

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES • Sede COMODORO RIVADAVIA

PROGRAMA de:
Diseño y Producción Visual

DEPARTAMENTO de:
Comunicación Social

Cursado:
2do cuatrimestre

Días de clase:
Lunes y miércoles

Horarios:
14 a 16 hs.

Aulas:
(a confirmar)

PROFESOR RESPONSABLE: **DCV Mauricio Albacete**
JEFA DE TRABAJOS PRÁCTICOS: **Prof. Eugenia Medina**

1. FUNDAMENTACIÓN

Contenidos mínimos *Diseño y Producción Visual*, Plan 2017:

Elementos constitutivos del lenguaje visual. Sintaxis de la imagen. Teoría de la forma y el color. El lenguaje fotográfico. Semiotización del diseño. Percepción y composición visual. Diseño de identidad, de marca. Historia de las artes visuales. El diseño en la sociedad de consumo y como marca de la sociedad contemporánea. Análisis de los elementos y recursos visuales en producciones comunicacionales.

Esta asignatura introducirá a los estudiantes en la identificación de la *imagen fija* como objeto de estudio, al reconocimiento de sus componentes plásticos fundamentales -incluyendo la composición- y a la incidencia de sus variaciones en significados y funciones.

El alcance de la materia incluye la conceptualización de la producción fotográfica clasificable en géneros, como así también al análisis y clasificación de tipografías y -en la suma de todos los elementos mencionados-, a las identidades visuales de organizaciones.

Desde este recorrido, se apunta a que cada estudiante genere su propia metodología de análisis de la imagen -que trascienda la valoración "me gusta"/"no me gusta"-, que lo dote de una base inicial para el análisis de la imagen en movimiento y la imagen interactiva, objetos de estudio de las asignaturas correlativas posteriores en el plan de estudios.

Año de vigencia: 2022

Profesor Responsable: DCV Mauricio M. Albacete (Firma y aclaración):

VISADO

DECANO

SECRETARIO ACADÉMICO FACULTAD

JEFE DE DEPARTAMENTO

Fecha:

Fecha:

Fecha:

2. OBJETIVOS

El presente programa procura alcanzar los siguientes objetivos. Que los estudiantes puedan:

1. Identificar a la imagen fija como objeto de estudio y como punto de partida del análisis y la composición de la imagen en movimiento y de la imagen interactiva,
2. Generar su propio método de análisis de imágenes fijas, contribuyendo a su capacidad profesional de trabajo en conjunto con profesionales de la imagen,
3. Construir un análisis reflexivo y crítico sobre las producciones visuales publicadas y reconocer en ellas los valores estético-comunicativos que proyecten.

3. CONTENIDOS

Unidad 1

Relación entre el conocimiento coloquial, el conocimiento técnico y roles: el paso de ser receptores a ser emisores. Nociones de *significado* y *significante* vinculadas a la imagen fija. Definiciones de *significado literal* y de *significado simbólico*. Definición del concepto de *imaginario*. Análisis denotativo y análisis connotativo. Elementos esenciales de la imagen fija: relación en continuidad entre idea, palabra e imagen. Definición de *signo icónico* y *signo plástico*.

Unidad 2

Fotografía: definición e influencia en el ámbito de la imagen fija. Relación con la revolución de la imprenta y implicancia con la alfabetización. El *plano* en la imagen fija. Espacio plástico positivo y espacio negativo. El *plano fotográfico* y sus clasificaciones. Fuerzas visuales elementales: equilibrio, tensión y dirección. Relación figura-fondo. Principios esenciales de la Gestalt: influencia en composiciones visuales. Composición visual, géneros fotográficos.

Unidad 3

Signos plásticos: *La luz*. La iluminación en la fotografía: Clasificaciones por intensidades, temperaturas y fuentes. *Texturas visuales*, relación entre las experiencias sensoriales previas y las

Año de vigencia: 2022		
Profesor Responsable: DCV Mauricio M. Albacete (Firma y aclaración):		
VISADO		
DECANO	SECRETARIO ACADÉMICO FACULTAD	JEFE DE DEPARTAMENTO
Fecha:	Fecha:	Fecha:

imágenes fijas. Definición de *color* desde la perspectiva física y desde la perspectiva del significado. Clasificaciones. Reproducción de color: teorías aditiva y sustractiva.

