

NIVELACIÓN DISEÑO GRÁFICO 2020

CONTENIDOS A EVALUAR

HISTORIA DEL ARTE

Concepto de arte. Los lenguajes artísticos: musicales, plásticos, teatrales, cinematográficos, de expresión corporal, danza y otros.

Artes visuales y nuevas formas de arte. Pintura, dibujo, escultura, grabado, arte correo, arte digital, performance, instalación, Happening, arte conceptual, Ready made, otros.

Concepto de Cultura. Cultura popular, de élite y de masas. Aculturación, transculturación, hibridación, sincretismo.

El artista, la obra y el público en la sociedad. El contexto de comunicación.

Proceso de comunicación. Elementos. Emisor, receptor, canal, mensaje, código, contexto.

Concepto de Percepción. La percepción y la producción. La producción y la realización como interpretación. La producción y el contexto económico, social y político de realización. Los vínculos que se establecen.

Bloque 1

Imagen – definición- imagen como artificio construcción.

Lenguaje visual

Elementos del lenguaje visual: punto, línea (tipos y clasificación) , plano

Figura y forma

Textura visual y táctil

Marco: tamaño y formato

Bloque 2

Color

Color pigmento mezcla sustractiva

Color luz mezcla aditiva

Círculo cromático: primarios, secundarios, terciarios

Análogos, complementarios, complementarios divididos

Cálidos y fríos

Acromáticos

Monocromático

Acento de color.

Aspectos del color: tono o tinte, saturación, brillo o valor

Valor expresivo del color (período azul de Picasso)

Luz, temperatura, dirección (cenital, lateral, contrapicada, frontal, contraluz, luminosidad (clave alta, clave baja),
contraluz, foco. luces simbólicas, luz intra y extradiagética

Luz natural o artificial, directa o difusa

Valor expresivo de la luz

Bloque 3

Indicadores espaciales:

Superposición, transparencia

Perspectiva, perspectiva atmosférica

Variación de tamaño

Pérdida de detalle

Variación de tamaño

Posición en el plano

Clarooscuro

Profundidad de campo

Composición, tipos de composición visual

Peso visual, regla de los tercios. Principios de composición

Equilibrio: composición estática (simetría), composición dinámica (jerarquización del espacio visual).

Armonía- contraste

Direcciones visuales. Tipos: representadas con objetos o inducida, miradas, asociaciones por color o forma.

ANÁLISIS FORMAL (Plano de la denotación)

- Nivel figurativo de la imagen (Iconicidad) ¿Es figurativa? ¿es abstracta? Si es figurativa ¿qué grado de figuración tiene? ¿presenta distorsiones? ¿De qué tipo?
- Elementos técnicos de la imagen:
  - El encuadre: corresponde al trozo de realidad representado dentro de los límites físicos de la imagen. Hay una jerarquía de los objetos incluidos. ¿qué se ve antes? ¿Que se destaca? ¿Qué elementos se usan para destacarlo? ¿Hay cosas "fuera de cuadro"?
  - Los planos: PG, PA, PM, PP, PPP, PD.
  - El ángulo de toma: es la posición desde la cual el ojo ve la imagen. (picado, contrapicado, normal)
  - La profundidad de campo: es la distancia entre los distintos planos de los objetos representados.
  - La luz y el color: una imagen es la combinación de luces y colores. En cuanto a la luz se deben tener en cuenta: la dirección, el juego de sombras, la calidad (opaca, brillante, fría, cálida) que depende de la intensidad y el color. ¿Es una luz natural o artificial? ¿El foco de luz está dentro o fuera de cuadro?
  - La composición estructural de la imagen: es la disposición de los elementos en el encuadre. ¿Qué tipo de líneas abundan? verticales, horizontales, oblicuas, curvas. La composición lineal puede ser centrípeta o centrífuga.
  - Líneas. Tipos de líneas según forma (curva, recta, quebrada), dirección (oblicuas, horizontales, verticales), trazo (continua, discontinua, de trazo, ejes, etc), grosor (homogénea o modulada). ¿Qué tipos de líneas priman? ¿Hay línea de contorno?
  - Color: colores primarios, secundarios, terciarios. Rasgos del color: tono, brillo y saturación. Desaturación. Grises cromáticos. ¿qué colores abundan? ¿Son puros o están desaturados? ¿marcan contrastes? ¿Son cálidos o fríos? ¿Análogos? ¿complementarios? ¿El tratamiento del color es plano o hay modelado? ¿Hay claroscuro?
  - Texturas, tramas, ritmos.
  - Repeticiones.
  - Fragmentación de la imagen ¿los objetos se ven completos o incompletos?
  - Formas. Tipos. Orgánicas y geométricas. Abiertas y cerradas. Naturales y artificiales.
  - Equilibrio. Desequilibrio. Tensiones. Pesos visuales.

