

Departamento: **Artes**

Asignatura: **Formación Visual**

Nivel: **3º año**

Duración del curso: **anual**

Carga horaria: **2 hs cátedra semanales**

Profesores a cargo: **María Julia Alba, Inés Balercia (suple Antonio Zucherino), Patricia Sánchez Pórfido 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 4to 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 quinto 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 5to 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 5to 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 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.
Vilches Lorenzo. (1990). *La lectura de la imagen*. Paidós. Barcelona.

Nivel 3º año

Caracterizamos a los alumnos de tercer año por su heterogeneidad y sus diferentes modos de vincularse con los contenidos y de comprometerse con la tarea.

En el marco de la fundamentación general de la asignatura Formación Visual se profundizan los niveles de lenguaje que estructuran la cultura visual. Mientras que en 1º y 2º año se prioriza el nivel de la producción y la incorporación los conceptos fundamentales del lenguaje visual, en 3º año el énfasis estará puesto en los niveles de la apreciación - recepción y contextualización de la imagen, sin descuidar por eso la producción. De este modo existe una continuidad con los años anteriores y una articulación con los contenidos de Historia del arte de los años siguientes.

Acordamos efectuar un quiebre con el eje cronológico, propiciando de esta forma que los discursos visuales de diferentes contextos dialoguen entre sí y con las producciones de los alumnos, favoreciendo la incorporación definitiva del código visual y comprendiendo las obras en su dimensiones comunicativa y retórica.

Consensuamos también para este año, la incorporación de estrategias metodológicas que incluyan sistemáticamente a las nuevas tecnologías a partir del uso de Internet, la elaboración de power points, la utilización de la fotografía digital y las producciones audiovisuales, así como también la diversidad de diseños que pudieran surgir.

II. OBJETIVOS

Comprender las producciones de la cultura visual como formas discursivas en las que interviene un lenguaje propio.

Interpretar las producciones visuales en sus aspectos comunicativos y retóricos.

Valorar las producciones propias y ajenas.

Incorporar la utilización de las nuevas tecnologías como herramientas productoras de discursos visuales.

Componer producciones visuales con técnicas variadas en las que aparezcan los contenidos planteados para este nivel.

III. CONTENIDOS

El Contraste

Contenidos: El contraste en los factores tonales: luces - sombras, claro – oscuro, blanco – negro, colores cálidos – colores fríos. Formas expresivas del contraste.

Nivel del lenguaje y la producción: Experimentación con el contraste matérico. Cotejo entre diferentes materialidades, soportes, técnicas y medios. Experimentación con el contraste físico a través de imágenes analógicas y digitales. Acromáticos. Funciones del contraste: captar la atención, impactar expresivamente, valorizar, informar.

Construcción de (significado) sentido. Exploración de las posibilidades comunicativas y expresivas del contraste.

Nivel de la apreciación - recepción: Reconocimiento de las variaciones tonales. Análisis de las variables de luminosidad y oscuridad en función de la expresividad.

Nivel de la contextualización: Percepción del contraste tonal como productor de climas en la obra: en el Barroco, en imágenes publicitarias, en ensayos fotográficos y otras producciones audiovisuales. El contraste como estrategia de construcción narrativa en la imagen audiovisual.

El espacio y el movimiento.

Contenidos: La representación del espacio en la bidimensión y en la tridimensión. La representación del movimiento real y virtual.

Nivel del lenguaje y la producción: La bidimensión y la tridimensión en el plano y en el espacio real. El movimiento real y virtual. Generación de la ilusión de profundidad espacial a través del empleo de indicadores espaciales.

Experimentación con distintos modos de acción en el plano y en el volumen utilizando diferentes técnicas y soportes. Relevamiento, exploración y construcción en el espacio bidimensional y tridimensional. Composiciones donde se exprese el movimiento real y virtual.

Nivel de la apreciación - recepción: Percepción y reconocimiento de las formas bidimensionales y tridimensionales. Observación y diferenciación del movimiento real y sugerido.

Nivel de la contextualización: El espacio vivido y el imaginario. La experiencia espacial en el colegio y en la ciudad. Los espacios posibles: la construcción del espacio en el Renacimiento y la de-construcción propuesta por el Cubismo. Los espacios absurdos del grabador M. C. Escher. La representación del movimiento real y virtual en las producciones de arte cinético, en dibujos animados y pinturas y esculturas futuristas.

Los discursos visuales.

Contenidos: El circuito comunicacional en el campo artístico. Artista, obra, código, canal, intermediario, público. Huellas, marcas. Texto y contexto. Las figuras retóricas.

Nivel del lenguaje y la producción: Los discursos visuales como producto de relaciones entre los componentes del lenguaje, materiales, soportes y mediaciones contextuales y comunicativas. El reconocimiento de los integrantes del circuito comunicacional aplicado al campo artístico. La utilización de las figuras retóricas. Lectura y análisis de discursos visuales. Experimentación de la palabra a la imagen. Reconocimiento de las figuras retóricas: repetición, parte por el todo, metáfora, antítesis en los discursos visuales. Realización de fotografías, afiches, historietas.