Unidad 4

Tipografía como arte, oficio y técnica. Antecedentes y evolución histórica. Relación entre estructura y morfología tipográfica. Anatomía tipográfica. Clasificación en familias tipográficas. Variables de peso y proporción.

Unidad 5

Identidad visual de organizaciones. Diferencia entre *identidad visual* e *imagen organizacional*. Definición de *posicionamiento*, relacionado con *imaginario*. Elementos principales de identidad visual: marca, tipografía, color y estructura formal de base. Clasificación de marcas. Análisis de composición plástica de marcas. Análisis de casos locales, incluyendo presencia en el ecosistema digital.

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Una de las visiones apunta a sumar conocimiento técnico a la cultura general ya construida por cada estudiante de manera previa a la cursada, consolidada tanto en su experiencia en su vida académica, como en otros ámbitos, sean aficiones, lecturas o trabajos de cualquier tipo.

Esta postura se plasma dentro del espacio de la materia dando valor a las relaciones entre los contenidos académicos, con otros conocimientos previos, antes que a la *repetición de memoria* de construcciones teóricas, situación que busca directamente evitarse. Se considera éste un camino válido para una construcción de conocimiento en este tiempo y espacio, aludiendo a múltiples causales de una situación educativa lejos de la ideal, externas al desarrollo en este programa.

Esta visión se considera particularmente valiosa por tratarse de una materia del primer año de cuatro carreras en común: la Licenciatura en Comunicación Social, la Tecnicatura en Comunicación de las Organizaciones, la Tecnicatura en Periodismo y del Profesorado en Comunicación Social y, en ellas, la primera del denominado *eje de lenguajes*.

Año de vigencia: 2022		
Profesor Responsable: DCV Mauricio M. Albacete (Firma y aclaración):		
VISADO		
DECANO	SECRETARIO ACADÉMICO FACULTAD	JEFE DE DEPARTAMENTO
Fecha:	Fecha:	Fecha:

Es decir que -de manera verificada en todos los ciclos de cursado previos-, la gran mayoría de los inscriptos en esta materia han cursado previamente nada más que un cuatrimestre y desde la cátedra se considera que los intereses y motivaciones de cada estudiante -e incluso su vocación- pueden estar aún en formación o en alguna forma de cuestionamiento personal. Contemplando esta situación, se considera que la aplicación de este dispositivo propone un espacio de mayor contención humana y eficacia académica.

El dispositivo fundamental de aplicación de esta visión, generado en base a resultados positivos de cursadas anteriores, se propone de la siguiente manera:

1. Propuesta de un juego, de un debate orientado, del análisis de un video o un momento similar, indagando sobre un concepto que de dominio general, coloquial, apelando a la interacción con el conocimiento previo de cada estudiante. Mediar las actividades para aproximar y reforzar las ideas que generen conexión entre las conclusiones generadas y el concepto del autor predefinido por la cátedra, y luego relacionarlas con ejemplos.
2. Con el producto del punto anterior (las ideas y posiblemente también una lógica valiosa para el propósito), introducir el texto de autor haciendo hincapié en las relaciones pretendidas por la cátedra. Chequear por medio de ejemplos y ejercicios prácticos, la identificación de los puntos técnicos más importantes.
3. Ejercitación práctica grupal o individual con calificación numérica, por medio de relevamiento, análisis o producción de imágenes fijas. Se contempla la aplicación de una nueva instancia de revisión del concepto original y del trayecto desarrollado en común.
4. Armado individual por parte de cada estudiante de una *ficha de cátedra*, apunte, resumen, cuadro sinóptico o recurso similar del objeto de estudio específico.

