

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA**  
**FACULTAD DE BELLAS ARTES**  
**CATEDRA: SEMINARIO DE LENGUAJE VISUAL II (Historia del Arte)**

**Régimen:** CUATRIMESTRAL

**Promoción:** DIRECTA

**Carga horaria:** 4 hs. semanales - viernes de 8:00 a 12:00 hs.

**CONDICIONES DE APROBACIÓN**

- 80 % de asistencia a las clases
- 100 % de los trabajos de producción aprobados con un mínimo de 6 (seis) puntos
- 100 % de los coloquios aprobados con un mínimo de 6 (seis) puntos
- Aprobación de un trabajo final integrador con un mínimo de 6 (seis) puntos

**Objetivos:**

Comprender el funcionamiento de las imágenes a partir del estudio de los diferentes sistemas de construcción formal mediante el análisis de sus componentes.

Reflexionar sobre los variados sentidos poéticos de la imagen generados mediante operaciones formales en distintos momentos de la historia del arte.

Promover la apropiación de recursos y herramientas de análisis de imágenes para la producción de textos específicos (curatoriales, críticos, de opinión, etc.).

Adquirir vocabulario disciplinar que permita realizar una reflexión crítica centrada en el análisis formal de las imágenes.

**Contenidos:**

Encuadre. El campo plástico. Encuadre tradicional, desencuadre, sobreencuadre y reencuadre.

El marco de encierro. El marco como límite. Marco explícito y marco implícito. Los formatos. El fuera de marco. Funciones del marco. Los tamaños del plano. El punto de vista.

Espacio y composición.

El espacio en la bidimensión. Espacio concreto y espacio sugerido. La organización espacial. Estrategias para generar sensación de espacialidad.

El espacio en la tridimensión. El encuadre puesto en litigio en la producción tridimensional.

La escala. Obra y entorno. La obra transportable y la obra fija. El montaje de las obras.

Relación espacio/tiempo en la bidimensión, en la tridimensión, en la imagen secuenciada y en la imagen en movimiento. La incidencia del espectador. Artes del tiempo y del espacio: crítica al modelo canónico.

Tiempo cronológico, tiempo ficcional y tiempo subjetivo.

Géneros. Definiciones canónicas en las artes visuales. Componentes, características y jerarquías.

Límites y alcances del concepto de género y de las clasificaciones frente a la diversidad de operaciones y prácticas artísticas contemporáneas.

Condiciones de producción. Condiciones de reconocimiento.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA**  
**FACULTAD DE BELLAS ARTES**  
**CATEDRA: SEMINARIO DE LENGUAJE VISUAL II (Historia del Arte)**

La poética en las artes visuales. El sentido literal y el sentido figurado. Límites y alcances de la aplicación de la retórica a las artes visuales.  
Operaciones retóricas: adjunción (o adición), supresión, sustitución, permutación (o cambio).  
Principales figuras retóricas: repetición, rima, comparación, acumulación, enganche, antítesis, paradoja, elipsis, circunloquio, suspensión, tautología, hipérbole, alusión, metáfora, metonimia, inversión, asíndeton.

**Bibliografía obligatoria:**

- AUMONT, Jacques: (1990) *La imagen*, Barcelona, Paidós, 1992.
- BEDOYA, Ricardo; LEÓN FRÍAS, Isaac: (2003) *Ojos bien abiertos. El lenguaje de las imágenes en movimiento*, Perú, Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima.
- BELINCHE, Daniel: "Tiempo y espacio", en *Arte, poética y educación*, La Plata, Papel Cosido, 2011.
- BERISTÁIN, Helena: (1985) *Diccionario de retórica y poética*, México, Porrúa, 1995.
- BONITZER, Pascal: "Marco y encuadre" (pp.64-70) y "Desencuadres" (pp.81-88) en *Desencuadres*, París, Editions de l'Etoile, 1984.
- BORGES, Jorge Luis: (1944)"El milagro secreto", en *Ficciones*, Buenos Aires, Editorial Sur.
- CIAFARDO, Mariel: "Glosario de figuras retóricas", disponible en:[http://media.wix.com/ugd/1415a9\\_0723468b84cd48daa62852d0efe76cf3.pdf](http://media.wix.com/ugd/1415a9_0723468b84cd48daa62852d0efe76cf3.pdf)
- CIAFARDO, Mariel; BELINCHE, Daniel: "El espacio y el arte", en *METAL. Memorias, escritos y trabajos desde América Latina*, La Plata, Papel Cosido, 2015.
- ECO, Umberto (1990): "De la interpretación de las metáforas" en *Los límites de la interpretación*, Barcelona, Lumen, 1992.
- DUBOIS, Philippe: *El acto fotográfico y otros ensayos*, Buenos Aires, La Marca
- GALLAGHER, Ann: "Still Life/Natureza-Morta", en *Still Life/Natureza-Morta* (cat. exp.), Río de Janeiro, British Council, 2004-2005, s/p, pp. 5-25. Traducción del original en inglés al portugués de Izabel Murat Burbridge. Catálogo de la exposición Still Life/Natureza-Morta exhibida en el Museo de Arte Contemporáneo de Niterói y el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de San Pablo. Traducción al castellano de Mariel Cifardo. Disponible en:  
[http://media.wix.com/ugd/1415a9\\_36b2211ed02e4cee8ba4aa12419df136.pdf](http://media.wix.com/ugd/1415a9_36b2211ed02e4cee8ba4aa12419df136.pdf)
- GIGLIETTI, Natalia; LEMUS, Francisco: "Los géneros pictóricos y sus problemáticas". Disponible en:  
[http://media.wix.com/ugd/1415a9\\_ef0f074c03914bed9b41fc813c7652d3.pdf](http://media.wix.com/ugd/1415a9_ef0f074c03914bed9b41fc813c7652d3.pdf)
- GIGLIETTI, Natalia; LEMUS, Francisco: "Lugares y espacios. Una mirada sobre los escenarios contemporáneos", en *Arte e investigación. Revista científica de la Facultad de Bellas Artes*, La Plata, Año 14, Nº 8, 2012.
- JIMÉNEZ, José: "Pensar el espacio", en el Catálogo de la exposición colectiva: *Conceptos de l'espai* Fundación Joan Miró, Barcelona, 14 de marzo - 12 de mayo 2002, pp. 82-86. Disponible en <http://www.ffil.uam.es/jjimenez/pensarE.htm>
- MADERUELO, Javier: (2008) *La idea de espacio. En la arquitectura y el arte contemporáneos, 1969-1989*, Madrid, Akal.

**Bibliografía optativa:**

- ALTMAN, Rick: *Los géneros cinematográficos*, Buenos Aires, Paidós Comunicación, 2000.
- AUMONT, Jacques, Et Al: *Estética del cine: Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje*, Paidós, Barcelona, 1985.
- BAJTÍN, Mijaíl: "El problema de los géneros discursivos", en *Estética de la creación verbal*, México, Siglo XXI, 1989.
- BORDWELL, David (1985), "La narración de arte y ensayo", en *La narración en el cine de ficción*, Barcelona, Paidós, [1<sup>er</sup> ed. cast. 1996]
- CALABRESE, Omar (1987): "Detalle y fragmento", *La era neobarroca*, Madrid, Cátedra, 1994.
- CALABRESE, Omar: (1985) *El lenguaje del arte*, Barcelona, Paidós, 1997.
- CORTAZAR, Julio: (1959) "El perseguidor", en *Las armas secretas*, Editorial Sudamericana.
- DELEUZE, Gilles: *La imagen- movimiento*. Barcelona, Paidós, 1984.
- DELEUZE, Gilles: *La imagen- tiempo*. Barcelona, Paidós, 1987.
- DIDI-HUBERMAN, Georges: (1992) *Lo que vemos, lo que nos mira*, Buenos Aires, Manantial, 2006.
- DIDI-HUBERMAN, Georges; RANCIERE, Jacques y otros: *La política de las imágenes*, Santiago de Chile, Metales Pesados, 2008.
- DURAND, Jacques: "Retórica e imagen publicitaria", en METZ, Christian y otros (1972): *El análisis de las imágenes*. Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo. Disponible en: <http://jacques.durand.pagesperso-orange.fr/Site/Textes/textes%20spain/Retorica%20e%20imagen%20publicitaria.pdf>
- ECO, Umberto: (1968) *La estructura ausente*, Barcelona, Lumen, 1989.
- GIGLIETTI, Natalia; LEMUS, Francisco: "Divergencias y convergencias en el paisaje contemporáneo. Relecturas de la exposición", en María José Herrera (Dir.): *Exposiciones de Arte Argentino y Latinoamericano. El rol de los museos y los espacios culturales en la interpretación y la difusión del arte*, Buenos Aires, Geme, agosto de 2013.
- GONZÁLEZ, Carmen: "Arte, tiempo y performatividad. Un comentario sobre las vanitas contemporáneas", en Revistas *Fakta*, mayo de 2014. Disponible en: <https://revistafakta.wordpress.com/2014/05/13/arte-tiempo-y-performatividad-un-comentario-sobre-las-vanitas-contemporaneas-por-carmen-gonzalez/>
- GRÜNER, Eduardo: (2001) *El sitio de la mirada. Silencios de la imagen y secretos del arte*, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2005.
- GRUPO μ: (1992) *Tratado del signo visual*, Madrid, Cátedra, Col. Signo e imagen, 1993.
- JOLY, Martine (1993): *Introducción al análisis de la imagen*, Buenos Aires, La Marca. 1999
- JOLY, Martine (1994): *La imagen fija*, Buenos Aires, La Marca, 2003.
- KLINKEMBERG, J.M.: "Cognición, sentido y figura retórica", en *Revista Arte e Investigación Año II N° 2*, Universidad Nacional de La Plata, 1998, pp. 11-21.
- LA FERLA, Jorge (Comp.): *Medios Audiovisuales. Ontología, historia y praxis (cine, TV, video, instalaciones, multimedia)*, Buenos Aires, EUDEBA, 1999.

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA**  
**FACULTAD DE BELLAS ARTES**  
**CATEDRA: SEMINARIO DE LENGUAJE VISUAL II (Historia del Arte)**

LINK, Daniel (2009): "Retratos", en *Fantasmas: Imaginación y sociedad*, Buenos Aires, Eterna Cadencia.

METZ, Christian (1970): "El decir y lo dicho en el cine: ¿hacia una cierta decadencia de un cierto verosímil?", en *Lo Verosímil*, Buenos Aires, Ed. Tiempo Contemporáneo.

MORENO, María (2013): "Aguas", en *Subrayados, Leer hasta que la muerte nos separe*, Buenos Aires, Mardulce.

RANCIERE, Jacques: (2008) *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial, 2010.

SONTAG, Susan: *Cuestión de énfasis*, Madrid, Alfaguara, 2007.

STEIMBERG, Oscar: "Texto y contexto del género", en *Semiótica de los medios masivos*, Buenos Aires, Atuel, 1998.

TARKOWSKI, Andrei: *Esculpir en el tiempo*, Rialp, Madrid, 1991.

VERÓN, Eliseo: *La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad*, Barcelona, Editorial Gedisa, 1988.