

Departamento: **Artes**

Sección: **Visual**

Asignatura: **Formación Visual**

Nivel: **2º año**

Duración del curso: **anual**

Carga horaria: **2 hs cátedra semanales**

Profesores a cargo: **Mariana Soibelzon, Andrea Toigo y Juan Ignacio Gallerano**

I. FUNDAMENTACIÓN

Propuesta académica general del Departamento de Artes (Visual)

Sostenemos que el Arte es entendido y se fundamenta como un campo de conocimiento específico por tener un lenguaje que le es propio. La manera de presentarse es a través de diversas formas (danza, música, teatro, literatura, artes visuales y corporales, entre otras) con particularidades específicas y saberes comunes. Podemos agregar, que se corre de la literalidad ya que utiliza la metáfora y la poética como modos de lenguajes e interpretación de nuestra relación con el mundo, con la realidad, y particularmente con las/os otras/os.

Como afirmamos anteriormente, el Arte enseña a construir la realidad ficcionada, a trabajar sobre procedimientos compositivos específicos dentro de un lenguaje determinado que construye sentido al ponerse en circulación social. En síntesis, el Arte dice de otro modo.

Siendo así, entendemos a nuestro objeto de estudio como parte de la producción simbólica que se ocupa especialmente de acercarse, analizar e interpretar, a los fenómenos humanos vinculados con los imaginarios según sus contextos históricos y sociales a través del tiempo.

El campo de la educación artística involucra diferentes formas de abordaje y múltiples enfoques teórico/práctico. Como ámbito privilegiado de producción simbólica nos permite poner en juego variables, cognitivas, sensoriales, afectivas y valorativas.

Como producto social que involucra a los sujetos y que por lo tanto no hay arte por fuera de las relaciones sociales; la escuela como sitio de socialización y construcción de vínculos, nos permite concebir el espacio destinado a la práctica artística como un lugar propicio para la construcción de conocimiento. Espacio que posibilite procesos de conceptualización y producción y que a la vez presente modos y caminos posibles para generar sentido.

Así como también, proponemos una perspectiva dialógica que promueva la interculturalidad, valorando la diferencia y promoviendo la diversidad a partir de las formas

de abordar las concepciones de Tiempo y Espacio según su contexto social y cultural para un aprendizaje integral.

En síntesis, la educación artística abre las puertas a imaginar mundos posibles y a la invención y producción de universos simbólicos que desafíen las construcciones hegemónicas de la cultura. Es un espacio privilegiado para elaborar nuevas formas de estar y habitar el mundo y los espacios en los que intervenimos.

El enfoque didáctico institucional del Liceo instala el concepto de “Aula heterogénea”, noción que permite comprender diferentes formas de “ser joven” y multiplica los trayectos que realizan los/las estudiantes en la escuela. Desterrando la idea de un tránsito único o unificado, favoreciendo múltiples puntos de llegada, diferentes formas de apropiación de saberes y dando lugar a la emergencia de lo diverso; la heterogeneidad supone poner en escena la pluralidad de singularidades, miradas, saberes, subjetividades, trayectorias, voces, orígenes, historias, contextos, comportamientos, favoreciendo las prácticas inclusivas y deconstruyendo la idea de escuela como institución homogeneizadora.

La diversidad nos permite construir desde lo colectivo es por ello que nuestras propuestas invitan a pensar formatos escolares donde la relación con el conocimiento no quede limitada a los espacios tradicionales de la enseñanza. Sino posibilita diagramar experiencias que permitan incluir y planificar prácticas, donde los saberes se pongan en juego a partir del encuentro de las variadas estrategias utilizadas y compartidas por las/os docentes, los acuerdos entre los lenguajes que conforman el Departamento, la relación con asignaturas que pertenecen a otros departamentos y la transversalidad con la ciudadanía, los derechos humanos, la educación sexual integral y la preservación del medio ambiente.

El avance de las tecnologías y con ellas los dispositivos de producción, edición y reproducción de las imágenes y de los sonidos, con los cuales las culturas juveniles conviven y, en la mayoría de los casos, se comunican; nos invitan a problematizar su análisis, interpretación y utilización en busca de la construcción de sentido y de experiencias fundadas en relación con nuestro espacio y tiempo.

El sonido, el cuerpo, la imagen, la forma, el espacio, el tiempo, el ritmo, la armonía, el movimiento y la energía; es desde donde las/os estudiantes ven la necesidad de instalar sus inquietudes, de involucrarse, de expresar lo que sienten, lo que aspiran y/o se imaginan, lo que saben y quieren mostrar, lo que no se animan a decir, lo que crean, construyen o interpretan, lo que forma parte de su contexto, gusto, de su cultura. En última instancia, lo que las/ los identifica y las/los hace únicos.

Coincidimos con Meirieu, en “... transformar las aulas en espacios de diálogo que den lugar a la palabra, saberes, valoraciones, experiencias formativas, formas de vida y socialización de distintos grupos, haciendo posible la expresión desde las propias

posiciones de los sujetos, desde sus creencias, visiones, etapas de la vida, sexualidades y géneros, entendiendo y aceptando el carácter constructivo y creativo de los intercambios humanos.”