Nivel de la apreciación - recepción: Observación y análisis de las producciones visuales de artistas y diseñadores: el arte correo, las páginas web, revistas y libros. Consideraciones sobre los valores visuales compositivos en función de sus aspectos comunicativos.

Nivel de la contextualización: Los discursos visuales y su relación con los contextos de producción y de reconocimiento. Circulación y difusión.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La presentación de los contenidos agrupados en núcleos temáticos y atravesados por los niveles de a) del lenguaje y la producción. b) de apreciación y recepción y c) de la contextualización propicia que cada contenido se relacione con elementos del lenguaje, con las formas de producir y los modos de percepción y con el entorno en que una producción artística circula. Los niveles indican que en forma simultánea se deben tener en cuenta estas tres perspectivas al trabajar un contenido. Los núcleos temáticos no están planteados en un orden lineal de complejidad creciente, sino que permiten una articulación dinámica y transversal. 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 dialéctica. Sostenemos que la heterogeneidad presente en las aulas destierra la idea de un tránsito único o unificado y multiplica los trayectos que realizan los/las estudiantes en la escuela; favoreciendo múltiples puntos de llegada, diferentes formas de apropiación de saberes y dando lugar a la emergencia de lo diverso. En este marco, proponemos dinámicas evaluativas que contemplen la pluralidad de singularidades, miradas, saberes, subjetividades, trayectorias, orígenes, historias, contextos y comportamientos, favoreciendo las prácticas inclusivas.

Por tal motivo, evaluaremos al alumno teniendo en cuenta esta diversidad y los diferentes modos de vincularse con 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 realizaciones expuestas de los alumnos.

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

VI. RECURSOS AUXILIARES

Visitas a muestras en museos, centros culturales y espacios de arte, presenciales y virtuales.

Figuraciones en distintos dispositivos analógicos y digitales.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Para el docente:

- Anijovich, Rebeca. (2011). *Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos* Aique Grupo Editor. Buenos Aires.
- Aparici, Roberto, Marino y García Matillia (1998) *Lectura de imágenes*. Ed. De La Torre. Madrid.
- Berger, John. (2000) *Modos de Ver*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.
- Bonsiepe, Gui. (1999) *Retórica visual y verbal*. En: Bonsiepe Gui. *Del objeto a la interfase. Mutaciones del diseño*. Ediciones Infinito. Buenos Aires. pp. 71-86.
- Crespi, Irene y Ferrario, Jorge. (1978) *Léxico técnico de las artes plásticas*. Eudeba. Buenos Aires.
- Conti, Flavio. (1993) *Como reconocer el arte barroco*. Edunsa. Barcelona.
- (1993) *Como reconocer el arte del renacimiento*. Edunsa. Barcelona.
- Dondis, Donis. (1992) *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.
- Gicileo, Martín. (2001) *Portfolio del desempeño de maestros y profesores*. Editorial Paidós. Buenos Aires.
- Kaplan Carina V. (2008) *Talentos, dones e inteligencias: el fracaso escolar no es un destino*. Colihue. Buenos Aires.
- Muñoz Cobeñas, Leticia. (2000) "Arte, lenguaje y comunicación" en Muñoz Cobeñas y otros. *Filosofía y Formación Ética y Ciudadana*. Ed Kapeluz. Quilmes; pp. 112-116
- Sívori, Eduardo. (1993). "El arte correo es una práctica alternativa que tiene adherentes en varios países del mundo". En: Publicación La Maga. Bs. As. Junio.
- Wigan Mark. (2007). *Pensar visualmente. Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.
- Hall Sean. (2007). *Esto significa esto. Esto significa aquello. Semiótica: guía de los signos y su significado*. Blume. Barcelona

Filmografía

- Nosferatu* (1922) de F. W. Murnau.
- Ciudadano Kane* (1941) de Orson Welles
- Playtime* (1967) de Jacques Tati
- Persépolis* (2007) de V. Paronnaud y M. Satrapi
- Cubism* (2009) de Robert Gordon
- La cueva de los sueños olvidados* (2010) de Werner Herzog
- Caloi en su tinta. Vol I y II*

Para el alumno:

- Apuntes confeccionados por los docentes.
- Muñoz Cobeñas, Leticia. (2000) "Arte, lenguaje y comunicación" en Muñoz Cobeñas y otros. *Filosofía y Formación Ética y Ciudadana*. Ed Kapeluz. Quilmes; pp 112-116
- Sívori, Eduardo. (1993). "El arte correo es una práctica alternativa que tiene adherentes en varios países del mundo". En: Publicación La Maga. Bs. As. Junio
- Wigan Mark. (2007). *Pensar visualmente. Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.
- Hall Sean. (2007). *Esto significa esto. Esto significa aquello. Semiótica: guía de los signos y su significado*. Blume. Barcelona.

Páginas web sugeridas para docentes y alumnos:

- <http://www.cvc.cervantes.es>
- <http://pintura.aut.org/>
- <http://www.artchive.com>
- <http://www.Master of Photography at photography-now.net>
- <http://www.museoreinasofia.es>
- <http://www.ciudadlapintura.com>
- <http://www.ventilatorfilms.com>