrontación de ideas, desarrollo de conceptos.
- Coloquio integrador.

Evaluación

Si consideramos que el aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo, a medida que aprendemos se transforma y profundiza nuestra forma de verlo y de habitarlo en y con otrxs. El trabajo de evaluación y devolución en las instancias de formación es importante para la construcción colectiva del conocimiento. Las devoluciones y aportes que realizamos lxs docentes no se reducen a establecer una calificación numérica sino que constituyen una instancia necesaria a lo largo del recorrido para analizar los logros, los desaciertos, las múltiples posibilidades de abordaje de los temas, los nuevos caminos…El acompañamiento docente, en tanto devoluciones y aportes, no es considerado solamente en función del alcance de resultados, buenos o malos, de saber o no saber, sino para potenciar la reflexión sobre lo realizado.

Desde esta mirada, es necesario proponer nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje, donde la evaluación procesual, formativa y continua apunte a la realidad de cada estudiante, proporcionándole los medios que le permitan avanzar a un ritmo determinado por sus propias capacidades. En este sentido, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Presentación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación de los mismos.

Participación activa y compromiso en las instancias de debate grupal y reflexión colectiva.
Comprensión de los ejes de cada Unidad, integrando los conceptos aprendidos con capacidad de análisis, confrontación de ideas y puesta en práctica de las mismas.
Búsqueda creativa y desarrollo de procesos de investigación/creación.
Realización de prácticas reflexivas en la instancia de producción, en relación al valor simbólico, al contenido y a la intencionalidad de la imagen.
Integración y solidaridad con el grupo, siempre mediadas por una actitud de respeto a los pares y a lxs docentes.
Respeto por los aportes de otros campos del conocimiento, valorando la posibilidad de la construcción compartida.
Los instrumentos serán variados, se pensarán en cada circunstancia particular y consensuados en cada caso:
Registro oral y/o escrito
Devolución/Retroalimentación/Debate
Observación
Lectura acompañada de los textos
Análisis de obras
Experiencias estéticas
Autoevaluación/Heteroevaluación/Coevaluación

Bibliografía

Cosentino, P. (1995). *Enciclopedia de técnicas cerámicas*. Buenos Aires: La Isla.
Chavarría, J. (1999). *Decoración. Aula De cerámica*. Barcelona: Parramón
Fernández Chiti, J. (1990). *Curso práctico de cerámica*. (4 tomos). Buenos Aires: Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1979). *El Libro del ceramista*. Buenos Aires: Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1987). *Curso de escultura y mural cerámico*. Buenos Aires: Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1985). *La Cerámica para niños*. Buenos Aires: Condorhuasi.
Hatch, M. (2015). *Cómo decorar superficies cerámicas*. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli
Hooson, D. y Quinn, A, (2013) *Guía completa del Taller de Cerámica*. Barcelona: Promopress
Peterson, S. (1997). *Artesanía y arte del barro. Manual completo del ceramista*. Barcelona: La Isla.
Peterson, S. (2003). *Trabajar el barro*. Barcelona: Blume
Mattison, S. (2004). *Guía completa del ceramista. Herramientas, materiales y técnicas*. Barcelona: Blume.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

2º año - Historia del Arte I
Docentes
Turno mañana: Berwanger
Turno noche: Bosch
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Antropología Cultural
Para rendir tener aprobadas: Antropología Cultural
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
Estudiantes libres
Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Comprender los cambios de paradigma en el Arte es vincular el contexto social, económico y político con las producciones culturales de diferentes épocas y civilizaciones, y un modo de pensar el mundo actual. La educación de la percepción, la observación y la sensibilidad, a través de la incorporación de los conocimientos de la Cultura y el Arte, teniendo en cuenta la evolución de la materia a través del tiempo. Descubrir y reconocer el cambio de paradigma con respecto al Arte y su relación con las formas contemporáneas de expresión. En este espacio curricular se propone el estudio de cada período de la historia, que permitirá a los estudiantes reconstruir las imágenes en los distintos contextos artísticos. A través de su análisis percibirán la interacción del arte, la ciencia y la tecnología como hacedora de modificaciones en las nociones de espacialidad y temporalidad de determinados ámbitos. Se pretende plantear la imagen en un sentido amplio, relacionando conceptos y categorías estéticas que pertenecen a una realidad sociocultural. Entendemos que el espectador es un factor esencial, considerando el rol activo del intérprete en la construcción de sentido. En este marco entendemos a la producción artística como texto abierto. Consideramos como componente esencial en la interpretación de los saberes, la subjetividad del sujeto que interpreta el contexto.
Propósitos
- Adquirir herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan abordar la producción artística como objeto cultural en el que se expresa el hombre y la cultura de una época.
- Comprender al campo del arte –en tanto objeto de estudio– como campo de tensiones donde se juegan luchas de poder, entonces expresión de propuestas hegemónicas, pero también habitado por fracturas desde donde ha sido posible luchar contra esas mismas propuestas.
- Distinguir e interpretar los anacronismos en la producción de imagen de las diferentes épocas y espacios.
- Generar un espacio de reflexión y producción teórica acerca del objeto específico de estudio disciplinar.
- Relacionar las diversas problemáticas a la historia correspondiente al periodo. Identificarlas.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

- Generar un espacio de reflexión y producción teórica acerca del objeto específico de estudio disciplinar.

Contenidos

UNIDAD I

Historia del Arte, nacimiento y evolución. Métodos. Temporalidad y categorías de la historia del arte. Prehistoria: Periodización. El nacimiento del arte, las primeras manifestaciones. Arte Franco-cantábrico. Etapas. Pinturas rupestres. Primeras esculturas. Arquitectura megalítica. Edades.

UNIDAD II

Arte egipcio: Períodos. Pintura. Escultura. Cerámica. Arte mesopotámico. Arte Egeo: cicládico. La cultura cretense. Knossos. Phaestos. Arte micénico. Arquitectura. Pintura. Escultura. Cerámica egea. Arte griego: El sentido del arte para los griegos. Periodo arcaico. Arquitectura. Los órdenes griegos. Evolución de la cerámica. Siglo IV. Periodo helenístico. Innovaciones arquitectónicas. Escuelas.

UNIDAD III

Arte Etrusco. Arquitectura: tumbas, templos. Escultura. Cerámica. Legado a Roma. Pintura. Arte romano. Período de la República. Arquitectura. Escultura. Influencia etrusca. Periodo imperial: relieves, retratos, arquitectura. Estilos de pintura. Mosaicos. Arte paleocristiano. Las catacumbas. Pinturas. Estilos. Primeras basílicas de oriente y occidente. Mosaicos, murales, Escultura. Arte Bizantino: Imperio romano en oriente. Pintura, arquitectura, la edad de oro. Los iconoclastas. La arquitectura bizantina de occidente, Pintura. Influencias.

UNIDAD IV

Arte medieval. Arte románico: Características. Arquitectura. La escultura y pintura románica. Arte gótico: arquitectura, escultura y pintura. Vitrales (Vitraux). El gótico tardío. Pintura pre-renacentista italiana. La escuela florentina. La escuela flamenca.

UNIDAD V

Renacimiento italiano. El renacimiento, la representación y las ciencias. Los orígenes: factores que influyen. Técnicas arquitectónicas. Arquitectura religiosa y civil. Principales arquitectos: Brunelleschi, Michelozzi, Da Maiano. Alberti, Bramante, Miguel Ángel. Escultura. Siglo XV: Ghiberti, Donatello, Verrocchio, Luca Della Robbia, Siglo XVI: Miguel Ángel

UNIDAD VI

Siglo XV. Pintura: Masaccio, Andrea del Castagno, Botticelli, Uccelo, Piero della Francesca, Mantegna. El Cinquecento: Leonardo, Rafael, Miguel Ángel. La escuela valenciana: Giorgione, Tiziano. Manierismo. Características y significado. Arquitectura. Pintura: Tintoretto, El Greco. Escultura: Cellini, Bologna Giovanni.

UNIDAD VII

Arte Barroco. Características generales y significado. El barroco y los barrocos. Arte barroco en Italia. Caravaggio. Arte barroco en España. Churriguera. Pintores barrocos. José de Rivera. Zurbarán, Murillo, Velázquez. El barroco en Flandes y Holanda. Van Dyck. Rubens, Vermeer y Rembrandt. Estilo Rococó. La representación en el período prerrevolucionario. Fragonard. Tiepolo, Watteau. Boucher. Escuela pictórica inglesa. El reingreso de la burguesía en el arte: Greusse y Chardin.

Metodología y actividades

Continua, formativa e integral, a través del seguimiento de las diferentes instancias del proceso enseñanza y aprendizaje.

- Se tendrá en cuenta la, responsabilidad para con la materia, a través de:
- Lectura y análisis de textos.
- Reseña.
- Investigación, Observación y confrontación de imágenes de un período histórico.
- Elaboración de trabajos prácticos que den cuenta del recorrido de lecturas planteadas.
- Análisis de películas y documentales.
- Producción de escritos propios y exposiciones orales basándose en investigaciones acordes a la temática propuesta.

Evaluación

Exámenes parciales y un trabajo final integrador.

Coloquio. Trabajos teóricos y prácticos. Análisis de obras.

Bibliografía

Berger, J. (2007). Le Pont d'Arc, en *Sobre el dibujo*, Barcelona, Gustavo Gili.
Cordova, Iturburu. *De la prehistoria al Op Art*. Ed Atlántida
Debray, R. (1994). Anatomía de un fantasma El arte antiguo y La espiral sin fin de la historia, en V*ida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente,* Barcelona, Paidós.
Hauser, A. (1988). *Historia social de la literatura y el arte*, Barcelona, Labor.
Gombrich, E. (2004). *La historia del arte.* Buenos Aires, Sudamericana.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Barasch, M. (2010) *La Antigüedad El problema del artista, en Teorías del arte De Platón a inckelmann.* Madrid, Alianza Forma.
Bataille G. (2011). La conciencia de la muerte y El hombre de Lascaux, en *La pintura prehistórica, Lascaux o el nacimiento del arte,* Córdoba, Alción.
Eco, U. (1990). La estética de la formatividad y el concepto de interpretación en *La definición del arte.* Barcelona, Martínez Roca.
Eco, U. (1994). La poética de la obra abierta, en *Obra abierta,* Barcelona, Ariel.
Oliveras, E. (2005). Arte y Belleza en la Antigüedad, en *Estética: La cuestión del arte.* Buenos Aires.

No imprima este documento si no es necesario. **https://artesvisualesrosario.com/**

2º año - Comunicación Gráfica
Docentes
Turno mañana: Costa - Reemp: Gigena
Turno noche: Gigena
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Laboratorio de la Forma
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
La comunicación a través de la producción de piezas gráficas se nutre del accionar de diversos campos de acción. El enfoque de esta currícula aprovecha ello para presentar la interrelación posible entre los recursos propios de las artes visuales y aquellos que provienen del diseño gráfico y la comunicación visual en la elaboración de las mismas, acercando a los estudiantes tanto mecanismos y modelos para el ordenamiento y presentación de la información, así como tipologías propias de estos campos.
Propósitos
- Incorporar conceptos propios del diseño gráfico y la comunicación visual.
- Identificar y comprender la interrelación existente entre los elementos denotativos y connotativos de las imágenes propugnando por una mirada consciente y, como tal, crítica de sus propias acciones y decisiones, así como de las de terceros.
- Profundizar la sensibilidad de los alumnos en la lectura de imágenes, pensando tanto en su práctica artística como en aplicaciones para el aula como futuro profesor/a.

Contenidos
UNIDAD I: Mensaje bimedia
Denotado y connotado
Relación texto e imagen
Tipología: Formatos para redes
Mecanismos de obtención de información: Lluvia de ideas
Modelos de ordenamiento de la información y presentación: Mapas mentales
Técnicas alternativas
Tipología: Afiche
UNIDAD II: Tipografía e imagen de marca
Mecanismos de obtención de información: Encuestas y entrevistas
Aproximación al diseño de la imagen de marca
Tipografía
Semantización tipográfica
Tipografía e ilustración
Tipología: Formatos para redes

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

UNIDAD III: Comunicación visual
Comunicación
Diseño gráfico
Figuración y abstracción
Pictogramas
Modelos de ordenamiento y presentación de la información: Storytelling / Nubes de palabras
Tipología: Fanzine

Metodología y actividades
Observación y análisis de producciones gráficas.
Elaboración de ideas basadas en la indagación y exploración de los conceptos subyacentes al tema presente.
Aplicación de criterios de unidad gráfica y contenido. Búsqueda estética.
Articulación de instancias de exposición y reflexión.
Realización de producciones individuales y grupales.

Evaluación
Criterios de evaluación: Comprensión y adecuada elaboración de las propuestas de trabajo. Atención a las modalidades de entrega, participación en clase y compromiso para con la materia y respeto para con sus compañeros.
Instrumentos: Trabajos prácticos, actividades áulicas, consultas, exposición.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Apuntes del docente.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Acaso, M. (2009) *El lenguaje visual.* Barcelona: Paidós.
Aparici, R. y García Matilla, A. (1987) *Lectura de imágenes.* Madrid: Ed. de la Torre.
Arfuch, L. (1999) *Diseño y Comunicación: Teorías y enfoques críticos.* Buenos Aires: Paidós.
Barthes, R. (1986) *Lo obvio y lo obtuso.* Barcelona: Paidós.
Baines, P. y A. Haslam (2005) *Tipografía: Función, forma y diseño.* Barcelona: Ed. G. Gilli.
Blackwell, L. (1993) *La tipografía del siglo XX.* Barcelona: Ed. G. Gilli.
Bonsiepe, G. (1999) *Mutaciones del diseño.* Buenos Aires: Ed. Infinito.
Cao, M. López Fernández (1998) "La retórica visual como análisis posible en la didáctica del arte y de la imagen", en: *Arte, individuo y sociedad,* núm. 10. Madrid: Ediciones Complutense.
Carpintero, C. (2007) *Sistemas de identidad: Sobre marcas y otros artificios*. Buenos Aires: Argonauta.
(2009) *La dictadura del diseño: Notas para estudiantes molestos.* Buenos Aires: Wolkowicz.
Chavez, N. (2013) *La imagen corporativa.* Barcelona: Ed. G. Gilli
Cicalese, G. (2003) *Teoría de la comunicación: herramientas para descifrar la comunicación humana.* Buenos Aires: Ed. Stella.
Costa, J. (1994) *Imagen global: Evolución del diseño de identidad*. Barcelona: CEAC.
(2004) La imagen de marca: Un fenómeno social. Buenos Aires: Ed. Paidós.
De Bono, E. (1970) *El pensamiento lateral.* Buenos Aires: Paidós.
Durand, J. (1970) "Retórica e imagen publicitaria", en: *Análisis de las imágenes.* Barcelona: Ed.
Frascara, J. (2005) *Diseño gráfico y comunicación visual*. Buenos Aires: Ed. Infinito
González Ruiz, G. (1994) *Estudio de diseño*. Buenos Aires: Emecé.
Iuvaro, M. C. (1987) "Retórica y comunicación visual", en: *Tipográfica,* núm.1. Ed. de Diseño.
Joly, M. (1999) *Introducción al análisis de la imagen.* Buenos Aires: La Marca.
(2009) *La imagen fija.* Buenos Aires: La Marca.
Julier, G. (2010) *La cultura del diseño.* Barcelona: Ed. G. Gilli.
Kane, J (2012) *Manual de tipografía.* Barcelona: Ed. G. Gilli.
Lupton, E. (2011) *Pensar con tipos.* Barcelona: Ed. G. Gilli.
Meggs, P. y Purvis, A. (2009) *Historia del diseño gráfico.* Barcelona: RM Verlag.
Moles, A. y L. Janiszewski (1990) *Grafismo Funcional.* CEAC.
Rojas Mix, M. (2006) *El imaginario: civilización y cultura del siglo XXI.* Buenos Aires: Prometeo Libros.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

2º año - Lengua Extranjera II

Docentes

Turno mañana: Piva

Turno noche: De Paula

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Lengua Extranjera I

Para rendir tener aprobadas: Lengua Extranjera I

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

La educación se concibe como un proceso complejo, social e histórico, formador de la persona y de su experiencia, brindando la posibilidad de promover el desarrollo y la realización del hombre de manera integrada y en sus múltiples dimensiones. La enseñanza comunicativa deriva de una visión contextual del lenguaje en la que los actos de habla juegan un rol importante y en la que el lenguaje es el medio para establecer relaciones interpersonales, para expresar nuestra vida interior y mental y para aprender sobre el mundo.

El aprendizaje se concibe como un proceso de construcción conjunta y activa de significados por parte del sujeto que aprende a partir de la cooperación, la confrontación de ideas y de significados, la búsqueda de acuerdos y consensos. Este proceso implica la relación entre lo que cada uno sabe y puede hacer, y los nuevos contenidos que se han de aprender. El alumno ya no será un pensador solitario sino una persona en situación social que crea, comunica y obtiene sentido de la interacción y la negociación. Esta negociación y apropiación de significado son vistas como mecanismos para los cambios conceptuales. Vygotsky enfatiza la importancia de la toma de conciencia y del control voluntario del conocimiento, por lo que el rol del docente será el de ayudar al alumno a asumir plenamente el control del conocimiento, proporcionando las mediaciones necesarias.

El aprendizaje de lenguas extranjeras:

· Ayuda a reflexionar sobre los procesos que generan la propia lengua y optimiza su uso;
· Abre el espíritu hacia otras culturas y otras gentes;
· Brinda una cosmovisión más amplia del mundo en su diversidad;
· Propicia el manejo de otros códigos lingüísticos;
· Crea una estructura mental más amplia, más diversificada, un pensamiento más flexible.
· Suscita una mayor riqueza cognitiva.

Asimismo, se enfocará este espacio con criterio instrumental orientándose en forma directa, transversal con los contenidos específicos de la carrera. La iniciación en la comunicación oral y escrita a

través de la recepción y la producción de textos, permitirá al alumno desarrollar una competencia comunicativa y pragmática de lecto – comprensión.

Propósitos

- Comprender y reformular información global y específica de mensajes orales y escritos adaptados a las diversas situaciones de comunicación.
- Participar en forma activa, comprometida, respetuosa y flexible en distintas situaciones de comunicación orales y escritas planteadas en el aula, tanto en el trabajo individual como grupal.
- Reflexionar sobre sus estilos de aprendizaje, sus trabajos individuales y grupales para aprender con mayor facilidad y aprender a aprender, logrando una autonomía mediante un proceso continuo y gradual.
- Comprender, extraer ideas centrales y secundarias con el fin de traducir información global y específica de textos técnicos orales y escritos del campo de Artes Visuales.
- Las unidades que se desarrollan a lo largo de todo el año están agrupadas por temas específicos de las Artes Visuales. Se desprenden de vocabulario y estructuras gramaticales adaptadas y seleccionadas según la necesidad y el interés de los alumnos.

Contenidos

UNIDAD 1

Temas gramaticales y de vocabulario específico adquiridos en 1er. Año.: Revisión.
Tiempo presente simple: forma afirmativa, negativa e interrogativa.
Tiempo presente continuo: forma afirmativa, negativa e interrogativa.
Tiempo pasado simple: forma afirmativa, negativa e interrogativa.

UNIDAD 2

Vocabulario específico de: Textos técnicos del campo de Artes Visuales. Reconocimiento de marcadores cohesivos. Nociones de tiempo presente, pasado y futuro. Vocabulario específico de arte. Técnicas de traducción: literal y específica: castellano – inglés; inglés- castellano. Verbo: “poder”: forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vocabulario específico del campo de la fotografía.

UNIDAD 3

Palabras conceptuales y estructurales. Tiempo pasado: forma afirmativa, negativa e interrogativa. Verbos regulares e irregulares. Marcadores cohesivos. Conectores. Uso del diccionario.
Vocabulario específico de:
Artes Gráficas. Posters. Publicidad.

UNIDAD 4

Palabras conceptuales y estructurales. Vocabulario específico de Comic, Cine y Tv.
El comic.
Cine, video y TV.

UNIDAD 5

Vocabulario específico de:
Nuevas tecnologías y medios.
Internet: un mundo virtual.
El hombre y la computadora.

Metodología y actividades

Se realizan lecturas grupales e individuales tomando los textos seleccionados y luego se procede al análisis específico de palabras, oraciones, párrafos.
Se identifica el lenguaje de las artes visuales y se trabaja con las estructuras gramaticales que se desprenden de los textos. Luego del análisis de los mismos, se trabaja con la traducción al español de lo leído y trabajado en clase.
Se realizan trabajos grupales o de a pares fomentando la interacción, la empatía y el respeto por el trabajo de los compañeros y compañeras.
Se abordan folletos de diferentes museos nacionales e internacionales. Se analizan, observan, se busca información específica y luego se aborda la traducción de los mismos en forma conjunta.
Se analizan obras de artes a lo largo de la historia y también se observan obras propias.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Se realizan fichas de análisis de obras y una breve descripción de las mismas. También se incluye una apreciación personal acerca de lo analizado. Cabe aclarar que las obras son propuestas y elegidas por los alumnos y alumnas.

Evaluación

La evaluación es continua y gradual. Los criterios a tener en cuenta son: asistencia a clase, participación, entrega de trabajos prácticos y 2 (dos) parciales y sus respectivos recuperatorios acordando la fecha con los alumnos. Se acordará el 1er parcial para mediados del mes de junio y el 2do parcial para mediados del mes de octubre. También se valorará el trabajo en equipo y el respeto por las producciones propias y de sus compañeros.

Bibliografía

Libro: Visual Arts and Communication – Nivel 1- Richmond Publishing - Ediciones Santillana - 1998.
Fotocopias de teorías gramaticales elaborados por el docente de acuerdo a las necesidades de los alumnos y a los temas desarrollados en clase.
Diccionarios Inglés- Castellano, Castellano-inglés.
Folletos de diversos museos del mundo en idioma inglés.

2º año - EDI II: Sistemas compositivos

Docentes

Turno mañana: Calabrasa - Reemp: Oliva

Turno noche: Bosch

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

La imagen, en tanto productores y perceptores, conforman hoy una dupla indisociable.

La imagen visual se plantea en esta asignatura desde los principios, reglas y conceptos que hacen a una organización clara de la misma y de sus sistemas de representación.

Los conceptos de forma, línea, superficie y su organización desde las operaciones de simetría, serán las variables básicas desde las cuales se elaborará la imagen.

Lograr capacitar a los estudiantes, en contenidos correspondientes a la geometría, composición y susproblemáticas de representación Bi y Tridimensional, será uno de los principales desafíos.

Se integran conocimientos y habilidades de esta especialidad, y en este espacio se adiestrarán en el manejo técnico instrumental (escuadras, transportador, regla T o paralelas, compás y tintas) y de contenidos de las formas plásticas y de la perspectiva en relación con la producción.

La tarea docente comprende la práctica de taller. (aspecto productivo), la imagen visual se plantea en esta asignatura desde los principios, reglas y conceptos que hacen a una organización clara de la misma.

Propósitos

- Reconocer y utilizar los recursos formales y estéticos con el fin de producir imágenes,respetando el proceso de construcción en cada uno de sus pasos y en cada diseño, para elaborar su propio lenguaje.
- Conocerlos diferentes sistemas de representación.
- Comprender los conceptos básicos de los sistemas compositivos y sus variables.
- Aplicar los contenidos en la práctica por medio de producción propia.
- Generar un espacio de reflexión y producción teórica acerca del objeto específico de estudio.

Contenidos

Unidad 1: estructuras simples

División interna de las figuras geométricas básicas.

Combinación de estructuras simples y complejas.

Casos de simetría y sus combinaciones. Radial. especular. Por ejes. Equilibrio oculto.

Unidad 2: espacio ilusorio

Estructuras de superposición, el estudio de distintos sistemas de representación como la perspectiva y el uso de estructuras cúbicas.

Módulos, súpermódulos y submodulos

Sistemas de Representación. Ortogonales. Perspectiva. Axonometría

Perspectiva 45°y 60°.

Construcción la multiplicación y división del cubo.

Metodología y actividades

Análisis de los contenidos y su aplicación en la práctica y su vinculación con los contenidos teóricod, valorando la creación personal y la comprensión de los temas.

Trabajos prácticos y teóricos:

Elementos de la imagen y estructuras compositivas

Simetrías: representación de las diferentes variables

Sistemas de representación: aplicación práctica

Representación del espacio: generación de imágenes

Perspectivas: diferentes perspectivas representadas

Trabajo global. Historieta

Evaluación

Continua, formativa e integral, a través del seguimiento de las diferentes instancias del proceso enseñanza y aprendizaje.

Se tendrá en cuenta la responsabilidad para con la materia, a través de: Lectura y análisis de textos, reseñas.

Observación y confrontación de imágenes de acuerdo con sus características y a los conceptos dados.

Elaboración de trabajos que den cuenta del recorrido de lecturas planteadas. Parciales escritos u orales.

Realización de un trabajo final integrador, que dé cuenta del recorrido realizado.

Bibliografía

Arnheim, R. (1976). *Arte y percepción visual.* Editorial Eudeba.

Dondis, D. A. (1995). *Sintaxis de la imagen.* Editorial Gustavo Gili.

Pedoe, D. (1982). *La geometría en el arte.* Colección Punto y Línea. Editorial Pili.

Pasman, M. (s.f.). *Geometría descriptiva.*

Scott, R. G. (1960). *Fundamento del diseño.* Editorial Victor Leru

Wong, W. (1995). *Fundamentos del diseño bidimensional y tridimensional.* Ed. Gustavo Gili.

2º año - Metodología y Proyecto de Investigación en Artes Visuales

Docentes

Turno mañana: Aphalo

Turno noche: Nakayama

► Régimen de correlatividades y modalidades.

Para cursar tener regular: Dibujo I, Pintura I, Escultura I, Cerámica I

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

El objetivo central de este espacio de encuentro, es introducir al alumno en el campo de la ciencia. En la sociedad occidental, la ciencia es la forma hegemónica de construcción de la realidad, considerada por muchos críticos como un nuevo mito, por su pretensión de único promotor y criterio de verdad.

Los científicos, a partir de un lenguaje fundamentado en conceptos, métodos y técnicas intentan comprender el mundo, las cosas, los fenómenos, procesos y relaciones. El campo científico, a pesar de su normatividad, está permeado por conflictos y contradicciones.

La metodología, es el camino del pensamiento y de la práctica ejercida en el abordaje de la realidad. La metodología ocupa un lugar central en el interior de las teorías y está siempre referida a ellas. La teoría y la metodología caminan juntas. Las teorías, son explicaciones parciales de la realidad.

Un proceso de investigación, comienza desde la misma decisión, intención de conocer alguna problemática de interés hasta la construcción final de un objeto de estudio. En síntesis, todo proceso supone una investigación en la que, para conocer una determinada problemática, habrá que poner en juego ciertas reglas metodológicas que aunque flexibles, otorguen sistematicidad al conocimiento construido.

Propósitos

El objetivo de la materia, es acercar a los alumnos a las problemáticas generales relacionadas con la investigación científica, como ser:

- Entender a la investigación científica y artística como un proceso de construcción constante.
- La especificidad de la investigación en ciencias sociales.
- El conocimiento como un hecho provisorio, cambiante y evolutivo.
- La necesidad de abordar las nuevas problemáticas sociales artísticas desde una mirada científica.
- Concretar su propio proyecto sustentado en la Metodología de Investigación.
- Vincular su producción investigativa con las Artes Visuales y con la Intervención Comunitaria.

Contenidos

Introducción general al proceso de investigación.

La investigación en el campo artístico.

Elementos generales del diseño de investigación.
Lógica de los procesos de investigación.
Tipos de investigación (de campo, gabinete, bibliográfica).
Método, realidad e investigación.
Estructura del dato. Probabilidad, azar y lógica.
Obtención de datos. Variables. Muestras.
Registro, análisis y evaluación de los datos.
El producto del proceso de investigación.
Organización y formalización del material.
El proceso de escritura. Formatos, estilos, citas y referencias.
Recursos lingüísticos. Criterios gráficos.

Metodología y actividades

La metodología empleada es la que sustenta el trabajo en taller. Se propone el desarrollo de los contenidos de manera paralela a la delineación del trabajo de investigación de cada alumno. Desde el lugar docente, se proponen exposiciones teóricas con fuerte apoyatura de material visual y el establecimiento de un espacio virtual de contacto y puesta en común de material pertinente a la materia. Se plantea un cuerpo de material bibliográfico obligatorio, y un cuerpo de material bibliográfico general variable y flexible a las diferentes propuestas de los alumnos. Se trabajará tanto en forma individual como en forma grupal, pautando trabajos a realizar durante la clase y trabajos a realizar en horarios extra-aula. Los mismos, en tanto instancia de desarrollo y apropiación de contenidos, tendrán la característica de actividades teórico-prácticas.
Se trabajará utilizando como soporte digital, el Aula Virtual InFoD de la Escuela Provincial de Artes Visuales, u otras plataformas digitales. Dentro de la misma, la materia cuenta con un aula virtual en la cual está ordenado todo el material teórico-práctico. Encontrarán el programa de la materia, con la publicación de todas las clases, en donde se detalla de forma clara el objetivo de la misma, contenidos, bibliografía, actividades a presentar y recursos didácticos (material de lectura, power point, audios, videos, links, foros, etc.)
Durante el cursado de la materia, los alumnos harán ejercicios sobre la escritura científica, características generales, géneros (monografías, artículos), citas bibliográficas, uso de conectores, etc.
También trabajarán con distintos formatos de becas, concursos, pasantías, como experiencia previa a la práctica profesional.
Y por último, a partir de la elección de un tema, sean capaces de realizar todo el proceso para delimitar el problema y poder plantearlo. Es decir, que puedan dar cuenta de todas las etapas que implica un proceso de investigación.

Evaluación

Se propone una evaluación participativa, donde tanto el docente como los alumnos puedan establecer parámetros adecuados al análisis de propuestas, proyectos y producciones realizadas, y conjuntamente lograr la evaluación y calificación pertinentes.
Se atenderá el régimen de calificaciones vigente, en el que se realizarán presentaciones periódicas de trabajos prácticos para la promoción directa o la evaluación en tribunal.

Bibliografía

Ander-Egg E. y Aguilar Idañez, M. J. (2005). *Cómo elaborar un proyecto.* Buenos Aires: Lumen/Humanitas.
Azaretto, C. (Coord.). (2017). *Investigar en Arte.* Libros de Cátedra. Facultad de Bellas Artes. Edulp.
Aguilar, María José; Ander-Egg, Ezequiel. (1993) *Cómo elaborar un proyecto. Guía para diseñar proyectos de intervención socio-educativa.* Buenos Aires: Lumen.
Botta, M. (2002). *Tesis, monografías e informes. Nuevas normas y técnicas de investigación y redacción.* Buenos Aires: Biblos.
Corbetta, P. (2007). L*os paradigmas de la investigación social en Metodología y técnicas de investigación social*. Madrid: McGraw Hill.
de Souza, M. Cecilia (org) (2003) *Investigación Social. Teoría, método y creatividad.* Lugar Editorial S.A.
Borgdorff, H. (2010). *El debate sobre la investigación en artes.* Cairon, (13), 25-46.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Fajardo-González, R. (s/d). *La investigación en el campo de las Artes Visuales y el ámbito académico universitario.* Recuperado de http://www. google.co.cr/#q=La+investigación+en+el+-campo+de+las+artes+visuales
Ferreira Deslandes, S. (2007). La construcción del proyecto de investigación en De Souza Minayo, M. C. (org.) Investigación Social. *Teoría, método y creatividad.* Buenos Aires: Lugar.
García, S. y Belén, P. (2013). *Aportes epistemológicos y metodológicos de la investigación artística. Fundamentos, conceptos y diseño de proyectos*. España: Editorial Académica Española.
Gardella, M y Jakubecki, N. (Ed.). (2014). *Material de apoyo para la redacción de trabajos académicos.* UBA.
Londoño Palacio, O. Maldonado Granados, L. y Calderón Villafañez, L. (2016). ¿Qué es un Estado del Arte? En *Guía para construir estados del arte.* Bogotá: ICoNK.
Steyerl, H. (2010). ¿Una estética de la resistencia? La investigación artística como disciplina y conflicto (Trad. M. Malo de Molina). *Art/Knowledge: Overlaps and Neighboring Zones.* Recuperado de https://transversal.at/transversal/0311/steyerl/es
Vicente, S. (2006). "Arte y Parte. La controvertida cuestión de la investigación artística", en: Gotthelf, R. *La investigación desde sus protagonistas; Senderos y estrategias.* Mendoza: Ediunc.
Vidal L. M. (s.d). *Cómo elaborar un marco conceptual.* Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ynoub, R. (2015). *Cuestión de método. Aportes para una metodología crítica.* México: Cengage Learning.
Ynoub, R. (2007). El proyecto de investigación como plan y como contrato en *El Proyecto y la Metodología de la Investigación.* Buenos Aires: Editorial CENGAGE Learning.
Instituto Nacional de Formación Docente. (2016). *Especialización Docente de Nivel Superior en Políticas y Programas Socioeducativos. Taller de Escritura Académica*. Clase 3: El Proceso de redacción del texto académico. Marcos Thiested. Buenos Aires: Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Quivy, R. (2005). *Manual de investigación en ciencias sociales.* México: Limusa.
Universidad de los Andes. s.f. *Revisión normas APA.* Recuperado el 10 de agosto de 2012 de http://sistemas.uniandes.edu.co/~isis1603b/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=apa.pdf.

