

EDUCACIÓN VISUAL, PLÁSTICA y DIBUJO

PRIMER AÑO - CICLO BÁSICO – REFORMULACION 2006

"Presentación y representación del mundo por imágenes"

FUNDAMENTACIÓN

" Al igual que las artes, el curriculum escolar es un dispositivo modificador de la mente; es un vehículo destinado a cambiar el modo de pensar de los jóvenes. Si las artes desarrollan determinadas destrezas mentales -la capacidad de experimentar matices cualitativos, por ejemplo- y si informan acerca del mundo con una modalidad exclusiva de su forma, entonces su presencia en nuestros programas tenderá a promover esos resultados, mientras que su ausencia tendrá el efecto contrario. Por consiguiente, cuando pensamos en las artes no sólo como objetos que brindan placer, sino como formas que desarrollan destrezas mentales y aumentan la comprensión, su significación como parte de nuestros programas educativos se hace evidente. Los currícula en los cuales las artes están ausentes o se enseñan en un modo inadecuado despojan a los niños de lo que en otras circunstancias podrían alcanzar."

Eisner, E. 2002. Bs. As. Amorrortu. Pág. 98-99.

NUEVAS PERSPECTIVAS DISCIPLINARES

La actual instancia de revisión de programas con vistas a la reformulación de propuestas para el año 2006, se inscribe en un proceso de actualización programática surgida del intenso trabajo desarrollado por el colectivo docente en salas liceales, departamentales y nacionales. Desde hace dos décadas (a partir de 1986) se fue conformando una nueva perspectiva de la asignatura consolidada en un marco plural, con aportes de diferentes agentes: docentes de I.P.A. y referentes académicos de diversos ámbitos vinculados a la disciplina.

Estas sucesivas actualizaciones se relacionan con los planteos e investigaciones producidos en el campo de la asignatura y en la perspectiva pedagógica. En la actualidad se perfila la idea de **cultura visual** como uno de los conceptos claves a atender en la educación. El mismo es un concepto dinámico, en construcción permanente, cuyo desarrollo es motivado por el constante devenir de la **cultura**.

Iniciado un nuevo proceso de consultas, a instancia de la reformulación programática actual, los informes parciales relevados a la fecha dan cuenta de la valoración positiva que nuestros docentes hacen en términos generales de la propuesta programática de primer año de Ciclo Básico de Educación Visual y Plástica.

"La experiencia artística en el orden de la producción de las formas y del goce estético es junto con la experiencia científica uno de los dos caminos que conducen a la percepción del mundo en su eterna novedad"

" El interés por lo bello, la capacidad de percibirlo y de integrarlo es una de las exigencias fundamentales de la persona. Sin embargo la educación artística podría y debería asumir otra función que hasta el momento sólo tímidamente se ha esbozado en las prácticas educativas como medio de entrar en comunicación con el ambiente natural y social, de comprenderlo y de llegado el caso contestarlo".

Aprender a Ser. UNESCO

La educación visual y plástica se constituye en un apoyo valioso a los procesos cognitivos en tanto:

- Promueve el HACER experimental, analítico y realizador.
- Profundiza el SABER ver, observar, reflexionar.
- Implica la configuración global de la personalidad, el aprender a aprender, el pensamiento divergente y creativo, las respuestas singulares.

Cumple de esta manera y a través de sus dimensiones (cultural, crítica, y productiva), una acción formativa de primer orden vinculándose íntimamente con las demás disciplinas y áreas, colaborando sustancialmente con los objetivos educacionales.

OBJETIVOS

Promover la educación estética como elemento estructurador de la personalidad en los aspectos intelectuales, morales y espirituales.

Implica la conquista de un equilibrio, a través del desarrollo global, apelando a modos de expresión personales. Considera al alumno en su totalidad, como un ser que deviene, capaz de acceder a una autocultura permanente (aprender a aprender).

Desarrollar una acción educativa global que considere la formación de la sensibilidad individual.

Significa ayudar al educando a promoverse, reforzando sus actitudes, generando una actitud valorativa, reflexiva y crítica, continentándolo en su contexto y posibilidades.

Contribuir a la asimilación, comprensión y dominio del hecho visual en tanto lenguaje de comunicación.

