

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*.

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: reapariciones 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 3º año

Caracterizamos a los y las estudiantes de este nivel por su heterogeneidad y sus diferentes modos de vincularse con los contenidos. En tercer año se continúa trabajando y profundizando contenidos, a la vez que se incorpora la reflexión analítica y crítica sobre las imágenes de la cultura visual. Haciendo énfasis en los aspectos cognitivos, significantes, contextuales y comunicacionales de las imágenes y objetos artísticos. Se acuerda la continuidad en la producción y la experimentación con diversos materiales, soportes, dispositivos y técnicas. De este modo existe una continuidad con los años anteriores y una articulación con los contenidos de Historia del arte de los años siguientes.

II. OBJETIVOS

Que los y las estudiantes logren:

Comprender, interpretar e identificar las producciones de la cultura visual como producciones simbólicas situadas en contextos; entendiendo las configuraciones visuales como discursos sociales, históricos y culturales.

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

Construir una mirada crítica y reflexiva desde el contexto actual que posibilite la valoración, el reconocimiento y la utilización de los componentes del lenguaje visual.

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

III. CONTENIDOS

Núcleo temático 1: Discursos visuales

El circuito comunicacional en el campo artístico: Artista, obra, código, canal, intermediario, público

Los conceptos de huella y marca, texto y contexto

Las figuras retóricas en la imagen: metáfora, metonimia, sinécdoque, elipsis, hipérbole, ironía, aliteración, analogía, paradoja, alegoría

Núcleo temático 2: Contraste

Factores tonales del contraste: luces/sombras, claro/oscurito, blanco/negro, colores fríos/colores cálidos

Formas expresivas del contraste: el contraste matérico, experimentación con diferentes materialidades, técnicas, medios y soportes

Funciones del contraste: posibilidades comunicativas, valorativas, expresivas y de sentido

Núcleo temático 3: Espacio y tiempo

La representación del espacio en la bidimensionalidad. La generación de profundidad en la imagen, la construcción del espacio en perspectiva del Renacimiento

La ruptura del espacio renacentista: Nueva concepción espacial propuesta por el Cubismo
Otros espacios posibles: La representación del espacio y el tiempo a través de imágenes fijas y en movimiento
El movimiento real y el movimiento virtual

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La presentación de los contenidos agrupados en núcleos temáticos y atravesados por los niveles del lenguaje y la producción, de la apreciación y la recepción, y 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 y a las temáticas a trabajar.

IV. EVALUACIÓN

Enfoque

En el marco del Aula Heterogénea y las trayectorias reales, consideramos la evaluación de carácter procesual y cualitativa, situada en contexto, que habilite la posibilidad de detectar fortalezas y debilidades que se dan en el proceso de enseñanza/aprendizaje, más que calificar el resultado final. Asumir la evaluación como un proceso y no como un fin en sí misma, nos permite realizar ajustes, regular la tarea y ofrecer más oportunidades. En este mismo sentido, es importante que concluya con una co-evaluación, donde las/los estudiantes reflexionen sobre nuestras propuestas, sugieran modificaciones y de esta manera nos permiten realizar ajustes.

En este marco, proponemos dinámicas evaluativas formativas que contemplen la pluralidad de singularidades, miradas, saberes, subjetividades, trayectorias, orígenes, historias, contextos y comportamientos, favoreciendo las prácticas inclusivas.

Por tal motivo, evaluaremos al estudiante teniendo en cuenta esta diversidad, los diferentes modos de vincularse con la tarea asignada (actitudes, capacidades cognitivas complejas, habilidades, valores) y propiciando la autoevaluación

Instrumentos

Los instrumentos de evaluación –la observación, las preguntas atinadas, el registro de clase, la participación, la responsabilidad con los materiales solicitados, etc- nos permitirán observar si las/los estudiantes pueden dar cuenta de sus procedimientos en la concreción del trabajo, más allá del resultado final al que arriben.

La presentación periódica de producciones entregadas en diferentes soportes.

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

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

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

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.

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.

V. RECURSOS AUXILIARES

Visitas a muestras en museos, centros culturales y espacios de arte, presenciales y virtuales.
Figuraciones en distintos dispositivos analógicos y digitales.

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
La llegada de un tren a la estación (1895) Auguste y Louis Lumière.
El viaje a la luna (1902) George Méliès.
Vecinos (1920) de Buster Keaton.
Los fantasmas antes del desayuno (1927) de Hans Richter.

Cine de Animación – cortometrajes

“*El hombre de los brazos colgantes*” (1997) Laurent Gorgiard / Francia.
“*Toro de noche*” (1996) Philippe Archer / Francia.
“*El monje y el pescado*” (1994) Michael Dudok de Wit / Francia.
“*Palabras en el aire*” (1995) Sylvain Vincendeu / Francia.
“*Hasta los huesos*” (2001) René Castillo / México.
“*El castillo de arena*” (1977) Co Hoedeman / Canadá.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Para los y las docentes

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

Belting, Hans. (2010) **Antropología de la imagen.** Katz editores, Buenos Aires.

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

Bertoni, A; Poggi, M; Teobaldo, M (1996) *Quince premisas en relación con la evaluación educativa.* En Evaluación. **Nuevos significados para una práctica compleja.** Kapeluz Ed. Colección Triángulos pedagógicos. Buenos Aires; pp. 1-14

Ciafardo, Mariel. (2011) *El lenguaje visual en el aula (Entrevista a Mariel Ciafardo)* En **5 Arte y Educación.** Colección Breviarios, FBA, UNLP.

Crespi, Irene y Ferrario, Jorge. (1978) **Léxico técnico de las artes plásticas.** Eudeba. Buenos Aires.

Conti, Flavio. (1993) **Cómo reconocer el arte del renacimiento.** Edunsa. Barcelona.

Didi Huberman, Georges. (2006) **Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes.** Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires.

Feldman, D. (2010) **Enseñanza y escuela** (1ª. Ed.). Paidós. Buenos Aires. pp. 57-73.

Gicileo, Martín. (2001) **Portfolio del desempeño de maestros y profesores.** Editorial Paidós. Buenos Aires.

Gvirtz, Silvina y Palamidessi, Mariano. (2006) **El ABC de la Tarea docente: currículum y enseñanza.** Aiqué. Buenos Aires

Hall Sean. (2007). **Esto significa esto. Esto significa aquello. Semiótica: guía de los signos y su significado.** Blume. Barcelona

Kaplan Carina V. (2008) **Talentos, dones e inteligencias: el fracaso escolar no es un destino.** Colihue. Buenos Aires.

Llonovate, Silvia y Kaplan, Carina. (coords) (2005) **Desigualdad educativa. La naturaleza como pretexto.** Noveduc. 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

Picco, Sofía. (2005) *¿Cuál es el sentido de la programación de la enseñanza en la educación actual?* En Revista de Gestión Educativa N° 7. ASED. Buenos Aires; pp. 25-31

Speranza, Graciela (2012) **Atlas portátil de América Latina. Arte y ficciones errantes.** Ed. Anagrama. Barcelona.

Wigan Mark. (2007). **Pensar visualmente. Lenguaje, ideas y técnicas para el ilustrador.** Editorial Gustavo Gili. Barcelona.

Para los y las estudiantes

Apuntes confeccionados por los y las 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

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.