

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, 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 1º 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 1º a 3º 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 1º 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 4º 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 1º a 6º 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.

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.

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 1º año

Teniendo en cuenta que muchos alumnos y alumnas que ingresan al Liceo tuvieron formación artística de manera fragmentada y disciplinar, y que tal vez no todos han transitado el espacio curricular plástica; consideramos que primer año debe ser un período 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 estudiantes incorporar el léxico técnico 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 del alumno serán fundamentales así como también la cultura visual de la cual son 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. Consideramos a la imagen como una totalidad discursiva, construida socialmente, operando en un determinado momento histórico y mediada por la mirada.

Desde un abordaje integral los alumnos aprenderán a desarrollar la capacidad de comprender el sentido de las imágenes, tanto para leer las preexistentes como para proponer nuevas metáforas, pudiendo dar cuenta de la estructura y funcionamiento de los discursos visuales propios y ajenos.

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 potenciales transformadores

III CONTENIDOS

Unidad 1: 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

Unidad 2: 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

Unidad 3: Espacio y forma

Campo visual y campo de la imagen

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

Espacios llenos y vacíos

Diferentes posibilidades de relación entre las figuras y el fondo

La posición y la dirección de las figuras en el campo

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Las estrategias didácticas guardan estrecha relación con los criterios de organización de contenidos, los objetivos del docente, los modos en que piensa la evaluación de dichos contenidos, los tiempos de trabajo, el espacio en que desarrolla la práctica de la enseñanza. En definitiva, la metodología de trabajo es una decisión del docente que con conocimiento de su grupo de alumnos, 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 docente al presentar un contenido a sus alumnos 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 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 alumnos que hayan realizado en otras materias o en esta misma materia en años anteriores. Se propondrá que cada alumno 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 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 al alumno 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 dos grandes núcleos presentados en el nivel: El espacio y la forma bidimensional y tridimensional.

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 alumnos.

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 vincularse la bibliografía brindada por el docente con las producciones visuales.

VI. RECURSOS AUXILIARES

Entre los recursos materiales que el docente dispone para el proceso de enseñanza y aprendizaje se pueden citar:

Visitas a muestras, centros culturales y espacios de arte.

Proyecciones audiovisuales de fragmentos de Films, videoarte, cortos, etc.

Powerpoint de imágenes artísticas según contextos históricos.

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

Producciones con diversidad de materialidades y soportes.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Para los alumnos

Apuntes confeccionados por los docentes.

Para los docentes

Anijovich, Rebeca Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos Aique Grupo Editor 2011

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

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

Brandt, Ema. Berdichevsky, Patricia. Bianchi, Laura y Spravkin Mariana. Plástica en red. Serie tramas. A-Z Editora. Pag. 40 - 42 y pag. 73 – 78.

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.

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

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

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

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

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

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

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.

Joly, Martine. De la fraternidad de las artes: las imágenes y las palabras. Revista La Puerta F.B.A. Pág. 76-83. Año 1 N°0.

Páginas web sugeridas para docentes y alumnos

<http://cvc.cervantes.es/>

<http://pintura.aut.org/>

<http://www.artchive.com/>

<http://www.masters-of-fine-art-photography.com/02/index.html>