

INSTITUTO DE ENSEÑANZA
SUPERIOR N°7
"Brigadier Estanislao López"

**PROFESORADO DE ARTES VISUALES CON ORIENTACIÓN EN
PRODUCCIÓN PLAN/DECRETO: RESOLUCIÓN 293/16**

UNIDAD CURRICULAR: LENGUAJE VISUAL I

**CURSO: 1ER. AÑO
AÑO LECTIVO: 2026
PROF. RODERA**

Instituto de Educación Superior N° 7

Profesorado: Artes Visuales con Orientación en
Producción resolución 293/16.

Año Lectivo: 2026

Unidad curricular: Lenguaje Visual I

Formato: Materia anual.

Régimen de Cursada: Regular- Presencial/
Semipresencial/ Libre.

Curso: 1 año

Carga Horaria: 3 horas cátedras semanales

Docente a Cargo: Prof. Vuyovich Gloria
Reem. Prof. Roderia Mariana

MARCO REFERENCIAL

Este espacio curricular busca propiciar un enfoque pedagógico que permita avanzar hacia el desarrollo de saberes complejos vinculados a los componentes del lenguaje visual, destacando su articulación intrínseca con la producción de sentidos en el campo del arte contemporáneo. En el contexto de una formación orientada a la producción, se asume que la imagen no es un mero reflejo de la realidad, sino un sistema de signos codificado que requiere de una alfabetización específica para su decodificación y creación intencionada. Los saberes que se despliegan en esta materia introducen al estudiante en la problemática de la cultura visual, abordando el análisis y la producción de objetos culturales mediante el dominio de una sintaxis de la imagen que permite transitar de la intuición hacia una praxis artística consciente y fundamentada.

En sintonía con la perspectiva de la psicología de la Gestalt y los aportes de Rudolf Arnheim, se aborda el pensamiento visual como una función cognitiva donde percibir es, en esencia, un acto interpretativo y creador. El estudio sistemático de los elementos básicos de la comunicación visual (punto, línea y plano) no se limita a su descripción formal, sino que se analiza bajo la lógica de las tensiones, el equilibrio y las fuerzas dinámicas que operan en el campo plástico. Siguiendo los postulados de Kandinsky, la materia profundiza en la gramática de la forma, permitiendo que el estudiante comprenda cómo la organización sintáctica del espacio constituye la base sobre la cual se asientan los procesos de significación y comunicación visual dentro de las artes visuales.

Asimismo, esta unidad curricular se inscribe en el giro hacia los Estudios Visuales planteados por autores como José Luis Brea, entendiendo la visión como una práctica situada y culturalmente mediada. En este sentido, se promueve un enfoque semiótico que permita al futuro productor artístico desarmar la falsa dicotomía entre "bellas artes" y "artes aplicadas", reconociendo la densidad discursiva de todo objeto cultural. La materia fomenta una actitud crítica respecto de la representación, analizando fenómenos como la iconicidad, la denotación y la connotación, lo que resulta fundamental para que el estudiante desarrolle una voz propia capaz de dialogar

críticamente con los circuitos de difusión y recepción de la imagen en la era de la globalización.

Finalmente, el carácter anual y sistemático de esta asignatura garantiza el tiempo pedagógico necesario para la internalización de un lenguaje técnico específico, indispensable para el desarrollo de la capacidad de observación y el dominio de materiales y soportes. El proceso de aprendizaje se concibe como una constante ida y vuelta entre la teoría y la experimentación, donde la reflexión sobre la forma, la dinámica del color y las ilusiones espaciales (como la perspectiva y los indicadores de profundidad) se transforman en herramientas operativas para el realizador. De este modo, Lenguaje Visual I sienta las bases epistemológicas del profesorado, preparando a los alumnos para una producción artística ética y profesional, capaz de manifestar estéticamente su visión del mundo mediante un dominio riguroso de la poética de la imagen.

PROPÓSITOS

- Estimular la lectura visual, perceptiva y crítica desde un enfoque semiótico.
- Fomentar una actitud crítica respecto de la representación visual, a partir del conocimiento de las discusiones teóricas sobre la percepción visual y representación en el campo artístico.
- Contribuir a la construcción de posibilidades de enseñanza que contemplen los diferentes modos de aprender y comprender, en relación con los productos de la cultura visual.
- Acompañar y sostener procesos de producción, de creación artística y /o de experimentación, en todo tipo de formatos y espacios educativos y culturales.
- Facilitar el desarrollo de la capacidad de observación como una de las formas de aprehensión de las artes visuales.
- Incorporar un lenguaje técnico vinculado a lo visual en el campo del arte y sea capaz de reconocer aspectos específicos de la imagen visual mediante la identificación de géneros, técnicas, materiales y soportes.

- Guiar al estudiantado para lograr una interpretación de las imágenes visuales de carácter artístico de acuerdo al contexto cultural de producción en el que se inscriben y los canales de difusión y recepción por los que circulan.

CONTENIDOS

Unidad 1:

El pensamiento visual/la percepción. La obra de arte como medio de comunicación visual- Concepto de arte, artista, obra de arte y estética- Alfabetización visual- Falsa dicotomía: Bellas artes y artes aplicadas. Elementos básicos de la comunicación visual: el punto, la línea, el plano. Equilibrio, tensión, nivelación, y aguzamiento, atracción y agrupamiento, positivo y negativo. Fundamentos sintácticos.

