

Departamento: **Artes**

Asignatura: **Formación Visual**

Nivel: **1º año**

Duración del curso: **anual**

Carga horaria: **2 hs cátedra semanales**

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

I. FUNDAMENTACIÓN

Comprendemos a nuestro objeto de estudio como parte de la producción simbólica que se ocupa especialmente de acercarse, analizar e interpretar, los fenómenos humanos vinculados con la cultura visual, entendiendo a la cultura, en el sentido antropológico del término.

El campo de la educación artística visual 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.

Consideramos que el arte es un 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 expresión, la comunicación, la construcción de conocimiento, la experimentación y la puesta en escena de conceptos que multipliquen el número de los caminos exploratorios posibles. "La experiencia medial que realizamos con las imágenes (la experiencia de que las imágenes utilizan un medio) está basada en la conciencia de que utilizamos nuestro propio cuerpo como medio para generar imágenes interiores o para captar imágenes exteriores: imágenes que surgen en nuestro cuerpo, como las imágenes de los sueños, a las que percibimos como si utilizaran nuestro cuerpo como medio anfitrión. La medialidad de las imágenes es una expresión de la experiencia del cuerpo" (Belting, 2010)

Dentro de los contenidos curriculares que se desarrollan desde primero a quinto año diferenciamos dos ciclos que pautan un recorrido desde la incorporación del léxico técnico y la experimentación plástica visual -1ero a 3er año- y una propuesta de sesgo analítico, histórico y contextual con la asignatura Historia del Arte para 4to y 5to del ciclo superior; poniendo el énfasis en la necesidad de una propuesta teórico/metodológica que promueva nuevas experiencias y que permita conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje no sólo hacia la apropiación de los contenidos sino también a la realización de producciones creativas. La conceptualización, la contextualización, la experimentación y la simbolización son niveles que encuadran nuestro campo de trabajo. "Los estudiantes están llenos de ideas, imágenes, viven entre imágenes, componen intuitivamente imágenes; todos sacan fotos, filman, usan las computadoras, navegan por internet. La experiencia la tienen, lo que no tienen es vocabulario específico, criterios compositivos o analíticos, y esto es lo que les tenemos que enseñar" (Ciafardo, 2011)

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.

En relación a los fenómenos visuales comprendidos histórica y culturalmente como fenómenos artísticos, los entendemos en su contexto de producción, circulación y reapropiación. En este sentido los niveles de análisis reflexivo, crítico y de valoración de la obra serán centrales, privilegiado el tratamiento dentro del aula del eje conceptual y relacional por sobre el cronológico, de modo tal que podrán darse al mismo tiempo más de una coordenada histórica. Graciela Speranza sostiene "(...) el principio atlas busca otra forma de saber, explosiva y generosa (...) que hace saltar los marcos, apuesta por una heterogeneidad esencial que no quiere sintetizar con las certezas de la ciencia o los criterios convencionales del arte, ni clasificar como el diccionario, o la enciclopedia, ni describir exhaustivamente como el archivo, sino

descubrir con la imaginación, baudelerianamente, las relaciones íntimas y secretas de las cosas, las correspondencias, las analogías” (Graciela Speranza, 2012) El principio atlas nos permite reconfigurar el orden de las cosas, los lugares y el tiempo. Nos permite poner en diálogo imágenes diversas, agruparlas y reagruparlas una y otra vez.

En esta misma línea de pensamiento retomamos la reflexión de Georges Didi-Huberman “(Este método experimental) constituye una nueva forma de contar la historia de las artes visuales alejada de los esquemas históricos y estilísticos de la crítica académica del Arte (...) Hacen que se encuentren cosas fuera de las clasificaciones habituales, sacan de esas afinidades un género de conocimiento nuevo, que nos abre los ojos sobre aspectos del mundo inadvertidos, sobre el inconsciente mismo de nuestra visión” (Georges Didi-Huberman, 2010)

Nos proponemos explorar, investigar, experimentar, intervenir, crear y enriquecer nuestra experiencia con nuevas propuestas para nuestras y nuestros estudiantes; ya que consideramos el proceso de enseñanza/aprendizaje como un fenómeno vincular de carácter social que nos involucra como actores, poniendo en juego valores y conocimientos previos. “En el Atlas Mnemosyne, Aby Warburg concibió un modelo fantasmal para la historia del arte que no se rige por ciclos de vida y muerte, grandeza y decadencia, transmisiones e influencias, sino por supervivencias: reparaciones de formas y motivos, latencias, migraciones y anacronismos que las constelaciones de imágenes del atlas revelan en el montaje. La historia del arte nunca nace; vuelve a comenzar cada vez en el presente” (Graciela Speranza, 2012) Esta forma de construcción y apropiación de saberes nos pone en sintonía con el otro, puesto que todos y todas tenemos algo que enseñar y algo que aprender.

Nivel 1º año

Teniendo en cuenta que muchos estudiantes que ingresan al Liceo tuvieron formación artística de manera fragmentada y disciplinar, y que tal vez no todos/todas han transitado el espacio curricular plástica; consideramos que primer año debe ser un año en el cual se aborden los contenidos básicos del lenguaje visual y un primer paso hacia la experimentación con los materiales. Este nivel, tendrá un perfil más **formativo y técnico** que permita a los y las estudiantes incorporar el **vocabulario específico** básico de las artes visuales como una **nueva forma expresiva**.

