

Departamento: **Artes**

Asignatura: **Formación Visual**

Nivel: **2º año**

Duración del curso: **anual**

Carga horaria: **2 hs cátedra semanales**

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

I. FUNDAMENTACIÓN

Propuesta académica general de Formación Visual e Historia del Arte Visual.

Introducimos en la presentación de los programas, una breve reseña de nuestras reflexiones para su modificación. Éstas han comprendido la caracterización de nuestro objeto de estudio puesto en relación con el proceso de enseñanza -aprendizaje, en general y en la especificidad que definimos en cada nivel. Comprendemos a nuestro objeto de estudio como un recorte de la vida 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. No obstante, hasta el momento, hemos diferenciado dentro del Departamento de Artes, *Formación Visual* de *Historia del Arte*, diferencia que contempla en los primeros años, la dimensión de la producción y de acercamiento al código visual desde su comprensión vivencial; para incluir específicamente la coordenada histórica, pertinente a la Historia del Arte, a partir de 4º año, cuidando de dar continuidad a los ejes temáticos que se trabajaron desde el 1er año de la formación Secundaria.

En términos pedagógicos y didácticos referidos a la enseñanza de la cultura visual, proponemos tanto para *Formación Visual* como para *Historia del Arte* tres niveles: a) El nivel de la producción – lenguaje visual, imprescindible, que contempla el conocimiento del código visual; b) El nivel crítico, de apreciación y c) El nivel de cultura visual contextualizando y conducente a emitir juicios de valor. (Nun, 2008). A pesar de la especificidad que supone el acercamiento al lenguaje visual de 1ro a 3er año, hemos acordado incluir los tres niveles de primero a sexto año, marcando de este modo la continuidad. Respecto de la capacidad creadora, entendemos que el análisis y la interpretación del código visual, debe estar dirigido a que los alumnos puedan conceptualizar vieja o nueva información sin subestimar las destrezas y capacidades que han adquirido a lo largo de su vida.

Los programas han sido formulados atendiendo centralmente a *ejes conceptuales* que plantean el contenido teórico a desarrollar desde los niveles antes mencionados y que pretenden dar cuenta del valor cognitivo y poético del mismo. Estos *ejes conceptuales* son centrales para orientar la noción del contenido que se debe trabajar en cada nivel, atendiendo didácticamente a que los mismos sean trabajados durante los primeros tres años en referencia al código visual, y que luego se continuarán hasta 5º año.

Cada *eje conceptual*, tiene una *estrategia metodológica* para su implementación que comprenderá el acercamiento a la problemática y su desarrollo en la *observación, conceptualización y expresión*, de 1ro a 5º año.

En esta propuesta teórica/metodológica, caracterizamos al docente como un motivador, propiciador de nuevas experiencias en las que irá conduciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la apropiación independiente de los contenidos y su correlato en producciones creativas y placenteras.

Como estrategia metodológica estrechamente vinculada con los contenidos, observamos la necesidad de producir las rupturas visuales desde primer año, de modo tal que las llamadas “Vanguardias Artísticas del siglo XX”, deberán estar presentes desde los primeros años en el acercamiento, análisis e interpretación de contenidos conceptuales tales como la línea, el color, la forma, entre otros. En este acercamiento hemos partido del supuesto teórico de considerar centrales las rupturas producidas por estos movimientos, que revisaron y relativizaron la hegemonía visual propuesta desde occidente con la invención de la perspectiva de punto de fuga y su representación e interpretación del espacio.

Además de la interacción y diálogo con las vanguardias artísticas del siglo XX, destacamos la introducción y el análisis de las producciones argentinas y latinoamericanas a lo largo de toda su historia; desde la precolombina, pasando por la hispana o de colonización y también en las configuraciones visuales que promovieron los Estados latinoamericanos a partir de la formación del Estado/Nación hasta la actualidad.

En relación a los fenómenos visuales comprendidos histórica y culturalmente como fenómenos artísticos, los entendemos en su contexto de surgimiento y en su reanimación comunicacional permanente. En este sentido los niveles de análisis crítico, reflexivo y de valoración de la obra serán centrales para su reanimación, no cristalizando la interpretación sino generando o disparando múltiples interpretaciones del fenómeno visual. En este mismo sentido, hemos privilegiado el tratamiento dentro del aula del *eje conceptual* por sobre el cronológico, de modo tal que podrán darse al mismo tiempo más de una coordenada histórica. Por ejemplo: en el tratamiento del espacio, podrá articularse el siglo XV y el siglo XX.

Como estrategia metodológica y de anclaje, los alumnos tendrán una línea del tiempo que los ubique en tiempo y espacio y que podrá ser implementada por cada docente siendo obligatoria a partir de 4to año. En la formulación para todo el departamento, entendemos que la producción *artística* es un fenómeno humano esencialmente comunicacional; y atendiendo a la cuestión específicamente pedagógica de intercambio y puesta en común, consideramos fundamental el exponer los trabajos de 1ro a 5to para que los alumnos miren, comenten, aprecien su producción y la de otros. Los trabajos deberían tener una breve explicación del objetivo de la propuesta.

Respecto las estrategias metodológicas y atendiendo a la fundamentación general, se contemplará la observación, conceptualización y expresión puestos en relación con determinadas producciones y coordenadas históricas.

En relación a la evaluación, comprendemos al proceso iniciado en el aula como el tiempo y el espacio donde desarrollar las capacidades y competencias de nuestra área, evaluando el proceso, la participación en clase, la interacción con el grupo y la producción de trabajos. Sin descuidar la dimensión placentera y de creación en los tres niveles de abordaje sugeridos para los cinco años: producción, análisis, interpretación/valoración.