3º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Plano III (Dibujo III)
Docentes
Turno mañana: Di Stilio
Turno noche: Gagliano
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Dibujo II, Pintura II, Grabado I
Para cursar tener aprobadas: Dibujo I, Pintura I
Para rendir tener regular: Laboratorio del Color
Para rendir tener aprobadas: Dibujo II, Pintura II, Grabado I
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Este espacio curricular propone el fortalecimiento y profundización de las habilidades y destrezas adquiridas en el taller Dibujo I y II, en tanto observación y análisis de la forma, en parte mediante la mímesis, y siempre aplicando la composición y creación, haciendo énfasis en las posibilidades comunicativas y expresivas de la misma como vehículos de la cultura.
Este espacio se orienta teniendo en cuenta que, dentro de las manifestaciones visuales contemporáneas, conviven producciones tradicionales y propuestas innovadoras. Siendo la propuesta la de trabajar ambas dimensiones desde la práctica y la reflexión, para que los alumnos puedan articular conocimientos propios del campo artístico y estético de las artes visuales, con los de otras unidades académicas, proponiendo producciones personales donde se exprese lo propio en su contexto socio-cultural.
Se pondrá especial interés en el estudio y análisis de producciones ajenas, mediante la observación de imágenes en diferentes soportes, y también de visitas a muestras y exposiciones propuestas desde el área. Estos recursos, generarán una retroalimentación necesaria en la resolución de producciones propias, logradas mediante la experimentación con técnicas, materiales y herramientas diversos, propios del Dibujo. Por lo antes dicho, se orienta a que el estudiante trabaje en sus propuestas personales la construcción de sentidos; los cuales son posibles gracias a las mismas y a la organización combinatoria de los elementos básicos de la comunicación visual en el plano.
Mediante una práctica intensiva, el desarrollo constructivo de las adquisiciones se centra en la sensibilización a la que llevan los enfoques técnicos, en función de los intereses personales de expresión dentro del marco epistemológico del dibujo tradicional y contemporáneo: su enseñanza y producción. Atenderemos al perfil del egresado en el Profesorado de Artes Visuales con Orientación en Producción, mediante su formación y transmisión de conocimientos específicos al área, válidos a la hora de transmitirlos, a sí mismo, en su propia práctica docente.
Propósitos
- Apropiarse y operar con los elementos plásticos, procedimientos, técnicas y recursos del dibujo y desarrollar competencias expresivo-comunicativas, reconociendo las múltiples operaciones intervinientes en la producción.
- Reconocer y aplicar en el plano, como concepto ampliado, los elementos del lenguaje plástico visual en sus aspectos sintácticos, comunicativos, poéticos.
- Registrar la dimensión comunicacional del producto cultural como componente fundamental de la construcción de la realidad social.

- Valorar el aporte contenido en la obra de diversos artistas y culturas, como así también el análisis y apreciación de las producciones individuales y grupales, respetando las distintas formas de expresión y comunicación.
- Visitar talleres de artistas y/o invitar a artistas locales que se dedican a la disciplina del dibujo (entre otras) para que los alumnos puedan conocer sus obras, procesos, experiencias y recorridos personales, logrando un acercamiento a la práctica de la producción artística.
- Conocer, por medio de la experimentación y la aplicación consciente, materiales, soportes, herramientas y técnicas y sus posibilidades de combinación, para el desarrollo de competencias expresivo-comunicativas.
- Crear obras plásticas y productos comunicativos que satisfagan a quien la realiza, invitando a los estudiantes a expresar sus ideas, fundamentándolas por escrito, más allá de la mera imagen, integrando así los componentes imaginativos, emocionales, sensoriales y críticos. Para lo que se aconseja la realización de un cuaderno de registro o bitácora personal del proceso productivo.
- Vislumbrar la importancia del trabajo crítico, el análisis y la experimentación conjunta, como así también de la auto evaluación.
- Entender la dimensión comunicacional del producto cultural como componente fundamental de la construcción de la realidad social.
- Estimar el aporte contenido en la obra de diversos artistas y culturas, como así también el análisis y apreciación de las producciones individuales y grupales, respetando las distintas formas de expresión y comunicación.
- Conocer, por medio de la experimentación y la aplicación consciente, materiales, soportes y técnicas y sus posibilidades de combinación, para el desarrollo de competencias expresivo- comunicativas.
- Cuidar las herramientas y el espacio común de trabajo.

Contenidos

UNIDAD I

El Dibujo como lenguaje. Significados explícitos e implícitos de los enunciados visuales. Imágenes retóricas y poética.
Generación de personajes, mediante métodos heurísticos.
Composiciones dinámicas y descentradas. Marcos. Puntos de vista. Indicadores de espacio racionales e intuitivos.
La expresividad y las narrativas posibles a través de los distintos tipos de líneas.
La forma como estructura y contorno. Relaciones entre formas. Relaciones figura- fondo. Proporciones. Ejes.
Análisis, síntesis, distorsión, abstracción. Contraste y pasaje.
El papel: posibilidades expresivas del material en sí en composiciones en la bi y la tridimensión. Calidades y cualidades de diversos papeles: gramaje, textura, color, etc. Técnicas de trabajo y manipulación utilizando papel.
Aplicación de las distintas claves tonales en el dibujo.
Análisis y estudio de los materiales y soportes, variedad de técnicas secas y húmedas, propias del dibujo.
Paisajes: lo interior y lo exterior, lo interno y lo externo. Recorridos, tránsitos, encuentros y desencuentros, mapas y topologías.
Técnicas Tradicionales: lápiz (grafito y color), tintas (aguadas, manchas, chorreados, grafismos, tramas y texturas, etc.).
Técnicas no convencionales (stencil, sticker, grafitti) en intervenciones de murales en diferentes soportes (telas, cartones)
Búsqueda del trazo propio. Dibujo como huella, marca, gesto.
Herramientas: lápices, lápices de colores, lapiceras, marcadores, palillos, esponjas, cúter, tijeras, rodillo, espátula, pluma, plumines, etc.
Soportes: papeles y cartones de diferentes colores, gramajes, dimensiones y cualidades.

UNIDAD II

La expresividad y las narrativas posibles a través de la mancha, la trama, la textura.
La figura humana ambientada: Retratos y autorretratos. Figura humana, fragmento y detalle.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Figura humana completa y su entorno.
El estudio de la figura humana (anatomía, proporción-canon, escorzo, torciones).
La importancia de la mímesis, el claroscuro, la perspectiva.
Procesos de análisis y síntesis formal y compositiva.
El inter texto en el arte moderno y contemporáneo.
Las posibilidades expresivas y discursivas de las técnicas mixtas.
Análisis y estudio de los conceptos básicos de materiales y soportes
Estudio de la variedad de técnicas secas y húmedas pertenecientes a la disciplina del dibujo.
Producción de una serie libre bajo una misma temática con experimentación y combinación de diferentes técnicas.
Experimentación de técnicas: Tradicionales y no convencionales, con diversos materiales y herramientas.

Metodología y actividades

Ejercitaciones con la técnica de grafito. Aplicaciones de las claves de valor (con la escala vista en años anteriores). Análisis y lectura bibliográfica básica de la cátedra.
Aplicación del grafito en producciones de resolución, tanto planas como volumétricas.
Observación de obras de artistas, clásicos y contemporáneos, que ayuden a interpretar conocimientos específicos, tanto de las formas, como de las técnicas.
Representación de objetos mediante la mímesis y técnica del sombreado.
Exploración de la técnica de tinta (lapicera), por medio de la línea directa, en aplicación de mímesis de fragmento y detalle de figura humana (dibujo de manos).
Tratamiento y representación gráfica de la figura humana completa por medio de la observación y mímesis, aplicando los conceptos estudiados de proporción, canon, claroscuro, volumen, escorzo, giros y torciones.
Aplicación de distintas técnicas sobre formatos de tonalidades y tamaños diversos.
Exploración y estudio de la variedad de técnicas (secas y húmedas) que contemplan la disciplina del dibujo.
Realización de una serie de dibujos (formatos y tamaños vareados) con la aplicación de tres técnicas combinas a seleccionar en modo individual.

Evaluación

La evaluación será procesual, continua, formativa y periódica. Así mismo se tomará en cuanta los siguientes parámetros: Comprensión, conceptualización y aplicación de los aspectos morfológicos y compositivos al dibujo. Selección y uso apropiado y creativo de las herramientas, técnicas y materiales más adecuados para la concreción de cada trabajo práctico en particular. Diseño, construcción, factura y acabados de los trabajos prácticos. Cumplimiento y participación. Entrega de los trabajos prácticos en tiempo y forma. Registro y aprobación de los mismos previo a los exámenes finales.

Bibliografía

Berger, J. (2000). *Modos de ver. Barcelona:* Gustavo Gili.
Wong, W. (2001). *Fundamentos del diseño*. Barcelona: Gustavo Gilli.
Rötger, E y Klante, D. *El papel.* Paris: Bouret.
Barber, B. (2006). *The Fundamentals of drawing in color. A complete professional course for artists.* London: Arcturus Publishing Limited.
Foster, W. (2005). *The art of basic drawing.* California: Walter Foster Publishing, Inc.
Loomis, A. (2012). *The Dimensional Drawing.* New York: Titan Books.
Loomis, A. (2011). *Figure Drawing for All It's Worth.* New York: Titan Books.
Loomis, A. (2008). *El dibujo de figura humana en todo su valor.* Buenos Aires: Editorial Lancelot.
Loomis, A. (1947). *Dibujo de cabeza y manos.* Buenos Aires: Editorial Gia.
Stuart Parks, C. y Parks, R. (2006). *Secret to realistic drawing.* Ohio: North Light Books.
Colección Taller de las Artes. Tomos I, II y III. Ediciones Iberoamericanas Quorum.
Munari, B. (2016). *Diseño y comunicación visual.* Barcelona: Gustavo Gilli.
Usandizaga, J. (2014). *Dibujos.* Rosario: Espacio santafesino ediciones.
Usandizaga, J. (2008). *Dibujos*. Rosario: Borsellino Impresos S.R.L.
López Mato, O. (2009). *Dibujo argentino contemporáneo*. Buenos Aires: Olmo Ediciones.
A.A.V.V. (2008). *Carlos Alonso ilustrador.* Buenos Aires: Fundación Alon.
Carnevale Schianca, E. (1994). *Curso de dibujo a lápiz.* Barcelona: Editorial De Vecchi.

3º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Plano III (Pintura III)
Docentes
Turno mañana: Bernardini Lysiak - Reemp: Oliva
Turno noche: Blaconá
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Dibujo II, Pintura II, Grabado I
Para cursar tener aprobadas: Dibujo I, Pintura I
Para rendir tener regular: Laboratorio del Color
Para rendir tener aprobadas: Dibujo II, Pintura II, Grabado I
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Este espacio curricular aborda conceptos, procedimientos y técnicas orientados al desarrollo de capacidades para la percepción y sensibilidad estética, la comprensión del arte como un hecho social y cultural, de comunicación y significación, teniendo en cuenta el conocimiento y el despliegue de los aspectos expresivos, comunicacionales, perceptivos, cognitivos y procedimentales que posibilitan el lenguaje pictórico.
Durante el trayecto anual de la asignatura se expondrán los marcos teóricos, herramientas conceptuales y toda una serie de procedimientos y técnicas, que junto con la realización de distintos ejercicios plásticos proporcionarán a lxs estudiantes un conjunto de conocimientos y destrezas que le permitan la comprensión, planificación y ejecución de las distintas etapas que constituyen cualquier proyecto de pintura. Esta caja de herramientas teórico-metodológica es sumamente necesaria para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación disciplinar en donde pueda desarrollar su práctica artística en todo tipo de formatos y espacios educativos.
Un instrumento fundamental es acercar a lxs estudiantes a los problemas definidos por otros artistas, así como las soluciones dadas por éstos, los criterios utilizados y el porqué de los mismos, de esta manera poder reconocer las diferentes funciones que el arte ha adquirido con relación a los contextos socioculturales en los que se ha generado.
Esta asignatura pretende capacitar a lxs estudiantes para generar, proyectar y producir propuestas pictóricas personales en el ámbito de la contemporaneidad, teniendo en cuenta que el conocimiento de la metodología, organización, gestión de la información e investigación plástica propia lxs habilita para producir obra pictórica con diferentes grados de complejidad. Permite, así mismo, el desarrollo de unas líneas de trabajo que inciden en aspectos de índole procesual, procedimental y proyectual. A través de procesos pictóricos lxs estudiantes despliegan y realizan proyectos en los que tendrán que resolver problemas plásticos desde unos planteamientos personales basados en conceptos, intereses y referentes particulares.
El estudiantado con perfil de tecnicatura encontrará en este recorrido las herramientas necesarias para la producción personal y para abordar críticamente la lectura y comprensión de las producciones de otrxs que proyectará en curadurías e investigaciones o proyectos.
Propósitos
Reconocer los elementos del lenguaje pictórico, problematizando técnicas y medios, desde lo teórico-práctico, en relación a las posibilidades expresivas de la pintura, partiendo de una idea inicial, su proceso y

concreción plástico-visual, entendiendo a la PINTURA como lenguaje estético-comunicativo, que atraviesa tanto al productxr como al receptxr.
Habilitar a lxs estudiantes para que elaboren estrategias de creación artística mediante la realización de proyectos individuales o en equipo, bajo la conciencia de la capacidad transformadora del arte, como agente activo en la configuración de las culturas.
Dotar a lxs estudiantes de la capacidad de identificar y entender los problemas de la PINTURA a través de su experimentación práctica, estimulando procesos de percepción y conceptualización de aquellos aspectos de la realidad susceptibles de ser tratados artísticamente.
Generar investigaciones en las relaciones dinámicas de color y la forma, sensibilizando la representación, con el aporte de las teorías de la imagen y la comunicación.
Propiciar en lxs estudiantes la exploración y la categorización de los elementos que conforman las imágenes plástico-visuales, de los códigos perceptivos, cognitivos y representativos.
Acompañar en el proceso de producción de imágenes, sus múltiples configuraciones y distintas intencionalidades expresivo-comunicativas y su significación, teniendo en cuenta el mensaje estético transmitido al destinatarix, investigando y experimentando con materiales, soportes, técnicas tradicionales y no tradicionales.
Abrir espacios de reflexión y conceptualización individual y grupal sobre la producción, en relación al contenido, su desarrollo y su sentido.

Contenidos

UNIDAD I

La pintura como lenguaje. La intertextualidad en la pintura (cita, plagio, alusión). Relaciones transtextuales: architextualidad, hipertextualidad, intertextualidad, metatextualidad y paratextualidad. Tipologías formales: escorzo, trompe-l'oeil, metamorfosis, anamorfosis. Detalle y fragmento. Los materiales: preparación y exploración técnica. Pigmentos vegetales. Preparación artesanal de pinturas. Aditivos.
PROYECTO INTERCÁTEDRAS PINTURA III-SEMINARIO ALTERNATIVO DEL ARTE: La intertextualidad en la pintura: miradas contemporáneas sobre la colección patrimonial de la Escuela Provincial de Artes Visuales de Rosario.

UNIDAD II

La retórica de la imagen visual. Figuras retóricas en la pintura. Signo icónico-Signo plástico. Interpretación del plano, del espacio virtual y del espacio tiempo. La representación y las mediaciones. Procedimientos del arte contemporáneo. Ruptura de marcos y encuadres. La pintura en relación a otros campos disciplinares.

UNIDAD III

La pintura en el plano y su expansión en el espacio. La pintura expandida. El plano decorado. El objeto: Objeto pictórico – Pintura Objetual. Ruptura del espacio tradicional de la pintura: de la pintura al objeto y del objeto al concepto. El espacio pictórico. Materialidad. Construcción – Deconstrucción. La pintura con pintura. Pintura con elementos no pictóricos. Pintura con materiales alternativos. Collage, decollage, assamblages. Modos de abordaje de la imagen pictórica: la interdisciplinariedad en la producción de obra.
PROYECTO INTERCATEDRAS PINTURA III-CERAMICA III: Entre el plano y el espacio: transiciones poéticas del objeto.

UNIDAD IV

El proceso creativo y la experimentación. El hecho estético. Tendencias de la pintura contemporánea. La pintura expandida. Lenguaje del color. Simbolismo del color. Color y materiales. Sinestesia de la forma, el color y la textura. El muro como soporte. Intervenciones urbanas. El mural como proyecto grupal en la escuela y otros espacios urbanos y comunitarios.

UNIDAD V

La pintura como imagen: fotografía, videos y los soportes tecnológicos. El cuerpo como soporte de la pintura. Intervención, instalación, performance.

Metodología y actividades

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. La docente desplegará los ejes centrales de los temas propuestos con su respectivo horizonte problemático y bibliográfico, así como el análisis del corpus visual seleccionado. Se abordarán los contenidos propuestos en las unidades brindando a lxs estudiantes toda la información y

las herramientas necesarias, agotando todas las instancias para llegar al análisis, la experimentación y concreción de los trabajos pictóricos. Se propiciará el diálogo y el debate, el intercambio de ideas y la confrontación para favorecer la construcción colectiva del conocimiento, la mirada crítica y el desarrollo de la sensibilidad estética.
La cátedra propone la metodología de taller en cuanto a la producción y en cuanto a los fundamentos teóricos se abordará desde lo expositivo, dialogado y experimental. Se desarrollarán procesos de pensamiento y propuestas plásticas que, a partir de la investigación artística-poética, acentúe el desarrollo de un lenguaje personal.
Las producciones de lxs estudiantes, se analizarán grupalmente conceptualizando sobre las mismas desde una actitud crítica y reflexiva.

- Formato Taller en un diálogo constante entre la dimensión conceptual y la práctica concreta.
- Aprendizaje mediado desde el abordaje dialógico.
- Reflexión permanente.
- Promoción y confrontación de ideas, desarrollo de conceptos.
- Coloquio integrador.

Evaluación
El aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo, y a medida que aprendemos, cambia y se profundiza nuestra forma de verlo y habitarlo en y con otrxs. Por ello, en las instancias de formación es muy importante el trabajo de evaluación y devolución para la construcción colectiva del conocimiento. Las devoluciones y aportes que realizan lxs docentes no implican sólo establecer una nota sino una instancia necesaria a lo largo de todo el recorrido para analizar los logros, los desaciertos, las múltiples posibilidades de abordaje de los temas, los nuevos caminos. El acompañamiento docente, en tanto devoluciones y aportes, no se piensa sólo en función del alcance de resultados, buenos o malos, de saber o no saber, sino para favorecer a la reflexión sobre lo realizado...son “una estrategia más de aprendizaje, o de retroalimentación en términos de Anijovich, es ahí donde subyace la revisión, la comprensión de los problemas desde la propia mirada del estudiante que puede presentarse en el futuro”.
Desde esta mirada, es necesario proponer nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje, en donde la evaluación procesual, formativa y continua apunte a la realidad de cada estudiante, proporcionándole a cada unx los medios que le permitan avanzar a un ritmo determinado por sus propias capacidades. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Presentación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación de los mismos.
Participación activa y compromiso en las instancias de debate grupal y reflexión colectiva.
Comprensión de los ejes problemáticos de cada Unidad, integrando los conceptos aprendidos con capacidad de análisis, confrontación de ideas y puesta en práctica de las mismas.
Búsqueda creativa y desarrollo de procesos de investigación/creación.
Realización de prácticas reflexivas en la instancia de producción, en relación al valor simbólico, al contenido y a la intencionalidad de la imagen.
Integración y solidaridad con el grupo, siempre mediadas por una actitud de respeto a los pares y a lxs docentes.
Respeto por los aportes de otros campos del conocimiento, valorando la posibilidad de la construcción compartida.
Los instrumentos serán variados, se pensarán en cada circunstancia particular y consensuados en cada caso:
REGISTRO ORAL Y/O ESCRITO
DEVOLUCIÓN/RETROALIMENTACIÓN/DEBATE
OBSERVACIÓN
LECTURA ACOMPAÑADA DE TEXTOS CLAVES
ANÁLISIS DE OBRAS
EXPERIENCIAS ESTÉTICAS
AUTOEVALUACIÓN/HETEROEVALUACIÓN/COEVALUACIÓN

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Examen final ante tribunal: Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar todos los trabajos solicitados, los cuales deberán estar aprobados, como también consultar con la anticipación establecida por la cátedra (20 DÍAS) para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDAD I

Calabrese, O. (1993). "La intertextualidad en pintura. Una lectura de los embajadores de Holbein". En: Calabrese, Omar. *Cómo se lee una obra de arte*. Madrid: Cátedra, pp. 29-36.
Calabrese, O. (1999). "Detalle y Fragmento". En: *La era neobarroca*. Madrid: Cátedra, pp. 84-96.

UNIDAD II

L.F. Cao, M. (1998). "La Retórica visual como análisis posible en la didáctica del arte y de la imagen". En: Revista Arte, Individuo y Sociedad, N° 10. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

UNIDAD III

Marchán Fiz, S. (2009). "El "Principio Collage" y el Arte Objetual". En: *Del Arte Objetual al Arte del Concepto.* Madrid: AKAL.

UNIDAD IV

Berger, J. (2006). "El lugar de la pintura". En: *El sentido de la vista*. Madrid: Alianza Forma.
Siqueiros, D. A. (1979). *Como se pinta un mural*. México: Ediciones Taller Siqueiros, Venus y Sol.

UNIDAD V

Fernández Consuegra, C. B. (2015). "Body Art: Los Comportamientos y Gestos del Cuerpo". En: RAZÓN Y PALABRA. Primera Revista Electrónica en Iberoamérica Especializada en Comunicación. Número 90. Junio – agosto 2015.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AA.VV. (2010). *Grupos, Movimientos, Tendencias, del arte contemporáneo desde 1945*. Buenos Aires: la marca editora.
Arnheim, R. (1962). *Arte y Percepción Visual.* Bs.As.: Eudeba.
Barthes, R. (1974). "Retórica de la imagen". En: Barthes, R. y otros. *La semiología.* Comunicaciones. Nº 4, 3ra. ed. en cast. Buenos Aires: Editorial Tiempo contemporáneo.
Berger, J. (2002). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.
Berger, J. (2006). *El sentido de la vista*. España: Editorial Alianza.
Berger, J. (2011). *Mirar*. Barcelona: Gustavo Gili.
Calabrese, O. (1993). *Cómo se lee una obra de arte*. Madrid: Cátedra.
Calabrese, O. (1999). *La era neobarroca*. Madrid: Cátedra.
Glusberg, J. (1985). *Del Pop-Art a la Nueva Imagen.* Buenos Aires: Edic. Gaglianone.
Grosenick, U. (2001). *Mujeres artistas*. Berlín: Edit. Taschen.
Grosenick, U. (2005). *Art Now. 136 artistas contemporáneos Internacionales*. Vol.2. Alemania: Edit. Taschen.
Grosenick, Uta. (2002). *Art Now.* Berlín: Edit. Taschen.
Guasch, A. M. (1997). *El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995.* Barcelona: Ediciones del Serbal.
Manguel, A. (2002). *Leyendo imágenes. Una historia privada del arte.* Bogotá: Editorial Norma.
Marchan Fiz, S. (1997). *Del Arte Objetual al Arte de Concepto.* Madrid: Edit. Akal
Catálogos, revistas de arte, videos, diapositivas en relación a los contenidos del programa

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

3º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Plano III (Grabado II)
Docentes
Turno mañana: Oliva
Turno noche: Moreno
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Dibujo II, Pintura II, Grabado I
Para cursar tener aprobadas: Dibujo I, Pintura I
Para rendir tener regular: Laboratorio del Color
Para rendir tener aprobadas: Dibujo II, Pintura II, Grabado I
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
El grabado, en tanto lenguaje artístico, configura un sistema dialéctico, que es al mismo tiempo único y múltiple, y que abre un abanico de posibilidades para la creación, con una interesante proyección y comunión con otros medios.
El término grabado designa a una serie de técnicas en las que una superficie conocida como taco o matriz (madera, metal, plástico, etc.) es incidida mediante herramientas adecuadas para elaborar una imagen, que podrá reproducirse luego mediante un proceso de estampación. Junto al vocablo grabado suele utilizarse la expresión más general de obra gráfica o arte impreso que permite incluir otras técnicas de trabajo de la matriz en las que no existe la incisión. Este último criterio será el adoptado por la cátedra con la intención de favorecer la ampliación de las fronteras del territorio gráfico, tanto en la elaboración de la imagen como en la utilización de las técnicas.
La diversidad de procesos disponibles en la actualidad se encauzará en la práctica de taller hacia la experimentación de los materiales tradicionales y alternativos para la creación de matrices y la exploración de soportes diversos en la estampación. Las etapas de elaboración de la imagen, realización de la matriz y estampación se acompañarán con procesos de reflexión y puesta en común a fin de desarrollar la autocrítica y la construcción colectiva de conocimientos.
Propósitos
- Desarrollar procesos personales de exploración y formulación de la imagen gráfica.
- Adquirir las habilidades necesarias para la selección de materiales y herramientas entre los procesos de huecograbado, en función de la imagen a trabajar.
- Explorar soportes y procedimientos diversos para la realización de matrices y estampas.
- Experimentar creativamente las posibilidades compositivas en el proceso de estampación en hueco a partir de los desplazamientos de las matrices y la combinatoria de las tintas.
- Apreciar y valorar las producciones gráficas y sus aportes estéticos específicos, en sus contextos históricos y geográficos.
- Reflexionar a partir de las producciones artísticas realizadas en la cátedra construyendo colectivamente criterios de valoración y análisis de obras.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Contenidos

Unidad I

1- Introducción: El original múltiple. Orígenes y evolución de las técnicas de impresión en hueco. Procesos de obtención manual de huellas y marcas con punta seca. La imagen gráfica monocroma. La línea como generadora de texturas y valores. Elaboración de bocetos con tramas y texturas lineales. Variaciones en la obtención de marcas y surcos según la presión y la herramienta seleccionada. Soportes tradicionales y alternativos para la realización de las matrices. La tinta gráfica: exploración de la viscosidad óptima para la aplicación en hueco.

Entintado y entrapado. Exploración de papeles para la impresión en hueco. Humectación. Estampación con prensa calcográfica: preparación, ajustes, mantillas. Edición. Nomenclatura. Limpieza y cuidado de las matrices y el espacio de trabajo. La imagen y su tratamiento. Elaboración de bocetos con tramas y texturas. Los valores de luz y sombra. Procedimientos gráficos.

2- La punta seca. Materiales y herramientas alternativos para la realización de matrices. Variaciones en la obtención de marcas y surcos según la presión y la herramienta seleccionada. Exploración de soportes y su respuesta a la presión.

3- El collagraph. La línea, los planos y las texturas. Procedimientos aditivos/sustractivos. Exploración de materiales y soportes para la elaboración de las matrices. Composición libre a partir de los materiales disponibles. Yuxtaposición y superposición de recortes. Pastas para texturar. Bocetado y recortado de las partes que componen la imagen. Elaboración de diversos niveles de profundidad. Fijado y sellado del collage.

4- Artistas referentes: locales, nacionales, internacionales. Innovación en la imagen impresa. Análisis de obras, comparación de estilos y tendencias.

Unidad II

1- La línea como generadora de la imagen: el aguafuerte. Procedimiento, materiales y herramientas. Elaboración de bocetos con tramas y texturas lineales. Metales tradicionales y alternativos para la elaboración de matrices. Mordientes: concentración y tiempos. Preparación de la matriz: pulido, biselado, protección, barnizado. Alternativas menos tóxicas de barnices y diluyentes. Traspaso del boceto y grabado de la plancha. Entintado y entrapado. Estampación con prensa calcográfica. Edición. Nomenclatura. Estampa iluminada. Chine collé. Limpieza y cuidado de las matrices y el espacio de trabajo.

2- La imagen gráfica y el claroscuro. Pasajes y contrastes. Aguatintas: Procedimientos, materiales y herramientas. Métodos de elaboración de la imagen. Preparación de la matriz: pulido, resinado, pulverizado. Uso de tóner, marcadores, crayones y barnices para la obtención de valores. Mordientes: concentración y tiempos. Entintado y entrapado: aplicación de color a la pouppée. Selección y humectación del papel. Estampación con prensa. Edición. Nomenclatura. Limpieza y cuidado de las matrices y el espacio de trabajo.

3- De la sombra a la luz: la mezzotinta o manera negra. Preparación de la matriz: pulido. Generación del negro pleno por aguatintas sucesivas, rayado o graneado, según elección del alumno. Preparación de bocetos.

Traspaso y bruñido para levantar luces y mediatintas. Tinta gráfica: experimentación de la viscosidad óptima.

Metodología y actividades

Realización de las distintas piezas gráficas utilizando técnicas de grabado en hueco.

Se hará inicialmente un proceso de bocetos en la búsqueda de la imagen a grabar. Si bien se realizaran diferentes trabajos utilizando distintas técnicas de grabado en hueco, toda la producción tendrá un eje conductor sobre la búsqueda artística elegida por cada alumno/a.

Técnica de Punta seca con matriz construida en materiales no tradicionales, CD, tetra-pack y acetatos. Posterior impresión de imágenes en negro y color.

Técnica de collagraph con matriz construida con materiales descartables buscando diferentes texturas visuales y relieves. Posterior impresión de imágenes sin tinta (gofrado) y con color.

Técnica de aguafuerte, aguatinta y mezzotinta con matriz en chapa de hierro negro y grabado con sulfato de Cu. Posterior impresión de imagenes en negro y color.

Presentación final anual que incluirá montaje de obras y texto curatorial de la producción.

Evaluación

Se evaluará:

- La elaboración de la imagen personal y el uso creativo de los materiales, herramientas y soportes.
- La conceptualización de los procesos técnicos y el uso del vocabulario específico.
- La habilidad técnica alcanzada en la ejecución de los tacos.
- La prolijidad y limpieza en la estampación, el entintado y la aplicación del color.
- La apreciación de la obra gráfica y sus referentes.
- La coherencia en la presentación final entre intención artística, imágenes y modos de mostrarlas.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Apuntes de la cátedra.

Delfini, P. (2021). Grabado menos tóxico. Buenos Aires: Pablo Delfini.

Blog: http://www.unodostresgrabando.blogspot.com.ar/, Entradas con etiqueta de Grabado II.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Dawson, J. (1982). *Guía complete del grabado. Impresión. Técnicas y materiale*s. (1a edición). Madrid: Ed. Blume.

Fick, B y Grabowsky, B. (2015). *El grabado y la impresión. Guía completa de técnicas, materiales y procesos*. (2ª edición) Barcelona: Blume ediciones.

