

Departamento: **Artes**

Asignatura: **Formación Visual**

Nivel: **2º año**

Duración del curso: **anual**

Carga horaria: **2 hs cátedra semanales**

Profesores a cargo: **Mariana Soibelzon, Andrea Toigo 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 2º año

El trayecto de segundo año es para los y las estudiantes 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 y las estudiantes 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 deban realizar se inicien y se terminen preferentemente en clase.

En segundo año se retoman algunos contenidos de primero, además de incorporar nuevos. Pensamos en un segundo nivel donde además se profundice la experimentación con soportes y materialidades diversas, así como también un uso diferente del espacio del colegio.

Consensuamos para este nivel, un **perfil experimental** que amplíe los horizontes técnicos y cognitivos en lo que refiere a la producción de imágenes y objetos, así como también en la utilización/apropiación/intervención del espacio del colegio como espacio signifiante.

II. OBJETIVOS

Expresar 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/as como un modo de ejercer la crítica positivamente.

III. CONTENIDOS

Núcleo temático 1: Color

Otras formas de organizar el color: diferentes círculos cromáticos.

El color y su relación con el soporte y la materialidad.

La poética del color.

El color como generador de espacio y forma, experimentaciones ópticas en relación a la cultura visual.

Núcleo temático 2: Composición

Organización del campo de la imagen. Campo y figura.

Encuadre y profundidad de campo: modos de encuadre, tamaño del plano, puntos de vista, marco de encierro, el marco como límite, funciones del marco y fuera de marco, respecto a la fotografía y al cine

Operaciones compositivas: agrupar, dispersar, repetir, diferenciar, ampliar, reducir, adicionar, sustituir.

Núcleo temático 3: Espacio

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

La transición entre el plano y el volumen: Relaciones y transiciones entre los planos, volúmenes, formas, espacio y puntos de vista.

Apropiación del espacio, intervenciones, instalaciones, ensamblados.

Otras maneras de representar el espacio: el espacio real, el espacio representado y el espacio imaginado – soñado.

Escalas.

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

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

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

Para las/los estudiantes

Apuntes confeccionados por las/los docentes.

Para las/ los 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.
- Arnheim, Rudolf (1954) *Arte y percepción visual*. Madrid. Alianza. 1993
- 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.
- Crespi, Irene; Ferrario, Jorge (1989) *Léxico técnico de las artes plásticas*, Buenos Aires, EUDEBA.
- 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 la mirada, políticas y pedagogía de la imagen*. 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.
- Read, Herbert: (1958) *La educación por el arte*. Phanteon Books
- Renaud Alain y otros. (1990). *Videoculturas de fin de siglo*. Ed. Cátedra. Barcelona.
- Vilches Lorenzo. (1990). *La lectura de la imagen*. Paidós. Barcelona.