Unidad 2:

Percepción y comunicación visual de la forma- Relaciones de la forma. Teoría de la Gestal (el campo psicológico). Hecho comunicativo. Ilusión de lo real (iconicidad, denotado, connotado). La forma como significación. Equilibrio: equilibrio y movimiento. La tensión según Arnheim. Operaciones fundamentales de simetría. Profundidad e ilusiones plásticas: Indicadores espaciales, la perspectiva.

Luz y color: Dinámica del color. Contraste y armonía. El papel del contraste en la visión y en la composición. Contraste de valor.

MARCO METODOLÓGICO

La propuesta metodológica de esta cátedra se sustenta en una dinámica dialéctica que integra la teoría y la práctica como dimensiones inseparables del conocimiento artístico. Bajo el formato de materia, el espacio curricular organiza el proceso de enseñanza a través de clases de carácter expositivo y dialogado, donde se

analizan los conceptos clave de la sintaxis visual y la psicología de la percepción. Estas instancias teóricas se complementan con seminarios de lectura y debate basados en la bibliografía específica (como Arnheim, Dondis y Kandinsky), promoviendo que el estudiantado desarrolle un lenguaje técnico preciso y una capacidad de análisis semiótico frente a diversas producciones de la cultura visual.

En paralelo, la materia implementa una serie de Trabajos Prácticos de Experimentación Visual, diseñados para que el alumno aplique los conceptos morfológicos y sintácticos en producciones concretas. Estas actividades operan como laboratorios de investigación donde se exploran las posibilidades del punto, la línea, el plano y el color sobre diferentes soportes, fomentando la búsqueda de soluciones plásticas originales. La metodología incluye instancias de corrección colectiva y "ateneos de producción", donde la exposición de los trabajos permite una retroalimentación dialógica que enriquece el proceso individual a partir de la mirada del grupo, fortaleciendo el pensamiento crítico y la capacidad de autoevaluación.

Finalmente, se prioriza el uso de recursos tecnológicos y soportes digitales para el análisis de obras y la presentación de trabajos, integrando la alfabetización digital como una herramienta contemporánea de producción y comunicación. El seguimiento de las trayectorias es personalizado y procesual, atendiendo a la diversidad de los ritmos de aprendizaje y niveles de experimentación. De este modo, la metodología busca que el estudiante transite desde la observación ingenua hacia una mirada analítica y una ejecución técnica fundamentada, consolidando las bases operativas necesarias para su futuro desempeño en el campo de la producción artística y la docencia.

RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN

En este espacio se plantea una evaluación enfocada en los procesos de construcción de conocimientos teóricos, donde se sostenga el intercambio continuo de saberes entre todos los actores. Es una evaluación que exige un proceso reflexivo, para lograr aprender, modificar y reestructurar los saberes propios de la cátedra.

La modalidad busca evidenciar la capacidad de comprensión, aprendizaje y análisis crítico de los contenidos propuestos. El cursado se realizará bajo el régimen de promoción por parciales y “coloquio” (para las personas que puedan acceder a la promoción directa).

Se realizará un parcial por cuatrimestre y varios trabajos prácticos.

CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN

Tener 75% de asistencia por cuatrimestre y hasta 50% con ausencias justificadas. 100% de Trabajos prácticos entregados y aprobación de parciales con nota mínima de 6 (seis). Las personas que no logren la nota mínima en el parcial y sus dos recuperatorios siguientes, pierden la condición de regular y pasan a ser estudiantes libres.

Cuando termina el año lectivo cumplimentando los requisitos anteriormente nombrados, los estudiantes poseen una **regularidad** en la materia que tiene validez durante 3 años consecutivos a partir del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la cursada. Luego deben volver a matricularse para volver a cursar ya sea presencial, semi-presencial o libre.

CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN DIRECTA

ALUMNOS PRESENCIALES

Promoción Directa: Cumplir con el 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) no promediable.

La persona que accede a los recuperatorios no pueden acceder a la promoción directa.

BIBLIOGRAFÍA

Aumont, J. (1992). *La imagen*. Barcelona: Paidós.

Brea, J L (2006). *Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la Globalización*, Madrid: Akal.

- Calabrese, O. (1987). *El lenguaje del arte*, Barcelona: Paidós.
- Calabrese, O. (1993). *Como se lee una obra de arte*. Madrid: Cátedra.
- Dondis, D. (1985). *La sintaxis de la imagen*. Barcelona: G. Gili.
- Joly, M. (1999). *Introducción al análisis de la imagen*. Buenos Aires: La Marca.
- Kandinsky, W. (1994). *De lo espiritual en el arte*. México: Coyoacán.
- Kandinsky, W. (1984). *Punto y línea sobre el plano*. Barcelona: Labor.
- Manguel, A. (2002). *Leyendo imágenes. Una historia privada del arte*. Bogotá: Editorial Norma.
- Mirzoeff, Nicholas. (1999). *Una Introducción a la Cultura Visual*, Barcelona, Paidós, 2003
- Navarro de Zuñillaga, J. (2008). *Forma y representación*. Madrid: Akal.
- Arnheim R. (1976). *Arte percepción Visual*. Buenos Aires: Editorial Eudeba.
- Villafañe, J y Minguez, N. (1996). *Principios de teoría general de la imagen*. Madrid: Pirámide.