Atendiendo a la heterogeneidad de las propuestas pedagógicas de dichos trayectos y la condición de ingresantes a un nuevo nivel de enseñanza, los saberes previos de los y las estudiantes serán fundamentales, así como también la cultura visual de la cual forman parte. En este marco de trabajo se torna elemental construir nuevos saberes que sean producto de estas relaciones: de lo ya aprendido, del contexto y de lo nuevo a aprender.

II. OBJETIVOS

Conocer y denominar los componentes que intervienen en la imagen visual.

Comprender la estructura general de la configuración de la imagen como una totalidad, a través de las acciones propuestas para el lenguaje visual: observación-comprensión- interpretación.

Elaborar producciones visuales donde se reconozcan los recursos compositivos aprendidos e incorporados.

Analizar e interpretar, dentro de su contexto de surgimiento, la diversidad de producciones artísticas de la cultura visual desde la concepción clásica de la imagen hasta las formas actuales de “representación” visual.

Reflexionar críticamente sobre la conformación del campo de la imagen, a través de los componentes de la imagen visual en sus producciones

Generar sentido a través de la materialidad, entendiendo su elección como decisiva en la construcción de la producción.

Construir producciones que propicien las problemáticas juveniles actuales rompiendo con los estereotipos instalados.

Abordar y producir discursos visuales arraigados en su tiempo y espacio interpelándolos como sujetos activos y potenciales transformadores.

III. CONTENIDOS

Núcleo temático 1: Espacio y forma

Campo visual y campo de la imagen

Soportes. Marco: tipos, límites, formatos y bordes; geométricos, orgánicos, regulares e irregulares

Espacios llenos y vacíos

Diferentes posibilidades de relación entre las figuras y el fondo: Definido (simple/complejo), mimético y reversible.

La posición y la dirección de las figuras en el campo

Núcleo temático 2: Color

El color como organizador de la composición.

Colores pigmentarios: círculo cromático tradicional.

Colores primarios y complementarios.

Colores saturados y sus desaturaciones: experimentación con mezclas materiales.

Cualidades del color: temperatura, tono y saturación

Núcleo temático 3: Líneas y texturas

La línea: la línea como síntesis. La línea en el espacio y el plano.

Clasificación según su comportamiento: abstracta o de contorno.

Clasificación según su trazado: geométrica u orgánica.

Clasificación según su morfología: homogénea, modulada, texturada, discontinua.

Clasificación según sus cualidades: curvas, rectas, abiertas, onduladas, quebradas.

Texturas visuales: los grafismos lineales como generadores de planos, texturas y volúmenes.

Texturas táctiles: la relación entre la textura y la materia. Cualidades expresivas: liso/rugoso, áspero/suave, duro/blando

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Las estrategias didácticas guardan estrecha relación con los criterios de organización de contenidos, los objetivos, los modos de evaluación, los tiempos de trabajo y el espacio en que se desarrolla la práctica el proceso de enseñanza/aprendizaje.

La metodología de trabajo es una decisión del docente que, con conocimiento de su grupo de estudiantes, del saber a enseñar y del espacio institucional "da forma" a su propuesta. En la misma, que a continuación se detalla, se tomará como criterio los núcleos temáticos que aglutinan grupos de contenidos. Se explicitará posibles estrategias didácticas con las que el docente abordará cada uno de ellos. Al abordarlos no deberá perder de vista la fundamentación de la materia y el enfoque que sustenta dicha propuesta. Cada contenido que aquí se desarrolla corresponde a una totalidad que es la imagen, el/la docente al presentar un contenido a sus estudiantes procurará relacionarlo con los modos en que una imagen circula y es reconocida, los procedimientos, materiales y dispositivos de los cuales se vale el autor para su materialización.

El/la docente presentará el tema que corresponda al tramo del núcleo temático, siempre relacionando cada uno de ellos en una secuencia didáctica que articule coherentemente todo el recorrido. La presentación podrá acompañarse de imágenes de la cultura contemporánea o de otros contextos culturales e históricos, como así de las producciones de estudiantes que hayan realizado en otros espacios curriculares o en este mismo en años anteriores. Se propondrá que cada joven pueda poner en palabras que es lo que conoce sobre el tema, cuáles son sus representaciones, puedan investigar y traer información que relacionen con el contenido. El/la docente facilitará bibliografía para ser problematizada, de varios autores y concepciones, para que puedan ponerse en discusión varias posturas sobre un mismo tema/acontecimiento.

El espacio del aula será un lugar de intercambio, es responsabilidad del docente construirlo. Los espacios de producción de imágenes bi y tridimensionales también serán espacios de construcción de conocimiento y de debate, en los cuales se pondrá en común lo que cada uno realizó fomentando la interpretación crítica y la resolución conjunta de problemáticas compartidas.

V. 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

Presentación periódica 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.

VI. RECURSOS AUXILIARES

Entre los recursos materiales que el/la docente dispone para el proceso de enseñanza /aprendizaje se pueden mencionar:

Visitas a muestras, centros culturales y espacios de arte.

Proyecciones audiovisuales de fragmentos de films, videoarte, cortos, entre otros.

Powerpoint de imágenes según contextos históricos.

Libros de imágenes: Edición Banco Velox, Arteba, etc.

Producciones con diversidad de materialidades y soportes.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Para los/as estudiantes

Apuntes confeccionados por las/los docentes.

Para los/as 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.

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 N° 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.

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 y cultura visual*. 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.

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

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