ANÁLISIS CONTEXTUAL

- Sujeto de la imagen (tema).
- Uso de la imagen según sus características: (documental, artístico, simbólico, estético, opinión, narrativo).
- Autor. Receptores ¿Quién es el autor? ¿A quién está dirigida? Destinatarios directos e indirectos.
- Año de producción.
- Medio de circulación.
- Período, movimiento o escuela a la que pertenece. Obras posteriores y anteriores (del autor y de otros autores).

ANÁLISIS SEMÁNTICO

- Espacio, tiempo y polisemia de la imagen.
- Connotación de la imagen (relacionado con la polisemia). Subjetividad.
- Referencias, citas
- Figuras retóricas.
- Recursos de Gestalt.
- Los elementos expresivos de la imagen. Los elementos técnicos en relación con los elementos expresivos.

Bibliografía sugerida

Aclaración. La bibliografía es orientativa y pretende ser solo una sugerencia. De ninguna manera es obligatoria. Los conceptos que definen los contenidos pueden ser encontrados en otros libros, videos, páginas webs seleccionados por el ingresante.

HISTORIA DEL ARTE

Checa Cremades, Fernando y otros. *Guía para el estudio de la Historia del Arte.* Madrid, Cátedra, 1980.

Colombres, A; "Manual del promotor cultural. Cap. 1, 2 y 3."

De Micheli, M.. *Las vanguardias artísticas del siglo XX.* Madrid, Alianza. 1981.

Heinich, Natalie. *La sociología del arte.* Buenos Aires, Nueva Visión, 2003.

Olábarri, Ignacio I y Francisco Javier CASPISTEGUI (dir.). *La "nueva" historia cultural: la influencia del postestructuralismo y el auge de la interdisciplinariedad.* Madrid, Complutense, 1996.

Williams, Raymond. *Palabras clave; un vocabulario de la cultura y la sociedad.* Buenos Aires, Nueva Visión, 2000.

Dowdell, C. R. *Artes pictóricas en Occidente; 800-1200.* Madrid, Cátedra, 1995

LENGUAJE VISUAL

CRESPI, I. Y FERRARIO, J., *léxico técnico de las artes plásticas, EUDEBA .-1989.*

Ver POWER POINT en página de la escuela www.escueladearte501.com

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS

Bourdieu, Pierre, *Campo de poder, campo intelectual. Itinerario de un concepto.* Montessor, Buenos Aires, 2002.

Eco, Umberto, *La definición del arte.* Editorial Martínez Roca, Barcelona, 1970.

García Canclini, Néstor: *La producción simbólica.*

Noé, L. F., Zabala, H., *El arte en cuestión. Conversaciones.* Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2000.

Oliveras, E., "Aproximación a la estética" y "Los conceptos principales", en *Estética. La cuestión del arte.* Ariel, Buenos Aires, 2006.

Zatonyi, Marta, *Arte y creación. Los caminos de la estética.*

ARNHEIM, Rudolf, *Arte y percepción visual, EUDEBA.-1987*

BARTHES, Roland, "Retórica de la imagen", Editorial Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires -1970.

BERGER, John, *Modos de ver,* Editorial Gustavo Gilí, Barcelona.- 1975.

MANGUEL, Alberto, *Leyendo imágenes. Una historia privada del arte,* Grupo editorial Norma.-2000.

OLIVERAS, Elena, *La metáfora en el arte,* Editorial Almagesto s/f.-

SAUSSURE, Ferdinand, *Curso de lingüística general,* Buenos Aires, Losada.- 1945.

VTLLAFAÑE, Justo, *Introducción a la teoría de la imagen,* Ediciones Pirámide, Madrid.-1985

JOLY, Martine (2012), *Introducción al análisis de la imagen,* Buenos Aires, La marca editora.

JOLY, Martine (2009), *La imagen fija,* Buenos Aires, La marca editora.

JULLIER, Laurent (2012), *La imagen digital- De la tecnología a la estética,* Buenos Aires, La marca editora.