

Departamento: **Artes**

Sección: **Visual**

Asignatura: **Formación Visual**

Nivel: **3º año**

Duración del curso: **anual**

Carga horaria: **2 hs cátedra semanales**

Profesores a cargo: **María Julia Alba, Patricia Sánchez Pórfido, Juan Ignacio Gallerano y Antonio Zucherino**

I. FUNDAMENTACIÓN

Propuesta académica general del Departamento de Artes - Visuales

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 utilizando 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; son 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.

Siguiendo a Merieu, de "... transformar las aulas en espacios de diálogo que den lugar a la palabra, a saberes, valoraciones, experiencias formativas y 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, ofrecerles a las/os jóvenes experiencias que las/los interpelen en la edificación de sus propias ideas.

Nivel 3º año

Caracterizamos a los/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: Las poéticas visuales

El circuito del campo artístico: Artista, obra, público/usuario/intérprete.

Las figuras retóricas en la imagen: metáfora (alegoría), metonimia, sinécdoque, elipsis, hipérbole, repetición, paradoja, antítesis.

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, procedimientos, técnicas, medios y soportes.

Funciones del contraste: posibilidades comunicativas, significativas, expresivas y de sentido.

Núcleo temático 3: Espacio y tiempo

La representación del espacio en la bidimensionalidad. La generación de profundidad en la imagen. Diversas estrategias de construcción del espacio en diferentes contextos. El espacio de la imagen y su vinculación con el tiempo. El tiempo como tópico, instante detenido, huella, transformaciones materiales, secuencia de imágenes, entre otros. El movimiento real (obras motoras) y el movimiento virtual (audiovisual y multimedial)

Contenidos transversales Educación Sexual Integral

El análisis y la reflexión en torno a la identidad y la expresión de género.

La exploración de los diferentes lenguajes artísticos en igualdad de condiciones para todas las personas, removiendo prejuicios de género.

La reflexión e identificación de representaciones estereotipadas en la construcción de la masculinidad y la feminidad.

El análisis y comprensión sobre las continuidades y cambios en las formas históricas de los vínculos entre personas.

IV. 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.

V. 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 a los y las estudiantes 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, entre otros- 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 con 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.

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

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

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) *Porfolio del desempeño de maestros y profesores*. Editorial Paidós. Buenos Aires.

Gvartz, 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 y presentaciones multimediales producidos por los y las docentes.

Bernasconi, Pablo (2014) *Retratos*. Edhasa. Buenos Aires.

Bernasconi, Pablo (2015) *Retratos 2*. Edhasa. Buenos Aires.

Ferrer, Romina (2018) # *Será Ley ¡El fuego no se apaga!* Chirimbote. Ciudad Autónoma de 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

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.