

Universidad
del Cauca®

Departamento de Diseño - Facultad de Artes

Programa de

Diseño Gráfico

MicroCurrículo Expresión Gráfica y Visualidades

Denominación del Curso	Códigos Acuerdo Académico 014 de 2016 y Simca	Período Académico
Expresión Gráfica y Visualidades	DG	Segundo de 2019
Profesores Responsables	E-mail	Componente o Área
Lorena Arbeláez Gutierrez	loren299@unicauca.edu.co	Expresivo Comunicativo
Carácter	Prerrequisitos	Modalidad
Obligatorio	Ninguno	Presencial
Créditos	Horas Presenciales (Intensidad H/S)	Horas de Trabajo Autónomo
2	3	3

Contextualización del Curso (Inserción en la Estructura Curricular)

(...)Desde este enfoque, apenas apuntado, puede sugerirse entonces la declinación de la noción de subcultura visual como una visualidad menor que trabaja y se mueve en el interior de la visualidad dominante. Y no se trata de hacer un simple paralelismo con la lingüística, ya que ha sido gracias precisamente al concepto de visualidad que hemos entendido cómo la visión se encuentra entrelazada con los discursos, los textos, las prácticas, el conocimiento, la política y el poder. El derecho a mirar que estudia Mirzoeff no ejercería una simple oposición simétrica al orden de la visualidad dominante y a su legislación de la mirada- hay que pensar con y contra la visualidad-, sería más bien la contestación a la alianza específica de la autoridad y la visión desde su mismo interior, desde sus propios puntos ciegos, elaborando formas de mirar y ser mirado, pragmáticas del ver, giradas en torno a la posibilidad de una mirada correspondida, relacional y compartida- y no inquisitiva, punitiva, o panóptica- que nos haga capaces de mirar juntos en otra dirección, hacia otras narrativas y formas de vida.(...)

Autor: Sergio Martínez Luna - Artículo: La visualidad en cuestión y el derecho a mirar. Revista Chilena de Antropología Visual, número 19 - Junio de 2012.

El curso de Expresión Gráfica Visualidades está pensado como un espacio de exploración visual que aporte a los estudiantes la capacidad de producir gráficamente a partir de recursos diversos, igualmente busca que los estudiantes reflexionen acerca de la producción y circulación de las imágenes, siendo conscientes de la importancia de aproximarse a lo visual desde los cambios y transformaciones que hacen parte de la cotidianidad de los sujetos y colectividades; igualmente desde la producción gráfica se reflexiona el aporte que tiene el diseño a nivel visual y comunicativo en la sociedad y la cultura; fomentando el compromiso social, ético, político y ecológico del diseñador.

El planteamiento del curso pretende que los participantes se acerquen a su forma particular de mirar, reconociendo desde allí las diversas formas de mirar y ser mirado, para así reflexionar en torno la responsabilidad existente en la producción de discursos visuales.

Se fomentará la lectura de textos y producciones literarias que permitan desde lo lingüístico tejer relaciones con lo gráfico; potenciando el desarrollo de la interpretación visual y fomentando la importancia del reconocimiento de discursos presentes en la imagen; igualmente en el desarrollo de los

núcleos se busca colocar en crisis la relación diseño-dibujo, todo lo anterior permitirá que los estudiantes generen y reconozcan recursos diversos que les permitirán acercarse a la ilustración.

Objetivos

El curso de Expresión Gráfica y Visualidades, potenciará el desarrollo de las competencias necesarias para cumplir con los siguientes objetivos:

Objetivo General:

Desarrollar experiencias de aprendizaje que potencien la formación de competencias formales desde la reflexión en torno a la relación entre: expresión gráfica y visualidades contemporáneas, repensando luego estas últimas como otras formas de mirar y ser mirado.

Objetivos Específicos:

Analizar las diversas complejidades de las visualidades contemporáneas.

Reconocer la importancia de colocar en diálogo lo textual, con lo visual.

Interpretar críticamente las manifestaciones gráficas que hacen parte de la cultura visual contemporánea.

Realizar representaciones gráficas partiendo de los análisis realizados en el curso.

Competencias a desarrollar en este curso

1	• Conceptualizar en relación con las perspectivas contemporáneas que configuran lo visual como un escenario en constante construcción a partir de las dinámicas culturales de cada contexto
2	• Interpretar las particularidades de su contexto en la construcción de las representaciones visuales.
3	• Formalizar utilizando con coherencia conceptual y gráfica diversos medios expresivos, soportes, técnicas, materiales y recursos.
4	• Investigar en distintas perspectivas y desde diversas fuentes, reconociendo de forma individual y colectiva la importancia de la relación investigación – creación.
5	• Contextualizar las propuestas visuales de forma coherente y crítica siendo conscientes de las particularidades del contexto desde y para donde fueron creadas.
6	• Comunicar siendo consciente de las particularidades de cada representación y su relación con los repertorios culturales de cada contexto.

Núcleos problemáticos y su relación con las competencias

Núcleos problemáticos	Competencias					
	1	2	3	4	5	6
<p>1. De la subjetividad a la visualidad - De lo individual a lo colectivo - Narrativas Visuales - Comunicación y Poética de la imagen</p> <p>Dentro del primer núcleo temático se realizarán ejercicios de acercamiento a la visualidad, colocando en diálogo la palabra y lo gráfico, explorando la sensibilización entorno a los signos visuales.</p> <p>Algunos ejes transversales del ejercicio integrador serán: Indagación - Investigación - Creación gráfica y análisis de la producción visual.</p>	x	x	x	x	x	x

<p>Los ejercicios de este núcleo empiezan a desarrollarse desde experiencias propias y de a poco van adentrándose en lecturas colectivas que involucran el contexto.</p> <p>5 semanas</p>						
<p>2. Cultura Visual Contemporánea</p> <p>Talleres de creación visual - Exploración de los sentidos</p> <p>En este núcleo se busca profundizar de manera más puntual en la formalización de ejercicios gráficos individuales y/o colectivos que coloquen en diálogo las múltiples miradas de mirar y ser mirado, problematizando algunos discursos presentes en visualidades contemporáneas y trabajando desde la modalidad de talleres en la experimentación de diversas técnicas y materiales, explorando los sentidos que convergen en la construcción de narrativas.</p> <p>Las temáticas abordadas para cada ejercicio serán enmarcadas dentro del contexto socio – cultural buscando que los diseñadores hagan sus aproximaciones mediante un ejercicio reflexivo y responsable que problematice su rol profesional.</p> <p>5 semanas</p>	x	x	x	x	x	x
<p>3. Investigación - Creación - Narrar</p> <p><i>Tomando en cuenta lo trabajado en los núcleos 1 y 2 los estudiantes desarrollarán una propuesta de proyecto gráfico narrativo en torno a conceptos y aproximaciones propias del contexto, abordando el proyecto desde la expresión gráfica y formalizando de manera coherente las piezas comunicativas que se deriven de la investigación – creación.</i></p> <p><i>En esta etapa se desarrollarán nociones en torno a la narración con la finalidad de acercar al estudiante a la ilustración.</i></p> <p>5 semanas</p>	x	x	x	x	x	x

Metodología

Este espacio académico busca promover la indagación individual y colectiva de los participantes frente a las formas, medios y procesos que se utilizan en la actualidad para construir proyectar discursos comunicativos visuales. Esta metodología busca fomentar una mirada crítica y reflexiva sobre la producción visual contemporánea, generando un espacio de análisis e investigación que promueva el uso de fuentes visuales y teóricas en el proceso de creación expresivo comunicativo.

La docente acompañará desde la observación y el diálogo los procesos de indagación y producción de los estudiantes.

Criterios de evaluación y calificación

En el marco de este curso la evaluación de los procesos y formalizaciones se hará de manera colectiva y conjunta, integrando todos los participantes del curso, propiciando una postura crítica de los estudiantes frente a la producción de sus compañeros al igual que la suya propia.

En la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Reflexión, análisis, investigación y producción visual.
- Manejo consciente de medios expresivos.
- Capacidad de análisis y argumentación en los procesos de conceptualización, formalización y circulación de una imagen en el ámbito cultural determinado.
- Reflexión frente a la relación de la producción visual y el contexto.
- Cumplimiento con las entregas de los ejercicios prácticos y teóricos que exige el taller para su discusión colectiva.
- Asistencia y participación en la sesiones de clase.

Bibliografía

- Ledezma María. El diseño gráfico una voz pública. Buenos Aires, Argonauta 2003.
- Lupton Ellen y Cole Jennifer. Diseño gráfico, nuevos fundamentos. Barcelona, Paidós 2004.
- Pelta Raquel. Diseñar hoy, temas contemporáneos de diseño gráfico. Barcelona, Paidós 2004.
- Tapia Alejandro. El diseño gráfico en el espacio social. México DF, Designio, SA de CV 2004.
- Bruno Munari. Diseño y Comunicación Visual. Barcelona, Gustavo Gili, SA 1985.