Martin, J. (1994). *Enciclopedia de técnicas de impresión*. Buenos Aires: La isla.

Svanascini, O. (compilador). (2006). *El grabado argentino contemporáneo*. (1ª edición) Buenos Aires: Edea.

Cochet, G. (1947). *El grabado. Historia y técnica*. (2ª edición) Buenos Aires: Poseidón.

Pla, J. (1956). *Técnicas de grabado calcográfico*. (1ª edición) Barcelona: G. Gilli.

Dolinko, S. (2012). *Arte plural. El grabado entre la tradición y la experimentación, 1955 – 197*3. Buenos Aires: Edhasa.

Boletines, catálogos y fascículos:

• Grabadores argentinos del siglo XX – Centro Editor de América Latina.

• Catálogos de los Miniprints – Escuela de Bellas Artes. Fac. de Humanidades y Artes – UNR editora.

• Dibujantes y grabadores de América – F. García Esteban, A. Collazo, M. Fernández y M. I. Ogueta – Centro Editor de América Latina. (1976).

• Rubén Porta – Ediciones Castagnino+MACRO – 2010.

3º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Espacio III (Escultura III)
Docentes
Turno mañana: Oliva
Turno noche: Plüss
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Escultura II, Cerámica II
Para cursar tener aprobadas: Escultura I, Cerámica I
Para rendir tener regular: Laboratorio del Color
Para rendir tener aprobadas: Escultura II, Cerámica II
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
La escultura puede constituirse en un lenguaje, con una intención concretada en una forma constituyéndose en un significante. La necesidad de crear buscando una oportuna selección de las ideas, materiales, y el deseo de expresar, de decir para alcanzar una realización correcta y satisfactoria para los y las estudiantes. En la comprensión, en el análisis, aplicando e interpretando, es propicio que se encuentre fuerza y goce en las ideas propuestas; y en las realizaciones sin obstáculos en la creatividad produciendo satisfacciones al individuo y liberando los pensamientos y creaciones. Las obras se revalorizan cuando se fundamentan en todo su desarrollo, postulando y defendiendo criterios. Jerarquizando los valores emocionales, la evolución interior, la capacidad de asombro, obtendremos logros más profundos y genuinos, no solo hacer, sino sentir y vibrar con la obra creada. Para favorecer y potenciar el crecimiento y la capacidad y calidad de realización es necesario aplicar una estructura adecuada teórico-práctica fundada que avale los resultados. La confrontación con el contexto consolida la formación y el o la estudiante, deberá procesar asimilando los conocimientos adquiridos para en un futuro aplicarlos correctamente como profesional de la producción de arte o como profesional en el ámbito de la educación.
Propósitos
- Reconocer a través de la obra el valor comunicacional y la proyección de la realidad que la misma puede contener, incorporando miradas de todos y todas; con una visión personal.
- Propiciar la revelación estética como un mundo de signos expresivos y contenidos significados de belleza. Investigar y experimentar procedimientos, técnicas, materiales no tradicionales como reflejo de nuestra realidad histórica, pudiendo aplicarlas a construcciones estético expresivas personales y/o grupales favoreciendo la invención, el juego y la creatividad, donde el ejercicio conceptual y técnico se fortalezcan y potencien mutuamente provocando el crecimiento personal.
- Indagar y desarrollar criterios de valorización de los nuevos lenguajes expresivos, propiciando la comunicación y conexión con el mundo y su contexto.
- Desarrollar y promover un sistema de trabajo y una metodología de investigación a partir de planteos personales, inquietudes y expresividad, que a la vez posibiliten prácticas artísticas grupales, para poder diseñar planes de trabajos con otros y otras.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Contenidos

UNIDAD TEMÁTICA 1

El objeto en relación al espacio.

Exploración de producciones artísticas contemporáneas relevantes para analizar el espacio plástico tridimensional y su interacción con la forma y los objetos.

Creación de una propuesta artística de intervención espacial empleando procedimientos de acumulación, repetición, resignificación, intervención, teniendo en cuenta la interacción entre el objeto, el espacio y el contexto. Empleo de elementos dinámicos (estructuras móviles, objetos suspendidos), proyecciones de luces y sombras.

Montaje de obras en espacios no convencionales. Recorridos grupales para visualizar y analizar como las obras dialogan con espacio y contexto.

UNIDAD TEMÁTICA 2

Diversos procedimientos de elaboración en creaciones artísticas tridimensionales: Lo virtual y lo matérico en producciones espaciales contemporáneas.

Visualización y recorrido por diferentes problemáticas formales, espaciales, escultóricas y sus metodologías de construcción: Composiciones en metal ensambladas con soldadura eléctrica. Técnicas y procesos de talla en soportes variados (maderas, piedras, retak). Posibilidades alternativas de fabricación, construcción y montaje con materiales no convencionales.

Problemáticas de procedimientos, materiales y de la representación: Realización de una producción tridimensional empleando en la propuesta de trabajo algunos de los procedimientos explorados; eligiendo, combinando, transformando y uniendo materialidades de diversas formas, tamaños y calidades. Empleo de metales, maderas, piedras, cajas, tubos, latas, cartones, envases, plásticos, etc.

Reconocimiento de aspectos básicos: materialidad y virtualidad, formas abiertas y cerradas, espacio positivo y negativo, escala, equilibrio y tensión. Exploración del equilibrio y las modificaciones en la percepción espacial. Creación de superficies táctiles integradas en el espacio.

UNIDAD TEMÁTICA 3

Nuevas categorías artísticas en la tridimensión: Esculturas blandas en el arte contemporáneo, producciones efímeras, instalaciones. La intervención en espacios urbanos, en espacios naturales. Relaciones entre las obras y el paisaje.

Investigar materialidades, formas, significados para la construcción de esculturas blandas. Experimentar con aspectos como flexibilidad, organicidad, e interacción en el espacio.

Empleo de procedimientos y técnicas variadas incorporando plásticos blandos, telas, látex, hilos, espumas, nylon, rellenos, ensambles, tensados, costuras, etc.

UNIDAD TEMÁTICA 4

Propuestas lumínicas, cinéticas, interactivas, multimediales. La obra tridimensional en relación a otros lenguajes.

Registro de distintos procedimientos, materialidades, entrecruzamiento de lenguajes, introducción de nuevas tecnologías en obras de arte que reflejen problemáticas actuales. Recorridos por producciones artísticas que invitan a la participación del espectador. Reconocimiento a través de las obras, del valor comunicacional y la proyección de la realidad que las mismas pueden contener.

Propuestas alternativas:

- Producción cinética lumínica espacial: Experimentación e integración de materiales diferentes a la obra, sobre una problemática formal y conceptual de la actualidad.
- Desarrollo de propuestas interactivas que impliquen el rol activo del espectador: Producción de intervenciones espaciales, instalaciones, esculturas efímeras, objetos interactivos en forma de construcciones estético expresivas bajo la idea de re - significar materiales a partir de jugos, movimientos, etc.

UNIDAD TEMÁTICA 5 (Esta unidad se agrega en el turno noche)

Propuesta artística en el espacio con perspectiva ambiental.

Investigación de diferentes proyectos de artistas y ambientalistas que emplean materiales reciclables y abordan temáticas relacionadas con la sostenibilidad.

Producción colaborativa: Técnicas de transformación de materiales reciclables y experimentación con diferentes procedimientos para construir una instalación artística que dialogue con el contexto.

Organización y estructuración de los elementos visuales en la intervención artística, considerando aspectos como forma, color, textura, montaje de la propuesta, aspectos espaciales, emplazamiento, iluminación, proyecciones de sombras, de imágenes, recursos sonoros y recorridos posibles del espectador.

Metodología y actividades

Se alentará la creatividad, la participación, originalidad, autonomía y la fundamentación. La cátedra propone el sistema taller en cuanto a la producción de ideas y la materialización fundamentada de las mismas donde los y las estudiantes trabajen en proyectos individuales y grupales. Los contenidos y las tareas conductoras serán explicados y discutidos en clases. Se orienta a la sistematización, fomentando la aplicación de conocimientos de materias teóricas y prácticas a las realizaciones. Se estimulará la investigación, el análisis y la producción teniendo en cuenta el espacio plástico tridimensional y su interacción con la forma, los objetos y el contexto. Trabajando con diferentes procedimientos, materialidades, entrecruzamiento de lenguajes. Explorando nuevas categorías artísticas e introduciendo nuevas tecnologías en sus producciones. Para lograr propuestas que valoricen el proceso de creación en la tridimensión, considerando para la presentación final aspectos espaciales, contexto, emplazamiento, montaje, iluminación, proyecciones y recorridos posibles del espectador.

Evaluación

Siguiendo procesos en las diferentes etapas, reflexión individual (autoevaluación - coevaluación) y grupal sobre las realizaciones, uso correcto del material, de la técnica y su fundamentación. Compromiso creador y libertades posicionadas fundamentadas. (Aspecto morfológico, compositivo y expresivo). Participación y evolución. Asistencia y presentación de trabajos, dentro de las normativas y reglamento del establecimiento. Presentación a examen: Presentación previa, interacción con el docente dialogando posicionándose sobre las obras creadas. Presentación de las obras concluidas en la cátedra para que el docente exprese su valoración apreciativa e integral, en cuanto a la estética, dando una mirada objetiva premiando la aceptación y aprobación.

Bibliografía

Apuntes de cátedra.
Arnheim, R. (1954). *Arte y percepción visual*. Madrid: Alianza Editorial.
Hazan, F. (1967). *Diccionario universal del arte y de los artistas – Escultores*. Editorial Gusatvo Gill, S. A.
Helbert, R. (1994). *El arte de la escultura.* Bs. As.: Sigma SR.L.
Krauss, R. (1986). *La escultura en el campo expandido en la postmodernidad.* Barcelona: Kairós.
Krauss, R. (2002). *Pasajes de la escultura moderna.* Madrid: Ediciones Akal S.A.
Maderuelo, J. (1994). *La pérdida del pedestal.* Madrid: Círculo de Bellas Artes.
Maderuelo, J. (1990). *El espacio raptado.* Madrid: Mondadori.
Marchán Fiz, S. (2009). *Del arte objetual al arte del Concepto.* Madrid: Akal.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Centro Cultural Recoleta (1999). *Kosice.* Bs. As.: Artes Gráficas Corín Luna S.A.
Hodge, S. (2018). *Arte moderno y contemporáneo*. España: Blume (Naturart).
Zech, C., Madanes E. y Tomsig C. (2014). *Escultura Contemporánea. Cuadernos de Investigación. Reflexiones en Torno a sus Elementos Constitutivos.* Bs. As.: Instituto Universitario Nacional del Arte.
Constantín, M.T. (2010) *El Espacio en Cuestión.* Bs. As.: Fundación OSDE:
https://issuu.com/artefundosde/docs/catalogo_eeec_issuu
Canal Encuentro. *En el medio del arte / Escultura.* Bs. As.:
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8104/1519?temporada=1
Catalano, B.: https://brunocatalano.com/
Correas, N.: http://www.noracorreas.com.ar/
Dompé, H. (2021): http://www.hernandompe.com/
Fundación Kosice: http://kosice.com.ar/la-obra/
Joaquín Torres-García. *Un moderno en la Arcadia:* https://www.youtube.com/watch?v=fUjP7ogMAPU
Joaquín Torres García. https://youtu.be/rxxjLINEyYI?list=TLPQMzAwMzIwMjCvAraljY--Zw
El Taller de los Artistas - Adolfo Nigro |El artista trotamundos 1ra parte. https://youtu.be/L46Og1SQOEM
Canal Encuentro. *Julio Le Parc. Bifurcations*: https://youtu.be/YG5Dbjg-J_A

No imprima este documento si no es necesario. **https://artesvisualesrosario.com/**

Canal Encuentro. *Huellas. Arte argentino: Xul Solar.* https://youtu.be/Wxedkfabn-w?list=TLPQMzAwMzIwMjCvAraljY--Zw
Museo Xul Solar: https://youtu.be/iZ8xUICufWM?list=TLPQMzAwMzIwMjCvAraljY--Zw

3º año - Talleres Integrados de Artes Visuales: Area del Espacio III (Cerámica III)
Docentes
Turno mañana: Rodríguez
Turno noche: Rodríguez
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Escultura II, Cerámica II
Para cursar tener aprobadas: Escultura I, Cerámica I
Para rendir tener regular: Laboratorio del Color
Para rendir tener aprobadas: Escultura II, Cerámica II
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Este espacio curricular se propone profundizar el recorrido iniciado en la apropiación de procedimientos artísticos, el conocimiento de materiales y herramientas específicas del lenguaje cerámico.
El desarrollo de la capacidad de observación, análisis y experimentación en el espacio, la puesta en práctica de experiencias que generen imágenes de invención personal, la indagación en modos de integrar los planos de la expresión y el contenido, el desarrollo de adquisiciones técnicas y conceptuales, el manejo oral y escrito del vocabulario específico permitirá potenciar en lxs estudiantes el desarrollo de una práctica artística comprometida con la propia producción.
Se abordará la práctica en el taller a partir de búsquedas y propuestas individuales que amplíen la sensibilidad estética a partir de la experimentación y reflexión, para que lxs estudiantes puedan indagar en materiales, procedimientos, soportes y recursos que propicien la construcción de sentido, la producción metafórica de una imagen propia y la reflexión crítica sobre las producciones y procesos de trabajo.
Atendiendo al panorama en el que se desarrollan actualmente las artes, atravesado por el cruce disciplinar y de lenguajes, donde se amplían las posibilidades de abordar la materia, la forma y el espacio, se trabajará partir de materiales tradicionales y no convencionales, como también en la articulación de la cerámica con otros lenguajes.
Considerando la necesidad de formar a los estudiantes en aspectos relacionados a los procedimientos técnicos ligados a la cerámica, desde el diseño, el proceso de trabajo y el montaje, abarcando el conocimiento de la materia, los métodos de construcción, los tratamientos de las superficies y acabados, se propiciará la reflexión, desde la práctica, sobre la obra como producción situada en un entorno, un contexto histórico y cultural. Para esto se atenderá a producciones de artistas locales, regionales y nacionales.
Propósitos
- Brindar un recorrido que permita profundizar en la apropiación de procedimientos artísticos y el conocimiento de materiales y herramientas específicas del lenguaje cerámico.
- Propiciar el desarrollo de la capacidad de observación, análisis y experimentación a partir de búsquedas y propuestas individuales que amplíen la sensibilidad estética, propicien la construcción de sentido (producción metafórica) y la reflexión crítica sobre las propias producciones y procesos de trabajo.
- Ampliar las posibilidades de abordar la materia, la forma y el espacio en la actualidad, a partir de articular la cerámica con otros lenguajes y materialidades.

- Promover la valoración de la cerámica contemporánea local, regional y nacional para contribuir al conocimiento de las producciones artísticas desde una mirada situada y para una mejor comprensión de otros contextos culturales.

Contenidos

UNIDAD I

Mural cerámico. Integración de materiales extra -cerámicos: exploración de diversas materialidades. Materiales no convencionales. Definición de materiales cerámicos.
Procesos de producción artística: idea-materialidad-experiencia. Relaciones formales y simbólicas: materia- forma- color- textura.
La forma en el plano y en el espacio: construcción, cortes, técnicas y materiales en función de las propuestas de producción. Montaje y emplazamiento.

UNIDAD II

El torno alfarero. Uso. Torneado y retorneado. La vasija alfarera, terminaciones y acabados, esmalte.
Objetos utilitarios: diseño, forma y función. Métodos constructivos, terminaciones y acabados.
Procedimientos de reproducción de piezas cerámicas. Moldes por colada.
Modos de abordaje de la imagen cerámica: la interdisciplinariedad en la producción de obra.
La gráfica en la cerámica: experiencias con técnicas de transferencias.
PROYECTO INTERCÁTEDRAS PINTURA III – CERÁMICA III: Entre el plano y el espacio: transiciones poéticas del objeto.

UNIDAD III

Cerámica escultórica. Figura humana: el cuerpo en el arte contemporáneo. Figuras retóricas como estrategia discursiva. Materiales Cerámicos. Experiencias con pasta de papel y pasta autofraguante Relaciones formales y simbólicas: materia- forma- color- textura. La forma en el espacio. Métodos de construcción en función de la propuesta individual. Modelado y ahuecado. Montaje y emplazamiento.

Metodología y actividades

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. La docente desplegará los ejes centrales de los temas propuestos con su respectiva bibliografía, así como el análisis del corpus visual seleccionado. Se abordarán los contenidos propuestos en las unidades brindando a lxs estudiantes toda la información y las herramientas necesarias para llegar al análisis, la experimentación y concreción de los objetos cerámicos. Se propiciará el diálogo y el debate, el intercambio de ideas para favorecer la construcción colectiva del conocimiento, la mirada crítica y el desarrollo de la sensibilidad estética.
La cátedra propone la metodología de taller en cuanto a la producción y en cuanto a los fundamentos teóricos se abordará desde lo expositivo, dialogado y experimental. Se desarrollarán procesos de pensamiento y propuestas plásticas que, a partir de la investigación artística-poética, acentúe el desarrollo de un lenguaje personal.
Se analizarán grupalmente las producciones de lxs estudiantes desde una actitud crítica y reflexiva.

- Formato Taller en un diálogo constante entre la dimensión conceptual y la práctica concreta.
- Aprendizaje mediado desde el abordaje dialógico.
- Reflexión permanente.
- Promoción y confrontación de ideas, desarrollo de conceptos.
- Coloquio integrador.

Evaluación

Si consideramos que el aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo, a medida que aprendemos se transforma y profundiza nuestra forma de verlo y de habitarlo en y con otrxs. El trabajo de evaluación y devolución en las instancias de formación es importante para la construcción colectiva del conocimiento. Las devoluciones y aportes que realizamos lxs docentes no se reducen a establecer una calificación numérica sino que constituyen una instancia necesaria a lo largo del recorrido para analizar los logros, los desaciertos, las múltiples posibilidades de abordaje de los temas, los nuevos caminos…El acompañamiento docente, en tanto devoluciones y aportes, no es considerado solamente en función del alcance de resultados, buenos o malos, de saber o no saber, sino para potenciar la reflexión sobre lo realizado.

Desde esta mirada, es necesario proponer nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje, donde la evaluación procesual, formativa y continua apunte a la realidad de cada estudiante, proporcionándole los medios que le permitan avanzar a un ritmo determinado por sus propias capacidades. En este sentido, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Presentación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación de los mismos.
Participación activa y compromiso en las instancias de debate grupal y reflexión colectiva.
Comprensión de los ejes de cada Unidad, integrando los conceptos aprendidos con capacidad de análisis, confrontación de ideas y puesta en práctica de las mismas.
Búsqueda creativa y desarrollo de procesos de investigación/creación.
Realización de prácticas reflexivas en la instancia de producción, en relación al valor simbólico, al contenido y a la intencionalidad de la imagen.
Integración y solidaridad con el grupo, siempre mediadas por una actitud de respeto a los pares y a lxs docentes.
Respeto por los aportes de otros campos del conocimiento, valorando la posibilidad de la construcción compartida.
Los instrumentos serán variados, se pensarán en cada circunstancia particular y consensuados en cada caso:
Registro oral y/o escrito
Devolución/Retroalimentación/Debate
Observación
Lectura acompañada de los textos
Análisis de obras
Experiencias estéticas
Autoevaluación/Heteroevaluación/Coevaluación

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDAD I

Fernández Chiti, J. (2016) El mural cerámico. En *Curso práctico de cerámica* (pp.289-298) Tomo 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1989) *Curso de Escultura Cerámica y Mural en la realidad artística de hoy*. Buenos Aires: Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1969) *Curso práctico de cerámica* (4 tomos). Buenos Aires: Condorhuasi.
Cosentino, P. (1993) *Enciclopedia de las técnicas de cerámica*. España: Acanto.
Hooson, D. y Quinn, A, (2013) *Guía completa del Taller de Cerámica*. Barcelona: Promopress
Mattison, S. (2006). *Guía completa del ceramista. Herramientas, materiales y técnicas*. Barcelona: Blume
Medina, P.; Ciafardo, M.; Dillon, M. "Algunas consideraciones sobre materiales no convencionales", apunte de Cátedra, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata

UNIDAD II

Hooson, D. y Quinn, A, (2013) *Guía completa del Taller de Cerámica*. Barcelona: Promopress.
Peterson, S. (1997) *Artesanía y arte del barro.* Buenos Aires: La Isla.
Chavarria, J. (1998). *Torno.* Buenos Aires: La Isla
Mattison, S. (2006). *Guía completa del ceramista. Herramientas, materiales y técnicas*. Barcelona: Blume
Olio, G. (2011). Rasgos cerámico-gráficos. [disponible en: https://www.gracielaolio.com.ar/rasgos-ceramico-graficos-2011/]
Olio, G. (2012). Transferencias directas desde fotocopias. [disponible en: https://www.gracielaolio.com.ar/transferencias-directas-desde-fotocopias-2012/]

UNIDAD III

Fernández Chiti, J. (1989) *Curso de Escultura Cerámica y Mural en la realidad artística de hoy*. Buenos Aires: Condorhuasi.
Fernández Chiti, J. (1969). *Curso práctico de cerámica* (4 tomos). Buenos Aires: Condorhuasi.
Cosentino, P. (1993). *Enciclopedia de las técnicas de cerámica*. España: Acanto.

Hooson, D. y Quinn, A, (2013) *Guía completa del Taller de Cerámica*. Barcelona: Promopress
Mattison, S. (2006). *Guía completa del ceramista. Herramientas, materiales y técnicas*. Barcelona: Blume
Fernández Cao, M. "La Retórica visual como análisis posible en la didáctica del arte y de la imagen", en: Revista Arte, Individuo y Sociedad, N° 10, 1998, Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
Gigena, G. (2019) Apunte de Cátedra: Retórica de la Imagen, Lenguaje visual II, 2do POP, EPAV N°3031
Ramírez, J.A. (2003) Cuerpo ideal, cuerpo canónico. En *Corpus Solus: para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo*. (pp. 21-32) España: Editorial Siruela, 2003.
Ramírez, J.A. (2003) El cuerpo (al) desnudo. En *Corpus Solus: para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo*. (pp.33-51) España: Editorial Siruela, 2003.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Birks, T. (1995). *Guía completa del ceramista.* España: Blume.
Chavarria, J. (1998). *Esmaltes.* Buenos Aires: La Isla
Fernández Chiti, J. (1989). *Cerámica artística actual.* Buenos Aires. Edit. Condorhuasi.
Klanten, R., Ehmann, S., Grill, S. (ed.) (2008). *Fragiles. Porcelain, glass & ceramics*. Berlin: Gestalten
Marchan Fiz, S. (2009). *Del arte objetual al arte del concepto*. Madrid: Akal
Mari, E. (1998). *Los materiales cerámicos*. Buenos Aires: Editorial Alsina
Peterson, S. (1997). *Artesanía y arte del barro. Manual completo del ceramista*. Barcelona: Editorial La Isla.
Peterson, S. (2003). *Trabajar el barro*. España: Blume.
Ramírez, J.A. (2003) *Corpus Solus: para un mapa del cuerpo en el arte contemporáneo.* España: Editorial Siruela, 2003.

Publicaciones:

Catálogos de exposiciones, críticas y reseñas periodísticas.
http://www.revistalapiz.com/
http://www.revistamagenta.com/
http://www.revistaceramica.com/
http://www.artishock.cl/
http://www.anba.org.ar/
http://www.boladenieve.org.ar/
https://palaisdeglace.cultura.gob.ar/

No imprima este documento si no es necesario. **https://artesvisualesrosario.com/**

3º año - Organización y Gestión Cultural

Docentes

Turno mañana: Tomas

Turno noche: Moreno

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Teniendo en cuenta el perfil del egresado de la carrera de Tecnicatura, que prevé un futuro desempeño del mismo no sólo como hacedor en el campo de las artes visuales, sino también como promotor de proyectos comunitarios y acciones culturales, locales y regionales, esta materia se propone brindar herramientas teóricas, metodológicas y prácticas relativas a la organización de ese tipo de tareas y a la gestión cultural en general.

Se pretende concientizar sobre la importancia de tender puentes entre el campo específico de las artes y el resto de las expresiones culturales que tienen lugar en nuestra sociedad, buscando la reflexión colectiva sobre las estrategias que pueden crearse e implementarse para llevar a cabo un proyecto.

La figura del/la gestor/a cultural ha cobrado en los últimos años un protagonismo acentuado, similar al que adquirió alguna vez el/la curador/a, y en parte absorbiendo ese rol y complejizándolo. Por eso en esta materia veremos el amplio espectro de posibilidades de desempeño y también los fundamentos de una práctica de gestión socialmente consciente, ética y eficaz.

Propósitos

- Presentar y discutir la legislación vigente relativa al ámbito de la cultura en los diferentes niveles gubernamentales.
- Analizar el rol de las instituciones culturales y su vínculo con la sociedad en general.
- Proponer actividades que impliquen la puesta en práctica de habilidades y estrategias de gestión, coordinación, proyección, financiamiento y difusión.
- Discutir el rol específico de las artes plásticas en el ámbito más amplio de la cultura y presentar y analizar ejemplos de eventos artísticos y los fundamentos y recursos de los mismos.

Contenidos

UNIDAD 1: LA CULTURA

Definiciones de cultura. Enfoque antropológico, sociológico, histórico. Campo cultural. Campo artístico. Legislación y organigrama de los sectores culturales a nivel municipal, provincial y nacional. El financiamiento de la cultura. Políticas culturales de las instituciones públicas de nuestra ciudad y la participación ciudadana. El rol de las artes plásticas.

UNIDAD 2: LA GESTIÓN CULTURAL

Generalidades sobre el concepto de gestión cultural. El rol del gestor. La gestión cultural como una praxis. Debates actuales sobre las problemáticas y responsabilidades de esta práctica en el mundo, en Latinoamérica, en Argentina. Ámbitos de gestión en red. Internet y cultura.

UNIDAD 3: LOS MUSEOS

Historia de la institución museo y su rol a lo largo del tiempo. La gestión y estructura organizacional de los museos. La gestión de las colecciones. Políticas y estrategias para la conservación y desarrollo de las colecciones. Relaciones con otras instituciones. El museo y la educación pública en nuestro país. Las salas nacionales, provinciales, municipales y privadas vinculadas al arte. Salones locales, provinciales, nacionales e internacionales y sus reglamentos.

UNIDAD 4: LA GESTIÓN RELACIONADA A LAS ARTES. LA EXPOSICIÓN DE ARTE.

La exhibición como acto último de un proceso creativo. Organización estructural de una muestra pensada en función de la experiencia estética que propone el artista. La función del curador. La muestra como concepto. La exposición temporal como traducción e interpretación de la obra. El texto curatorial. Reconocimiento previo de los espacios. Proyecto en planta para el emplazamiento correcto de la obra. La iluminación y el montaje. El catálogo. La fotografía de las obras. El Curriculum Vitae en el contexto del campo artístico. La crítica de arte. Las posibilidades de difusión del arte a través de las nuevas tecnologías y las nuevas formas de exhibición y participación del espectador.

Metodología y actividades

La materia se desarrolla a partir de reflexiones teóricas, con ayuda de autores pertinentes a cada contenido, que son luego aplicadas a trabajos prácticos de investigación, proyección y maquetación.
Se contemplan tres trabajos prácticos por cuatrimestre, con una defensa oral de los mismos que funciona como examen parcial. Sumado a esto, los alumnos deben proyectar durante el año la realización de una actividad que se concrete (muestra, charla, conferencia, intervención comunitaria, etc.), completando el proceso de diagramación, organización, difusión, puesta en práctica y evaluación de resultados. Debe colaborar el grupo completo en la realización del/los proyecto/s.
Se propone la creación de un Instagram donde los estudiantes puedan mostrar sus producciones, actividad que se iniciará este año y se dará continuidad los años sucesivos.

Evaluación

Se evaluarán los siguientes aspectos: comprensión, conceptualización y evolución de los procesos en cuanto a los aspectos morfológicos y compositivos. Uso apropiado de las herramientas específicas. Compromiso creativo en la resolución de los problemas que se plantean y su aplicación. Asistencia, cumplimiento y/o participación.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDAD 1: LA CULTURA

Garcia Canclini, N. (1990). La sociología de la cultura de Pierre Bourdieu (Fragmentos). Introducción de Bourdieu, P., *Sociología y Cultura*. México: Grijalbo.
Geertz, C. (1994). Cap. 5. El arte como sistema cultural. *Conocimiento local. Ensayo sobre la interpretación de las culturas.* Buenos Aires: Paidós.
Giménez Montiel, G. (2005). *Teoría y análisis de la cultura.* México: CONACULTA-DGVC.
Kusch, R. (1975). Dos reflexiones sobre la cultura. *Cultura popular y filosofía de la liberación: una perspectiva latinoamericana.* Buenos Aires: García Cambeiro.
Williams, R. (2001). Introducción. *Cultura y Sociedad, 1780-1950. De Coleridge a Orwell.* Buenos Aires: Nueva visión.
Zubiría Samper, S., I. Abello Trujillo y M. Tabares (1998). Al definir la noción de cultura. *Conceptos básicos de administración y gestión cultural*. Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos.

UNIDAD 2: LA GESTIÓN CULTURAL

Ander-Egg, E. y Aguilar Ibáñez, M. J. (2000). *Cómo elaborar un proyecto: guía para diseñar proyectos sociales y culturales.* Buenos Aires: Lumen / Humanitas.
Martinell Sempere, A. (2001). *La gestión cultural: singularidad profesional y perspectiva de futuro.* Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación. Recuperado de: http://www.cidadeimaginaria.org/gc/GCprofut.pdf
Olmos, H. A. (2004) (ed.). *El gestor cultural: ideas y experiencias para su capacitación.* Buenos Aires: Fundación Ciccus.
Roselló Cerezuela, D. (2011). *Diseño y evaluación de proyectos culturales.* Barcelona: Ariel.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

UNIDAD 3: LOS MUSEOS

Jurado Prieto, A. (2019). *La gestión educativa en el museo.* México: Ed. del autor.
Shiner, L. (2004). *La invención del arte: Una historia cultural* (capítulos seleccionados). Barcelona: Paidós.

UNIDAD 4: LA GESTIÓN RELACIONADA A LAS ARTES. LA EXPOSICIÓN DE ARTE.

Groys, B. (2011). El curador como iconoclasta. *Criterios*, La Habana, Nº 2, pp. 23-34.
Tejeda, I. (2017). La exposición temporal: traducir y mostrar. *Caiana*, Nº 10, pp. 190-196.
Dever Restrepo, P. y Carrizosa, A. (2000). *Manual básico de montaje museográfico.* División de museografía, Bogotá: Museo Nacional de Colombia.

3º año - Historia del Arte II

Docentes

Turno mañana: Santochi - Reemp: Philipp

Turno noche: Berwanger

► Régimen de correlatividades y modalidades.

Para cursar tener regular: Historia del Arte I

Para rendir tener aprobadas: Historia del Arte I

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

La materia se fundamenta en la necesidad, de que cada alumno pueda reconocer el período de la historia correspondiente, relacionarlo con las imágenes que pertenecieron al período histórico, con sus características en forma objetiva, para su aprendizaje, en un sentido amplio, catalogando conceptos y categorías estéticas. A través del análisis de la historia del arte, percibirán las posibilidades de interacción entre arte, ciencia y tecnología, como creadora de modificaciones en las nociones de espacialidad y temporalidad de determinados ámbitos históricos; cómo los paradigmas que atraviesan cada momento y/u objeto de estudio.

Propósitos

- Interpretar la conducta humana desde el siglo XVII hasta el siglo XX.
- Conocimiento, observación y análisis de las imágenes formuladas en los distintos períodos que se estudian.
- Reconocer el rol del artista, el producto obtenido y los ideales de las culturas en su época.
- Comprensión de las causas de las nuevas expresiones del siglo XX que dieron origen a los movimientos actuales.