El recurso principal a utilizar serán presentaciones con diapositivas en las cuales se puedan observar las imágenes que ejemplifiquen conceptos puntuales o generales, como apoyatura de exposiciones orales.

Por parte del equipo de cátedra, estas presentaciones se utilizarán en los juegos, debates y presentaciones de contenidos y por parte de los estudiantes serán la apoyatura obligatoria para exponer oralmente sus análisis, producciones o evaluaciones.

Año de vigencia: 2022		
Profesor Responsable: DCV Mauricio M. Albacete (Firma y aclaración):		
VISADO		
DECANO	SECRETARIO ACADÉMICO FACULTAD	JEFE DE DEPARTAMENTO
Fecha:	Fecha:	Fecha:

En el uso de estas presentaciones, se valorará la acreditación de producciones propias o de terceros, nunca vulnerando derechos de propiedad intelectual pertinentes.

Se utilizarán videos de autoría de terceros dentro de la plataforma *YouTube*, preseleccionados por la cátedra o por los estudiantes siempre en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos propuestos.

Se llevarán a cabo juegos de funcionamiento simple utilizando tarjetas, preguntas, elementos que sumen azar al funcionamiento como dados o recursos *online* que sorteen turnos o puntajes.

Se contempla la aplicación de todos estos recursos de manera presencial, como así también "virtual", con las adaptaciones propias de esa modalidad en modo videoconferencia.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN (se observará siempre lo establecido por el Reglamento de Estudiantes vigente, el cual está publicado en el sitio web oficial de la FHCS)

5.1. Obtención de concepto

Para la regularización de la asignatura cada estudiante deberá completar el 70 % de los trabajos prácticos aprobados e igual porcentaje de asistencia a clase, sean estas presenciales y/o "virtuales".

Para obtener el concepto, cada estudiante también deberá participar activamente en las clases, tanto sea individual como grupalmente, evaluándose la suma de valor técnica, como también una valoración actitudinal positiva hacia sus compañeros y equipo de cátedra.

Cada estudiante también deberá aprobar todas las instancias evaluativas, en cumplimiento con todas las disposiciones del Reglamento de Estudiantes y las resoluciones y otras modificatorias oficiales aplicables.

Situaciones especiales de regularidad

Siempre en cumplimiento de los reglamentos aplicables, desde DPV se contemplan situaciones especiales de regularidad como ausencias causadas por trabajo, embarazos o por cuidado de otras personas.

Año de vigencia: 2022		
Profesor Responsable: DCV Mauricio M. Albacete (Firma y aclaración):		
VISADO		
DECANO	SECRETARIO ACADÉMICO FACULTAD	JEFE DE DEPARTAMENTO
Fecha:	Fecha:	Fecha:

Se contempla la posibilidad de coordinar presentaciones orales cuyo contenido sean las unidades teóricas presentadas con anterioridad, con el espíritu de que el estudiante pueda verificar los contenidos introducidos en la cursada y propuestos en la bibliografía, sea que en los teóricos donde se ausentó o pudo solamente escuchar (sea por medio de una escucha pasiva mientras se desarrollaba otra actividad, sea por medio de grabaciones e incluso por medio del relato de un compañero).

Estas presentaciones serán siempre individuales, con una duración estimada de 15 minutos de duración, pudiendo ser presentadas individualmente o ante todo el grupo de cursada, según lo defina el equipo de cátedra.

Estas presentaciones requerirán una antelación mínima a ser coordinada por medio del correo electrónico de la materia. Para solicitarlas, será siempre necesario justificar formalmente el motivo, pudiendo solicitarse desde la cátedra algún comprobante o información complementaria.

5.2. Promoción sin examen final

En DPV se aplicará el criterio de promoción directa sin examen final. Para obtener su aprobación cada estudiante deberá:

- Participar activamente en las clases integrándose a los equipos y actividades propuestas.
- Utilizar los canales de comunicación de la cátedra, dentro de las consignas establecidas.
- Aprobar todos los trabajos prácticos y evaluaciones parciales con una nota mínima de seis.
- Asistir como mínimo al 75 % de las clases.

