

PROGRAMA DE CURSO

1. Nombre de la actividad curricular

Composición Visual

2. Nombre de la actividad curricular en inglés

Visual Composition

3. Código: CYTV-I-04

4. Carrera: Cine y TV

5. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla

Escuela de Cine y TV

6. Área de Formación: Especializada

7. Carácter: Obligatorio

8. Semestre: I

9. Año: 2023

10. Número de créditos SCT – Chile: 4

11. Horas de trabajo

Presencial: 3

No presencial: 3

12. Requisitos: No tiene

13. Propósito general del curso:

Conocer los fenómenos perceptivos y sus posibilidades expresivas en el ámbito visual. Experimentar, con las herramientas formales básicas y fundamentales de la composición, para construir imágenes capaces de afirmar sentido desde la materialidad que las constituye.

Se relaciona curricularmente con el curso de montaje I y taller de realización I y aporta al curso de teorías de la imagen (II semestre) y dirección de arte (IV semestre).

Contribuye al perfil de egreso al entregar herramientas que facilitan la creación y reflexión en el campo de la Imagen.

14. Competencias y Sub-competencias a las que contribuye el curso

Ámbito: Creación

Competencia:

2. Experimentar con el lenguaje audiovisual explorando los límites y posibilidades de su materia y estructura, en procesos colaborativos productores de conocimiento.

Subcompetencia:

2.2 Desarrollar y ejercitar la creatividad y capacidad de invención, entendiéndolas como frutos de una práctica constante, personal o colectiva.

2.3 Conocer, a través de la práctica y la experimentación, la gramática del lenguaje audiovisual en su carácter dinámico.

15. Resultados de Aprendizaje

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

- a. Comprender la sintaxis que determina una organización visual, para entender la estructura en la que se organiza la percepción de las imágenes.
- b. Aplicar conceptos relativos a la organización visual tales como: peso, dirección, tensión, equilibrio, ritmo, texturas, color, etc., para producir organizaciones visuales en distintos grados de complejidad.
- c. Analizar los recursos materiales para construir composiciones coherentes, según el objetivo planteado.
- d. Argumentar las operaciones plásticas realizadas en función de las organizaciones visuales que propone.

16. Unidad (es)/ Indicadores de aprendizajes		
<i>Nombre de la Unidad</i>	<i>Contenidos</i>	<i>Indicadores de Aprendizaje</i>
1) Conceptos básicos de composición en el plano	El plano, el formato, campo, el encuadre. Punto, Línea, Forma (orgánicas y geométricas) y Valor Peso visual, Tensión, Dirección Equilibrio, Ritmo (patrón, serie) Movimiento. Esqueleto estructural Representación mimética v/s Abstracción	Identifica los conceptos básicos de la sintaxis visual en una imagen. Utiliza los conceptos básicos en la construcción de organizaciones visuales.
2) Organización visual compleja en el plano	Color y Luz Textura y Materiales Denotación y connotación desde los materiales	Identifica fenómenos relativos al color Experimenta organizaciones visuales en distintos grados de significación
3) Espacio y dimensión significativa de los materiales	Espacio y luz Perspectiva Figura y fondo Operaciones Artísticas	Distingue las relaciones entre espacio y luz. Reconoce las posibilidades de significación de los materiales. Aplica los conceptos aprendidos en un esquema visual complejo.
17. Metodología de Enseñanza y Aprendizaje		
Las clases tendrán un carácter teórico-práctico, por lo tanto, cada unidad contempla presentaciones audiovisuales por parte del profesor, de los elementos y fundamentos más relevantes para la comprensión de los conceptos específicos		

que serán tratados en clases. El contenido visual de la clase expositiva contemplará referentes que provienen de la Historia del Arte, así como de la publicidad, el cine y la gráfica.

Las correcciones serán de carácter grupal, explicando los conceptos a través de las fortalezas y debilidades de los ejercicios dados.

18. Evaluación

La evaluación es activa y compromete al grupo curso a través de correcciones participativas y auto correcciones.

tipo de evaluación	descripción	porcentaje	contenidos	Resultado de aprendizaje
práctica - individual	entrega de ejercicio práctico en base a proyectos clase a clase	33%	unidad 1	<p>Comprender la sintaxis que determina una organización visual, para entender la estructura en la que se organiza la percepción de las imágenes.</p> <p>Aplicar conceptos relativos a la organización visual tales como: peso, dirección, tensión, equilibrio, ritmo, texturas, color, etc. Para producir organizaciones visuales en distintos grados de complejidad.</p>

				<p>Analizar los recursos materiales para construir composiciones coherentes, según el objetivo planteado.</p> <p>Argumentar las operaciones plásticas realizadas en función de las organizaciones visuales que propone.</p>
práctica - individual	entrega de ejercicio práctico en base a proyectos clase a clase	33%	unidad 2	<p>Comprender la sintaxis que determina una organización visual, para entender la estructura en la que se organiza la percepción de las imágenes.</p> <p>Aplicar conceptos relativos a la organización visual tales como: peso, dirección, tensión, equilibrio, ritmo, texturas, color, etc.</p>

				<p>Para producir organizaciones visuales en distintos grados de complejidad. Analizar los recursos materiales para construir composiciones coherentes, según el objetivo planteado.</p> <p>Argumentar las operaciones plásticas realizadas en función de las organizaciones visuales que propone.</p>
práctica - grupal	entrega de ejercicio práctico en base a proyectos clase a clase	33%	unidad 3	<p>Comprender la sintaxis que determina una organización visual, para entender la estructura en la que se organiza la percepción de las imágenes.</p> <p>Aplicar conceptos relativos a la organización visual</p>

				<p>tales como: peso, dirección, tensión, equilibrio, ritmo, texturas, color, etc. Para producir organizaciones visuales en distintos grados de complejidad. Analizar los recursos materiales para construir composiciones coherentes, según el objetivo planteado.</p> <p>Argumentar las operaciones plásticas realizadas en función de las organizaciones visuales que propone.</p>
--	--	--	--	--

19. Requisitos de Aprobación

Asistencia 75%

Calificación mínima: 4.0 (escala de 1.0 a 7.0)

Examen obligatorio para estudiantes con promedio bajo 5.0 o alguna nota parcial bajo 4.0 y voluntario en caso de solicitarlo.

El examen vale 30% en caso de ser rendido.

Asistencia mínima: 75%

El incumplimiento de las asistencias mínimas requeridas, a pesar de tener un promedio final con nota igual o superior a 4.0, implica que el alumnx queda en categoría de reprobado.

20. Bibliografía Complementaria

Arte y percepción visual, Rudolph Arheim

Retórica de la imagen en Lo obvio y lo obtuso - Roland Barthes.

Del bisonte a la realidad virtual - cap. 1: frente a la escena - Roman Gubern

Punto y línea sobre el plano. Kandinsky

21. Referencias artísticas

Cindy Sherman

Cildo Meireles

Sophie Calle

Christian Boltansky

Tracey Emin

Do ho Sun

Chiharu Siota

Doris Salcedo

Ligia Clark

Helio Oiticica

Ana Mendieta

Aruma

Yeguas del Apocalipsis

Cecilia Vicuña

Ignacio Gumucio

Links a material digital de referencia:

<https://drive.google.com/drive/folders/1KgIzobjVTZUeADFqCBKCLuXQDpII2JdG?usp=sharing>