Contenidos

UNIDAD I:

El Barroco en Italia. Arquitectura. Bernini. Los Carracci. Caravaggio: El realismo crudo y el uso dramático del claroscuro, tenebrismo. Pintura española del siglo XVII. Velázquez. Pintura flamenca del siglo XVII. Rubens. Rembrandt. Pintura del siglo XVIII en Francia. Situación social. Watteau. Fragonard. Otros pintores franceses. El Neoclasicismo. Pintura. David. Gros. Ingres. Romanticismo en Francia, Alemania e Inglaterra. Delacroix. Gericault. Difusión de las ideas románticas. (Lectura obligatoria: Hauser)

UNIDAD II:

El Realismo. El realismo social en Francia. Courbet. Daumier. Millet. La posición antirromántica. Transición hacia el arte moderno. Manet. Revolución Industrial. Período de Desobjetivación. El Impresionismo.

Antecedentes. Monet. Renoir. Pisarro. Sisley. Medardo Rosso. Otros impresionistas. El Post impresionismo. Antecedentes. Cézanne. Van Gogh. Gauguin. El Divisionismo. Seurat.

UNIDAD III:

Los Nabis. Antecedentes. Sérusier. Vuillard. Bonnard. Denis. El Fauvismo en Francia. Antecedentes. Henri Matisse. Derain. Vlaminck. Otros pintores. Expresionismo. Antecedentes. Munch y Ensor. Grupo alemán el Puente. Kirchner. Heckel. SchmidtRottluff. Nolde. Diferencias con el Jinete Azul. Cubismo. Antecedentes. Etapas. Picasso. Braque. Juan Gris. El Futurismo. Entorno social. Marinetti. Carra. Boccioni. Severini. Balla.

UNIDAD IV:

Proceso no objetivo. Kandinsky: ideas expresadas en su libro: *De lo espiritual en el arte*. Mondrian. Arte plástico y arte plástico puro. De Stijl. Theo Van Doesburg. R. Delaunay. Orfismo. Vanguardias rusas. Rayonismo. Larionov y Gontcharova. Suprematismo. Malevich. Constructivismo. Tatlin.

UNIDAD V:

Dadaismo. Zurich. Ball. Arp. Tzara. Berlin. Huelsenbeck. Grosz. Haussmann. Baader. Heartfield. Colonia. Ernst. Hannover. Schwitters. Paris. Picabia. Duchamp. Del Dadaismo al Surrealismo. Andre Breton. Giorgio de Chirico y la Escuela Metafisica. La imagen surrealista. Ernst. Tanguy. Dali. Magritte. El surrealismo abstracto. Masson. Miro.

UNIDAD VI:

Panorama de la pintura moderna del 30 al 45. La reacción contra el arte concreto. Dubuffet. Fautrier. Wols. Mathieu. El grupo Cobra. Art Burt. Tradicion francesa. Bazaine. Manessier. Informalismo. Diferentes escuelas. Expresionismo abstracto. Gorky. Pollock. De Kooning. Pintura de contemplación. Newman. Rothko.

UNIDAD VII:

Neodadaismo. Johns. Combine Paintings. Rauschenberg. Pop Art. Hamilton. Hockney. Lichtenstein. Wesselmann. Warhol. Grupo Gutai. Happening. Grupo El Paso. Saura. Equipo Crónica. El realismo de Francis Bacon. Neorrealismo. Freud. Spencer. Estes.

UNIDAD VIII:

El Op Art y la superación de los límites. Vasarely. Arte Cinético. Munari. Agam. Le Parc. Nueva abstracción. Noland. Stella. Minimalismo. Chillida. Arte Conceptual. Beuys. Fluxus. Land Art. Arte Poveda. Graffiti. Basquiat. Haring. Instalación. Arte de comportamiento y Body Art. Perfomance. Postmodernismo. Gordillo. Deconstrucción. Arte Procesal. Fragmentación. Arte Inmaterial. Videoarte. Arte y Nuevas tecnologías.

Metodología y actividades

Observación y experimentación.
Exposición y comprensión de temas propuestos.
Conclusión y debates. Videos y diapositivas.
Investigación y análisis del contexto y las imágenes que nos dejó la historia.
Utilización de diferentes fuentes y autores, propias/os de cada período estudiado.
Observación, confrontación y organización de imágenes de acuerdo con sus características.
Lectura y análisis de textos. Reseña.
Mirada retrospectiva. Redefinir o sustituir un criterio dado.

Evaluación

Exámenes parciales y coloquio final.
Fichas. Monografías.
Análisis e interpretación de obras.

Bibliografía

AA.VV. *Grandes Maestros de la Pintura* (25 tomos). Barcelona: Sol, 2006.
Grupos, Movimientos, Tendencias del Arte Contemporáneo desde 1945. Buenos Aires: La Marca Editora, 2010.
Historia del Arte (30 tomos). Barcelona: Salvat Editores S.A., 2000.
El Impresionismo y los inicios de la Pintura Moderna (48 tomos). Barcelona: Planeta-DeAgostini, 2001.
AA.VV. *Arte del Siglo XX.* Barcelona: Taschen, 2001.
AA.VV. *Arte del Siglo XX.* Florencia: Scala Group, 2009.
AA.VV. *Documentos del Movimiento Dadaísta internacional.* Munich: Goethe-Institut, 1985.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Altamirano, Carlos. *Términos críticos de sociología de la cultura.* Buenos Aires: Paidós, 2002.
De Micheli, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX .* Argentina: Universitaria Córdoba, 1968.
Deicher, Susanne. *Piet Mondrian.* Colonia: Taschen, 1990.
De L' Ecotais, Emmanuelle. *El Espíritu Dadá.* París: Assouline, 1998.
Wassily Kandinsky. Berlín: Taschen, 1990.
Elger, Dietmar. *Expresionismo. Una revolución artística alemana.* España: Taschen, 1998.
Pollock. Colonia: Taschen, 2003.
Erben, Walter. *Miró. Germany:* Taschen, 1992.
Essers, Vokmar. *Henri Matisse.* Colonia: Taschen, 1993.
Fernández Polanco, Aurora. *Arte Povera.* Madrid: Nerea, 1998.
Ganteführer-Trier, Anne. *Cubismo.* Colonia: Taschen, 2006.
Hamilton, Georges H. *Pintura y escultura en Europa: 1880-1940.* Madrid: Cátedra S.A. 1967 (1980).
Harris, Nathaniel. *La vida y obras de Picasso.* Madrid: A. Asppan S.L., 1998.
Hess, Walter. *Documentos para la comprensión del arte moderno.* Buenos Aires: Nueva Visión, 1988 (1994)
Honnef, Klaus. *Warhol.* Colonia: Taschen, 1994.
Jouffroy, Alan. *Picabia.* París: Assouline, 2004.
Kandinsky, Wassily *De lo espiritual en el arte.* México: Coyoacan S.A., 1994.
Lóizaga, Patricio (Direc.). *Del arte objetual al arte de concepto.* Madrid: Akal, 1997.
Mark, Tribe y otro. *Arte y Nuevas Tecnologías.* Colonia: Taschen, 2006.
Marsilio, Guide. *De Chirico.* Padova: Fundazione Bano, 2007.
Martín, Sylvia. *Futurismo.* Bonn: Taschen, 2005 Video Arte.
Marzona, Daniel. *Arte Conceptual.* Bonn: Taschen, 2005. *Arte Minimalista.* Bonn: Taschen, 2004.
Menna, Filiberto. *Arte plástico y arte plástico puro.* Buenos Aires: Lerú, 1999. Neret, Gilles. Manet.
Escobar, Ticio, *"La cuestión de lo artístico",* Cap. 1, en: Escobar, Tico, *El mito del arte y el mito del pueblo:* Cuestiones sobre arte popular, 2014, Buenos Aires.
Gombrich, Ernst. *La historia del arte. Buenos Aires, Sudamericana, 2004.*
Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y el arte, Barcelona, Labor,1988.
Masoero, Hugo. *"La creación social de la obra de arte: Legitimación e integración de la pintura y la escultura al mundo del arte",* Facultad de Humanidades y Artes, UNR, dic. de 2008.

3º año - Semiótica de las Artes Visuales
Docentes
Turno mañana: Moreyra
Turno noche: Moreyra
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Comunicación Gráfica
Para cursar tener aprobadas: Filosofía
Para rendir tener aprobadas: Comunicación Gráfica
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
Estudiantes libres
Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Los seres humanos viviendo en un mundo de signos podría ser la definición del objeto de estudio de la Semiótica. Los signos en su infinita diversidad y al mismo tiempo, oficiando como síntesis significativa, en un proceso interminable en permanentemente cambio, parecen ser la imagen misma de lo que consideramos cultura.
La reflexión acerca del mundo simbólico es tan antigua como la humanidad. Desde un entorno religioso o filosófico en sus primeras formas rastreadas por la historia del pensamiento. O desde las más próximas elucubraciones acerca de su centralidad en el mundo actual. Siempre el signo como una presencia continua y esquiva, que impregna totalmente nuestra existencia. La semiótica moderna como disciplina desarrollada durante el siglo XX presenta un abanico de propuestas analíticas acerca de la cuestión del signo que tienen un alcance profundo y una a importancia insoslayable tanto en los procesos de producción como de reconocimiento de la obra artística. Desde este acuerdo la apropiación desde las distintas corrientes de pensamiento frente a la cuestión de los procesos de semiosis adquiere relevancia en el trabajo de creación, en la crítica y en la docencia.
En este último caso en particular, la aportación de la disciplina Semiótica se presenta como central a la hora de abordar el trabajo en el aula. Con creciente presencia, los diversos soportes visuales y audiovisuales se integran a los procesos educativos planteando a cada docente el desafío de tener y actualizar su competencia en la producción y lectura. Frente a esta cambiante, fluida y cada vez más compleja situación semiótica es que se vuelve imperativa la necesidad de un abordaje disciplinar apropiado, actualizado y significativo del campo
Propósitos
En este espacio curricular se propone un recorrido que abarque los distintos momentos reconocibles a distancia como articulaciones específicas: el racionalismo presente en el pensamiento de los primeros semiólogos modernos; la importancia de la transpolación de teorías provenientes del campo de la

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

lingüística al campo de los signos en general; el aporte fundamental de la lógica pragmática incorporando el espacio/tiempo/sujeto; el peso fundante del structuralismo; la controvertida y a la vez heterogénea (por no decir contradictoria) propuesta de las corrientes posmodernas; y las propuestas integradoras del campo de los estudios visuales.

Contenidos

Primer Bloque

La cuestión del signo en el mundo antiguo. Los orígenes de la semiótica moderna como disciplina científica. Su ubicación en el contexto de las Ciencias Naturales y de las Ciencias Sociales. Hacia un glosario básico: El signo saussuriano. Las dicotomías de Saussure. El signo: linealidad y arbitrariedad. El estructuralismo. El signo peirceano. Las tricotomías de Peirce. El pragmatismo. El carácter racionalista de una concepción semiótica en la primera mitad del siglo XX.

Segundo Bloque

Semiótica de la Imagen. La imagen pictórica y la teoría de la intertextualidad. La imagen fotográfica y los aportes de Walter Benjamin, Roland Barthes y Giselle Freund. La imagen fílmica. La estructura en Jacques Aumont y los niveles concéntricos en el modelo de Bordwell. Estudios de caso (a consensuar con estudiantes)

Tercer Bloque

Semiótica de la Cultura. De Lotmann a Bordieu: La doble historicidad de la obra de arte. La búsqueda de los procesos de construcción del sentido. La semiosis social y Eliseo Verón. Las nuevas tecnologías de la imagen (NTI) en el campo educativo. Estudios de caso (a consensuar con estudiantes)

Metodología y actividades

Metodológicamente, se propone un recorrido que apunte a encontrar los puntos de contacto que permiten ver en cada una de las corrientes visitadas - a manera de una historia viva de la semiótica - como se encadenan, continúan y devienen las distintas corrientes epistemológicas que priman en cada una de las teorías semióticas. Esto implica la necesidad de incorporar el lenguaje específico de cada uno de los autores, sus conceptos básicos, definiciones operativas y categorías. Para esto, y atendiendo a la circunstancia de la escase de tiempo disponible, se propone un núcleo central de autores paradigmáticos: Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, Roland Barthes, Algirdas Greimas, Omar Calabrese, David Bordwell, Pierre Bordieu, José Luis Brea y Eliseo Verón. Ante la variedad de soportes que permiten un análisis semiótico en el marco de un espacio curricular formativo como el de la Escuela Provincial de Artes Visuales se trabajará alternando la incorporación de los términos y teorías propios de cada autor, mientras se recorren distintos soportes específicos: pintura, fotografía, cine, animación, escenografía teatral, ilustración de cuentos infantiles, y gráfica urbana. Considerando el número reducido de estudiantes que cursan esta materia, el soporte a trabajar en cada tramo teórico se consensúa con cada estudiante. Esto promover el interés, que depositado en la carga de significado que pueda representar para cada quien, seguramente tendrá una efectividad reforzada ante el esfuerzo analítico.

Evaluación

La evaluación será considerada como un proceso constante e interactivo. Se fundará en la consideración acerca de la tarea de incorporar los universos teóricos de las distintas corrientes semióticas, aplicándolas como modelo analítico, a la lectura desarrollada como práctica aplicada de análisis sobre la máquina interna sígnica de cada uno de los soportes que se vayan recorriendo. Esto implicará un trabajo práctico a resolver en cada uno de los soportes mencionados.

A partir de lo anterior, se propone la realización y presentación de cuatro trabajos prácticos (dos en cada cuatrimestre) de aplicación de los modelos semióticos desarrollados a soportes elegidos, consensuados con la cátedra. Estos se presentarán frente al curso para socializar la práctica analítica, reforzándola en el intercambio.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Barthes, R. (1986) “El mensaje fotográfico” en *Lo Obvio y lo obtuso.* Barcelona: Paidos.
Belting, H. (2009) *Antropología de la Imagen*. Madrid: Katz Editores.
Benjamin, W. (1936) *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.* Alemania:(s.n.)
Bordwell, D. 1995 “Esquemas textuales” en *El significado del Film.* Barcelona: Paidos.

Bordieu, P. (1998) “La doble historicidad en la lectura de la obra de arte” en *Las reglas del Arte.* Barcelona: Anagrama.
Brea, J.L. (2006) *Estudios Visuales.* Madrid: Akal.
Calabrese, O. (1993) “Los embajadores de Hans Holbein” en *Cómo se lee una obra de arte.* Madrid: Cátedra.
Peirce, Ch. (1986) *Selección de fragmentos de La ciencia de la Semiótica.* Buenos Aires: Nueva Visión.
Verón, E. (1986) *La semiosis social.* Barcelona: Gedisa.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Serrano, S. (1992) *La Semiótica* (Introducción a la teoría de los signos). Barcelona: Montesinos.
Gautier, G. (1996) *20 lecciones sobre la imagen y el sentido.* Madrid: Cátedra.
La Ferla, J. y Groismann, M. (2000) *El medio es el diseño.* Buenos Aires: Eudeba.
Gutierrez Florez, F. “*Aspectos del análisis semiótico teatral*” (s.n.)
file:///C:/Users/Eli/Downloads/Dialnet-AspectosDelAnalisisSemioticoTeatral-136138%20(1).pdf
Vilches, L. (1999) *La lectura de la imagen.* Barcelona: Paidos.

3º año - Seminario Alternativo de Arte
Docentes
Turno mañana: Rodríguez
Turno noche: Pereyra
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Filosofía
Para rendir tener aprobadas: Filosofía
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Seminario Alternativo del Arte es un espacio curricular que posibilita a los estudiantes profundizar el conocimiento de la producción artística contemporánea nacional e internacional. Este espacio se contextualiza en el marco de la cultura contemporánea, donde se producen rupturas formales y conceptuales que generan nuevas experiencias de producción, lectura e interpretación sobre las formas artísticas emergentes y el cruce e hibridación de diferentes lenguajes. Asimismo, se propone como un seminario de carácter alternativo orientado al planteo, la indagación y la profundización de diversas problemáticas del arte, ampliando la formación a partir de la actualización teórica en el campo específico.
Propósitos
- Reflexionar críticamente ante las manifestaciones artísticas contemporáneas.
- Analizar las relaciones existentes entre las políticas culturales, el arte y el público en la actualidad.
- Comprender el rol que cumplen las instituciones culturales y las funciones del gestor cultural y del artista.
- Reconocer la vinculación entre las funciones de los museos, las galerías de arte y los centros culturales.
- Elaborar reflexivamente estrategias de trabajo artístico y conceptual.

Contenidos
Unidad I - Cultura. Dinámica global y local. ¿Qué es un museo? Las Colecciones: lo público y lo privado. Las políticas y los planes de las colecciones. La figura del Curador, origen, formación, pluralidad de miradas. El guion curatorial.
Circuitos de la obra de arte. Museos, Galerías, Ferias. Proceso de legitimación: concursos, salones, bienales, publicaciones.
Unidad II - Cómo realizar un proyecto. Patrimonio: una construcción social. Patrimonio Cultural tangible e intangible. La valoración de los bienes patrimoniales en el espacio público contemporáneo. Restauración y conservación del patrimonio cultural. La Colección Patrimonial de la Escuela Provincial de Artes Visuales No 3031 “Gral. Manuel Belgrano”. Proyectos de intercambio con otras instituciones en la ciudad de Rosario y ciudades cercanas.
PROYECTO INTERCÁTEDRAS PINTURA III-SEMINARIO ALTERNATIVO DEL ARTE: La intertextualidad en la pintura: miradas contemporáneas sobre la colección patrimonial de la Escuela Provincial de Artes Visuales de Rosario.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Metodología y actividades

Se desarrollarán actividades de observación, análisis, reflexión, proyección y acción conjunta entre docentes y estudiantes. Se abordarán los fundamentos teóricos desde lo expositivo y dialogado, con su correspondiente apoyo bibliográfico y visual.

El seminario no se implementa en un único espacio determinado, se contempla la asistencia a exposiciones con visitas guiadas, conferencias, cursos con la participación de especialistas y/o artistas. Las actividades se podrán realizar en el ámbito de la Escuela o en otros espacios culturales, dentro o fuera del horario curricular, según cada evento lo requiera, con fechas a determinar.

Evaluación

Presentación de trabajos prácticos en tiempo y forma. Participación en clase y asistencia a los eventos programados. Compromiso y participación activa en todas las instancias que requiera la concreción de los proyectos y actividades propuestas durante el ciclo lectivo. Coloquios grupales.

Bibliografía

Ander Egg, E. y Aguilar Idánez, M. J. (1995). *Cómo Elaborar un Proyecto: Guía para diseñar proyectos sociales y culturales.* Buenos Aires: Editorial Lumen

Bayardo, R y Lacamieu, M. (1999). *La dinámica global/local*. Buenos Aires: Ediciones La Crujía. Prats. Llorenc. (1997). *Antropología y Patrimonio*. Barcelona: Editorial Ariel

Duprat, A. y Pacheco, M. (2002). Curaduría en las artes plásticas: ¿Arte, ciencia o política? *Pensando en voz alta: Ciclo de mesas redondas sobre temas de la actualidad en las artes visuales*, Buenos Aires: El Basilisco

García Blanco, A. (1998) *Didáctica del Museo: El descubrimiento de los objetos*. Madrid: Ediciones De La Torre.

Morales Moreno, L. G. (1996) *¿Qué es un museo? Revista Cuicuilco,* N°7*,* México

Ruiz, A. (comp.) (2009) *Híbrido & puro. Prácticas curatoriales en el arte contemporáneo*. Córdoba: Centro Cultural España-Córdoba.

Catálogos de la Colección Patrimonial de la Escuela Provincial de Artes Visuales Nro 3031 "Gral. Manuel Belgrano"

3º año - Lengua Extranjera III
Docentes
Turno mañana: Piva
Turno noche: Piva
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Lengua Extranjera II
Para rendir tener aprobadas: Lengua Extranjera II
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
Estudiantes libres
Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
La educación se concibe como un proceso complejo, social e histórico, formador de la persona y de su experiencia, brindando la posibilidad de promover el desarrollo y la realización del hombre de manera integrada y en sus múltiples dimensiones. La enseñanza comunicativa deriva de una visión contextual del lenguaje en la que los actos de habla juegan un rol importante y en la que el lenguaje es el medio para establecer relaciones interpersonales, para expresar nuestra vida interior y mental y para aprender sobre el mundo.
El aprendizaje se concibe como un proceso de construcción conjunta y activa de significados por parte del sujeto que aprende a partir de la cooperación, la confrontación de ideas y de significados, la búsqueda de acuerdos y consensos. Este proceso implica la relación entre lo que cada uno sabe y puede hacer, y los nuevos contenidos que se han de aprender. El alumno ya no será un pensador solitario sino una persona en situación social que crea, comunica y obtiene sentido de la interacción y la negociación. Esta negociación y apropiación de significado son vistas como mecanismos para los cambios conceptuales. Vygotsky enfatiza la importancia de la toma de conciencia y del control voluntario del conocimiento, por lo que el rol del docente será el de ayudar al alumno a asumir plenamente el control del conocimiento, proporcionando las mediaciones necesarias.
El aprendizaje de lenguas extranjeras:
Ayuda a reflexionar sobre los procesos que generan la propia lengua y optimiza su uso;
Abre el espíritu hacia otras culturas y otras gentes;
Brinda una cosmovisión más amplia del mundo en su diversidad;
Propicia el manejo de otros códigos lingüísticos;
Crea una estructura mental más amplia, más diversificada, un pensamiento más flexible.
Suscita una mayor riqueza cognitiva.
Asimismo, se enfocará este espacio con criterio instrumental orientándose en forma directa, transversal con los contenidos específicos de la carrera. La iniciación en la comunicación oral y escrita a través de la

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

recepción y la producción de textos, permitirá al alumno desarrollar una competencia comunicativa y pragmática de lecto – comprensión.

Propósitos

Comprender y reformular información global y específica de mensajes orales y escritos adaptados a las diversas situaciones de comunicación.

Participar en forma activa, comprometida, respetuosa y flexible en distintas situaciones de comunicación orales y escritas planteadas en el aula, tanto en el trabajo individual como grupal.

Reflexionar sobre sus estilos de aprendizaje, sus trabajos individuales y grupales para aprender con mayor facilidad y aprender a aprender, logrando una autonomía mediante un proceso continuo y gradual.

Comprender, extraer ideas centrales y secundarias con el fin de traducir información global y específica de textos técnicos orales y escritos del campo de Artes Visuales.

Las unidades que se desarrollan a lo largo de todo el año están agrupadas por temas específicos de las Artes Visuales. Se desprenden de vocabulario y estructuras gramaticales adaptadas y seleccionadas según la necesidad y el interés de los alumnos.

Contenidos

UNIDAD 1

Temas gramaticales y de vocabulario específico adquiridos en 2do año.: Revisión.

Tiempo presente simple: forma afirmativa, negativa e interrogativa.

Tiempo presente continuo: forma afirmativa, negativa e interrogativa.

Tiempo pasado simple: forma afirmativa, negativa e interrogativa.

UNIDAD 2

Textos técnicos del campo de Artes Visuales. Reconocimiento de marcadores cohesivos. Nociones de tiempo presente, pasado y futuro. Vocabulario específico de arte. Técnicas de traducción: literal y específica: castellano – inglés; inglés- castellano.

Voz pasiva en presente y pasado.

Vocabulario específico: ¿Qué son las Artes Visuales?

UNIDAD 3:

Palabras conceptuales y estructurales. Tiempo pasado: forma afirmativa, negativa e interrogativa. Verbos regulares e irregulares. Marcadores cohesivos. Conectores. Uso del diccionario.

Vocabulario específico de:

Artes Plásticas.

Más acerca de la pintura.

Espacio.

UNIDAD 4:

Palabras conceptuales y estructurales. Vocabulario específico de la Fotografía.

Fotografía

Capturando la imagen.

Fotografía: Arte y Testimonio.

UNIDAD 5:

Palabras conceptuales y estructurales. Tiempo pasado: forma afirmativa, negativa e interrogativa. Verbos regulares e irregulares. Marcadores cohesivos. Conectores. Uso del diccionario.

Vocabulario específico de:

Artes Gráficas.

Posters.

Publicidad.

UNIDAD 6:

Preparación, confección y armado de su CV en formato digital.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Metodología y actividades

Se realizan lecturas grupales e individuales tomando los textos seleccionados y luego se procede al análisis específico de palabras, oraciones, párrafos.

Se identifica el lenguaje de las artes visuales y se trabaja con las estructuras gramaticales que se desprenden de los textos. Luego del análisis de los mismos, se trabaja con la traducción al español de lo leído y trabajado en clase.

Se realizan trabajos grupales o de a pares fomentando la interacción, la empatía y el respeto por el trabajo de los compañeros y compañeras.

Se abordan folletos de diferentes museos nacionales e internacionales. Se analizan, observan, se busca información específica y luego se aborda la traducción de los mismos en forma conjunta.

Se analizan obras de artes a lo largo de la historia y también se observan obras propias.

Se realizan fichas de análisis de obras y una breve descripción de las mismas. También se incluye una apreciación personal acerca de lo analizado. Cabe aclarar que las obras son propuestas y elegidas por los alumnos y alumnas.

Evaluación

La evaluación es continua y gradual. Los criterios a tener en cuenta son: asistencia a clase, participación, entrega de trabajos prácticos y 2 (dos) parciales y sus respectivos recuperatorios acordando la fecha con los alumnos. Se acordará el 1er parcial para mediados del mes de junio y el 2do parcial para mediados del mes de octubre. También se valorará el trabajo en equipo y el respeto por las producciones propias y de sus compañeros.

Bibliografía

Libro: Visual Arts and Communication – Nivel 1 y 2 - Richmond Publishing - Ediciones Santillana - 1998.

Fotocopias de teorías gramaticales elaborados por el docente de acuerdo a las necesidades de los alumnos y a los temas desarrollados en clase.

Diccionarios Inglés- Castellano, Castellano-inglés.

Folletos de diversos museos del mundo en idioma inglés.

3º año - EDI III: Fotografía

Docentes

Turno mañana: Priasco

Turno noche: Borsini

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

En la era de la imagen, la fotografía se pone al servicio en diversas formas de producir arte y en el contexto actual de la plástica, la fotografía no solo se ha constituido en un medio siempre presente, sino que muchas otras artes parten de la fotografía para su realización, o se constituye ésta en la obra misma. Se propone, a través del lenguaje fotográfico, profundizar los conocimientos de procedimientos y técnicas fotográficas contemporáneas. Desarrollar y potenciar el proceso perceptual y la capacidad creadora. Fortalecer el desarrollo de la comprensión de la imagen dentro de las artes, su significado y funciones según sus contextos.

Propósitos

Lograr sólidos conocimientos, herramientas, estrategias, y habilidades para adaptarse a la dinámica de cambios culturales, tecnológicos y sociales que demanda el mercado actual. Conseguir que el alumno/a adquiera un conocimiento del manejo de los distintos procedimientos alternativos en la producción de imágenes; así como un amplio dominio de los recursos y posibilidades de este medio para poder aprovecharlo al máximo en el desarrollo de sus trabajos como artistas. Estas aptitudes se adquirirán por medio de la realización de los Trabajos Prácticos, previa explicación de los temas contenidos en el programa. Estos temas se retomarán en todos los talleres con el objetivo de profundizar en los mismos a partir del nivel de comprensión de los conceptos dados, de las inquietudes de los alumnos/as y de los problemas que surjan de la realización de los Trabajos Prácticos. Por medio de los proyectos, comenzar a moverse dentro de una dinámica profesional para poder prever los problemas que se puedan plantear en su práctica laboral artística.

Contenidos

Unidad I: Formación de la imagen Historia de la fotografía. Formación de la imagen latente. Primeros procesos de fijación de imágenes. Cámara Oscura. Cámara estenopéica. Tipos de cámara y formatos de películas. . Velocidad de obturación. Diafragmado y profundidad de campo. Objetivos. Tipos: gran angular, normal, teleobjetivo. Su efecto en la imagen y perspectiva. Cámaras digitales. Réflex y compactas. Posibilidades de cada tipo. Megapixeles: definición y color. Explicación de los íconos y sus funciones. Balance de color en las cámaras. Nociones básicas de photoshop y Lightroom

Unidad II: La luz Cualidades y comportamiento de la luz. Propagación. Espectro visible. Calidad y dirección. El color luz. Termocolorimetría. Valores Kelvin. Filtros conversores (LB) y compensadores de color (CC).

Unidad III: Iluminación Difusores. Reflectores. Superficies reflectantes. Contraste. Contraste de iluminación. Lámpara halógena. Fotoflood. Flash. Órbita de iluminación.

Unidad IV: Exposición Definición. Fotometría. Fotómetros. Tipos: luz incidente y luz reflejada. TTL. Funcionamiento y manejo. Índice de reflectancia de los objetos. Criterios de exposición. Sistema zonal.

Unidad V: Materiales sensible

Sensibilidad. Latitud. Tipos: negativa, positiva, color, blanco y negro, tungsteno y luz día. Efecto Schwarzchild o fallo de reciprocidad. Colectores digitales.

Unidad VI: Laboratorio B y N

Baño de Revelado. Baños de paro y fijado. Papel y película sensible: grados. Luz de seguridad.

Metodología y actividades

Luego de la exposición de los temas, se propiciará el debate sobre los mismos con el fin de aclarar dudas y poder relacionar los mismos con conocimientos previos, generando así, un conocimiento significativo.
Se discutirá sobre el resultado de los trabajos presentados. Se fomentará la investigación para procurarse los recursos de información y conocimiento para avanzar en el dominio de la técnica fotográfica. Lectura analítica de la imagen fotográfica. Comparación y diferenciación de estilos fotográficos. Reconocimiento de las relaciones entre la imagen fotográfica y el entorno histórico, social y cultural de su producción. Análisis de los elementos existentes en la escena a fotografiar para optimizar su uso. Identificación de los problemas que surgen en la práctica fotográfica y planteo de posibles soluciones. Utilización y control de elementos técnicos. Explicitación y descripción de las estrategias utilizadas durante la realización de las tareas que impliquen un proceso. Crítica valorativa de la producción fotográfica propia y ajena.
TRABAJOS PRÁCTICOS:
1. Armado Cámara Oscura
2. Construcción de sentidos: 5 imágenes latentes a partir de un texto
2. Fotograma.
3. Armado Cámara estenopéica
4. Toma y revelado de fotografía estenopéica
5. Solargrafía
6. Eliminación de tono: Digital y Mordancage.
7. Lumen
8. Cianotipia
9. Antotípia, clorotípia y Cafenol
10. Papel Salado y Albumina
11.Transfer
12. Exposición con película fotosensible
13. Revelado de película fotosensible
14. Positivado
15. Montaje de las obras

Evaluación

Permanente en la participación e interés en clase. Uso del vocabulario específico y claridad de conceptos. Aportes en la valoración de trabajos presentados frente a los compañeros. Evaluación colectiva y autoevaluación. Nivel de coherencia entre el discurso y el trabajo presentado. Cohesión de las producciones personales. Para promover la materia, se deberá presentar un trabajo final de no menos de cinco imágenes fotográficas, listas para exponer.

Bibliografía

Antonini, M y Otros (2014) *Fotografía experimental. Manual de Técnica y Procesos Alternativos.* (1°ed) Barcelona: Blume.
Berger, J. (2000). *Modos de ver.* (2°ed) Barcelona: GG
Barthes, R. (1990). *La Cámara Lúcida. Nota sobre la fotografía.* (1°ed) España: Paidós.
Fontcuberta, J. (1990). *Fotografía conceptos y procedimientos. Una propuesta metodológica.* (1°ed). España: GG
Präkel, D. (2013). *Exposición*. (3°ed) Barcelona: Blume.
Präkel, D. (2007). *Composición*. (1°ed) Barcelona: Blume.
Präkel, D. (2012). *Iluminación*. (5°ed) Barcelona: Blume.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

3º año - ECO II: Escenografía y diseño ambiental

Docentes

Turno mañana: Gagliano

Turno noche: Gagliano

► Régimen de correlatividades y modalidades.