Nuestros espacios curriculares constituyen diferentes experiencias artístico-pedagógicas que conforman la integralidad del campo. Las miradas sobre el concepto arte y la relación con los demás campos de conocimiento buscan explorar y reflexionar sobre la realidad, lo identitario y abrir mundos que no se conocen, se ocultan y/o parecen inciertos. Imaginar otros mundos posibles quizás sea el principal objetivo del arte en la escuela y nuestro principio de responsabilidad como educadores, es la reinención del futuro, ofreciéndoles a las/os estudiantes experiencias que las/los interpelen en la edificación de sus propias ideas.

Nivel 2º año

El trayecto de segundo año es para los y las estudiantes del Liceo un año de cambios en el cual dejan de trabajar por áreas integradas y comienzan a trabajar por materias. Es en este nivel donde se detectan dificultades en el proceso de autonomía y frente a la nueva organización curricular. Si bien los y las estudiantes de segundo han avanzado en el proceso de internalizar su “nueva” escuela como espacio de pertenencia y lugar de encuentro con sus pares, las dificultades para aprobar y promocionar las asignaturas tornan a segundo año un nivel particularmente vulnerable.

En este contexto consideramos fundamental reforzar el sentido de pertenencia a la escuela como espacio social afectivo y de construcción de conocimientos y aprendizajes, donde la comunicación y el trabajo en el aula serán centrales.

Con este sentido proponemos explotar al máximo el espacio de la clase y enfatizar la necesidad de que la producción, es decir aquellos trabajos que deban realizar se inicien y se terminen preferentemente en clase.

En segundo año se retoman algunos contenidos de primero, además de incorporar nuevos. Pensamos en un segundo nivel donde además se profundice la experimentación con soportes y materialidades diversas, así como también un uso diferente del espacio del colegio.

Consensuamos para este nivel, un **perfil experimental** que amplíe los horizontes procedimentales, técnicos y cognitivos en lo que refiere a la producción de imágenes y objetos, así como también en la utilización/apropiación/intervención del espacio del colegio como espacio significativo.

II. OBJETIVOS

Expresar en términos de imagen adquiriendo técnicas y herramientas del lenguaje visual. Identificar colores, texturas, equilibrio e indicadores espaciales en distintas producciones de la cultura visual.

Producir creativamente conforme a los contenidos planteados, rompiendo con los estereotipos.

Explorar y disfrutar del enriquecimiento de su potencial expresivo.

Valorar las producciones propias y las de sus compañeros/as como un modo de ejercer la crítica positivamente.

III. CONTENIDOS

Núcleo temático 1: Color

- Formas de organizar el color: Sustractivas (Tradicional – CMYK) y Aditiva (RGB).
- El color y su relación con el soporte y la materialidad.
- La poética del color.
- El color como generador de espacio y forma.
- Los contrastes de color: tonales, lumínicos, temperatura.

Núcleo temático 2: Composición

- Organización del campo de la imagen. Campo y figura.
- Encuadre: Modos de encuadre, tamaño del plano, puntos de vista, marco de encierro, el marco como límite, funciones del marco y fuera de marco.
- Operaciones compositivas: agrupar, dispersar, repetir, diferenciar, ampliar, reducir, adicionar, sustituir

Núcleo temático 3: Espacio

- El espacio bidimensional. Representación del espacio: Estrategias espaciales: ubicación, superposición, yuxtaposición, gradientes (tamaño, textura, detalle), luces y sombras, transparencia, línea de horizonte, perspectiva, jerarquía. Ruptura con la representación clásica del espacio.
- El espacio tridimensional: La transición entre el plano y el volumen. El volumen y el lugar que ocupa. El espacio y su recorrido circundante: Relación lleno/vacío y sus vistas básicas.
- Apropiación del espacio, intervención, instalación, ensamblado. Montaje: escala y emplazamiento
- La construcción del espacio: el espacio de la imagen (plástico/ficcional) y el espacio real (espectatorial).

Contenidos transversales ESI (Educación Sexual Integral)

- La valoración de las relaciones de amistad y la reflexión en torno a las distintas formas que asumen en los diferentes momentos de la vida.
- La indagación y reflexión en torno a las miradas de los/as otras/os.

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Los ejes conceptuales definen elementos que componen el lenguaje visual y que se abordan siempre desde la observación, la producción, el análisis y la contextualización. De esta manera se propicia la interrelación de los contenidos del lenguaje visual con las formas de producir y los modos de percepción de distintas épocas y medios. Los núcleos temáticos no están planteados en un orden lineal de complejidad creciente, sino que permiten una articulación dinámica y transversal que tendrá su continuidad en los contenidos de 3º. Respecto a los soportes, materiales y técnicas, cada docente evaluará aquel que resulte más adecuado al grupo.

