PRONTUARIO

TÍTULO:	Lenguaje y pensamiento visual
CODIFICACIÓN:	ART 116
PRERREQUISITO:	N/A
CRÉDITOS:	3 créditos 45 horas contacto 1 término

DESCRIPCIÓN

Taller introductorio en el que se estudian los fundamentos de la comunicación visual y los recursos expresivos del diseño, utilizando procedimientos manuales y digitales. Se introduce al estudiantado en el entendimiento y solución de problemas en el ámbito visual y funcional del arte, brindando herramientas clave para desarrollar la creatividad y conceptualizar propuestas artísticas.

JUSTIFICACIÓN

Las artes visuales pueden verse como un lenguaje con un vocabulario específico, cuya comprensión sirve de herramienta para crear productos estéticos y entender sus significados. Conocer los elementos y principios de diseño, así como otros recursos de comunicación que rigen la visualidad en todos los ámbitos, sirve de herramienta en la formación de un lenguaje expresivo personal. La aplicación efectiva de estos pilares estructurales del arte potencia un sentido de la imagen que garantiza su funcionalidad y claridad comunicativa, la cual es aplicable a toda expresión estética bidimensional y tridimensional.

COMPETENCIAS

El curso desarrolla en el o la estudiante las siguientes competencias:

- **Cuestionamiento crítico**
- **Comunicación**
- **Investigación y exploración**

OBJETIVOS

Al finalizar el curso el o la estudiante será capaz de:

1. Conocer en práctica los elementos y principios del lenguaje visual.
2. Resolver problemas de diseño usando medios de expresión manual y digital.
3. Adoptar diversas posturas creativas, consciente de la función comunicativa que tienen las expresiones visuales.
4. Tomar decisiones estéticas basadas en un proceso lógico de pensamiento visual de exploración.
5. Comprender el proceso de percibir, transformar y transmitir el lenguaje visual.
6. Comprender la comunicación visual y analiza sus formas de representación en cuanto a forma y contenido.
7. Entender el lenguaje visual como recurso aplicable a las artes visuales y otros medios de comunicación.
8. Integrar a sus propuestas artísticas criterios que promueven la inclusividad, el respeto y la conciencia social.

CONTENIDO

- I. Introducción a la comunicación visual
- II. Lenguaje visual
 - A. Imagen y realidad
 - B. Denotativo/connotativo
- III. Recursos del lenguaje visual
 - A. Elementos básicos del diseño
 1. Forma
 2. Tamaño
 3. Iluminación
 4. Color
 5. Textura
 - B. Principios básicos del diseño
 1. Unidad/variedad
 2. Contraste
 3. Balance
 4. Énfasis
 5. Ritmo

- IV. Soporte y representación visual
 - A. Expresión bidimensional
 - B. Expresión tridimensional
- V. Representaciones visuales según su función
 - A. Informativa
 - B. Comercial
 - C. Artística
- VI. Creación y retórica visual
 - A. Orígenes de la retórica visual
 - B. Función de la retórica visual
 1. De adjunción
 2. De supresión
 3. De sustitución
 4. De intercambio

METODOLOGÍA

Se recomiendan las siguientes estrategias de la metodología de aprendizaje activo:

- *Flipped classroom*
- Análisis de contenidos audiovisuales y lecturas relacionadas al campo
- *Walking gallery*
- Visitas a espacios culturales y artísticos
- Visitas a museos digitales
- Discusión socializada
- Interacción con aplicaciones móviles sobre arte
- Trabajos y ejercicios prácticos
- Portafolio
- Rúbricas para evaluación de proyectos y estudios de campo

EVALUACIÓN

Participación	20%
Presentaciones orales	20%
Trabajos parciales	30%
Proyecto o examen (evaluación final)	<u>30%</u>
TOTAL	100%

AVALÚO DEL APRENDIZAJE

Se aplica la rúbrica de avalúo institucional a la actividad central del curso.

BIBLIOGRAFÍA

Acaso, M. (2009). *El lenguaje visual*. Barcelona. Paidós.

Aparici, R. G. (2013). *La imagen: análisis y representación de la realidad*. Gedisa.

Arnheim, R. (1984). *El poder del Centro*. Alianza argitaletxea.

Arnheim, R. (2011). *El Pensamiento visual*. Paidós.

Arnheim, R., & Balseiro, M. L. (2015). *Arte y percepción visual: Psicología del ojo creador*. Alianza Editorial.

Aumont, J. (2013). *La imagen*. Paidós.

Dondis, D. A., & Beramendi, J. G. (1976). *La sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual*. Gustavo Gili.

Freedberg, D. (1992). *El poder de las imágenes: estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*. Cátedra.

Freeland, C., & Condor, M. (2010). *Pero ¿esto es arte?: Una introducción a la teoría del arte*. Cátedra.

Gage, J. (1984). *Color y cultura: La práctica y el significado del color de la antigüedad a la abstracción*. Siruela.

Jiménez, J. (2010). *Teoría del arte*. Tecnos.

Moles, A. A., & Medina, G. M. (1991). *La imagen: Comunicación funcional*. Trillas.

Villafañe, J. (2012). *Introducción a la teoría de la imagen*. Pirámide.

Vitta, M., & Marti, M. (2003). *El sistema de las imágenes: estética de las representaciones cotidianas*. Paidós.

Zelanski, P., & Fisher, M. P. (2010). *Color*. Upper Saddle River. Prentice Hall.

REVISTAS ESPECIALIZADAS

Art News
Art Nexus
Art Forum
Lapiz
Mas de Arte
Art in America
Artnet
Flash Art
Frieze

RECURSOS ELECTRÓNICOS

Juxtapoz <https://www.juxtapoz.com/news/page/2/>
Hi-Fructose <https://hifructose.com>

Puede encontrar más recursos de información relacionados a los temas del curso en la página de la biblioteca <http://biblioteca.sagrado.edu/>

ACOMODO RAZONABLE

Para obtener información detallada del proceso y la documentación requerida, debe visitar la oficina correspondiente. Para garantizar igualdad de condiciones, en cumplimiento de la Ley ADA (1990) y el Acta de Rehabilitación (1973), según enmendada, todo estudiante que necesite servicios de acomodo razonable o asistencia especial deberá completar el proceso establecido por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos.

INTEGRIDAD ACADÉMICA

Esta política aplica a todo estudiante matriculado en la Universidad del Sagrado Corazón para tomar cursos con o sin crédito académico. Una falta de integridad académica es todo acto u omisión que no demuestre la honestidad, transparencia y responsabilidad que debe caracterizar toda actividad académica. Todo estudiante que falte a la política de honradez, fraude y plagio se expone a las siguientes sanciones: recibirá nota de cero en la evaluación y/o repetición del trabajo en el seminario, nota de F(*) en el seminario: suspensión o expulsión según se establece en el documento de Política de Integridad Académica con fecha de efectividad de noviembre 2022.

Derechos reservados | Sagrado | Noviembre, 2022