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

Entre los múltiples modos y soportes que podemos encontrar para el desarrollo de las prácticas artísticas se encuentra el de la Escenografía, pero viéndolo, no desde un espacio inerte y rígido, de puro decorado, sino como un espacio de acción y de ficción. Tanto en un escenario tradicional, como en uno alternativo o natural, las sensaciones y percepciones se ven modificadas por el contexto visual, sonoro, y de los demás sentidos que intervienen en toda experiencia sensitiva. El espacio es habitado y recorrido por actores y bailarines, pero también por los espectadores que contemplan la puesta en escena desde otro lugar, y por lo tanto todas las acciones y movimientos deben ser previstos para favorecer la puesta e instaurar un repertorio de imágenes que aporten significación.

La propuesta es la de llegar a una puesta en escena, como soporte escenográfico, pero partiendo de otros múltiples lenguajes que lo precedan, integren y complementen. Lenguajes tales como el de la literatura, vareada y específica, seleccionada para llegar al espacio de representación escénica; el vestuario; las máscaras y maquillaje, el teatro, la fotografía, entre otros. Como así también diferentes estadios previos de producción, no sólo desde la imagen, sino también desde la palabra.

También se plantea dicho espacio como un hacer creativo grupal y colectivo, no solamente individual, donde el trabajo en equipo será primordial para lograr el desarrollo de potencialidades creativas ancladas en la valoración sensible de la comunicación con el otro, y de la expresión de ideas estéticas, basadas desde el compromiso y la colaboración social y cultural.

Propósitos

- Profundice en el aprendizaje de distintos saberes plásticos dentro del área de producción, específicamente en relación al Diseño de Escenografía y al Diseño Ambiental, respondiendo a la modalidad de Taller
- Desarrolle ejercitaciones que posibiliten un hacer creativo y reflexivo, permitiendo la construcción de producciones mediante la integración de múltiples saberes
- Posibilite la intervención del espacio escenográfico, y del espacio natural, por medio de la aplicación de técnicas diversas y vareadas
- Anime a la capacidad creativa e inventiva propia, en base a la selección de relatos literarios teatrales, donde la fantasía tendrá un rol esencial
- Examine las diferentes posibilidades expresivas que propician los materiales no convencionales y los espacios no tradicionales
- Descubra la apropiación del gesto, el movimiento, el análisis, en post de la experiencia lúdica y simbólica

- Aplique tanto la participación individual como colectiva en la propuesta y realización de producciones
- Analice los elementos que intervienen en una puesta en escena (teatral, de cine, de publicidades, animaciones, producciones de resolución multimedias, entre otras)
- Proyecte y elabore propuestas visuales bidimensionales (bocetos, diseños) y tridimensionales (maquetas, objetos escénicos, vestuario, máscaras, montaje)
- Profundice en el aprendizaje de distintos saberes plásticos dentro del área de producción, específicamente en relación al Diseño de Escenografía y al Diseño Ambiental, respondiendo a la modalidad de Taller
- Desarrolle ejercitaciones que posibiliten un hacer creativo y reflexivo, permitiendo la construcción de producciones mediante la integración de múltiples saberes
- Posibilite la intervención del espacio escenográfico, y del espacio natural, por medio de la aplicación de técnicas diversas y vareadas
- Anime a la capacidad creativa e inventiva propia, en base a la selección de relatos literarios teatrales, donde la fantasía tendrá un rol esencial
- Examine las diferentes posibilidades expresivas que propician los materiales no convencionales y los espacios no tradicionales
- Descubra la apropiación del gesto, el movimiento, el análisis, en post de la experiencia lúdica y simbólica
- Aplique tanto la participación individual como colectiva en la propuesta y realización de producciones
- Analice los elementos que intervienen en una puesta en escena (teatral, de cine, de publicidades, animaciones, producciones de resolución multimedias, entre otras)
- Proyecte y elabore propuestas visuales bidimensionales (bocetos, diseños) y tridimensionales (maquetas, objetos escénicos, vestuario, máscaras, montaje)

Contenidos

Eje I

El espacio escenográfico como soporte de experiencias artísticas.
Escenografías y objetos escénicos.
Los materiales del entorno, de bajo costo o de desecho. Posibilidades.

Eje II

Diseño y realización de vestuario, máscaras y maquillaje. Utilización de formas y materiales tradicionales y alternativos.

Eje III

Puesta en escena. El cuerpo como texto, instrumento, fuente de comunicación. Lenguaje verbal, plástico, musical y poético.
La literatura teatral y su relación con los lenguajes intermediales.

Eje IV

Recursos comunicativos bidimensionales. Bocetos y diseños.
Espacios urbanos. Espacios naturales.
Las maquetas y su construcción.
Elementos de la escenografía.
La percepción como motor de la creación. Diferentes modos de percibir desde lo corporal, musical, visual y literario.

Metodología y actividades

La metodología de trabajo propuesta será la de Taller. Taller como instancia de experimentación, de producción, de comunicación e interacción con el otro. En los modos de acción, orientación, resolución e interpretación de consignas individuales, para volcarlas luego en producciones colectivas. En la coordinación del trabajo en equipo. En la exploración de materiales y herramientas no convencionales para la creación, y las diferentes clases de montajes. Para construir, analizar, experimentar. Posibilitando un espacio para la observación, la planificación, la expresión simbólica, el intercambio, la interacción interdisciplinaria, la valoración, la crítica, la integración, la evaluación y la autoevaluación.
Para llevar a cabo dichas propuestas, se asignarán actividades tales como:

- Realización de propuestas en relación a los diferentes lenguajes artísticos.
- Lectura y selección de textos teatrales clásicos y la recreación de finales alternativos.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

- Representación de personajes clásicos de la literatura seleccionada, mediante la creación bidimensional y tridimensional de diseños de vestuario, máscara, maquillaje, montaje, escenografía.
- Escritura individual. Creación de un guion teatral grupal. Representación.
- Registro fotográfico de la puesta en escena.
- Análisis del diseño ambiental y sus componentes.
- Representación de escenografía teatral y ambiental a escala mediante la creación de maquetas.
- Construcción de escenografía y montaje con elementos convencionales y no convencionales.

Evaluación

Se tomarán como criterios de evaluación:
El aporte y compromiso que el alumnado presente en la entrega de los trabajos prácticos en tiempo y forma; los esfuerzos que aplique en la presentación de los mismos; la asistencia; la totalidad de los TP requeridos; la colaboración y participación en las actividades de resolución colectiva.
Así mismo se tendrá en consideración, no sólo los resultados finales de los TP, sino la instancia en los procesos creativos de los mismos.

Bibliografía

Calmet, H. (2005) "*Escenografía. Escenotecnia e iluminación"* (2ª edición) Buenos Aires. Ed. De la Flor
Gentile, M.
Díaz, R. y Ferrari, P. *Escenografía cinematográfica*. (1° edición) Buenos Aires. La Crujía Ediciones.
Apuntes del docente
Links:
Uso del escalímetro: https://www.youtube.com/watch?v=tUZA8sU1EsM&t=188s
¿Qué hace un director de arte? https://www.youtube.com/watch?v=hC0bpMnG21Y
Caja escénica de un teatro español: https://www.youtube.com/watch?v=PlkApNJnPOQ
Videomapping: https://www.youtube.com/watch?v=YG3bwG-iLno
Uso del color en el cine: https://www.youtube.com/watch?v=eGfbW9sBBuQ

No imprima este documento si no es necesario. **https://artesvisualesrosario.com/**

4º año - Laboratorio de Diseño y Tecnología
Docentes
Turno mañana: Storani
Turno noche: Cusumano
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Historia del Arte II
Para cursar tener aprobadas: Dibujo I, Pintura I, Escultura I, Cerámica I
Para rendir tener aprobadas: Laboratorio del Color
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Tanto en el campo del arte como en el campo del diseño se encuentran similares códigos plásticos, como así
también recursos metodológicos apropiados para la resolución de las diferentes propuestas gráficas. Se trabajará con conceptos teóricos y prácticos del diseño relacionándolos con el campo del arte y de la tecnología, a través de la aproximación y apropiación de técnicas, soportes y materiales. Partiendo del campo comunicacional, el alumno analizará el proceso de cada producción conducente al objeto final (bi o tridimensional).
Propósitos
- Interpretar, programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores para la presentación visual de mensajes.
- Codificar signos en el campo de la comunicación y sensibilización.
- Atravesar pasando por todo el proceso de producción de mensajes hasta la realización del mismo.
- Experimentar con materiales heterogéneos, diferentes soportes y herramientas.
- Llevar a cabo la organización de una exposición de arte.

Contenidos
UNIDAD I
Concepto de ciencia proyectual del Diseño de Comunicación Visual.
Metodología y campos de acción.
Mensaje Bi-Media (integración código icónico y lingüístico). Retórica de la imagen.
Variables y connotación tipográfica – monogramas.
La marca como identificación visual. Manipulación de la imagen.
Diferencia entre Publicidad y Propaganda.
Medios de comunicación. Campaña promocionando la exposición de un artista plástico.
UNIDAD II
Afiche, tarjeta de invitación.
El catálogo de arte. Diferentes soportes y formatos.
Libro de Artista.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Diseños bi y tridimensionales.
Aplicación de diseño en un objeto tridimensional.

Metodología y actividades

Estimulación a la experimentación con nuevas técnicas, soportes y formatos.
Diálogo promoviendo la explicitación de ideas previas.
Lectura y análisis de diferentes mensajes.
Organización de momentos áulicos para reflexionar sobre la producción.

Evaluación

INSTRUMENTOS
Observación periódica de trabajos durante el proceso creativo.
Reflexión grupal e individual sobre la producción propia expuesta.
CRITERIOS
Evaluación formativa y reguladora
Comprensión de consigna y marco teórico utilizado.
Conocimientos aplicados, originalidad y precisión.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Alvarez Junco, M. 2009 *El diseño de lo incorrecto.* Buenos Aires: La Crujía.
Costa, J. 1994. *Imagen global.* Barcelona: Ceac.
Frascara, J. 1989. *Diseño gráfico y comunicación visual.* Buenos Aires: Infinito.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Gonzalez Ruiz, G. 1994. *Estudio de diseño.* Buenos Aires: Emecé.
Munari, Bruno. 1983. *Cómo nacen los objetos, Apuntes para una metodología proyectual.* México, G.G.
Wong, Wucius. 1979. *Fundamentos del diseño bi y tri-dimensional.* Barcelona, G.G.

4º año - Proy. Producción: Taller Experimental y de Especialización (Dibujo IV)
Turno mañana
Docente
Turno mañana: Musante
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Dibujo III, Pintura III, Cerámica III, Escultura III
Para rendir tener regular: Lenguaje Visual III
Para rendir tener aprobadas: Dibujo III, Pintura III, Cerámica III, Escultura III
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
El proceso del dibujo realizado en los años precedentes, sitúa al alumno en una posición preferencial, la de comenzar a transitar la búsqueda de su propia imagen. Vamos a poner en juego todo un ciclo de experiencias, vivencias, aprendizajes y recorridos personales y grupales adquiridos en estos tres años de estudio en pos de la construcción de un proyecto final. El mismo será un proceso de búsqueda personal investigando sobre la temática abordada donde refleje la misma en una producción con técnicas gráficas y sosteniéndose con su debida fundamentación. El proyecto de Producción en el Plano (Dibujo) invita a que los /as alumno/as apliquen todo su potencial creativo presentando el mismo de manera individual o de integración de diferentes lenguajes interdisciplinarios. Proyecto que significará un cierre para algunos o un comienzo para otros, pero que constituirá sin duda, un balance expresivo personal, donde la herramienta del dibujo, delineará esa forma, que define ese concepto, que representa esto que somos y qué hacemos. Es importante la que la formación del futuro docente debe tener la misma rigurosidad conceptual y experimental que la del artista en cualquiera de las facetas de la actividad visual para estar preparado no solo en la docencia si no además para presentar proyectos a futuras exposiciones, salones y becas.
Propósitos
- Estimular el proceso creativo, articulando percepción, memoria e imaginación, referenciando lo vivencial y la observación.
- Abordar el proceso de producción con un anclaje en lo conceptual reflexionando a nivel individual y grupal, los significantes y significados de las imágenes obtenidas, tomando algún artista referente.
- Seleccionar una temática y fundamentarla desde una concepción estética-filosófica para sustentar el proyecto.
- Aplicar las técnicas ya aprendidas y experimentar aquellas que resulten nueva para el alumno. (Bocetos definidos)

Contenidos
Unidad 1
El dibujo como lenguaje, su teoría y práctica.
La percepción como registro cultural contextuado.
Los elementos formales, materiales y de conceptualización en el campo de la imagen.
Unidad 2
El proceso creativo, materiales, técnicas y medios de relación a las posibilidades expresivas y de intencionalidad.
Modos de representación y presentación.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Otros contextos espacio-temporales.
Aspectos significativo y esenciales de la expresión estética humana.

Metodología y actividades

Desarrollo de proyectos artísticos personales.

Evaluación

Evaluación: Inicial, diagnóstica y procesual-formativa-reguladora.
Parámetros Se evaluarán los siguientes aspectos: Comprensión, conceptualización y evolución de los procesos en cuanto a los aspectos morfológicos y compositivos. Uso apropiado de las herramientas específicas. Compromiso creativo en resolución de los problemas que se plantean y su aplicación. Asistencia, cumplimiento y participación. Instrumentos
Instrumentos:
Se evaluará a través del diálogo, coloquios, debates, trabajos prácticos, crítica grupal y autocrítica de la producción realizada.
EL proyecto comprendera con fechas de entrega para ser aprobado y firmado asi acceder al coloquio o mesa de examen.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Augustowsky, G. (2012). *El arte en la enseñanza.* Bs. As: Paidos
Berger, J. (2000). *Modos de ver.* Barcelona: Gilli.
Berger, J. (2006). *El sentido de la vista.* España: Alianza.
Da Vinci L. (2004). *Tratado de la pintura*. Bs.As.: Libertador
Dondis, A. (1987). *Sintaxis de la imagen.* Bs.As.: Gilli.
Egg, A ( ). *Cómo elaborar un proyecto.*
Munari, B. (1995). *¿Cómo nacen los objetos?* Bs.As.: Gilli.
Kandinsky W. (1997) *Punto, línea superficie.* Milano: Adelphi
Krauss R. (199), *Los papeles de Picasso.* Barcelona: Gedisa.
Loomis, A. (2005), *Dibujo tridimensional.* Bs. As.: Lancelot.
Hayes C. (1986) *Guía completa de Dibujo y Pintura. Técnicas y materiales.* Blume.

Además de esta bibliografía se otorga a cada estudiante la bibliografía y el material audiovisual necesario para desarrollar sus proyectos presonales.

Turno noche
Docente
Turno noche: García
► Régimen de correlatividades y modalidades.
Para cursar tener regular: Dibujo III, Pintura III, Cerámica III, Escultura III
Para rendir tener regular: Lenguaje Visual III
Para rendir tener aprobadas: Dibujo III, Pintura III, Cerámica III, Escultura III
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► Evaluación y condiciones para la regularización
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► Condiciones para la promoción directa.
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Es importante la que la formación del futuro docente debe tener la misma rigurosidad conceptual y experimental que la del artista en cualquiera de las facetas de la actividad visual para estar preparado no solo en la docencia si no además para presentar proyectos a futuras exposiciones, salones y becas.
El proceso del dibujo realizado en los años precedentes, sitúa al alumno en una posición preferencial, la de comenzar a transitar la búsqueda de su propia imagen. Se pondra en juego todo un ciclo de experiencias, vivencias, aprendizajes y recorridos personales y grupales adquiridos en estos tres años de estudio en pos de la construcción de un proyecto final. El mismo será un proceso de búsqueda personal investigando sobre la temática abordada donde refleje la misma en una producción con técnicas gráficas y sosteniéndose con su debida fundamentación. El proyecto de Producción en el Plano (Dibujo) invita a que los /as alumno/as apliquen todo su potencial creativo presentando el mismo de manera individual o de integración de diferentes lenguajes interdisciplinarios e incluyendo bibliografías de otras cátedras. Proyecto que significará un cierre para algunos o un comienzo para otros, pero que constituirá sin duda, un balance expresivo personal, donde la herramienta del dibujo, delineará esa forma, que define ese concepto, que representa esto que somos y qué hacemos.
Estos proyectos servirán para ser aplicados en las propias producciones y futuros proyectos expresivos - comunicativos en el entorno cultural, como promotor del arte y la cultura.
Propósitos
• Estimular el proceso creativo, articulando percepción, memoria e imaginación, referenciando lo vivencial y la observación.
• Abordar el proceso de producción con un anclaje en lo conceptual reflexionando a nivel individual y grupal, los significantes y significados de las imágenes obtenidas, tomando algún artista referente.
• Seleccionar una temática y fundamentarla desde una concepción estética-filosófica para sustentar el proyecto.
• Aplicar las técnicas ya aprendidas y experimentar aquellas que resulten nueva para el alumno. (Bocetos definidos)
Contenidos
Unidad 1
El dibujo como lenguaje, su teoría y práctica.
Elementos para planificar un proyecto de producción artística.
Los elementos formales, materiales y de conceptualización en el campo de la imagen.
Selección de temática, artistas referentes. Investigación y fundamentación. Diseño metodológico. Cronograma de actividades.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Construcción de un discurso personal, recuperando saberes estéticos, epistemológicos, comunicacionales adquiridos a lo largo de la carrera.
Elaboración de imágenes y selección de procedimientos, técnicas gráficas.
Registro personal y artístico de las experiencias y observaciones. Bocetos.

Unidad 2

Los elementos formales, materiales y de conceptualización en el campo de la imagen.

El proceso creativo, materiales, técnicas y medios de relación a las posibilidades expresivas y de intencional-
Lo personal y lo social en diálogo: el proyecto artístico como espacio de reflexión.

La obra como resultado de su proceso creativo, su contexto social y recepción por parte del público.

Estrategias del montaje y la presentación en la obra de arte como elemento clave.

Metodología y actividades

La dinámica de implementación del taller, supone que, en el devenir de los contenidos, las actividades analíticas y de producción colaborativa en torno a diferentes temáticas propuestas, cada sujeto efectúa su propio recorrido según sus experiencias (Larrosa, 2014)
Desarrollo de proyectos artístico personales. Lecturas críticas de textos de artistas manifiestos, críticas. Se promoverá el uso de la elaboración de bocetos, la confección de cuadernos o libretas de apuntes rápidos como base para el desarrollo de proyectos innovadores.
El desarrollo de los contenidos será de forma teórico-práctica, incentivando la producción creadora, la observación, el análisis, la investigación, la reflexión crítica y la autoevaluación permanente de los procesos desarrollados para construir nuevos conocimientos a través de la experiencia de enseñanza aprendizaje. Teniendo además una metodología participativa y activa, desarrollando dichas conductas en un ámbito de actuación multidisciplinar: la docencia, la investigación y la práctica con un abordaje globalizante.
Para favorecer las trayectorias formativas se interviene con: - acciones académicas y pedagógicas: clases de apoyo, tutorías, sumando prácticas y entramados, generando espacios, recortes que favorezcan los procesos. - acompañando al estudiante en aspectos organizacionales y de integración a los requerimientos del nivel. - pensando al estudiante como sujeto del nivel superior y futuro docente-artista.

Evaluación

En concordancia con Anijovich la evaluación será: diagnóstica continua formativa: esta evaluación es todo el tiempo, no es inicial solamente es constante.
Evaluación formativa donde el estudiante reconozca sus fortalezas y debilidades, en este proceso se incluye al autoevaluación y evaluación entre sus pares. Retroalimentación formativa dialogando con el estudiante, ofreciendo sugerencias.
Luego la evaluación sumativa-final, capacidad de articular, relacionar e integrar.
El estudiante debe ser partícipe de la evaluación comprendiendo la complejidad de los procesos de construcción de conocimiento. Para esto son fundamentales las intervenciones docentes, proponiendo instancias de reflexión y participación. Acorde a estas concepciones, se tienen en cuenta para la evaluación los trabajos prácticos de los alumnos, el registro escrito de los mismos, las reflexiones grupales, la coevaluación, capacidad para confrontar teoría y práctica y la participación en actividades del taller.
Criterios: Se evaluarán los siguientes aspectos: Comprensión, conceptualización y evolución de los procesos en cuanto a los aspectos morfológicos y compositivos. Uso apropiado de las herramientas específicas. Compromiso creativo en resolución de los problemas que se plantean y su aplicación.
Asistencia, cumplimiento y participación.
Apertura y actitud positiva en la búsqueda de propuestas interdisciplinarias y la aplicación de correspondencias entre lenguajes a través del ensayo, prueba y error. Léxico adecuado y específico. Uso de las formas simbólicas que ofrecen los lenguajes para resignificar y apropiar. Apertura al cambio de las estructuras de espacio y tiempo. Uso de la inteligencia divergente y sensible.
Instrumentos:
Se evaluará a través del diálogo, coloquios, debates, trabajos prácticos, crítica grupal y autocrítica de la producción realizada, bitácora.
Observación directa, registros anecdóticos, registros de observación, seguimiento web de los procesos y asistencia pedagógica permanente.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Técnicas: Autoevaluación. Coevaluación. Proyectos. Tribunal examinador.
El proyecto comprenderá con fechas de entrega para ser aprobado y firmado asi acceder al coloquio o mesa de examen.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Arnheim Rudolf (1962). Arte y Percepción Visual. Bs.As.: Eudeba
Augustowsky, G. (2012). *El arte en la enseñanza.* Bs. As: Paidos
Berger, J. (2000). *Modos de ver.* Barcelona: Gilli.
Da Vinci L. (2004). *Tratado de la pintura*. Bs.As.: Libertador
Dondis, A. (1987). *Sintaxis de la imagen.* Bs.As.: Gilli.
Egg, A ( ). *Cómo elaborar un proyecto.* Disponible:
https://es.slideshare.net/andreagrelo/cmo-hacer-un-proyecto-sntesis-de-ander-egg
Hayes C. (1986) *Guía completa de Dibujo y Pintura. Técnicas y materiales.* Blume.
Larrosa, J. (2014). Experiencia y alteridad en educación. En C. Skliar y J. Larrosa (comp.), Experiencia y alteridad en educación (pp.13-44). Rosario: Homo Sapiens Ediciones.
Loomis, A. (2005), *Dibujo tridimensional.* Bs. As.: Lancelot.
Loomis, A. (2012). The Dimensional Drawing. New York: Titan Books.
Loomis, A. (2008). El dibujo de figura humana en todo su valor. Buenos Aires: Editorial Lancelot. Loomis, A. (1947). Dibujo de cabeza y manos. Buenos Aires: Editorial Gia.
Munari, B. (1995). *¿Cómo nacen los objetos?* Bs.As.: Gilli.
Kandinsky W. (1997) *Punto, línea superficie.* Milano: Adelphi

Links para guía de elaboración de proyectos.

Formato de la BECA AECID https://cursoemprendimientocultural.wordpress.com/2016/03/02/trabajo-final/
http://www.lanubeartistica.es/dibujo_artistico_2/unidad6/DA2_U6_T4_Contenidos_v03/2_cmo_redactar_un_proyecto_artstico.html
https://www.argentina.gob.ar/cultura/fna/becas/becas-creacion-2023-fna
Manual de producción y montaje para las artes visuales. Ministerio de Cultura
https://evemuseografia.com/wp-content/uploads/2022/06/Manual_de_produccion_y_montaje_para_las-1.pdf

No imprima este documento si no es necesario. **https://artesvisualesrosario.com/**

4º año - Proy. Producción: Taller Experimental y de Especialización (Pintura IV)
Docentes
Turno mañana: Blaconá
Turno noche: Costa - Reemp: Blaconá
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Historia del Arte II
Para rendir tener aprobadas: Laboratorio del Color
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Este espacio curricular propone el cruce de la Pintura con otras disciplinas, múltiples poéticas y miradas estéticas, diversos lenguajes y modos de producir sentido en el campo artístico para el desarrollo de proyectos propios y originales, propiciando el vínculo entre los distintos medios de producción. Desde la cátedra se potencia la investigación-creativa entendida como producción significante, orientando la acción desde el pensar/investigar hacia la producción personal de un proyecto, donde lxs estudiantes recuperen y pongan en diálogo los saberes de distintos talleres y espacios trabajados en este año y años anteriores, en proyección hacia su práctica profesional como artistas o gestorxs culturales.
La síntesis reflexiva sobre las experiencias con las materialidades, los procedimientos y las técnicas pictóricas, y los tratamientos ortodoxos y no ortodoxos en relación con el conocimiento específico del lenguaje de la pintura, la valoración estética y un pensamiento crítico fundamentado constituyen un ámbito propicio para la formulación del discurso plástico personal. La adquisición de competencias técnicas, el desarrollo de capacidades para la percepción y sensibilidad estética y la profundización del conocimiento del campo del arte, son el necesario soporte conceptual que toda idea necesita para que la forma se cargue de significado. De esta manera, se orientará a lxs estudiantes hacia la investigación, la búsqueda, la organización del proyecto y la producción en la práctica artística y -paralelamente- hacia la elaboración de un texto escrito, con formato apropiado a la propuesta, donde explique y fundamente el proceso, argumente la propuesta y lo articule de modo teórico y/o práctico.
En el trayecto hacia la elaboración del PROYECTO FINAL, se pondrán en debate marcos conceptuales y categorías de análisis contemporáneas para pensar la PINTURA, examinando obras de artistas o colectivxs, sondeando muestras y exposiciones, analizando textos específicos del lenguaje y del campo artístico general.
El Proyecto de Producción en el Plano (Pintura) es un espacio de fuerte carácter experimental, que propicia la investigación creativa y posibilita la integración de diferentes lenguajes disciplinarios para incursionar fuera de las disciplinas tradicionales generando otras formas de producción poética, con el objetivo de contribuir a la formación de un egresadx que pueda desempeñar las competencias profesionales en todos sus ámbitos de incumbencia como productxr en el campo del arte y como gestxr de proyectos artísticos socioculturales y comunitarios.
Propósitos
Proveer de marcos conceptuales y categorías de análisis que permitan reflexionar acerca de los modos de producción artística y cultural en la contemporaneidad.
Problematizar los discursos sobre el arte contemporáneo e incorporar los debates actuales en torno al arte, específicamente a la Pintura Contemporánea

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Investigar materiales diversos, convencionales y no convencionales, observando su comportamiento y posibilidades expresivas.
Organizar el proceso de creación en el marco de un contexto sociopolítico, histórico y cultural estimulando la capacidad de autocrítica y promoviendo la realización de proyectos grupales, con el enriquecimiento de lo individual a partir de lo grupal y viceversa.
Integrar el lenguaje pictórico con otros lenguajes disciplinarios, generándose otras formas de expresión que subviertan los límites del espacio pictórico tradicional.
Reconocer los elementos del lenguaje pictórico, problematizando técnicas y medios, desde lo teórico-práctico, en relación a las posibilidades expresivas de la pintura, partiendo de una idea inicial, su proceso y concreción plástico-visual, entendiendo a la PINTURA como lenguaje estético-comunicativo, que atraviesa tanto al productxr como al receptxr.
Acompañar en el proceso de producción de imágenes, sus múltiples configuraciones y distintas intencionalidades expresivo-comunicativas y su significación, teniendo en cuenta el mensaje estético transmitido a lxs destinatarixs, investigando y experimentando con materiales, soportes, técnicas tradicionales y no tradicionales.

Contenidos

Unidad I

La imagen de la contemporaneidad y sus contextos. Los debates contemporáneos en torno a la imagen. Imagen o cliché. Los velos y la mirada. La mirada del productxr y del espectadxr. Los contextos como espacios de significación.

Unidad II

Los fenómenos artísticos como procesos sociales, materiales e ideológicos. La praxis artística como proyecto de transformación de la realidad. Problematización del concepto de pintura, la complejidad de los lenguajes y las nuevas tecnologías. La recuperación de prácticas ancestrales. La imagen como relato y como ausencia. La imagen como acertijo y como testigo. La imagen como violencia y como subversión.
PROYECTO: El jardín de los senderos que se bifurcan. Experiencias pictóricas para sembrar mundos

Unidad III

El proyecto artístico, las articulaciones entre lo personal y lo social. El proyecto artístico: características, condiciones y posibilidades. El espacio plástico: valoración del espacio-ambiente como elemento de la composición. La pintura en el espacio público. Ambientación, instalación, performance. La dimensión procesual de las nuevas prácticas pictóricas. Pintura y género. Pintura y memoria. Pintura y disidencias sexuales. Pintura y política.

Unidad IV

La obra a partir de su proceso de realización y socialización. El arte como producción de objetos, como proceso, como acción, como evento. La experimentación en el campo de la pintura contemporánea. Lxs referentes y los aspectos biográficos en la producción artística. Proyectos de producción personales a partir de ideas, conceptos, contextos o búsquedas formales y técnicas. Contextualización del proyecto en el espacio físico, histórico y cultural. Procesos de producción de artistas y colectivxs de artistas latinoamericanos y del mundo.

Metodología y actividades

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los fenómenos artísticos como procesos sociales, materiales e ideológicos y la praxis artística como proyecto de transformación de la realidad. La docente desplegará acerca de los debates contemporáneos en torno a la imagen pictórica con su respectivo horizonte problemático y bibliográfico, así como el análisis del corpus visual seleccionado. Se propiciará el diálogo y el debate, el intercambio de ideas y la confrontación para favorecer la construcción colectiva del conocimiento, la mirada crítica y el desarrollo de la sensibilidad estética.
La cátedra propone la metodología de taller en cuanto a la producción y en cuanto a los fundamentos teóricos se abordará desde lo expositivo, dialogado y experimental. Se desarrollarán procesos de pensamiento y propuestas plásticas que, a partir de la investigación artística-poética, acentúe el desarrollo de un lenguaje personal.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Las producciones de lxs estudiantes, se analizarán grupalmente conceptualizando sobre las mismas desde una actitud crítica y reflexiva.

- Formato Taller en un diálogo constante entre la dimensión conceptual y la práctica concreta.
- Aprendizaje mediado desde el abordaje dialógico.
- Reflexión permanente.
- Promoción y confrontación de ideas, desarrollo de conceptos.
- Coloquio integrador.

Evaluación

El aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo, y a medida que aprendemos, cambia y se profundiza nuestra forma de verlo y habitarlo en y con otrxs. Por ello, en las instancias de formación es muy importante el trabajo de evaluación y devolución para la construcción colectiva del conocimiento. Las devoluciones y aportes que realizan lxs docentes no implican sólo establecer una nota sino una instancia necesaria a lo largo de todo el recorrido para analizar los logros, los desaciertos, las múltiples posibilidades de abordaje de los temas, los nuevos caminos. El acompañamiento docente, en tanto devoluciones y aportes, no se piensa sólo en función del alcance de resultados, buenos o malos, de saber o no saber, sino para favorecer a la reflexión sobre lo realizado...son “una estrategia más de aprendizaje, o de retroalimentación en términos de Anijovich, es ahí donde subyace la revisión, la comprensión de los problemas desde la propia mirada del estudiante que puede presentarse en el futuro”.

Desde esta mirada, es necesario proponer nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje, en donde la evaluación procesual, formativa y continua apunte a la realidad de cada estudiante, proporcionándole a cada unx los medios que le permitan avanzar a un ritmo determinado por sus propias capacidades. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

Presentación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación de los mismos.

Participación activa y compromiso en las instancias de debate grupal y reflexión colectiva.

Comprensión de los ejes problemáticos de cada Unidad, integrando los conceptos aprendidos con capacidad de análisis, confrontación de ideas y puesta en práctica de las mismas.

Búsqueda creativa y desarrollo de procesos de investigación/creación.

Realización de prácticas reflexivas en la instancia de producción, en relación al valor simbólico, al contenido y a la intencionalidad de la imagen.

Integración y solidaridad con el grupo, siempre mediadas por una actitud de respeto a los pares y a lxs docentes.

Respeto por los aportes de otros campos del conocimiento, valorando la posibilidad de la construcción compartida.