IV. EVALUACIÓN

Enfoque

La evaluación implica un juicio de valor acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje, entendido desde una concepción dialéctica, derivado de la construcción de los objetivos y contenidos mínimos propuestos para el nivel. Por tal motivo se evaluará a los y las estudiantes desde una lectura integral, entendiendo la heterogeneidad y diversidad que se hacen presentes en el aula como así también, los diferentes modos con que se vinculan, tanto a la producción, reconocimiento, comprensión y compromiso con las propuestas didácticas de los productos e intencionalidades que resulten de estas.

Criterios

La elaboración y organización de las producciones visuales en relación a los tres núcleos temáticos presentados en el nivel.

La elección y utilización de los diversos materiales y soportes en la construcción de la imagen bi y tridimensional.

La apropiación y uso del vocabulario específico.

La disposición activa y autónoma en el proceso de producción.

El análisis crítico en la construcción de sus propuestas.

La participación en instancias de reflexión grupal en base a la puesta en común de los contenidos presentes en las producciones expuestas de los y las estudiantes.

La selección, organización y apropiación de los espacios para el montaje, muestras y exposición de las producciones realizadas.

Instrumentos

Evaluaciones periódicas a partir de trabajos de producción bi y tridimensionales como resultado de la comprensión de los contenidos trabajados.

Análisis orales y/o escritos de producciones artísticas del arte moderno y contemporáneo para la implementación y reconocimiento del tema abordado.

Fundamentaciones orales y/o escritas de las producciones propias como proceso de construcción del conocimiento.

Realización de trabajos prácticos y resolución de cuestionarios en los que puedan vincular la bibliografía brindada por el/la docente con las producciones visuales.

V. RECURSOS AUXILIARES

Además de los materiales y elementos utilizados para la realización de cada producción plástica, mencionamos las lecciones paseo y visitas virtuales a museos, centros culturales u otros ámbitos de circulación artística.

Proyección de imágenes y películas.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Para las/los estudiantes

Apuntes confeccionados por las/los docentes.

Para las/ los docentes

Anijovich, Rebeca (2011) *Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos* Aique Grupo Editor, Bs. As.

Agirre, Imanol (2005) *Teorías y prácticas en educación artística*. Universidad Pública de Navarra. Octaedro-eub.

Arnheim, Rudolf (1954) *Arte y percepción visual*. Madrid. Alianza. 1993

Aumont Jacques. (1992). *La imagen*, Paidós, Barcelona.

Barbero, Martín Jesús. Nuevas visibilidades de lo cultural y nuevos regímenes de lo estético. Revista La Puerta. F.B.A. Pag.106-119. Año 3 Nº 3.

Brandt, Ema. Berdichevsky, Patricia. Bianchi, Laura y Spravkin Mariana. *Plástica en red*. Serie tramas. A-Z Editora. Pag. 40 - 42 y pag. 73

Berger John. (2000). *Modos de ver*, Editorial Gustavo Gilli, Barcelona.

Calabrese, Omar (1987) La era neobarroca. Madrid. Cátedra. Col. Signo e imagen.1987.

Ciafardo, Mariel (2019) La enseñanza del Lenguaje Visual para la construcción de una enseñanza alternativa. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Editorial Papel cocido. – compilado –

Crespi, Irene; Ferrario, Jorge (1989) *Léxico técnico de las artes plásticas*, Buenos Aires, EUDEBA.

Danto, Arthur C. *Después del fin del arte, el arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona, Paidós 1999

Dussel Inés y Gutiérrez Daniela (comp). (2006). *Educación la mirada, políticas y pedagogía de la imagen*. Editorial Manantial, Buenos Aires.

Eco, Umberto (1962) *Obra abierta*. Barcelona. Seix Barral. 1963.

Eco, Umberto (1992) *Los límites de la interpretación*. Barcelona. Lumen. 1992.

Furió, Vicenç. (1991) *Ideas y formas en la representación pictórica*. Barcelona. Anthropos

Gauthier Guy. (1992). *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*. Ed. Cátedra, Barcelona.

Gubert Román. (1992), *La mirada opulenta*. Editorial Gustavo Gilli, México.

Hernández Fernando (2003) *Educación y cultura visual*. Octaedro-eub. Barcelona.

Joly, Martine (1994) La imagen fija. Buenos Aires. La Marca. 2003.

Kandinsky, Vassily. (1923) Punto y línea sobre el plano. Barcelona. Seix Barral.1988.

Muñoz Cobeñas Leticia. (2000), “*Problemas estéticos*”, en Morando N., Arca C., Fulgheri E., Marcasciano S., *Filosofía y Formación Ética y Ciudadana 2*. Ed. Kapelusz. Quilmes.

Nun Berta. (2008). *Los proyectos de arte*. Ed. Magisterio del Río de La Plata, Grupo editorial Lumen.

Ramírez Juan Antonio. (1981). *Historia de masas e Historia del arte*. Ed. Cátedra. Madrid.

Read, Herbert: (1958) *La educación por el arte*. Phanteon Books

Renaud Alain y otros. (1990). *Videoculturas de fin de siglo*. Ed. Cátedra. Barcelona.

Vilches Lorenzo. (1990). *La lectura de la imagen*. Paidós. Barcelona.