

Departamento: **Artes**

Sección: **Visual**

Asignatura: **Formación Visual**

Nivel: **1º año**

Duración del curso: **anual**

Carga horaria: **2 horas cátedra semanales**

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

I. FUNDAMENTACIÓN

Propuesta académica general del Departamento de Artes (Visual)

Sostenemos que el Arte es entendido y se fundamenta como un campo de conocimiento específico por tener un lenguaje que le es propio. La manera de presentarse es a través de diversas formas (danza, música, teatro, literatura, artes visuales y corporales, entre otras) con particularidades específicas y saberes comunes. Podemos agregar, que se corre de la literalidad ya que utiliza la metáfora y la poética como modos de lenguajes e interpretación de nuestra relación con el mundo, con la realidad, y particularmente con las/os otras/os.

Como afirmamos anteriormente, el Arte enseña a construir la realidad ficcionada, a trabajar sobre procedimientos compositivos específicos dentro de un lenguaje determinado que construye sentido al ponerse en circulación social. En síntesis, el Arte dice de otro modo.

Siendo así, entendemos a nuestro objeto de estudio como parte de la producción simbólica que se ocupa especialmente de acercarse, analizar e interpretar, a los fenómenos humanos vinculados con los imaginarios según sus contextos históricos y sociales a través del tiempo.

El campo de la educación artística 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.

Como 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 construcción de conocimiento. Espacio que posibilite procesos de conceptualización y producción y que a la vez presente modos y caminos posibles para generar sentido.

Así como también, proponemos una perspectiva dialógica que promueva la interculturalidad, valorando la diferencia y promoviendo la diversidad a partir de las formas de abordar las concepciones de Tiempo y Espacio según su contexto social y cultural para un aprendizaje integral.

En síntesis, la educación artística abre las puertas a imaginar mundos posibles y a la invención y producción de universos simbólicos que desafíen las construcciones hegemónicas de la cultura. Es un espacio privilegiado para elaborar nuevas formas de estar y habitar el mundo y los espacios en los que intervenimos.

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.

La diversidad nos permite construir desde lo colectivo es por ello que nuestras propuestas invitan a pensar formatos escolares donde la relación con el conocimiento no quede limitada a los espacios tradicionales de la enseñanza. Sino posibilita diagramar experiencias que permitan incluir y planificar prácticas, donde los saberes se pongan en juego a partir del encuentro de las variadas estrategias utilizadas y compartidas por las/os docentes, los acuerdos entre los lenguajes que conforman el Departamento, la relación con asignaturas que pertenecen a otros departamentos y la transversalidad con la ciudadanía, los derechos humanos, la educación sexual integral y la preservación del medio ambiente.

El avance de las tecnologías y con ellas los dispositivos de producción, edición y reproducción de las imágenes y de los sonidos, con los cuales las culturas juveniles conviven y, en la mayoría de los casos, se comunican; nos invitan a problematizar su análisis, interpretación y utilización en busca de la construcción de sentido y de experiencias fundadas en relación con nuestro espacio y tiempo.

El sonido, el cuerpo, la imagen, la forma, el espacio, el tiempo, el ritmo, la armonía, el movimiento y la energía; es desde donde las/os estudiantes ven la necesidad de instalar sus inquietudes, de involucrarse, de expresar lo que sienten, lo que aspiran y/o se imaginan, lo que saben y quieren mostrar, lo que no se animan a decir, lo que crean, construyen o interpretan, lo que forma parte de su contexto, gusto, de su cultura. En última instancia, lo que las/ los identifica y las/los hace únicos.

Coincidimos con Meirieu, en "... transformar las aulas en espacios de diálogo que den lugar a la palabra, saberes, valoraciones, experiencias formativas, formas de vida y socialización de distintos grupos, haciendo posible la expresión desde las propias posiciones de los sujetos, desde sus creencias, visiones, etapas de la vida, sexualidades y géneros, entendiendo y aceptando el carácter constructivo y creativo de los intercambios humanos."