Los instrumentos serán variados, se pensarán en cada circunstancia particular y consensuados en cada caso:

REGISTRO ORAL Y/O ESCRITO
DEVOLUCIÓN/RETROALIMENTACIÓN/DEBATE
OBSERVACIÓN
LECTURA ACOMPAÑADA DE TEXTOS CLAVES
ANÁLISIS DE OBRAS
EXPERIENCIAS ESTÉTICAS
AUTOEVALUACIÓN/HETEROEVALUACIÓN/COEVALUACIÓN

Examen final ante tribunal: Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar la bitácora o panel visual, el escrito sobre el proyecto con el formato solicitado, los cuales deberán estar aprobados, como también consultar con la anticipación establecida por la cátedra (20 DÍAS) para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen y la muestra final del proyecto.

Bibliografía

Bibliografía obligatoria

Unidad I

Didi-Huberman, G. (2008). “La imagen quema”. Revista: La Puerta FBA, N° 3, Facultad de Bellas Artes: UNLP, pp. 57-74.
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39830/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Didi-Huberman, G. “Cuando las imágenes tocan lo real”.
http://www.reflexionesmarginales.com/biblioteca/15/Documentos/Georges_Didi_Huberman:Cuando_las_imagenes_tocan_lo_real.pdf
Cixous, H. y Derrida, J. (2001). *Velos.* Buenos Aires: Siglo XXI.

Unidad II

Berger, J. (2006). *El sentido de la vista.* Barcelona: Alianza.
Berger, J. (2013). *Mirar.* Buenos Aires: Ediciones de la Flor.
Manguel, A. (2002). *Leyendo imágenes: una historia privada del arte.* Bogotá: Editorial Norma.

Unidad III

Derrida, J. (2001). “Passe-partout”. En: *La verdad en pintura*. Buenos Aires: Paidós.
Grois, B. (2015). "La soledad del proyecto". En: *Volverse Público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea.* Buenos Aires: Caja Negra Editora.

Unidad IV

La bibliografía será la apropiada para cada propuesta.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Baeza, F. (2017). *Proximidad y distancia. Arte y vida cotidiana en la escena argentina de los 2000.* Buenos Aires: Editorial Biblios.
Bal, M. (2016). *Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada.* Madrid: Akal/Estudios Visuales
Bourriaud, N. (2009). *Radicante.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Bourriaud, N. (2004). *Post Producción.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
Bourriaud, N. (2007). *Estética Relacional.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
Brea, J. L. (2011). “Ornamento y utopía, evoluciones de la escultura en los 80 y los 90”. En: AA.VV. *Artes, Proyectos e ideas*. N| 4. Vol 2. Valencia: Editorial Politécnica de Valencia.
Didi-Huberman, G. (2005). *Ante el tiempo.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Didi-Huberman, G. (2008). *Cuando las imágenes toman posición.* Madrid: A. Machado Libros.
García Canclini, N. (2009). *Extranjeros en la tecnología y en la cultura.* Buenos Aires: Fundación Telefónica/Ariel.
García Canclini, N. (1997). *Imaginarios Urbanos.* Buenos Aires: EUDEBA/UBA.
García Canclini, N. (1999). *La globalización imaginada.* Buenos Aires: Paidós.
Giunta, A. (2009). *Postcrisis. Arte argentino después del 2001.* Bs. As.: Siglo XXI.
Giunta, A. (2020). *Contra el canon. El arte contemporáneo en un mundo sin centro.* Buenos Aires: SIGLO XXI Editores Argentina.
González, V. (2010). *En busca del tiempo perdido. 10 proyectos de arte argentino 1998-2008.* Buenos Aires: Papers editores.
Guasch, A. M. (ed.) (2000). *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones.* Madrid: Akal.
Laddaga, R. (2011). *Estética de Laboratorio.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
Marchán Fiz, S. (comp.) (2006). *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes.* Barcelona: Paidós/Fundación Carolina.
Marchán Fiz, S. (1986). *Contaminaciones figurativas.* Madrid: Alianza.
Marchán Fiz, S. (1986). *Del arte del objetual al arte del concepto (1960-1974). Epílogo sobre la sensibilidad "posmoderna". Antología de escritos y manifiestos.* Madrid: Akal.
Oliveras, E. (ed) (2013). *Estéticas de lo extremo.* Buenos Aires: Emecé.
Prada, J. M. (2012). *Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales.* Madrid: Akal.

4º año - Proy. Producción: Taller Experimental y de Especialización (Grabado III)
Docentes
Turno mañana: Noguera
Turno noche: Noguera
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Historia del Arte II
Para rendir tener aprobadas: Laboratorio del Color
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
El grabado, en tanto lenguaje artístico se constituye en un sistema semiótico que se interrelaciona con otros sistemas. Todos ellos componen la cultura, entendida ésta como un “edificio de significados”. La práctica de taller, es decir el aspecto productivo, ha de ser acompañada por una constante reflexión crítica que articule la creación de formas simbólicas (hacer imágenes) y la comprensión de las formas simbólicas creadas por los otros (leer imágenes) en sus infinitas interpretaciones, teniendo en cuenta que este taller es un espacio de integración y síntesis de los contenidos de la carrera. En el taller Experimental de Integración y Síntesis, donde confluyen todas las disciplinas artísticas, se posibilita la formulación y desarrollo del texto artístico propio para la constitución de la identidad del docente o del técnico. Es indispensable que la formación artística tenga en cuenta las variables que posibilitan el lenguaje en sus instancias expresivas y comunicacionales, perceptivas, cognitivas y procedimentales para incorporar a los alumnos en los modos de proyectarse propios de la condición de multi-ejemplaridad específica del campo del grabado.
El desarrollo tecnológico incluye nuevas técnicas de fuerte influencia en los lenguajes artísticos y dentro del territorio del grabado se incorporan procesos experimentales que se pueden combinar con los tradicionales, modificando sustancialmente el contexto de representación y de comunicación. A partir de fragmentos de imágenes creadas por los estudiantes, se construirán nuevas composiciones que podrán ser re-elaboradas utilizando procesos digitales, favoreciendo la inserción en un territorio gráfico ampliado.
Propósitos
- Desarrollar procesos personales de exploración y formulación de la imagen gráfica. Explorar soportes y procedimientos diversos para la realización de matrices y estampas.
- Experimentar creativamente las posibilidades compositivas en el proceso de estampación en relieve a partir de la superposición de las matrices y la combinatoria de las tintas.
- Seleccionar materiales y herramientas en función de la imagen a trabajar.
- Apreciar y valorar las producciones gráficas y sus aportes estéticos específicos, en sus contextos históricos y geográficos.
- Reflexionar a partir de las producciones artísticas realizadas en la cátedra construyendo colectivamente criterios de valoración y análisis de obras.

Contenidos
Unidad I (1er cuatrimestre)
La gráfica digital. Procesos de registro y edición de imágenes.
El arte impreso contemporáneo. Artistas gráficos argentinos y latinoamericanos.
Proyectos gráficos individuales y colectivos. Elementos para planificar un proyecto.
Gráfica y contexto: afiches, pegatinas, fanzines, etc. en el entorno virtual y en el urbano.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Unidad II (2° cuatrimestre)
Proyectos de producción artística. Selección temática, artistas referentes. Investigación y fundamentación. Diseño metodológico. Cronograma de actividades.
Elaboración de imágenes y selección de procedimientos.
Experimentación técnica. Montaje y presentación.
Metodología y actividades
En la cátedra se propiciarán los procesos de investigación y experimentación personales y grupales. Los contenidos serán abordados desde el territorio gráfico ampliado, poniendo en juego los saberes previos de los/las estudiantes. Se incentivará la elaboración de bocetos, la confección de cuadernos o libretas de apuntes rápidos como base para los procesos proyectuales.
Los diferentes procedimientos serán presentados como medios para indagar las diversas temáticas, analizándose las problemáticas que se presentan y sus posibles resoluciones. Las producciones artísticas del territorio gráfico local, nacional e internacional, serán abordadas en su contexto histórico y geográfico, ampliando el marco de referencias de los alumnos incluyendo artistas de diversa procedencia.
Evaluación
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada. Se evaluará el proceso de trabajo y la producción obtenida por el/la estudiante, así como la reflexión y análisis crítico de sus trabajos y los de sus pares.
INSTRUMENTOS
Comunicación y diálogo grupal.
Planillas de seguimiento del proceso del proyecto.
CRITERIOS
Se evaluará:
La elaboración de la imagen personal.
El uso creativo de los materiales, herramientas y soportes.
La conceptualización de los procesos técnicos y el uso del vocabulario específico.
La habilidad técnica alcanzada en la ejecución de las matrices.
La prolijidad y limpieza en la estampación, el entintado y la aplicación del color.
La apreciación de la obra gráfica y sus referentes.
Bibliografía
Bernal, M. (2013) Capítulo 3: Concepto de grabado. En Bernal, M. Técnicasdegrabado.es [Difusión virtual de la gráfica impresa]. (pág. 39 – 53) Tenerife. Sociedad Latina de Comunicación Social. Disponible en: https://tecnicasdegrabado.es/descarga-libro.
Bernal, M. (2013) Capítulo 5: Técnicas: grabado en relieve. En Bernal, M. Técnicasdegrabado.es [Difusión virtual de la gráfica impresa]. (pág. 69 – 73) Tenerife. Sociedad Latina de Comunicación Social. Disponible en: https://tecnicasdegrabado.es/descarga-libro.
Chamberlain, W. (1999), *Manual de grabado en madera y técnicas afines,* Ed. Blume.
Dawson, J. (1996), *Guía completa del grabado. Impresión. Técnicas y materiales*, Ed. Blume. Universidad Nacional de Rosario, (1994), 100 años de gráfica en Rosario y su región, E. de Bellas artes, Facultad de Humanidades y Artes, UNR editora.
Peral, M. Uno, dos, tres… grabando. Disponible en: http://unodostresgrabando.blogspot.com/search/label/Grabado%20I

4º año - Proy. de Producción: Taller Experimental y de Especialización (Escultura IV)
Docentes
Turno mañana: Musante
Turno noche: Santochi
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Historia del Arte II
Para rendir tener aprobadas: Laboratorio del Color
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
La sociedad está sufriendo grandes modificaciones: globalización, hibridación, homogeneización de formas de vida, el poder de los medios, situados en este marco de heterogeneidad social, esta etapa de especialización pretende ser un espacio para desarrollar construcciones teórico – prácticas a partir de problemáticas del arte, pensando e investigando en el campo disciplinar específico.
Idea y obra implican un proceso en el que es necesario crear un lugar de encuentro entre la realidad interna y la externa. La adquisición de competencias técnicas, el conocimiento y la comprensión de los elementos del lenguaje, son el soporte conceptual necesario que toda idea necesita para que la forma se cargue de significado. Tomar decisiones y saber por qué, para qué y cómo, es determinante en este proceso.
La síntesis reflexiva sobre la praxis de taller en relación con los saberes adquiridos, la valoración estética y la crítica fundamentada, constituyen el espacio de maduración propicio para la formulación del discurso plástico personal.
El Taller de Escultura IV contempla en su cursado la posibilidad de integrar diferentes lenguajes disciplinarios e incursionar fuera de las disciplinas tradicionales, generando otras formas de expresión donde los límites tradicionales se flexibilizan, ampliando los campos del saber a nuevos enfoques estéticos.
Fundamentación Teórica- Metodológica.
Se propondrá la realización de un proyecto personal anual, el cual se desarrollará en relación a las diferentes inquietudes o motivaciones que trae el estudiante las cuales se irán articulando con el resto de los talleres y confrontando con el resto del curso para ir pensando y madurando un "problema" espacial, el cual se transformará en una propuesta estética espacial para así poder lleverla a cabo. Estas motivaciones y temas, no serán comunes a todos los alumnos sino, particulares e individuales, siempre relacionadas con los intereses y recorridos de cada estudiante.
Las propuestas estéticas espaciales (proyectos) pueden tener el carácter de "híbridos" pudiéndose vincular, articular y trabajar de manera conjunta con cualquiera de los talleres de la escuela: pintura, dibujo, cerámica y grabado.
Se hará un seguimiento personalizado de cada proyecto. Durante el desarrollo y al finalizar cada proyecto, se realizarán clínicas grupales, donde se compartirán y analizarán los proyectos con toda la clase.
Propósitos
- Elaborar, concretar y producir proyectos escultóricos personales.
- Potenciar y desarrollar las capacidades de percepción, creatividad y organización a través del análisis y la investigación de las problemáticas del espacio, y su transformación en las prácticas escultóricas del siglo XX y XXI.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

- Analizar las operatorias desarrolladas por la escultura del siglo XX y XXI a fin de internalizarlas e interconectarlas con operatorias personales en la búsqueda de resultados particulares.
- Abordar todos los aspectos inherentes a la obra (conceptuales, formales, técnicos, materiales, emplazamiento) y su enclave en el contexto sociopolítico y cultural.
- Reflexionar sobre la relación entre la obra y el público, posibilitando nuevas estrategias de lectura y comunicación.
- Trabajar en una metodología de análisis, investigación y producción que se articule con el contexto y la praxis escultórica de cada alumno.
- Abordar problemáticas del campo disciplinar, relacionando teoría – práctica y viceversa en el contexto del arte contemporáneo.
- Profundizar las formas de experimentación, creación y expresión.
- Perfeccionar las capacidades del hacer y el organizar.
- Formular un discurso plástico personal.
- Integrar el lenguaje escultórico con otros lenguajes disciplinarios y generar formas de expresión fuera de los límites de lo tradicional en una nueva unidad formal y conceptual.

Contenidos

UNIDAD I

Hacia una posible metodología proyectual

Metodología proyectual. Saber proyectar. Qué es un problema. Bocetos y dibujos. Modelos. Ficha de análisis.
Los fundamentos del pensamiento occidental en relación al análisis espacial.
Método heurístico.
La guía de viajes universal.
La problemática de la forma y el contexto.
Propuestas para una nueva metodología.
El objeto y su planificación (explicación). “Del objeto a la palabra”
El objet trouvé.
El ready made.
El bricolaire.
El Assemblage.
El objeto manufacturado.
El objeto y su contexto.
La instalación.
Técnicas, procedimientos y materiales del objeto encontrado.
Operatorias en las vanguardias del siglo XX y XXI.

UNIDAD II

Escultura, Arquitectura, Entorno.

Crisis de los lenguajes artísticos tradicionales.
Arte conceptual. Nuevas tendencias: ambientación, instalación, performance.
El espacio plástico. El espacio ambiente como elemento de la composición.
Significación: lo denotado y lo connotado, lo representado, lo expresado y lo comunicado.
Deconstrucción, decodificación, resignificación.
La obra como proceso. El proceso creativo como argumento de la obra.
Fragmentación. Acumulación. Reciclaje.
La obra como texto. El texto visual.
El discurso personal como síntesis del proyecto de producción.
Los lugares de la escultura, el espacio como lugar, como contenedor, como concepto tridimensional.
El land art.
La ciudad como espacio de exhibición y operatoria.
La escultura como monumento. El antimonumento.
Los canales de emisión y los soportes no tradicionales (Mass Media).
El abordaje de nuevas tecnologías.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Técnicas, procedimientos y materiales en la escultura en el espacio público.
La transformación del espacio escultórico: desde las vanguardias hasta las prácticas de intervenciones contemporáneas.
La escultura como proyecto. El proyecto de Arte Público. El proyecto de arte como debate en el territorio público, manifiesto de los conflictos sociales.

Metodología y actividades

Los contenidos y las propuestas para trabajos prácticos serán explicados en clase, se abordarán desde una motivación informativa–expositiva y dialogada.
Se propone un espacio para la reflexión teórica compartida, en relación con la práctica, promoviendo el pensamiento crítico y creativo. Se orientará hacia una actitud investigativa, en la confrontación con la duda.
Análisis de relaciones espaciales entre volúmenes matéricos.
Experimentación con factores lumínicos y/o cinéticos.
Investigación y análisis de nuevas tendencias.
Construcción de conocimientos desde una actitud investigativa.
Análisis de obras desde distintas perspectivas y espacios socioculturales.
Reflexión sobre los propios procesos creativos y sus resultados.
Elaboración de la idea como orientadora de la producción.
Reflexión crítica de las producciones obtenidas en relación a las estrategias utilizadas.
Valoración y respeto por las manifestaciones artísticas de su entorno.
Confianza en sus posibilidades para resolver problemas que se presenten en la propia praxis.
Perseverancia en la búsqueda de una forma personal de expresión.
Disposición para la integración con otros lenguajes expresivo-comunicativos.
Respeto y cuidado de los ámbitos, materiales e instrumentos de trabajo.

PRÁCTICOS

Realizarán proyectos y trabajos basados en las problemáticas investigadas, con materiales y técnicas acordes a cada propuesta.

Evaluación

En función de la práctica escultórica sostenemos la necesidad de que el mecanismo de evaluación sea un instrumento de evaluación continua, procesual, final.
La evaluación se realizará para cada proyecto. Se analizarán los aspectos formales, materiales, conceptuales, técnicos y de emplazamiento esto junto a una vinculación con obras de artistas argentinos o extranjeros donde se confrontarán y relacionarán dichos puntos de análisis.
Los proyectos se autoevaluarán y evaluarán en conjunto tratando de vislumbrar una posible vinculación: expresiva, formal, material o técnica para comenzar a trazar un camino personal.

Criterios

Evaluación: Inicial, diagnóstica y procesual-formativa-reguladora.
Se evaluarán los siguientes aspectos:
Comprensión, conceptualización y evolución de los procesos en cuanto a los aspectos morfológicos y compositivos.
Uso apropiado de las herramientas específicas. Compromiso creativo en resolución de los problemas que se plantean y su aplicación.
Asistencia, cumplimiento y participación.

Instrumentos

A partir de la reflexión y la observación se realizarán evaluaciónes periódicas, de los trabajos, durante el proceso. Realizaciones presentadas en término y cantidad de las mismas, previamente pautadas.
En las evaluaciónes parciales y anuales, el alumno exhibirá los trabajos, concretados durante el curso, y responderá en forma oral a los requerimientos sobre contenidos y manipulación de materiales.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD I

Munari, B. (1983). *¿Cómo nacen los Objetos?* Apuntes para una metodología proyectual. Barcelona: Ed. Gustavo Gilli.
Krauss, R. (1981). *Pasajes de la Escultura Moderna.* Ed. Akal.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Cirlot, L. (1993). *Historia Universal del Arte (Últimas Tendencias).* Buenos Aires: Ed. Planeta.
Read, H. (1986). *La escultura moderna. Siglo XX.* Barcelona: Hermes.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD I

Burdek, B. (1994). *Diseño Historia, teoría y práctica del diseño industrial.* Barcelona: Ed. Gustavo Gili.
Eco, U (1992). *Obra Abierta*. Buenos Aires: Ed. Planeta.
Arnheim, R. (1984). *Arte y Percepción Visual*. Madrid: Alianza. Buenos Aires, 1998.
Eco, U. (1970). *La Definición del Arte.* Barcelona: Martínez Roca.

BBLIOGRAFIA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD II

“RUÍNAS” Fratelli Vita Intervenciones (2009). Teoría y Técnicas de Procesos Artísticos, Organizadora Viga Gordilho. Salvador: Editora De Universidad Federal De Bahía.
BTS EN RETAZOS (2013). Acciones Poéticas en cinco puertos de la Bahía de Todos los Santos: Baiacu, Itaparica, Matarandiba, Coqueiros y Ilha de Maré. Organizadora Viga Gordilho. Salvador: Editora De Universidad Federal De Bahía.
Maderuelo, J (1990). *El espacio raptado. Interferencias entre Arquitectura y Escultura.* Madrid: Mondadori España S.A.
Krauss, R. (1981). *Pasajes de la Escultura Moderna,* Ed. Akal.
Monleón Pradas, M. (1999). *La experiencia de los límites. Híbridos entre escultura y fotografía en la década de los ochenta.* Valencia. Ed. Institució Alfons el Magnánim.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD II

Hesselgren S. (1972). *Los Medios de Expresión de la Arquitectura.* Buenos Aires. Ed. Eudeba.
Ariel Olmo, S. (2000). *Revista Lápiz,* nº 160.
De Michelli, M. (1978). *Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX.* Madrid: Alianza.
García Canclini, N. (1990). *Culturas Híbridas.* Méjico: Grijalbo.
Glusberg, J. (1994). *Revista La Actualidad*, nº 74.
Kocise, G. (1998). *Arte hidrocinético,* Buenos Aires: Paidós.
Marchán Fiz, S. (1986). *Del Arte Objetual al Arte de Concepto*. Madrid: Akal.

4º año - ECO III: Cerámica IV

Docentes

Turno mañana: Blaconá

Turno noche: Blaconá

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Historia del Arte II

Para rendir tener aprobadas: Laboratorio del Color

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

El Proyecto de Producción en el Espacio, en el área de Cerámica, se sostiene en la idea de investigación-acción creativa entendida como producción significante, orientando la acción desde el pensar/investigar hacia la producción personal de un proyecto. A través de la arcilla como materia prima principal, en la suma de sus relaciones armónicas entre elementos formales, técnicos y conceptuales, este espacio propone el desarrollo de proyectos propios y originales donde la problematización de las ideas en estrecha relación con la inventiva y creatividad artística, profundicen conceptos teóricos y prácticos específicos del lenguaje cerámico y sean pilares fundamentales de la propuesta.

Este espacio curricular está orientado a la investigación, al estudio y conocimiento de los principales procesos, materiales y aspectos técnicos cerámicos que intervienen en la elaboración de un proyecto artístico, promoviendo el conocimiento de las posibilidades o limitaciones técnicas y expresivas del material constitutivo del lenguaje cerámico (la arcilla) así como la adecuación de los medios técnicos, materiales plásticos y herramientas en los procesos creativos. El conocimiento de las técnicas y los materiales que posibilitan la materialización de los proyectos se comprende como inspirador de la creatividad y del dominio del lenguaje cerámico como comunicador de ideas. El acercamiento crítico y reflexivo a las producciones de artistas y ceramistas contemporánexs ofrecerán a lxs estudiantes las herramientas conceptuales, técnicas y materiales necesarias para la integración de sus conocimientos en procesos de creación autónoma y/o de experimentación interdisciplinar para que pueda desarrollar su proyecto artístico en todo tipo de formatos y espacios culturales.

En este sentido es que la cátedra propicia una continua mirada crítica, la confrontación de criterios, la participación activa, la relación con otrxs, para formar sujetxs creativxs y solidarixs en la construcción de conocimientos colectivos y colaborativos sobre la producción e investigación artística. También, intenta contribuir a la formación de lxs futurxs artistas o gestores culturales para que puedan desempeñar las competencias profesionales en todos sus ámbitos de incumbencia: como realizadores y productores de cerámica artística y funcional, como investigadores en el campo artístico y cultural, como curadores en arte o como creadores de microemprendimientos productivos y creativos.

Propósitos

Propiciar la fundamentación y el análisis crítico de propuestas personales para la presentación de un proyecto propio, seleccionando adecuadamente diferentes materiales y técnicas cerámicas y conceptualizando desde perspectivas contemporáneas, latinoamericanas y de género.

Proporcionar el marco conceptual que permita el acercamiento crítico y reflexivo a las producciones del arte contemporáneo incorporando los debates actuales en torno a la Cerámica Contemporánea.

Facilitar categorías de análisis que contribuyan a la lectura de las manifestaciones artísticas de la cerámica contemporánea.
Proveer el conocimiento de las características de los materiales cerámicos, algunas de sus combinaciones y posibilidades expresivas.
Desarrollar un sistema de trabajo y metodología de investigación a partir de planteos personales.
Favorecer los compromisos individuales y grupales, valorizando la experiencia como generadora de conocimientos.
Acompañar en el proceso de producción de los proyectos, sus múltiples configuraciones y distintas intencionalidades expresivo-comunicativas y su significación, teniendo en cuenta el mensaje estético transmitido al destinatarix, investigando y experimentando con materiales, soportes, técnicas tradicionales y no tradicionales.
Abrir espacios de reflexión y conceptualización individual y grupal sobre la producción, en relación al contenido, su desarrollo y su sentido.

Contenidos

EJE INTEGRADOR: Fundamentación y análisis crítico de propuestas personales para la presentación de un proyecto propio, seleccionando adecuadamente diferentes materiales y técnicas cerámicas y conceptualizando desde perspectivas contemporáneas y latinoamericanas y desde un enfoque de género.

UNIDAD I

Debates contemporáneos sobre la dicotomía moderna entre arte y artesanía o artes aplicadas, entre artes cultas y arte popular. Diversas formas de relación entre la forma, el material y el diseño desde la mirada de la Cerámica Contemporánea.

PROYECTO: *Cuencos narradores*. Múltiples historias entre la forma-contenido y la forma -continente

UNIDAD II

Prácticas experimentales en el lenguaje cerámico. Investigación de materialidades y técnicas.
Técnicas gráficas en la cerámica. Trasferencia sobre crudo, serigrafía y fotocerámica.
Moldes de colada. La repetición como procedimiento y problemática generadora de la obra de arte.
Pastas coloreadas y crayones cerámicos. Recuperación de las técnicas del neriage, agata y nerikomi.
Artistas que reformulan sus obras a partir del dibujo y el color.
Experimentaciones sensitivas con la arcilla, el olor, el tacto y el oído. La cerámica sin horno. Pasta autofraguante. Las posibilidades de la barbotina.
Preparación de diferentes esmaltes (crawl, etc.). Sus posibilidades expresivas, conceptuales y comunicativas.

PROYECTO: *Le coppe amatorie*. Exploraciones pictórico-afectivas sobre cerámica

UNIDAD III

El Proyecto en y de arte: características, condiciones y posibilidades. La dimensión procesual del Proyecto de Producción en el espacio, enunciación de las generalidades y particularidades del proceso personal de producción de obra.
Incorporación de recursos tecnológicos actuales. Propuestas lumínicas, cinéticas, interactivas, multimediales. Nuevas categorías en la obra tridimensional: el móvil, el objeto, la escultura blanda, la instalación, la obra efímera, el paisaje, la intervención urbana, entre otras.
Praxis artística como proyecto de transformación de la realidad. La obra a partir de su proceso de realización y posterior socialización. Contextos como espacios de significación. El arte como trabajo social.
El arte como proceso de producción material. Fenómenos artísticos como procesos materiales, sociales e ideológicos.

Metodología y actividades

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los fenómenos artísticos como procesos sociales, materiales e ideológicos y la praxis artística como proyecto de transformación de la realidad. La docente desplegará acerca de los debates en torno a la CERÁMICA CONTEMPORÁNEA con su respectivo horizonte problemático y bibliográfico, así como el análisis del corpus visual seleccionado. Se propiciará el diálogo y el debate, el intercambio de ideas y la confrontación para favorecer la construcción colectiva del conocimiento, la mirada crítica y el desarrollo de la sensibilidad estética.

La cátedra propone la metodología de taller en cuanto a la producción y en cuanto a los fundamentos teóricos se abordará desde lo expositivo, dialogado y experimental. Se desarrollarán procesos de pensamiento y propuestas plásticas que, a partir de la investigación artística-poética, acentúe el desarrollo de un lenguaje personal.
Las producciones de lxs estudiantes, se analizarán grupalmente conceptualizando sobre las mismas desde una actitud crítica y reflexiva.

- Formato Taller en un diálogo constante entre la dimensión conceptual y la práctica concreta.
- Aprendizaje mediado desde el abordaje dialógico.
- Reflexión permanente.
- Promoción y confrontación de ideas, desarrollo de conceptos.
- Coloquio integrador.

Evaluación
El aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo, y a medida que aprendemos, cambia y se profundiza nuestra forma de verlo y habitarlo en y con otrxs. Por ello, en las instancias de formación es muy importante el trabajo de evaluación y devolución para la construcción colectiva del conocimiento. Las devoluciones y aportes que realizan lxs docentes no implican sólo establecer una nota sino una instancia necesaria a lo largo de todo el recorrido para analizar los logros, los desaciertos, las múltiples posibilidades de abordaje de los temas, los nuevos caminos. El acompañamiento docente, en tanto devoluciones y aportes, no se piensa sólo en función del alcance de resultados, buenos o malos, de saber o no saber, sino para favorecer a la reflexión sobre lo realizado...son “una estrategia más de aprendizaje, o de retroalimentación en términos de Anijovich, es ahí donde subyace la revisión, la comprensión de los problemas desde la propia mirada del estudiante que puede presentarse en el futuro”.
Desde esta mirada, es necesario proponer nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje, en donde la evaluación procesual, formativa y continua apunte a la realidad de cada estudiante, proporcionándole a cada unx los medios que le permitan avanzar a un ritmo determinado por sus propias capacidades. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Presentación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación de los mismos.
Participación activa y compromiso en las instancias de debate grupal y reflexión colectiva.
Comprensión de los ejes problemáticos de cada Unidad, integrando los conceptos aprendidos con capacidad de análisis, confrontación de ideas y puesta en práctica de las mismas.
Búsqueda creativa y desarrollo de procesos de investigación/creación.
Realización de prácticas reflexivas en la instancia de producción, en relación al valor simbólico, al contenido y a la intencionalidad de la imagen.
Integración y solidaridad con el grupo, siempre mediadas por una actitud de respeto a los pares y a lxs docentes.
Respeto por los aportes de otros campos del conocimiento, valorando la posibilidad de la construcción compartida.
Los instrumentos serán variados, se pensarán en cada circunstancia particular y consensuados en cada caso:
REGISTRO ORAL Y/O ESCRITO
DEVOLUCIÓN/RETROALIMENTACIÓN/DEBATE
OBSERVACIÓN
LECTURA ACOMPAÑADA DE TEXTOS CLAVES
ANÁLISIS DE OBRAS
EXPERIENCIAS ESTÉTICAS
AUTOEVALUACIÓN/HETEROEVALUACIÓN/COEVALUACIÓN
Examen final ante tribunal: Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar la bitácora o panel visual, el escrito sobre el proyecto con el formato solicitado, los cuales deberán estar aprobados, como también consultar con la anticipación establecida por la cátedra (20 DÍAS) para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen y la muestra final del proyecto.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDAD I

Olio, Graciela (2006). "Arte y Artesanía. Un debate para ceramistas". En: http://www.gracielaolio.com.ar/textos%20web/arteyartesania.htm

Bovisio, María Alba (2002). *Algo más sobre una vieja cuestión: "ARTE" ¿VS.? "ARTESANÍAS".* Buenos Aires: FIAAR.

Le Guin, U. (2023). *La teoría de la bolsa de la ficción.* Buenos Aires: RARA AVIS

UNIDAD II

Fernández Chiti, J. (1989). *Cerámica artística actual.* Buenos Aires: Edit. Condorhuasi.

Fernández Chiti, J. (1969). *Curso práctico de cerámica* (4 tomos). Buenos Aires: Edit. Condorhuasi.

Birks, T. (1995). *Guía completa del ceramista.* España: Ed. Blume.

Cosentino, P. (1993). *Enciclopedia de las técnicas de cerámica.* España: Ed. Acanto.

UNIDAD III

La bibliografía será la pertinente para cada proyecto personal presentado por lxs estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Baeza, F. (2017). *Proximidad y distancia. Arte y vida cotidiana en la escena argentina de los 2000.* Buenos Aires: Editorial Biblios.

Bal, M. (2016). *Tiempos trastornados. Análisis, historias y políticas de la mirada.* Madrid: Akal/Estudios Visuales

Bourriaud, N. (2009). *Radicante.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Bourriaud, N. (2004). *Post Producción.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Bourriaud, N. (2007). *Estética Relacional.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Brea, J. L. (2011). “Ornamento y utopía, evoluciones de la escultura en los 80 y los 90”. En: AA.VV. *Artes. Proyectos e ideas.* N| 4. Vol 2. Valencia: Editorial Politécnica de Valencia.

Didi-Huberman, G. (2005). *Ante el tiempo.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Didi-Huberman, G. (2008). *Cuando las imágenes toman posición.* Madrid: A. Machado Libros.

García Canclini, N. (2009). *Extranjeros en la tecnología y en la cultura.* Buenos Aires: Fundación Telefónica/Ariel.