5.3. Examen final de alumnos regulares

Los estudiantes que hayan alcanzado la regularidad pero no la promoción directa de la materia, podrán presentarse a la mesa de examen de su elección dentro de las normativas y sus modificatorias vigentes.

Año de vigencia: 2022		
Profesor Responsable: DCV Mauricio M. Albacete (Firma y aclaración):		
VISADO		
DECANO	SECRETARIO ACADÉMICO FACULTAD	JEFE DE DEPARTAMENTO
Fecha:	Fecha:	Fecha:

El examen final es la instancia de verificación de manera oral y práctica del alcance de todos los objetivos del presente programa.

El examen final podrá consistir en el análisis de una o más imágenes, como así también de preguntas sobre conceptos específicos del programa, y/o de relaciones entre ellos.

El estudiante inscripto puede proponer un tema y una metodología de presentación propia, que deberá enunciar al comenzar la mesa de examen, ser acordado por todos los integrantes de la misma, dentro de los parámetros reglamentarios de tiempo, espacio y recursos necesarios.

Es probable que el examen final de esta materia sea el primero que los estudiantes rindan en su vida universitaria y esta situación es contemplada desde el equipo de cátedra, alentando a los estudiantes en condiciones de rendir que realicen consultas previas por correo electrónico pertinentes sobre la instancia, es decir, qué recursos utilizar, qué metodología aplicar, como así también disipar cualquier otra duda relacionada que tengan.

5.4. Examen final de alumnos libres

Los estudiantes que opten por rendir un examen final en la modalidad "libre" deberán presentar y aprobar primero la instancia escrita establecida en el Reglamento de Estudiantes, consistente específicamente en esta materia en el análisis y aplicación (es decir, el desarrollo conceptual propio, conjuntamente con ejemplos de imágenes analizadas) de al menos tres unidades del presente programa, con una anterioridad de al menos cuarenta y cinco días anteriores a la fecha de la mesa de examen.

En una única instancia, el responsable de la cátedra evaluará el contenido del mismo, haciendo la devolución en un período prudencial de tiempo a confirmar en cada caso. Luego de aprobada la instancia escrita, el estudiante deberá exponer oralmente este trabajo en la mesa de examen final.

Los objetivos académicos para la aprobación del examen de un estudiante en la modalidad "libre" son los mismos que los enunciados en el punto 2 del presente. Es decir que el criterio académico de evaluación será si el estudiante alcanza o no todos los objetivos enunciados en el programa vigente a la fecha de presentación a la mesa de examen.

Año de vigencia: 2022		
Profesor Responsable: DCV Mauricio M. Albacete (Firma y aclaración):		
VISADO		
DECANO	SECRETARIO ACADÉMICO FACULTAD	JEFE DE DEPARTAMENTO
Fecha:	Fecha:	Fecha:

Para más información sobre este punto, por favor recurrir al Capítulo VIII del Reglamento de Estudiantes y sus modificatorias actualizadas.

6. ARTICULACIONES CURRICULARES

La materia Diseño y Producción Visual es la primera del denominado *eje de lenguajes plásticos*, conformado en correlatividades posteriores con los siguientes espacios curriculares: Comunicación Audiovisual I, Comunicación Audiovisual II, Diseño y Producción Multimedial e Imagen y Estéticas Contemporáneas.

7. ALUMNOS EN SITUACIÓN DE TERMINALIDAD

-

8. ESPECIFICACIONES CURRICULARES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DE OTRAS CARRERAS DE ORIGEN (si corresponde)

-

9. PROPUESTA DE FORMACIÓN DE RECURSOS

-

10. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN PREVISTAS

-

Año de vigencia: 2022		
Profesor Responsable: DCV Mauricio M. Albacete (Firma y aclaración):		
VISADO		
DECANO	SECRETARIO ACADÉMICO FACULTAD	JEFE DE DEPARTAMENTO
Fecha:	Fecha:	Fecha:

11. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

11.1. Bibliografía obligatoria (en orden alfabético)

Barthes, Roland (2003). *La Cámara Lúcida*. Buenos Aires: Paidós Comunicación.