Desde lo específicamente disciplinar, nos queda como asignatura pendiente el desarrollar seminarios internos en los que podamos continuar reflexionando en torno a las perspectivas teóricas que dieron lugar al análisis e interpretación de los códigos *instituyentes*, (revisando la teoría de la Gestalt y otras perspectivas) en los que podamos analizar las modificaciones que han producido la inclusión en la vida cotidiana de las nuevas tecnologías, en sus diversos soportes y dispositivos atendiendo especialmente a cómo han modificado el fenómeno de la percepción y las destrezas vinculadas especialmente con la cultura visual.

Objetivos generales:

Comprender las producciones de la cultura visual, como producciones creadas por un lenguaje propio del Hombre, en el que intervienen variables cognitivas, sensoriales, afectivas y valorativas.

Interpretar a las producciones de la cultura visual como las producciones surgidas y situadas en contextos históricos y sociales.

Identificar el lenguaje visual, como un lenguaje en el que interviene un código o léxico y las infinitas formas de articulación que han dado origen a los 30.000 años de cultura visual.

Componer propias producciones en las que intervengan creativamente los contenidos y posibilidades que otorga el lenguaje visual.

Valorar las producciones de la cultura visual en tanto formas de producir conocimiento sobre el mundo y como producciones placenteras de acceso a la realidad.

Justificar la dimensión comunicacional de las obras de la cultura visual, en particular las llamadas *obras de arte*, en su lectura y reanimación social permanente.

Compartir democráticamente, el análisis crítico y reflexivo de las producciones de la cultura visual y sus propias producciones creativas.

Bibliografía general para el docente

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

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

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

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.

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

Nivel 2º año

El trayecto de segundo año, es para los chicos y chicas 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 chicos y chicas 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 enfatizamos la necesidad de que la producción, es decir aquellos trabajos que los alumnos y alumnas deban realizar las se inicien y se terminen preferentemente en clase.

En términos didácticos las propuestas del docente deberán evitar que se desprendan de cada uno de los procesos pedagógicos, para no provocar el consecuente abandono de tareas, la frustración y la imposibilidad de promocionar la asignatura.

Quedará a criterio de cada docente el modo en que diseña y observa que los trabajos efectivamente se terminen en clase o en las subsiguientes.

II. OBJETIVOS

Expresarse 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 como un modo de ejercer la crítica positivamente.

III. CONTENIDOS

Ejes conceptuales

1. Color

Entre convenciones y experimentación.

Círculo cromático: una convención para organizarnos mejor.

La experimentación como base del aprendizaje del color: mezclamos y formamos.

El clima de una obra desde el color: cálidos y fríos. Paleta de complementarios.

Colores puros y desaturados. Aplicación en diversas composiciones. Juegos ópticos.

El color: su relación con el soporte y la materia.

Estrategias metodológicas: Artistas Fauvistas: Matisse y el color puro. Impresionismo: o como jugar con el color y la luz. Picasso: periodos rosa y azul. Clima de la obra: Van Gogh y el color sugestivo.

Temperatura y clima en los pintores de La Boca.

2. Textura

Entre la materialidad y la representación.

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

Texturas visuales. La línea como gran aliada en la generación de tramas y texturas.

Posibilidades expresivas desde la textura.

Experimentación con texturas táctiles en diferentes soportes y materiales.

Estrategias metodológicas: Berni: el uso de materiales y texturas diferentes. La utilización de texturas como material expresivo en diferentes artistas y períodos. El uso de texturas en la escultura.

3. Espacio

Entre la ilusión y la verosimilitud.

Los indicadores espaciales: ubicación, superposición, yuxtaposición, transparencia, tamaño, jerarquía.

La representación espacial en tres dimensiones.

Las dimensiones del espacio. El espacio real, el espacio representado y el espacio simbólico.

Estrategias metodológicas: Se tomarán obras de distintos períodos o movimientos artísticos donde se puedan reconocer los elementos analizados. Se valorizará la experiencia del espacio vivido, como referencia a la configuración de sus dimensiones.

4. Equilibrio

Entre el movimiento y el reposo.

Conceptos de simetría, asimetría y disimetría.

Composiciones con equilibrio axial, radial y oculto. La noción de peso compositivo.

Estrategias metodológicas: Se apelará a la representación de la figura humana para incorporar los conceptos de ejes y simetría, así como la observación de la naturaleza.

Los mencionados tipos de equilibrio así como la noción de peso compositivo, se analizarán considerando distintas resoluciones plásticas-visuales.

IV. 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.

V. EVALUACIÓN

Consideramos la enseñanza/aprendizaje como un proceso en el cual se construye de forma deforma dialéctica. Por tal motivo, evaluaremos al alumno teniendo en cuenta la diversidad y diferenciales modos de vincularse con el compromiso y la tarea asignada. Como parámetros generales, tendremos en cuenta:

La presentación periódica de producciones entregadas en diferentes soportes.

La exposición por parte de los alumnos, de argumentos orales y escritos de los contenidos trabajados en realizaciones visuales.

Las correcciones orales del docente en base a la puesta en común de los contenidos y a las realizaciones de los alumnos.

El armado y la articulación de debates referidos a otras instancias como las exhibiciones plásticas/visuales en el ámbito escolar y extraescolar.

VI. 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.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía para los docentes.

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

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

Aumont, Jacques: (1990) *La imagen*, Barcelona, Paidós, 1992.

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

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

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

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

Bibliografía para los alumnos.

Historia General de la Pintura Edit. Aguilar. AAVV

Crespi, Irene; Ferrario, Jorge (1989) *Léxico técnico de las artes plásticas*, Buenos Aires, EUDEBA.
Educa.red y otras páginas web.