García Canclini, N. (1997). *Imaginarios Urbanos.* Buenos Aires: EUDEBA/UBA.

García Canclini, N. (1999). *La globalización imaginada.* Buenos Aires: Paidós.

Giunta, A. (2009). *Postcrisis. Arte argentino después del 2001*. Bs. As.: Siglo XXI.

Giunta, A. (2020). *Contra el canon. El arte contemporáneo en un mundo sin centro.* Buenos Aires: SIGLO XXI Editores Argentina.

González, V. (2010). *En busca del tiempo perdido. 10 proyectos de arte argentino 1998-2008.* Buenos Aires: Papers editores.

Guasch, A. M. (ed.) (2000). *Los manifiestos del arte posmoderno. Textos de exposiciones.* Madrid: Akal.

Krauss, R. (2002). *Pasajes de la escultura moderna.* Madrid: Akal.

Laddaga, R. (2011). *Estética de Laboratorio.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Marchán Fiz, S. (comp.) (2006). *Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes*. Barcelona: Paidós/Fundación Carolina.

Marchán Fiz, S. (1986). *Contaminaciones figurativas.* Madrid: Alianza.

Marchán Fiz, S. (1986). *Del arte del objetual al arte del concepto (1960-1974). Epílogo sobre la sensibilidad "posmoderna". Antología de escritos y manifiestos.* Madrid: Akal.

Oliveras, E. (ed) (2013). *Estéticas de lo extremo.* Buenos Aires: Emecé.

Prada, J. M. (2012). *Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales.* Madrid: Akal.

4º año - Arte Americano y Argentino
Docentes
Turno mañana: Rodríguez
Turno noche: Rodríguez
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener regular: Historia del Arte II
Para rendir tener aprobadas: Historia del Arte II
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
Estudiantes libres
Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Este espacio curricular se propone por un lado la problematización del esquema centro-periferia para pensar las producciones culturales en América Latina en el siglo XIX y XX, brindando herramientas teórico-metodológicas y críticas sobre el arte latinoamericano, -atendiendo particularmente el caso argentino-, fundamental para pensar el arte de la región, desde la región. A través de lecturas críticas y reflexivas se pretende, a partir de distintas posturas, replantear el orden binario y la unidireccionalidad de rastrear las repercusiones del centro en la periferia bajo el signo de lo derivativo, de la irradiación o la difusión hacia los márgenes de las tendencias artísticas internacionales (acentuando su distancia o diferencia en términos de exotismo o distorsión), para asumir una posición “descentrada” que afecta desde dónde pensamos nuestra propia condición desigual a la vez que indaga las conflictividades al interior del propio centro.
Por otro lado, la asignatura se enfoca en los estudios de la producción cultural americana precolombina, desde el análisis de sus condiciones de producción, características estilísticas y funcionales, circulación y fundamentalmente desde aquellos aspectos que hacen de cada realización una manifestación de carácter estético. Se acercará a los conceptos instrumentales en el estudio de la plástica precolombina, en el cruce entre arte, cultura y sociedad, pensando al arte como parte de los sistemas de expresión plástica, pero teniendo en cuenta los alcances y limitaciones del concepto. Es decir, se abordará el proceso histórico de emergencia y consolidación del moderno sistema de las bellas artes, atendiendo a su carácter eurocéntrico, etnocéntrico y androcéntrico, poniendo en tensión las nociones consideradas legítimas del arte y del artista sustentadas en la gran división entre las Bellas Artes, las artes populares y las artes aplicadas.
Es fundamental introducir a nuestrxs estudiantes en la discusión y valoración crítica de las relaciones y tensiones entre arte y modernidad en América Latina durante el siglo XIX, XX y XXI, como también del pasado prehispánico. De esta manera, se propondrán líneas de trabajo sobre diferentes aspectos de los distintos nudos problemáticos a partir de diversas fuentes, así como el análisis de la producción artística de los distintos períodos en relación con otros escenarios europeos y americanos, y una revisión crítica y

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

minuciosa de la especificidad de lo artístico en el campo de la cultura y su definición desde una perspectiva antropológica, sociológica y estética.

Propósitos

Propiciar la comprensión de las culturas americanas, como proceso social de significación, para abordar, desde este punto de partida, el estudio del arte latinoamericano del siglo XX.
Promover el conocimiento de un recorrido histórico y de categorías de análisis que contribuyan a la comprensión teórica y potencien la mirada sobre las producciones visuales latinoamericanas.
Ofrecer bibliografía fundamental del campo y de disciplinas de referencia.
Asistir en situaciones de lectura de "textos difíciles" para promover un activo intercambio y vinculación de bibliografía, lecturas y prácticas de aula
Informar acerca de fuentes y sitios convenientes para consultar en torno a los temas trabajados
Favorecer el análisis de producciones artísticas provenientes de diversos contextos.
Promover el análisis de los procesos del movimiento moderno y su impacto en la cultura artística de las principales metrópolis culturales argentinas.
Identificar problemas que permitan realizar lecturas transversales en tiempo y espacios.
Incorporar instrumentos, para un análisis crítico, procedentes de la historia social del arte, la sociología de la cultura, la antropología cultural y los estudios visuales, para el estudio de las realidades estético-culturales de Argentina en clave nacional e internacional.
Desmontar y analizar los relatos historiográficos del arte moderno en general y del arte latinoamericano y argentino del siglo XX en particular, procurando revisar las categorías de arte moderno, modernidad, vanguardia, arte nuevo, a la luz de una historización de las teorías críticas de las que emergieron dichas nociones.

Contenidos

UNIDAD I
Artefacto etnográfico, pieza arqueológica, obra de arte, artesanía: problemas en torno a una definición.
Arte indígena: conceptos, objetos y prácticas. Forma y función en la producción estética precolombina.
Mito y rito: abordajes teóricos, significados y creaciones artísticas.
El caso de las culturas del Noroeste Argentino. Períodos temprano, medio y tardío.
El período Temprano o Formativo inferior: Culturas Tafí, Condorhuasi – Alamito, Ciénaga, Candelaria.
El período Medio o Formativo medio: La cultura de La Aguada.
El período Tardío: Culturas Santa María, Belén, San José.
Aproximaciones a las culturas del litoral santafesino.
UNIDAD II
PARTE I
El tránsito del periodo colonial a la independencia: rupturas y continuidades. Los artistas viajeros. Los retratos. La construcción del panteón nacional. Academias y arte académico. La conformación del campo intelectual argentino y el ingreso a la modernidad. El Arte entre 1860- 1890.
PARTE II
La generación del 80. Los viajes de formación europea de los artistas argentinos y los modelos de las escuelas europeas. La Sociedad Estímulo de Bellas Artes (1876) y la Academia Libre de Bellas Artes (1878). Los primeros modernos. El arte en el Primer Centenario de la Revolución de Mayo. Mujeres, arte y modernidad.
Revalorización del paisaje y costumbres nacionales. Grupos Destacados: Nexus. Hacia una tendencia impresionista en la Argentina: Martín Malharro, Fernando Fader, Cesáreo Bernaldo de Quirós y Pío Collivadino.
UNIDAD III
Modernidad. Identidad y política en las primeras vanguardias latinoamericanas. De la tradición de lo nacional a la tradición de lo latinoamericano. Antiimperialismo, Indoamericanismo, indigenismo. Las vanguardias latinoamericanas de los 20 a los 40.
La revolución mexicana. El programa cultural de José Vasconcelos durante el gobierno de Álvaro Obregón y el muralismo mexicano. Surrealismo en México: diáspora y encuentros. Frida Kahlo.
Modernismo brasileño. Los manifiestos Klaxon, Pau Brasil y Antropofágico.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Universalismo constructivo de Torres-García. La Escuela del Sur.
Martinfierrismo argentino. Distintos grupos (Florida, Boedo, La Boca) y su relación con la pintura. Los vanguardistas de la Revista Martín Fierro. Los artistas del pueblo.
UNIDAD IV
El surrealismo en la Argentina. Vasos comunicantes entre el realismo y lo surreal. Vanguardia artística y política radicalizada en los años 30. Berni y la Mutualidad de Estudiantes y Artistas Plásticos de Rosario.
El arte moderno en los márgenes del peronismo. La Abstracción geométrica: Arte Concreto Invención. Arte Madí.

Metodología y actividades

La propuesta metodológica supone clases teóricas y teórico-prácticas relacionadas con los núcleos programáticos y las lecturas sugeridas. La docente desplegará los ejes centrales de los temas planteados con su respectivo horizonte problemático y bibliográfico, así como el análisis del corpus visual seleccionado. Se desarrollarán procesos de reflexión, debate y construcción de conocimiento colectivo y colaborativo a partir de la lectura de los textos obligatorios de cada unidad. Los trabajos prácticos se abordarán desde de textos especialmente seleccionados, el análisis y la discusión de obras y producciones artísticas claves, y la revisión de los discursos sobre el arte latinoamericano.
- Lectura acompañada de los textos obligatorios.
- Análisis de obras y prácticas artísticas claves del arte latinoamericano.
- Aproximaciones a la investigación sobre la base de guías didácticas y preguntas disparadoras.
- Apropiación crítica de los saberes propios del campo de conocimiento trabajado e incorporación del vocabulario específico.
- Actitud receptiva y crítica frente a diferentes perspectivas teóricas.
- Valoración de la producción compartida y del trabajo cooperativo.

Evaluación

El aprendizaje es una forma de interactuar con el mundo, y a medida que aprendemos, cambia y se profundiza nuestra forma de verlo y habitarlo en y con otrxs. Por ello, en las instancias de formación es muy importante el trabajo de evaluación y devolución para la construcción colectiva del conocimiento. Las devoluciones y aportes que realizan lxs docentes no implican sólo establecer una nota sino una instancia necesaria a lo largo de todo el recorrido para analizar los logros, los desaciertos, las múltiples posibilidades de abordaje de los temas, los nuevos caminos. El acompañamiento docente, en tanto devoluciones y aportes, no se piensa sólo en función del alcance de resultados, buenos o malos, de saber o no saber, sino para favorecer a la reflexión sobre lo realizado...son “una estrategia más de aprendizaje, o de retroalimentación en términos de Anijovich, es ahí donde subyace la revisión, la comprensión de los problemas desde la propia mirada del estudiante que puede presentarse en el futuro”.
Desde esta mirada, es necesario proponer nuevas estrategias de evaluación que repiensen el diálogo entre enseñanza y evaluación de modo que se reconozcan las diferentes trayectorias de aprendizaje, en donde la evaluación procesual, formativa y continua apunte a la realidad de cada estudiante, proporcionándole a cada unx los medios que le permitan avanzar a un ritmo determinado por sus propias capacidades. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Presentación de los trabajos en tiempo y forma y aprobación de los mismos.
Participación activa y compromiso en las instancias de debate grupal y reflexión colectiva.
Comprensión de los ejes problemáticos de cada Unidad, integrando los conceptos aprendidos con capacidad de análisis, confrontación de ideas y puesta en práctica de las mismas.
Búsqueda y desarrollo de procesos de investigación.
Integración y solidaridad con el grupo, siempre mediadas por una actitud de respeto a los pares y a lxs docentes.
Respeto por los aportes de otros campos del conocimiento, valorando la posibilidad de la construcción compartida.
Los instrumentos serán variados, se pensarán en cada circunstancia particular y consensuados en cada caso:
Registro oral y/o escrito
Devolución/Retroalimentación/Debate

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Observación
Lectura acompañada de los textos
Análisis de obras
Experiencias estéticas
Autoevaluación/Heteroevaluación/Coevaluación
Examen final ante tribunal
Alumnos/as regulares
Examen final ante tribunal. Formato oral. Desarrollo de los contenidos trabajados en el año. Con anterioridad a los exámenes finales tendrán que entregar todos los trabajos solicitados, los cuales deberán estar aprobados, como también consultar con la anticipación establecida por la cátedra (15 DÍAS) para así aclarar dudas y fijar las condiciones necesarias para el examen.
Alumnos/as libres
Examen final ante tribunal. Formato oral, escrito o de desempeño o mixto según lo disponga la mesa examinadora. Desarrollo de los contenidos del programa. Quienes se presenten en condición de libres deberán contactarse con las docentes y realizar consultas para acordar la modalidad de trabajo y fijar las condiciones necesarias para el examen.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
UNIDAD I
Bovisio, M.A., El dilema de las definiciones ontologizantes: obras de arte, artefactos etnográficos, piezas arqueológicas. *Caiana. Revista de Historia del Arte y Cultura Visual del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA)*. N° 3 | Año 2013 en línea desde el 4 julio 2012.
Escobar, T. (2010). Arte indígena: zozobras, pesares y perspectivas. En Bovisio, M. A. y Penhos, M. (coord). *Arte indígena: categorías, prácticas, objetos.* Córdoba: Encuentro Grupo Editor.
Bovisio, M. A. y Penhos, M. (2010). Introducción. En Bovisio, M. A. y Penhos, M. (coord). *Arte indígena: categorías, prácticas, objetos.* Córdoba: Encuentro Grupo Editor.
Bovisio, M. A. y Penhos, M. (2010). La invención del arte indígena en la Argentina. En Bovisio, M. A. y Penhos, M. (coord.). *Arte indígena: categorías, prácticas, objetos.* Córdoba: Encuentro Grupo Editor.
Bovisio, M. A. (2020). Metáforas animales en el arte del NOA prehispánico: imágenes del poder sagrado. *SEPARATA Creencias y devociones, festividades y costumbres*. Año XVIII, N° 27, Rosario, CIAAL/UNR, diciembre 2020, pp. 1-29.
Bovisio, M. A. (2012). La metáfora como principio estético en el arte prehispánico del noroeste argentino. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, v. 7, n. 1, p. 00-00, jan.-abr. 2012.
Roldán, J. y Sampietro Vattuone, M. M. (2011). Los cráneos trofeo Condorhuasi-Alamito (Catamarca, Argentina) dentro del pensamiento religioso andino. *Revista Española de Antropología Americana*, Vol. 41, Num. 2, Universidad Complutense de Madrid.
UNIDAD II
PARTE I
Amigo, R. (2007). Beduinos en la Pampa. Apuntes sobre la imagen del gaucho y el orientalismo de los pintores franceses. *Historia y Sociedad.* no. 13. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas.
Gluzman, G.G. (2016). Andrienne Pauline Macaire (1796-1855): una artista en los márgenes. *Revista Arte, Individuo y Sociedad,* Nº 28, Madrid: UCM, pp. 495-514.
Malosetti Costa, L. y M. Penhos (1991). Imágenes para el desierto argentino. Apuntes para la iconografía de la pampa. *Terceras Jornadas de Teoría e Historia de las Artes.* Buenos Aires: CAIA.
Malosetti Costa, L., El siglo XIX. En *Doscientos años de pintura argentina: del siglo XIX a la pintura del Centenario*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Banco Hipotecario, pp. 9-35 [disponible en: http://www.hipotecarioarte.com/mas-textos/el-siglo-xix/]
Penhos, M. (cur.) (2007). Cat. Exposición *Mirar, saber, dominar. Dibujos de viajeros en la Argentina.* Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes.

PARTE II

Fara, C. (2012). Buenos Aires que surge. Pío Collivadino y la construcción del paisaje urbano. *Papeles de Trabajo,* Año 6, N° 10, noviembre de 2012, pp. 249-260.
Malosetti Costa, L. (2008). Estilo y política en Martín Malharro. *Revista SEPARATA.* Año VIII. N° 13. Diciembre 2008, Rosario: Centro de Investigaciones del Arte Argentino y Latinoamericano - Facultad de Humanidades y Artes – UNR.
Malosetti Costa, L. (2021) Una historia de fantasmas. Artistas plásticas de la generación del ochenta en Buenos Aires. En Gluzman, Georgina [et al.]. *El canon accidental: mujeres artistas en Argentina 1890-1950*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes. Secretaría de Patrimonio Cultural.
Malosetti Costa, L. (2010), Las artes plásticas entre el ochenta y el Centenario. En Burucúa, José Emilio (dir.). *Nueva Historia Argentina. Arte, Sociedad y Política.* Buenos Aires: Sudamericana.

UNIDAD III

Bosi, A. (1991), La parábola de las vanguardias Latinoamericanas y Schwartz, J., Introducción: América Latina; Periodización, Vanguardia, Vanguardias; Utopías americanas. En Schwartz, J., *Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos*, Madrid, Cátedra, pp. 13-46.
Giunta, A. Temas y variaciones de la pintura moderna en la América Latina. En AA.VV. (1999). *Pintura Latinoamericana. Breve panorama de la modernidad figurativa en la primera mitad del SXX*. pp.11-15. Buenos Aires: Banco Velox.

Muralismo mexicano:

Manifiesto “Tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana” de David Alfaro Siqueiros y el Manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores de México.
Ades, D. (1989). El movimiento de muralistas mexicanos. En Ades, D. y otros, catálogo exposición *Arte en iberoamérica 1820-1980*, Madrid: Ministerio de Cultura/ Turner Libros.
Ades, D. (1989). Mundos privados y mitos públicos. En Ades, D. y otros, catálogo exposición *Arte en iberoamérica 1820-1980*, Madrid: Ministerio de Cultura/ Turner Libros.

Modernismo brasileño:

Manifiestos Klaxon, Pau Brasil y Antropofágico. Selección de manifiestos en Schwartz, Jorge, Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y críticos, Madrid, Cátedra, 1991.
AA.VV. (1986). La Semana de Arte Moderno de 1922: Siete días que conmovieron la cultura. *Revista El Correo*, Diciembre 1986, Año XXXIX, París: Unesco - Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Universalismo constructivo:

Manifiesto de La Escuela del Sur.
Flechter, V. (1992). Joaquín Torres García, 1874-1949. En Flechter, Valerie (ed.), *Intercambios del modernismo. Cuatro precursores Latinoamericanos*, Washington D.C., Hirshorn Museum and Sculpture Garden in Association with the Smithsonian Institution Press, pp. 102-126.

El caso de Argentina:

Manifiesto de “Martín Fierro”
Gilman, C. (2006), Florida y Boedo: hostilidades y acuerdos. En Viñas, D. (coord.), *Literatura argentina del siglo XX,* Vol. 2 Yrigoyen: entre Borges y Arlt, (1916-1930), Buenos Aires: Fundación Crónica General.
Muñoz, M. A. (2008), Cat. Exp. *Los artistas del pueblo 1920-1930*, Buenos Aires: Fundación OSDE.
Perez, J; Ida, C; Lina, L (2010). Posiciones de modernidad y vanguardia entre el arte y la política. En *Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo 1910-2010*, Buenos Aires, Ediciones del CCC, FNA, pp.30-66.

UNIDAD IV

Fantoni, G. (1997). Vanguardia artística y política radicalizada en los años ’30: Berni, el nuevo realismo y las estrategias de la mutualidad. *Causas y Azares, B*uenos Aires, año IV, Nº 5, Otoño, 1997, pp. 131-141.
Wechsler, D. (2006). Melancolía, presagio y perplejidad. Los años 30, entre los realismos y lo surreal. En Brihuega, J., Eder, R. y Wechsler, D., catálogo exposición *Territorios de diálogo [Entre los realismos y lo surreal],* Buenos Aires: Nuevo Mundo, pp. 17-33.

Siracusano, G. (1999), Las artes plásticas en las décadas del ´40 y el ´50. En Burucúa, J. E., *Nueva Historia Argentina, Arte, Sociedad y Política*, Tomo II, Buenos Aires: Ed. Sudamericana.
García, M. A. (2011), Introducción. En *El arte abstracto: intercambios culturales entre Argentina y Brasil*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
AA.VV. (1992). *Algunos Documentos sobre el Arte en América*. Rosario: EBA/UNR.
AAVV (2019) *El tiempo de la pintura. Grupos artísticos santafesinos entre 1910-1960*. Rosario: Espacio Santafesino Ediciones
Acha, J. Colombres, A. y Escobar, T. (2005). *Hacia una teoría americana del arte*. Buenos Aires: Ediciones del Sol.
Ades, D. y otros. Catálogo exposición *Arte en iberoamérica 1820-1980*, Madrid: Ministerio de Cultura/ Turner Libros.
Bovisio, M. A. Metáforas animales: la iconografía del poder sagrado en la plástica prehispánica del NOA. *Actas II Simposio Internacional/ III Jornadas del GERE sobre Religiosidad, Cultura y Poder*, GERE, Buenos Aires, 2008.
Brihuega, J., Eder, R. y Wechsler, D. (2006). Catálogo exposición *Territorios de diálogo [Entre los realismos y lo surreal]*. Buenos Aires: Nuevo Mundo.
Burucúa, J. E. (ed.) (1999). *Nueva Historia Argentina, Arte, Sociedad y Política*. Vol. 1. Buenos Aires: Sudamericana.
Burucúa, J. E. (ed.) (1999). *Nueva Historia Argentina, Arte, Sociedad y Política*. Vol. 2. Buenos Aires: Sudamericana.
Castro F. y Jiménez, J. (editores), (1999). *Horizontes del arte latinoamericano*. Madrid: Tecnos.
Cippolini, R. (editor) (2003). *Manifiestos argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
Constantin, M. T. y Wechsler, D. (2005). *Los surrealistas. Insurrectos, iconoclastas y revolucionarios en Europa y América*. Buenos Aires: Longseller.
Córdoba Iturburu, C. (1979). *80 años de pintura argentina.* Buenos Aires: Ediciones La ciudad.
Escobar, T. (2011) Arte indígena: el desafío de lo universal. En Jiménez, J. (edit.), *Una teoría del arte desde América Latina*, Badajoz: MEIAC; Madrid: Turner, pp. 3-18.
Funes, P. (2006). *Salvar la nación. Intelectuales, cultura y política en los años veinte latinoamericanos*. Buenos Aires: Prometeo.
Florio, S. (2012). *Los hermanos Schiavoni. Legado y vigencia.* Buenos Aires: Fundación OSDE
Florio, S. y Blaconá, C. (2017), *María Laura Schiavoni a través de sus papeles privados: su vida y su obra más allá de los estereotipos*, Rosario: edición de la autora.
Florio, S. y Rodríguez, J. (2010) Ricardo Sívori: de las nuevas formas del realismo a la síntesis plástico-realista. *Revista Historia Regional*, Sección Historia, ISP Nº 3, Nº 28, pp. 59-75.
García, M. A. (2011). *El arte abstracto: intercambios culturales entre Argentina y Brasil.* Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
Giunta, A. (1999), Cat. *Pintura Latinoamericana: proyecto cultural los colegios y el arte,* Buenos Aires: Banco Velox.
Giunta, A. (comp.) (2005). *Candido Portinari y el sentido social del arte*. Buenos Aires: Siglo XXI.
Giunta, A. y Pérez Rubio, A. (2016). *Verboamérica.* Ciudad Autónoma de Buenos Aires: MALBA
Gluzman, G. (et.al) (2021) *El canon accidental: mujeres artistas en Argentina 1890-1950,* Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes, Secretaría de patrimonio cultural.
Gluzman, G. (2012) La primera artista argentina: Lola Mora y la construcción mítica de una heroína. *Synchronicity. Contacts & divergencies, 3rd International Forum for emerging scholars*, University of Austin, Texas
Gluzman, G. (2018) Mujeres artistas argentinas a fines del siglo XIX: admirables olvidos. *Estudios Curatoriales.* Año 5, N° 7
Herrera, M.J. (2014) *Cien años de arte argentino.* Buenos Aires: Biblos-Fundación OSDE
Longoni, A. (1997). Introducción. *Causas y Azares.* Buenos Aires, año IV, Nº 5, Otoño.

Montini, P. [et.al.] (2012) *De la Comisión de Bellas Artes al Museo Castagnino. La institucionalización del arte en Rosario, 1917-1945.* Buenos Aires: Fundación Espigas
Muñoz, M. A. (1997). Los artistas del pueblo: Anarquismo y sindicalismo revolucionario en las artes plásticas. *Causas y Azares*. Buenos Aires, año IV, Nº 5, Otoño.
Nastri, J. (2008). La figura de las largas cejas de la iconografía santamariana. Chamanismo, sacrificio y cosmovisión calchaquí. *BOLETÍN DEL MUSEO CHILENO DE ARTE PRECOLOMBINO.* Vol. 13, N° 1, Santiago de Chile, pp. 9-34.
Pagano, J. L. (1987), *Panorama de la pintura argentina*, Buenos Aires: Editorial Paidós.
Pellegrini, A. (1969), *Panorama de la pintura argentina,* Buenos Aires: Editorial Paidós.
Penhos, M. (2005). *Ver, dominar, conocer. Imágenes de Sudamérica a fines del siglo XVIII.* Buenos Aires: Siglo XXI editores.
Penhos, M. La ciudad como paisaje: estética y política en algunas representaciones de la expedición Malaspina (1789-1794). En Rodríguez, I. y Mínguez, V. (eds.). *Arte en los confines del Imperio. Visiones hispánicas de otros mundos*. Castellón: Universitat Jaume I.
Perazzo, N. (1983). *El arte concreto en la Argentina.* Buenos Aires: Ediciones de arte Gaglianone.
Ramírez, M. C. y otros (1991). *La Escuela del Sur. El Taller Torres García y su legado*. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Rex Gonzales, A. y Pérez J. (1993). *Argentina Indígena, víspera de la conquista*. Buenos Aires: Paidós.
Risso, J. L. (2016). Cuando crear paisaje fue inventar un "desierto". Las planicies argentinas a través de los relatos y pinturas de viajeros ingleses (1816-1926). *Revista Pilquen*, N° 4, Vol. 19, Universidad Nacional del Comahue.
Rodríguez, J. (2012) Arte, política y lenguajes realistas en la obra de Anselmo Piccoli entre los años ´30 y los ´40. En Fernández, S. (dir.) *La ciudad en movimiento: espacio público, sociedad y política.* Rosario 1910-1940. Rosario: ISHIR CONICET
Siracusano, G. (2005). *El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas*. Buenos Aires: Siglos XVI-XVIII FCE.
Siracusano, G. (1999). Las artes plásticas en las décadas del ´40 y el ´50. En Burucúa, J. E., *Nueva Historia Argentina, Arte, Sociedad y Política*, Tomo II, Buenos Aires: Ed. Sudamericana.
Schwartz, J. (1999). Oswald de Andrade y Tarsila do Amaral: Las miradas de Tarsiwald. En Wentzlaff-Eggebert, H. (ed.) *Naciendo el hombre Nuevo. Fundir literatura, artes y vida como práctica de las vanguardias en el Mundo Ibérico*, Madrid: Vervuert-Iberoamericana, pp.278-297.

4º año - Estéticas Contemporáneas

Docentes

Turno mañana: Cebollada

Turno noche: Cebollada - Reemp: Gandini

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

No hay requerimientos para esta materia.

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

"En el umbral de la última década del siglo XX, la pregunta sobre los criterios estéticos desencadenó de modo espectacular e inesperado, especialmente en Francia, lo que ahora se ha dado en denominar "La crisis del arte contemporáneo". Durante unos diez años, controversias, polémicas y debates virulentos opusieron a defensores y detractores de la creación artística actual. Sin embargo, interrogarse acerca de las normas de evaluación y apreciación estética que permiten formular juicios sobre las obras de arte no tienen en si nada de escandaloso. La cuestión es incluso pertinente, pues se acerca a las reacciones del gran público, a menudo perplejo y desorientado ante una obra que no comprende".

La Querella del arte contemporáneo

Marc Jiménez

En su recorrido temporal, el arte, imitó la realidad, personificó seres y mundos imaginarios, reflejó análisis profundo sobre la luz, el volumen, la fisonomía humana, mostró el poder político y social de los pueblos. entre muchas otras cosas.

Los acontecimientos generados a partir de la modernidad modificaron las formas de producción, circulación y recepción del arte. Las nuevas formas estéticas y simbólicas permitieron formular nuevos juicios y posturas. La concepción, sus territorios, sus procesos, el espectador, la obra en si y su mercado se vieron reconfigurados. El arte que vemos hoy en los museos contemporáneos no tiene mucho que ver con lo que se veía hace dos siglos atrás. Conceptos como hibridación, apropiación, fragmentación, resignificación y deconstrucción estructuran hoy la escena del arte de nuestro tiempo.

Cada encuentro de este espacio curricular se plantea como una forma de interrogar el presente sensible de las producciones artísticas, analizando la singularidad de las obras de arte.

Un conjunto de conceptos propuestos por la sociología de la cultura, la historia del arte, la estética, los estudios culturales y los nuevos abordajes sobre la problemática de la imagen permitirán una mirada desde un amplio conjunto de autores y textos cuyas respuestas representan una opción teórica valiosa para su análisis y estudio.

Propósitos

- Ofrecer un marco conceptual que permita el acercamiento crítico y reflexivo a las producciones de las diferentes estéticas contemporáneas a partir del diálogo, la exposición y la lectura e interpretación de textos.
- Poner a disposición de los/las estudiantes diferentes propuestas que se fueron desarrollando desde los años 50 hasta la actualidad.
- Analizar los diferentes discursos del arte contemporáneo, como así también su producción y su circulación; el papel del nuevo espectador y su rol de consumidor a partir del uso de nuevas tecnologías.
- Generar herramientas para abordar las estéticas contemporáneas como futuros técnicos en artes visuales.

Contenidos

Unidad 1

Introducción Breve repaso por el concepto de estética. Redefiniciones y tensiones.
Modernidad, Posmodernidad y nuevos caminos.
Segunda Vanguardia del siglo XX. El arte desde 1945.
El concepto como arte.
Arte conceptual. Movimientos y tendencias (Minimalismo, Body art, Land art, Process art, Performance art, Arte Povera Fluxus, Happening y Videoarte.)

Unidad II

Formas de Apropiación en el arte contemporáneo: Cita, alusión, plagio, parodia y pastiche.
Fragmentación. Deconstrucción. Anacronismo. Resignificación. Transvanguardia.
Realidades Hibridas: Arte y Nuevas Tecnologías.Transmedia. Poética Visual, Arte Digital. Poetic Kietic.
Expresiones estéticas contemporáneas: La danza, el teatro, el diseño, la arquitectura, literatura música.

Unidad III

La estética Latinoamericano y Argentina. Tendencias y representantes hasta la actualidad.
Desarrollo cultural y político argentino de los 60 y los 70.
El Di Tella como fenómeno cultural y artístico.

Unidad IV

El mercado del arte.
El museo. Lo Museable.
El valor del Arte.
Ubicuidad, obra de arte y reproducción técnica.
Derechos de Autor.

Metodología y actividades

Realización de actividades y experiencias áulicas.

Evaluación

Diagnóstica: A partir del diálogo y el intercambio oral se tendrán en cuenta los conocimientos previos de los/las estudiantes, sus situaciones particulares y los trayectos realizados, ajustando la propuesta inicial si fuera necesario con el fin de nivelar los saberes de los/las estudiantes.
Procesual/Formativa: El control de asistencia, la observación y el diálogo permanente, los controles de lectura y los trabajos prácticos solicitados nos permiten tener un seguimiento integral del estudiante. Su participación activa, su compromiso con las propuestas determinan el progreso hacia los objetivos del aprendizaje como así también regular o ajustar los procesos de aprendizaje si fueran necesarios.
Final: Se prevé para la aprobación del cursado la realización de 5 (cinco) trabajos prácticos (guías de lecturas, cuestionarios y producciones individuales y grupales) y un trabajo final de investigación de alguna problemática del arte contemporáneo que el estudiante deberá seleccionar de una lista propuesta por la cátedra.

Bibliografía

Battcock, G. (1977) (ed.). *La idea como arte. Documentos sobre el arte conceptual.* Barcelona: Gustavo Gilli.
Berman, M. (1989). *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad.* Buenos Aires: Siglo veintiuno.
Bourriaud, N. (2006) *Estética Relacional.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo. Disponible en:

http://publicaciones.fba.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/2010/08/Estetica-relacional-Nicolas-Bourriaud.pdf
Bourriaud, N. (2009) *Radicante.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo. Disponible en: http://publicaciones.fba.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/2010/08/20924659-Radicante-Nicolas-Bourriaud.pdf
Casullo, N. (1989) (comp.), *El debate modernidad posmodernidad.* Buenos Aires: Puntosur.
Danto, A. (2012). *Después del Fin del Arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia.* Buenos Aires: Paidós.
Didi-Huberman, G. (2011) *Ante el tiempo.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Gadamer, H.-G. (1999). *La actualidad de lo bello.* Barcelona: Paidós.
Heidegger, M. (2003). *El origen de la obra de arte.* Caminos del Bosque. Madrid: Alianza Editorial.
Hegel, G, W. F. (1989). *Lecciones de Estética.* Madrid: Akal.
Garcia Canclini, N. (2013). *La creatividad redistribuida.* México: Siglo veintiuno editores.
Giunta, A. *Acerca del arte más contemporáneo.* En *Punto de Vista* No 79, Buenos Aires, agosto de 2004.
Giunta, A. *Cuándo empieza el arte contemporáneo*, Fundación ArteBA, 2014. Disponible en http://issuu.com/arteba/docs/libro-dixit/1?e=2127404%2F7758667#
Guasch, A.M. (2011) *El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural.* Madrid: Alianza Forma.
Le Bouhellec, L. (2013). *El arte en estado gaseoso.* En María Cristina Ríos Espinosa (coord.). *Reflexiones en torno al ser del arte* (pp. 105-106). México: Universidad Iberoamericana.
Oliveras E. (2008) Lo museable. En *Cuestiones del Arte Contemporáneo*. Buenos Aires: Emecé.
Shiner L. (2014) *La invención del arte*. Buenos Aires: Paidos

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

Baldasarre M. (2006) *Los dueños del arte. Coleccionismo y consumo cultural en Buenos Aires.* Buenos Aires: Edhasa
Foster, H. (2001) *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid: Akal.
Foster, Hall (1985) (comp.). *La posmodernidad.* Barcelona: Kairós.
García Canclini, N. y Moneta, C. J. (1999) (coords.), *Las industrias culturales en la integración latinoamericana.* México: Grijalbo.
García Canclini, N. (1992) *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad.* Buenos Aires: Sudamericana.
García Canclini, N (1997). *Imaginarios Urbanos*. Buenos Aires, EUDEBA/UBA.
Giunta, Andrea, Género y feminismo. Perspectivas desde América Latina en Exit Book. Revista semestral de Libros de arte y cultura visual, Madrid, año 2008, nº 9.
Giunta, A. (2001) *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta.* Buenos Aires: Paidós.
Guasch, A.M. (2000) (ed.) *Los manifiestos del arte posmoderno.* Textos de exposiciones. Madrid: Akal.
Guasch, A. M (1997) *El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995.* Barcelona: Ediciones del Serbal.

No imprima este documento si no es necesario. **https://artesvisualesrosario.com/**

4º año - Arte, Ética y Profesión

Docentes

Turno mañana: Casanovas

Turno noche: Casanovas

► Régimen de correlatividades y modalidades.

Para rendir tener aprobadas: Filosofía

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► Evaluación y condiciones para la regularización

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► Condiciones para la promoción directa.

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

El espacio curricular Arte, Ética y Profesión se concibe como un ámbito de reflexión crítica donde convergen dos dimensiones fundamentales: el estudio sistemático de la ética como disciplina filosófica y su aplicación concreta en el ejercicio profesional del arte. Desde una perspectiva teórica, se exploran los principios éticos, los modelos normativos y su evolución histórica, permitiendo a los estudiantes comprender cómo estos marcos conceptuales han influido en la valoración de las acciones humanas y, específicamente, en la producción artística. Sin embargo, esta materia trasciende lo puramente abstracto al situar estos conocimientos en el contexto actual, donde el artista no actúa en un vacío social, sino inmerso en redes institucionales, culturales y políticas que demandan una postura consciente y responsable.

El futuro artista plástico enfrentará dilemas éticos inherentes a su práctica: desde cuestiones de autoría y apropiación cultural hasta el rol del arte en la transformación social o su instrumentalización por intereses ajenos a la creación. Por ello, este espacio promueve el desarrollo de herramientas intelectuales —como el diálogo argumentativo y el análisis crítico— para navegar estas complejidades. Además, al incluir una mirada sobre el pensamiento moral contemporáneo y su contexto cultural, se busca que los estudiantes no solo comprendan las teorías éticas, sino que también reflexionen sobre cómo estas se entrelazan con las expectativas, contradicciones y desafíos del mundo actual. Así, la materia no solo forma en ética, sino que también prepara para asumir, desde el arte, un compromiso con la sociedad y consigo mismos como profesionales reflexivos y agentes culturales.

Propósitos

- Brindar las herramientas conceptuales adecuadas para posibilitar el análisis de la ética como reflexión sistemática sobre la moralidad, explorando el juicio ético y su vinculación con la verdad.
- Proporcionar un panorama a partir del cual se puedan examinar las relaciones entre la ética y otras disciplinas como el derecho, la política, la ciencia y la tecnología.
- Presentar los estándares morales (absolutos, sociales e individuales) y su evolución histórica hasta las éticas contemporáneas de forma que se habilite su discusión.

- Sintetizar adecuadamente los enfoques posmodernos para favorecer la percepción del impacto en las prácticas artísticas.
- Contribuir a una situación respetuosa en la que pueda reflexionarse sobre el valor ético de la obra de arte y su rol en la sociedad.
- Fomentar el debate argumentativo sobre problemáticas éticas actuales en el arte.

Contenidos

Unidad I: fundamentos de la Ética y su relación con otras disciplinas

La ética como reflexión sistemática sobre la moralidad. Juicio ético: moralidad y verdad. Controversias éticas y discurso argumentativo. Relaciones interdisciplinarias: Ética y Derecho: normas, justicia y libertad. Ética y Política: poder, justicia social y derechos humanos. Ética, Ciencia y Tecnología: bioética, propiedad intelectual y responsabilidad.

Unidad II: estándares morales y evolución histórica

Tipos de estándares morales: absolutos, sociales e individuales. Posturas históricas: Éticas de base metafísica (Platón, Aristóteles, cristianismo). Éticas modernas (Kant, utilitarismo). Éticas contemporáneas: benevolencia, cuidado y posmodernidad.

Unidad III: Ética y Estética en la Posmodernidad

Enfoques posmodernos: relativismo, pluralismo y deconstrucción. El valor ético de la obra de arte: autonomía, compromiso social y censura. Planteos éticos actuales en las prácticas artísticas: Apropiación cultural y representación. Arte y activismo. Tecnología y arte digital (IA, deepfakes, propiedad intelectual).

Unidad IV: casos contemporáneos y debate

Análisis de casos emblemáticos en arte y ética (ejemplo: controversias sobre obras polémicas, derechos de autor, arte público). Talleres de debate: construcción de argumentos éticos y respuestas creativas.

Metodología y actividades

Atendiendo a cada momento del desarrollo de la asignatura y a los desafíos de cada etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje se prevén:

a) estrategias de **problematización inicial** que contribuyan a la presentación de los temas y problemas a abordar a lo largo de la asignatura: torbellino de ideas; análisis e interpretación de noticias; elaboración de preguntas a un tema; juegos; etc.

b) estrategias para promover procesos de **análisis**: elaboración de guías de lectura y guías de estudio; producción de glosarios; elaboración de resúmenes; redes conceptuales; trabajos prácticos; etc.;

c) estrategias para contribuir a procesos de **síntesis**, a partir de la reestructuración de los contenidos desarrollados y de su articulación y relación con casos particulares: resolución de situaciones problemáticas; casos hipotéticos; análisis de producciones audiovisuales; estudio de casos y situaciones locales; ejemplificaciones; etc.

Evaluación

Se propondrá la realización de una evaluación parcial, que tendrá la posibilidad de un recuperatorio y un trabajo final integrador que deberán aprobar con una nota mínima de seis (6). Promocionarán de forma directa quienes, además de cumplir con la asistencia prevista en la normativa, alcancen una nota promedio de ocho (8).

Bibliografía

Bieda, E. (2015). *Epicuro*. Galerna.
Brunet, G. (2006). *Ética para todos*. Edere.
Ferrater Mora, J. (2001). *Diccionario de filosofía*. Sudamericana.
Guthrie, W. K. C. (1969). *Historia de la filosofía griega. Vol. III: Siglo V. La Ilustración*. Gredos.
Maliandi, R. (2004). *Ética: conceptos y problemas*. Biblios.
Nietzsche, F. (1980). *Crepúsculo de los ídolos o cómo se filosofa a martillazos*. Alianza.
Nietzsche, F. (1986). *La genealogía de la moral*. Alianza.
Nietzsche, F. (1996). *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*. Tecnos.
Nino, C. S. (1989). *El constructivismo ético: entre Rawls y Habermas*. Centro de Estudios Constitucionales.
Platón. (1992). *Teeteto* (J. M. Pabón, Trad.). Gredos. (Obra original publicada ca. 369 a. C.)
Morris, T. V., & Morris, M. (Eds.). (2010). *Los superhéroes y la filosofía*. Blackie Books.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Santiago, G. (2007). *El desafío de los valores: Una propuesta desde la Filosofía con niños*. Novedades Educativas.
Santiago, G. (2008). *Intensidades filosóficas: Sócrates, Epicuro, Spinoza, Nietzsche, Deleuze*. Paidós.
Schujman, G. (2002). *Formación ética básica para docentes de secundaria: Propuestas didácticas*. Desclée de Brouwer.
Sinnott, E. (2007). Introducción. En Aristóteles, *Ética nicomaquea* (pp. VII–LXXVIII). Colihue.

4º año - Estética de la Recepción

Docentes

Turno mañana: Gandini

Turno noche: Moreno

► **Régimen de correlatividades y modalidades.**

Para cursar tener regular: Semiótica de las Artes Visuales

Para rendir tener aprobadas: Semiótica de las Artes Visuales

Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP), Libre (L)

► **Evaluación y condiciones para la regularización**

La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.

Estudiantes presenciales

Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).

Estudiantes semi presenciales

Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).

Estudiantes libres

Solo para las Unidades curriculares con formato materia. Examen ante tribunal. No podrán usar esta condición en el caso de los Talleres, Seminarios, Laboratorios, Proyecto, Módulos o Trabajo de campo. Examen final ante tribunal, puede ser oral, escrito o de desempeño mixto según los contenidos de la Unidad curricular correspondiente.

► **Condiciones para la promoción directa.**

Estudiantes presenciales

Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.

Fundamentación

La presente unidad curricular se vertebra y desarrolla a partir del acercamiento al concepto de “recepción”, considerado así al proceso total y social del acontecimiento artístico. De este modo, la experiencia estética y la apreciación estética, se presentan desde diferentes abordajes teóricos y se las entiende como fenómenos complejos, anclados a diferentes puntos de vista a su vez.

Se propone como eje el lugar del/a espectador/a en la producción, circulación y exhibición de obras de arte. A partir de un recorrido por distintas corrientes y perspectivas epistemológicas se pretende el abordaje de conceptos centrales como la subjetividad, el encuentro entre el sujeto creador y el objeto estético, el acontecimiento, las funciones del arte, es estatuto de obra de arte.

En este itinerario propuesto ocupa un lugar particular la emergencia de las manifestaciones contemporáneas, el cruce entre diferentes lenguajes artísticos y sus peculiares modos de producción y circulación, que tensionaron el lugar de la mera “contemplación visual” para instalar nuevos interrogantes y problemáticas alrededor de la “obra de arte”.

Se intentará que el estudiantado adquiera conocimientos mediante el acercamiento a teorías, que le permitan indagar críticamente las producciones artísticas como modos de significación y percepción, configurados en los horizontes simbólicos que se producen. La estética de la recepción es constitutiva de la experiencia artística, su acercamiento brinda la oportunidad de enriquecer la formación inicial dentro del campo general de las artes visuales.

Propósitos

Promover espacios de reflexión sobre la relación histórica entre estética y belleza, así como los alcances de la experiencia estética y su relevancia a partir del quiebre que producen las vanguardias desde principios del siglo XX

Propiciar el análisis crítico sobre las configuraciones culturales actuales, sus particularidades y sus modos de circulación.

Favorecer el intercambio crítico a partir del abordaje de distintas miradas, teorías, autores/as sobre la experiencia estética.
Facilitar instancias dialógicas que valoricen el patrimonio cultural de imágenes propio del estudiantado conociendo diversas producciones artísticas.

Contenidos

Unidad 1

Debate sobre la idea de arte-artista. La belleza y la estética. La estética en el tiempo. Algunas categorías importantes para pensar una estética de la recepción. De la contemplación a la poiesis del espectador.

Unidad 2

Benjamin y la Escuela de Frankfurt. El Debate entre Adorno y Benjamin. La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica. Del aura al shock. Obra de arte tradicional y obra de arte postaurática. La obra como categoría equívoca. Valor cultual y valor exhibitivo de las obras. El sistema de las artes después del cine y de la fotografía.

Unidad 3

Martin Heidegger El origen de la obra de arte. La relación del arte y la verdad. El pensamiento de John Berger. Comparación entre la función sociocultural del arte en el pasado y la de la publicidad en el presente, y de las nuevas condiciones impuestas a la "manera de ver" el arte por la aparición de los medios de Comunicación de masas. El cuerpo en el arte.

Unidad 4

El pensamiento de Robert Hans Jauss y la perspectiva del receptor. La participación en el arte. Las reflexiones de Umberto Eco sobre la 'obra abierta". La intervención del receptor en nuevas experiencias artísticas del siglo XX y, en particular, en las asociadas con las últimas tecnologías. Gadamer La base antropológica de la experiencia estética y el arte como juego símbolo y fiesta. Los horizontes en la teoría de Gadamer y Jauss.

Metodología y actividades

Realización de trabajos prácticos en cada unidad donde se articulen obras artisticas, su producción, circulación y exhibición con la recepción del/a espectador/a a partir de las distintas miradas de los pensadores abordados.
Realización de trabajo final integrador.

Evaluación

En este proyecto de cátedra se adscribe a la evaluación formativa; por lo tanto, se la piensa de un modo dinámico y flexible. Evaluar es una práctica fundamental en la medida que posibilita diagnosticar qué y cómo se está realizando el proceso de aprendizaje y orientar las futuras acciones.
Al igual que Anijovich (2021) se considera la evaluación como “una oportunidad” para que los/las estudiantes pongan en juego sus saberes, visibilicen sus logros, aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas en relación al conocimiento.
Este modo de evaluación implica “ir formando” mientras se aprende y provee información para que el estudiantado avance. El aspecto más importante de esta perspectiva es el lugar relevante que ocupa la “idea de avance”.
Tal como sostiene Anijovich (2021) esta evaluación tiene que ser formativa para los/las estudiantes, pero también para la docencia, ya que al mirar las producciones y desempeños de un determinado grupo puede reorientar la enseñanza.
La misma es comprendida como un conjunto de acciones que posibilitan la identificación de aspectos cognitivos y metacognitivos para regular y autorregular los aprendizajes a través de reflexiones que abarquen todos los procesos que realiza el estudiantado. Para esto, se evidencian estrategias tales como la heteroevaluación (profesor/a-estudiante), la autoevaluación (estudiante consigo mismo) y la coevaluación entre pares (Ramírez, 2018).
De este modo, se realizarán construcciones metodológicas de las clases que fomenten en las y los estudiantes: “aprender a pensar, aprender a autoevaluarse, a autorregular sus aprendizajes, a trabajar con otros, a desarrollar capacidades o competencias, hacer visible sus aprendizajes, contenidos desafiantes y significativos, puestos en contexto” (Anijovich, 2021).

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Antich, X. (2010). *Imágenes rotas. La estética de la recepció*n. Barcelona: Programa de estudios inéditos independientes del MACBA.
Baudelaire, C. (1995). *El Pintor de la vida moderna*. Murcia: Antonio Pizza y Daniel Aragó.
Benjamín, W. (2000). *La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica*. Buenos Aires:Taurus.
Berger, J. (1972). *Modos de ver*. Edición inglesa.
Bolívar Echeverría (2015). *Arte y utopía en Walter Benjamín. En Estética de la imagen: fotografía, cine y pintura*, Buenos Aires: La marca editora.
Broitman, A. (2015). *La estética de la recepción. Bases teóricas para el análisis de prácticas lectoras y otros consumos culturales*. En III Jornadas de Investigación en Edición, Cultura y Comunicación, UBA.
Gadamer, H. (1977). *La Actualidad de lo Bello*. Barcelona: Paidós.
Heidegger, M. (1976). *El origen de la obra de arte*. Chile: Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad de Chile.
Jauss, H. R. (1981). *Estética de la recepción y comunicación literaria. En Punto de Vist*a, Revista de Cultura, Año IV, Número 12, Buenos Aires.
Oliveras, E. (2004). *Estética. La cuestión del arte*. Argentina: Emecé.
Sánchez Vásquez, A. *De la estética de la recepción*. Conferencias 2, 3 y 5. Paidós/I.C.E.- U.A.B.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Baudelaire, C. (2013). *Las flores del mal*. Nueva edición bilingüe de Enrique López Castellón. Madrid, Abada.
Benjamin, W. (2008). *Charles Baudelaire. Un lírico en la época del alto capitalismo*. Madrid: Abada.
Benjamin, W. (2005). *Libro de los pasajes.* Madrid: Akal.
Bourdieu, P. (2010). *El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
Echen, R. et al (2010). *Recetas: las mejores sugerencias para mirar arte contemporáneo*. Rosario: Castagnino/macro.
Nochlin, L. (2011). *¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres*? En Cordero Reiman, K. y Sánez, I. (comp.) Crítica feminista en la teoría e historia del arte. Ciudad de México: Universidad Iberoamericana.

No imprima este documento si no es necesario. **https://artesvisualesrosario.com/**

4º año - Proyecto de Intervención Comunitaria
Docentes
Turno mañana: Cebollada
Turno noche: Cebollada - Reemp: Scelfo
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener aprobadas: Dibujo III, Pintura III, Grabado II, Escultura III, Cerámica III
Para rendir tener aprobadas: Dibujo III, Pintura III, Grabado II, Escultura III, Cerámica III
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
Gran parte de las prácticas actuales presentan una estrecha relación con el arte público. Cada vez es más común hablar de “comunidades” en el ámbito artístico, pero también en otros como el educativo o el museístico, describiendo prácticas que implican la participación, la relación de la educación con el contexto social o la atención de las instituciones a la diversidad social y cultural del entorno.
Un proyecto de Arte comunitario puede ser el nombre que recibe un programa municipal de apoyo a la enseñanza de las artes como medio de desarrollo cultural, puede hacer referencia a un proyecto de arte público que implique la colaboración y la participación, o puede equipararse en algunos casos a la animación sociocultural. Puede ser promovido institucionalmente, por un colectivo de artistas o por una asociación cultural. Puede implicar las artes plásticas pero también el teatro, la danza, la artesanía, o las fiestas tradicionales.
Estas formas de intervenir en la comunidad hacen posible una ideología que podríamos describir como una confianza en la relevancia social del arte y en la posibilidad de alcanzar una auténtica democracia cultural, es decir, trabajar por una cultura más accesible, participativa, descentralizada y que refleje las necesidades y particularidades de las diferentes comunidades.
Proyectar este tipo de prácticas implica una revisión de los conceptos de sociedad, cultura y comunidad. Un análisis del rol del artista y de obra de arte, ya que el artista delega parte de sus funciones tradicionales en el grupo y el concepto de obra artística se transforma por su carácter procesual y de intervención social.
Los técnicos en Artes Visuales deben ser personas preparadas para poder generar, organizar y gestionar propuestas artísticas de calidad en diferentes ámbitos culturales y sociales en función a las demandas de la comunidad, la diversidad social y el entorno cultural. La cátedra de Proyecto de Intervención comunitaria pretende conformarse como un espacio para el conocimiento, la reflexión y la generación de propuestas colaborativas y comunitarias en la sociedad contemporáneas.
Propósitos
- Proporcionar un marco teórico para las prácticas sociales de carácter colaborativas y comunitarias.
- Visibilizar, analizar y reflexionar sobre aquellas prácticas que buscan una implicación con el contexto social, que persiguen, por encima de logros estéticos, un beneficio o mejora social y que favorecen la colaboración y la participación de la comunidad.

- Capacitar a los estudiantes para la resolución de problemas comunitarios a partir de propuestas sistematizadas de carácter artístico que mejoren las condiciones y calidad de vida de la ciudadanía.

Contenidos

Unidad I

Cultura y Comunidad: Concepto, relaciones y vínculos.
La participación. Formas. Obstáculos y límites de la participación.
La obra de arte en relación con la comunidad y como expresión de ella.
Nuevas formas de arte. Implicación y participación del espectador en la obra.
El arte como herramienta para el cambio social.
Evolución del arte comunitario en el ámbito educativo e institución.

Unidad II

Dilemas y tensiones presentes en las prácticas colaborativas artísticas.
Líneas y ejes de acción.
Modalidades de investigación social.

Unidad III

El Proyecto Comunitario. Implicancias y Desarrollo.

Metodología y actividades

En un primer momento desarrolla contenidos teóricos a partir de material de lectura, el diálogo y la exposición. En cada encuentro el docente desplegará los ejes centrales de los temas propuestos con su respectivo horizonte problemático y bibliográfico; así como el análisis del corpus visual seleccionado. Se promoverá un aprendizaje mediado desde el abordaje dialógico, generando conflictos cognitivos a partir de propuestas de observación, investigación y reflexión.
Un segundo momento contempla la elaboración de un proyecto a partir de la búsqueda y síntesis de la demanda de la comunidad, su organización teniendo en cuenta las líneas y ejes de acción.
El tercer momento o presentación final, incluye la reflexión teórica y materialización en un registro documental del proceso realizado (en formato a elección: escrito, CD, video, fotografías) y eventualmente, una exposición verbal.
Se propone en cada encuentro un espacio para la reflexión teórica compartida, en relación con la práctica, promoviendo el pensamiento crítico y creativo.

Evaluación

Diagnóstica: A partir del diálogo y el intercambio oral se tendrán en cuenta los conocimientos previos de los/las estudiantes, sus situaciones particulares y los trayectos realizados, ajustando la propuesta inicial si fuera necesario con el fin de nivelar los saberes de los/las estudiantes.
Procesual/Formativa: El control de asistencia, la observación y el diálogo permanente, los controles de lectura y los trabajos prácticos solicitados nos permiten tener un seguimiento integral del estudiante. Su participación activa, su compromiso con las propuestas determinan el progreso hacia los objetivos del aprendizaje como así también regular o ajustar los procesos de aprendizaje si fueran necesarios.
Final: Presentación y socialización del Proyecto Comunitario.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
Arriaga, I. (2008). *Las artes en la trama de la cultura. Fundamentos para renovar la educación artística*. Revista Digital do Laboratório de Artes Visuais (I-1).
Ander-Egg, E. (1995). *Como elaborar un proyecto: guía para diseñar proyectos sociales y culturales.* Buenos Aires: Lumen.
Bordieu, P. (1972) *Sociología del arte*. Buenos Aires: Nueva Visión.
Bourriaud, N. (2008) *Estética Relacional.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
Grupo de arte callejero (2009) *Pensamientos, prácticas y acciones del GAC.* 1ª ed. Buenos Aires. Tinta Limón.
Hernandez, F. (2000). *Educación y cultura visual*. Barcelona: Octaedro.
Colombres A. (1987). *Sobre la Cultura y el Arte Popular*. Buenos Aires: Ediciones del SOL S.A.
Olivera, E. (2008). *Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI.* Buenos Aires: Editorial Emecé Arte.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

Ynoub R., (2007). *El proyecto y la metodología de la investigación.* Buenos Aires: Cengage Learning.
Material en línea:
Benjamin, W. (1934). El autor como productor. UNAM https://letrasindomitas.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/11/walter-benjamin-el-autor-como-productor.pdf
Ponce de León, J. (2009). El Arte de la Calle: Intervenciones en el Espacio Público y la Disputa en la Construcción de la Cultura Popular. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires – Argentina.http://www.ram2009.unsam.edu.ar
Tudela, J. (2008). Producción y gestión de las intervenciones artísticas en los espacios públicos. Boletín gestión cultural N° 16. Arte Público. En www.gestioncultural.org
Revista digital de la página cultural Temakel Número 1. Dedicada al Sentido del arte ¿Qué es el arte? Por León Tolstoi http://elterritorio.org/documents/casilda/LECTURA%201-Que%20es%20el%20arte%20TOLSTOI.pdf
Unesco, Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana https://es.unesco.org/
Javier Rodrigo Montero y Antonio Collados, Retos y complejidades de las prácticas artísticas colaborativas y las pedagogías colectivas. Universidad de Granada https://revistas.cardenalcisneros.es/
Jimenez, Aguirre Pimentel Educación Artística, cultura y ciudadanía Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) C/ Bravo Murillo, 38 28015 Madrid, España Colección METAS EDUCATIVAS 2021
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Brea, J.L. (2003) *El tercer umbral - Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural.* Buenos Aires: CENDEAC.
Mancuso, H, (2008) *Metodología de la investigación en Cs Sociales.* Buenos Aires: Paidos.
Moreira E. (2003). *Gestión Cultural.* Buenos Aires: Longselle

4º año - Proyecto Final
Docentes
Turno mañana: Cebollada - Reemp: CAPDEVILA
Turno noche: Cebollada
► **Régimen de correlatividades y modalidades.**
Para cursar tener aprobadas: Dibujo III, Pintura III, Grabado II, Escultura III, Cerámica III
Para rendir tener aprobadas: Dibujo III, Pintura III, Grabado II, Escultura III, Cerámica III
Modalidades admitidas para esta materia: Regular presencial (RP), Regular semi-presencial (RSP)
► **Evaluación y condiciones para la regularización**
La Regularidad tiene validez 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada.
Estudiantes presenciales
Regularizar: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis).
Estudiantes semi presenciales
Regularizar: 40% de asistencia por cuatrimestre. 80% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6(seis).
► **Condiciones para la promoción directa.**
Estudiantes presenciales
Promoción Directa: 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos Prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 8(ocho). Evaluación final integradora.
Fundamentación
El Taller Experimental de Proyecto Final, se propone como un espacio interdisciplinar de pensamiento e investigación orientado a desarrollar construcciones teórico-prácticas estableciendo relaciones, reflexiones y diálogos en relación al arte, el artista, la obra y el nuevo expectador.
La forma de circulación del arte actual, el poder de los medios de comunicación, las realidades mediadas, la atomización social, la contaminación e hibridación de los diferentes lenguajes del arte contemporáneo, son instancias de rupturas formales y conceptuales que generan nuevas experiencias de producción, apreciación, interpetación y ciruclación del arte. Es importante para un artista de este tiempo, conocer e interpretar el juego del arte a la hora de planear, organizar y exhibir su obra.
El ingreso al circuito artístico determina el éxito o el fracaso de un artista, por lo cual, este taller apunta a proporcionar al estudiante herramientas teóricas y prácticas que lo ayuden a posicionarse como futuro artistas emergentes.
Propósitos
- Identificar al arte como campo de conocimiento complejo.
- Reconocer los aportes multidisciplinares en la teoría contemporánea del arte, y las nuevas visiones de espacialidad y temporalidad en el hecho estético.
- Reflexionar acerca de los procesos, la circulación y el mercado del arte actual, contextualizar y relacionar la producción artística, y desarrollar la capacidad de analizar las diferentes propuestas, desde diversas perspectivas teóricas.
- Llevar adelante un proyecto personal como artistas (porfolio/dossier/ abstract de proyecto artístico) tanto en formatos virtuales como matéricos.

Contenidos
UNIDAD 1
El arte como productor de conocimiento.
Las prácticas artísticas contemporáneas Construcción Deconstrucción Resignificación-Apropiación-Hibridación y ubicuidad.
El contexto de la producción artística.
El rol del artista.

No imprima este documento si no es necesario. https://artesvisualesrosario.com/

UNIDAD 2
El objeto como signo. Del objeto a la desmaterialización de la obra de arte.
Arte sin disciplina.
El arte como proceso creativo. Experiencias contemporáneas.
El espacio plástico. Otros contextos espacio – temporales. Ambientación – Instalación.
Performance – El arte en el espacio público.
El nuevo espectador. Nuevas miradas nuevos paradigmas.
UNIDAD 3
El mercado del arte. Actores y circuitos. Museos, Galerías, Subastas, ferias, bienales.
El artista como productor y como agente: El Dossier, Porfolio y Abstract de artista- (Organización, planeación y exposición).
Proyecto Artístico (metodología, presentaciones)
Proyecto Final.
Metodología y actividades
Se propone un espacio para la reflexión teórica compartida, en relacion a las prácticas contemporáneas a partir de un abordaje de materiales, fuentes documentales, escritos, audiovisuales, informática y de distintas corrientes de pensamiento, para la construcción de un discurso personal.
Se adopta la modalidad de trabajos prácticos a partir del análisis de textos y el registro de ideas y proyectos, problematizando y contextualizando teoría y práctica en el marco del arte contemporáneo y de sus propias prácticas.
Se pone a disposición del estudiante un blog el cual se centraliza y pone a su disposición material de estudio, audiovisuales, propuestas y actividades.
Se orientará hacia una actitud investigativa y crítica basada en la observación, el reconocimiento, la comparación y la clasificación de producciones artísticas.
Se prevé un trabajo práctico final que involucre la realización de un proyecto artístico, un porfolio o dossier sobre la propia obra del estudiante, documentado todo el proceso realizado.
Evaluación
Diagnóstica: A partir del diálogo y el intercambio oral se tendrán en cuenta los conocimientos previos de los/las estudiantes, sus situaciones particulares y los trayectos realizados, ajustando la propuesta inicial si fuera necesario con el fin de nivelar los saberes de los/las estudiantes.
Procesual/Formativa: El control de asistencia, la observación y el diálogo permanente, los controles de lectura y los trabajos prácticos solicitados nos permiten tener un seguimiento integral del estudiante. Su participación activa, su compromiso con las propuestas determinan el progreso hacia los objetivos del aprendizaje como así también regular o ajustar los procesos de aprendizaje si fueran necesarios.
Final: Presentación y socialización del trabajo práctico final en donde el estudiante realiza un proyecto artístico, un porfolio o dossier de su producción artística.
Bibliografía
Garcia Canclini, N. (2013) *La creatividad redistribuida,* Siglo XXI Editores, México.
Giunta, A. (2013) *El espacio del curador. Dos siglos, un museo, dos dècadas, trescientas bienales. En La creatividad redistribuida.* México: Siglo veintiuno.
Graw I. (2013) *¿Cuanto vale el arte? Mercado, especulación y cultura de la celebridad.* Buenos Aires: Marculce.
Villanueva González, P. (2017) *De qué hablamos cuando hablamos de Proyecto Artístico. Derivas desde los artistas, la institución y el arte contemporáneo.* Universidad de Barcelona.
Disponible enhttps://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/402172/PVG_TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Oliveros, E. (2009), *Cuestiones del arte contemporáneo.* Buenos Aires: Emece Arte.
Thornton S. (2019) *Siete dias en el mundo del arte.* Buenos Ares: Edhasa.
Bourriaud, N. (2009) *Postproducción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Graw Isabel (2013) *¿Cuanto vale el arte? Mercado, especulación y cultura de la celebridad.* Buenos Aires: Mardulce.

García Canclini, N. (1992) *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Buenos Aires: Sudamericana.
Dewey J. (2008) *El arte como experiencia.* Buenos Aires: Paidos Estética.
Leongomez C. (2017) *Porfolio de Artista, una herramienta clave para una promoción exitosa.* Disponible en https://issuu.com/puntal_fjm/docs/portafolio_de_artista?issuu_product=document_page&issuu_context=action&issuu_cta=save_publication
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Aisenberg D. (2017). *MDA: apuntes para el aprendizaje del arte.* Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
Smith, T. (2012). *¿Qué es el arte contemporáneo?* Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
Thornton, S. (2015). *33 artistas en 3 actos*. Buenos Aires: Edhasa.
Zacharias, M.P. (2018). *Estado del arte.* Buenos Aires: India Ediciones.