Capriotti, Paul (2007). *Gestión de la Marca Corporativa*. Buenos Aires. La Crujía Ediciones.

Chaves, Norberto, Belluccia Raúl (2003). *La marca corporativa*. Buenos Aires: Paidós.

Ciafardo M., De Santo E. (2011) *Breviario de Leyes de la Gestalt*. La Plata: Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.

Dondis, Donis (1990). *La sintaxis de la imagen*. Barcelona: Gustavo Gilli.

Dubois, Philippe (1994) *El acto fotográfico: de la representación a la recepción*. Barcelona: Paidós

Frascara, Jorge (1999). *El Poder de la Imagen*. Buenos Aires: Ediciones Infinito.

Joly, Martine (1994). *La Imagen Fija*. Buenos Aires: La Marca Editora.

Kandinsky, Vassily (2013). *Punto y línea sobre el plano*. Buenos Aires: Andrómeda.

Meggs, Philip (2015). *Historia del Diseño Gráfico*. Barcelona: RM.

Pepe, Eduardo (2011) *Tipos Formales: La tipografía como forma*. Mendoza: Ediciones de la Utopía.

Rojas Mix, Miguel (2006). *El Imaginario. Civilización y Cultura del Siglo XXI*. Buenos Aires: Prometeo libros.

Sexe, Néstor (2001). *Diseño.com*. Buenos Aires: Paidós.

Swann, Alan (1992). *El color en el diseño gráfico*. Barcelona: Gustavo Gili.

Tschichold, Jan (2002). *El abecé de la buena tipografía*. Barcelona: Editorial Campgrafic.

Vilches, Lorenzo (1995). *La Lectura de la Imagen*. Buenos Aires: Paidós Comunicación.

Zecchetto, Victorino (2003). *La Danza de los Signos*. Buenos Aires: La Crujía Ediciones.

Año de vigencia: 2022		
Profesor Responsable: DCV Mauricio M. Albacete (Firma y aclaración):		
VISADO		
DECANO	SECRETARIO ACADÉMICO FACULTAD	JEFE DE DEPARTAMENTO
Fecha:	Fecha:	Fecha:

11.2. Bibliografía general complementaria

-

12. ACTIVIDADES PRÁCTICAS, SALIDAS DE CAMPO Y PRÁCTICAS PROFESIONALES DETALLADAS (si corresponde)

Se planifican tres actividades prácticas complementarias a los contenidos especificados:

1. Una introducción a la vida universitaria, con reciclado de contenidos publicados por la UNPSJB y por la FHCS orientados a la vida dentro de DPV y a la cursada presencial post cuarentena de COVID-19, vinculados a la regularidad, las materias correlativas y el uso de los espacios de la Universidad, principalmente.
2. Un taller de creatividad, apuntando a que los estudiantes adquieran una metodología para la generación de nuevas ideas en la composición de imágenes a través de técnicas y recursos que ayuden a expresar y orientar el caudal creativo innato existente en todas las personas, y desde esa metodología, resolver problemas comunicacionales.
3. Un taller denominado “Mi primer examen final” orientado específicamente a esa instancia de evaluación, valioso para quienes obtengan el concepto de la materia y para las futuras materias de la vida universitaria.

13. USO DE RECURSOS VIRTUALES

La materia cuenta con su espacio en el campus digital de la UNPSJB permitiendo acceso al presente programa, a las guías de trabajos prácticos a desarrollar a lo largo de la cursada y a recursos y vínculos a recursos de materiales utilizados en la cátedra.

Año de vigencia: 2022		
Profesor Responsable: DCV Mauricio M. Albacete (Firma y aclaración):		
VISADO		
DECANO	SECRETARIO ACADÉMICO FACULTAD	JEFE DE DEPARTAMENTO
Fecha:	Fecha:	Fecha: