

Universidad
Nacional
de Rosario

**ESCUELA PREUNIVERSITARIA EN
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS**

BACHILLER EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS

CUARTO AÑO	Horas Cátedra Semanales	Carga Horaria Anual (reloj)
Programa analítico del espacio curricular Procesos Artístico-Plásticos I	3 hs.	72 hs.

VIGENCIA DEL PROGRAMA: AÑO 2026

RECONOCIMIENTO MINISTERIAL DEL TÍTULO DE BACHILLER: EX2022-118202355-APNDNGU#ME

Profesora: Prof. Lic. Paulina Antelo

OBJETIVOS GENERALES:

- Abordar la problemática de la forma y el color desde el campo teórico del lenguaje plástico-visual en articulación con producciones artísticas históricas y contemporáneas.
- Desarrollar procesos de configuración de propuestas visuales integrando recursos analógicos y digitales.
- Comprender las prácticas artísticas como fenómenos situados que construyen ciudadanía y sentido cultural.
- Construir un enfoque crítico acerca del rol de la imagen en la cultura visual contemporánea y el impacto de las tecnologías en los procesos proyectuales.
- Elaborar producciones visuales individuales y colectivas inscriptas en el hacer contemporáneo y latinoamericano.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

UNIDAD Nº 1

Forma, representación y construcción de la imagen

- La forma como estructura de la representación.
- El dibujo como herramienta de pensamiento visual.
- Sistemas de representación espacial: Línea de horizonte y punto de vista. Construcción de profundidad en el plano bidimensional.
- Estrategias de representación: Imitación. Cuadrícula.
- La fotografía como dispositivo de construcción de imagen.
- El retrato fotográfico: Planos y encuadre. Composición. Ley de los tercios. Ley de la mirada.
- La luz en la construcción de sentido: Luz natural y artificial. Clave alta y clave baja.
- Reflexiones teóricas sobre la imagen fotográfica: La noción de referente en Roland Barthes.

UNIDAD Nº 2

El espejo domesticado: Imagen, canon y construcción de identidad

La imagen del cuerpo como construcción cultural.

El canon de belleza y la representación del yo en la historia del arte.

- El espejo como metáfora de la identidad. El mito de Narciso. Imagen, representación y autorrepresentación. La mirada del otro en la construcción del yo.
- Canon de belleza e historia del arte. Concepto de canon. Belleza como construcción social e histórica. Variables culturales del ideal estético. Representaciones del cuerpo en diferentes épocas.
- Autoestima, autoconcepto e imagen corporal. Fenotipo y estereotipo. Construcción social de la apariencia. Medios de comunicación y cultura visual contemporánea.

Obras disparadoras:

- René Magritte – *La reproducción prohibida* (1937).
- Caravaggio – *Narciso* (1597–1599).

UNIDAD Nº 3

Autorretrato y transformación: del cubismo al surrealismo. El autorretrato como construcción simbólica del yo a través de las vanguardias.

- El autorretrato como género artístico. Representación del yo. Identidad y subjetividad. Distorsión, fragmentación y simbolismo.
- Cubismo. Ruptura con la representación renacentista. Perspectiva múltiple. Geometrización del cuerpo. Referentes: Pablo Picasso, Juan Gris, Georges Braque, Emilio Pettoruti
- Expresionismo. Distorsión emotiva. Color como expresión psicológica. Gesto y dramatización. Referentes: Edvard Munch, James Ensor, Ernst Ludwig Kirchner, Otto Dix

- Surrealismo. Automatismo psíquico. Inconsciente e imagen onírica. Metamorfosis y fragmentación simbólica. Irracionalidad y ruptura con el canon. Referentes: André Breton, Salvador Dalí, Joan Miró, Remedios Varo, Leonora Carrington

BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD

UNIDAD Nº 1

- Berger, John. (2011). Sobre el dibujo. Gustavo Gili.
- Barthes, R. (1980). La cámara lúcida.
- Eno, B. Bette A. (2025) ¿Qué hace el arte? Una teoría inacabada
- Joly, M. (1999). Introducción al análisis de la imagen. La Marca.
- Kandinsky, W. (1959) Punto y línea sobre el plano. Nueva Visión.

UNIDAD Nº 2

- Argullol, R. (2003). Tres miradas sobre el arte. Destino.
- Le Guin K, U (2022) La teoría de la bolsa de la ficción
- Nochlin, L. (2007). ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? En Mujeres, arte y poder y otros ensayos. Harper & Row.

UNIDAD Nº 3

- Carrión, Ulises. (2012). El arte nuevo de hacer libros. Tumbona.
- De Micheli, M. (1993). Las vanguardias artísticas del siglo XX. Eudeba.
- Textos y materiales vinculados a ESI y estudios de género.
- Referentes latinoamericanos contemporáneos.

Otros recursos: museos, exposiciones virtuales, archivos audiovisuales, plataformas digitales y software de edición de imagen.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

- Aplicar técnicas de representación gráfica
- Realizar producciones fotográficas considerando planos, luz y composición.
- Analizar obras artísticas desde su dimensión formal y contextual.
- Producir intervenciones sobre imágenes fotográficas propias.
- Elaborar proyectos visuales en distintos soportes (analógicos y digitales).
- Integrar texto e imagen en propuestas visuales.
- Desarrollar producciones individuales y colectivas vinculadas con identidad, territorio y cuerpo.
- Fundamentar decisiones conceptuales y formales en instancias orales y escritas.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Ejercer pensamiento crítico frente a imágenes artísticas y mediáticas.
- Trabajar colaborativamente en proyectos colectivos.
- Valorar el proceso creativo como instancia de aprendizaje.
- Respetar la diversidad corporal, cultural y de género.
- Reconocer el arte y el diseño como prácticas de construcción ciudadana.
- Asumir una actitud responsable en el uso de tecnologías digitales.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Se tendrán en cuenta como criterios evaluativos:

En la presentación de trabajos prácticos:

- Cumplimiento de consignas en tiempo y forma.
- Desarrollo progresivo en la comprensión del lenguaje plástico-visual.
- Integración de recursos analógicos y digitales.

En la producción técnica y proyectual:

- Creatividad y coherencia entre intención y resolución visual.
- Uso adecuado de perspectiva, composición y sistemas de color.
- Fundamentación conceptual de las producciones.

En la participación:

- Análisis crítico de la producción propia y ajena.
- Continuidad e interés en el trabajo.
- Participación activa y colaboración grupal.

La aprobación de la asignatura requerirá el cumplimiento del porcentaje de trabajos prácticos y las calificaciones establecidas por la normativa institucional vigente.

Antelo, Paulina
32.295.089