Nuestros espacios curriculares constituyen diferentes experiencias artístico-pedagógicas que conforman la integralidad del campo. Las miradas sobre el concepto arte y la relación con los demás campos de conocimiento buscan explorar y reflexionar sobre la realidad, lo identitario y abrir mundos que no se conocen, se ocultan y/o parecen inciertos. Imaginar otros mundos posibles quizás sea el principal objetivo del arte en la escuela y nuestro principio de responsabilidad como educadores, es la reinención del futuro, ofreciéndoles a las/os estudiantes experiencias que las/los interpelen en la edificación de sus propias ideas.

Nivel 1º año

Teniendo en cuenta que muchos estudiantes que ingresan al Liceo tuvieron formación artística de manera fragmentada y disciplinar, y que tal vez no todos/todas han transitado el espacio curricular plástica; consideramos que primer año debe ser un año 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 y las estudiantes incorporar el **vocabulario específico** básico de las artes visuales como **campo de conocimiento**.

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 de los y las estudiantes serán fundamentales, así como también la cultura visual de la cual forman 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.

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 y potenciales transformadores.

III. CONTENIDOS

Núcleo temático 1: Espacio y forma

-Campo visual y campo de la imagen: Marco: tipos, límites, formatos y bordes; geométricos, orgánicos, regulares e irregulares

- Diferentes posibilidades de relación entre las figuras y el fondo: Definido (simple/complejo), mimético y reversible.
- La posición y la dirección de las figuras en la forma y el espacio tridimensional.

Núcleo temático 2: El Color como organizador del espacio y la forma

- Organización Tradicional del color: Círculo cromático de Pope. Mezclas pigmentarias.
- Colores primarios, secundarios y terciarios.
- Cualidades del color: temperatura y tono. Saturación y desaturación.
- Experimentación con mezclas matéricas.

Núcleo temático 3: Líneas y texturas

- La línea: la línea como síntesis. La línea en el espacio y el plano.
- El trazado de la línea como generador de la forma y recurso poético: abstracta o de contorno, geométrica u orgánica, homogénea, modulada, texturada, quebrada, abierta, discontinua.
- Cualidades de la línea: curvas, rectas y combinadas.
- Texturas visuales: los grafismos lineales como generadores de planos, texturas y volúmenes. Trama.
- Texturas táctiles: la relación entre la textura y la materia. Cualidades expresivas: liso/rugoso, áspero/suave, duro/blando.

Contenidos transversales ESI (Educación Sexual Integral)

- El respeto de sí mismo, del otro, y la valoración y reconocimiento de las emociones y afectos que se involucran en las relaciones humanas.
- Las relaciones entre pares poniendo en valor la diversidad.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Las estrategias didácticas guardan estrecha relación con los criterios de organización de contenidos, los objetivos, los modos de evaluación, los tiempos de trabajo y el espacio en que se desarrolla la práctica el proceso de enseñanza/aprendizaje.

La metodología de trabajo es una decisión del docente que, con conocimiento de su grupo de estudiantes, 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/la docente al presentar un contenido a sus estudiantes 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/la 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 estudiantes que hayan realizado en otros espacios curriculares o en este mismo en años anteriores. Se propondrá que cada joven 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/la 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 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 con 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

Evaluaciones periódicas a partir 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

Entre los recursos materiales que el/la docente dispone para el proceso de enseñanza /aprendizaje se pueden mencionar:

Visitas a muestras, centros culturales y espacios de arte.

Proyecciones audiovisuales de fragmentos de films, videoarte, cortos, entre otros.

Powerpoint de imágenes según contextos históricos.

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

Producciones con diversidad de materialidades y soportes.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Para los/as estudiantes

Apuntes confeccionados por las/los docentes.

Para los/as 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.

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.

Ciafardo, Mariel (2019) *La enseñanza del Lenguaje Visual para la construcción de una enseñanza alternativa*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Editorial Papel cocido. – compilado –

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.
Renaud Alain y otros. (1990). *Videoculturas de fin de siglo*. Ed. Cátedra. Barcelona.
Vilches Lorenzo. (1990). *La lectura de la imagen*. Paidós. Barcelona.