Al considerar la imagen como una pauta cultural básica de la sociedad actual y vehículo polivalente en sus significaciones, es necesario facilitar su decodificación crítica.

Facilitar la adquisición de un lenguaje personal a través del auto-conocimiento.

Supone, a través de la experimentación, lograr la confrontación entre los modos de operar fácticamente con relación al hecho visual y la actitud reflexiva frente a los mismos. Sostener un proceso de conocimiento de sí mismo que apele al análisis, la comprensión y la justa valoración de las posibilidades personales de expresión.

Contribuir al desarrollo de la creatividad entendida como respuestas personales construidas críticamente referidas a situaciones vividas o imaginadas y con relación a criterios validados y adoptados analíticamente.

Incentivar la educación de las actitudes frente a una sociedad multicultural.

La diversidad de ofertas en el área visual en diferentes ámbitos culturales (mass media, informática, publicidad, producción estética, etc.), deberá generar una actitud valorativa que tenga en cuenta, entre otros elementos, las referencias particulares y específicas que orientan y relativizan la codificación y decodificación.

DEFINICIÓN DE CONTENIDOS BÁSICOS ESENCIALES

UNIDAD 1

➤ **Imagen y realidad. Vínculos.**

La imagen subjetiva. Denotación y Connotación.

La percepción visual. Forma y contraste.

Introducción a través de diversas técnicas expresivas.

UNIDAD 2

➤ **Sintaxis de la imagen.**

Elementos básicos y sus relaciones.

Análisis de procesos y procedimientos.

Predominio de la imagen fija.

UNIDAD 3

➤ **La imagen móvil.**

Espacio, tiempo y movimiento

Movimiento aparente y real.

Representación en dos y tres dimensiones. Ampliación del lenguaje técnico y de la disposición actitudinal correspondiente.

UNIDAD 4

➤ **Anteproyecto. Lenguaje y arte.**

Selección y análisis de obras significativas (siglo XX)

Profundización conceptual, procedimental y actitudinal

UNIDAD 5

➤ **Proyecto** (individual o colectivo)

Ideación y producción de: Una obra bi o tridimensional, incluyendo códigos estudiados, significatividad y vínculos con los contenidos abordados.

Vínculo con el proyecto de centro. Interdisciplinariedad.

1° AÑO CB PROPUESTA 2006 EDUCACIÓN VISUAL Y PLÁSTICA - DIBUJO
PRESENTACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL MUNDO POR IMÁGENES

Unidad 1 IMAGEN Y REALIDAD. VÍNCULOS <i>Tiempo estimado: 16 horas</i>	Unidad 2 SINTAXIS DE LA IMAGEN <i>Tiempo estimado: 16 horas</i>	Unidad 3 LA IMAGEN MÓVIL ESPACIO, TIEMPO Y MOVIMIENTO <i>Tiempo estimado: 16 horas</i>	Unidad 4 ANTEPROYECTO LENGUAJE Y ARTE <i>Tiempo estimado: 12 horas</i>	Unidad 5 PROYECTO <i>Tiempo estimado: 12 horas</i>
CONTENIDOS CONCEPTUALES				
<p>La percepción visual como proceso cognitivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objetos reales y virtuales. Imagen, forma y conocimiento • Lectura inicial: determinación de imágenes por contraste. • La imagen subjetiva. • Denotación, connotación 	<ul style="list-style-type: none"> • La comunicación visual y táctil (con predominio bidimensional). Procesos de creación implícitos. • La gramática visual, elementos básicos: punto, línea, figura, forma, color luz y textura. relaciones: contraste, igualdad, semejanza, simetría, transparencias, ritmo, proporción, equilibrio. 	<ul style="list-style-type: none"> • La gramática visual: Forma y espacio. Movimiento aparente y real. Relaciones: direccionalidad, dimensión, profundidad • Establecer relaciones <ul style="list-style-type: none"> ➤ en imágenes: bidimensionales, entre forma, espacio y movimiento representados o sugeridos en ellas y los elementos del lenguaje básico estudiados. ➤ Entre imágenes tridimensionales, el espacio real que las contiene y la posible movilidad de los elementos intervinientes. • Redimensionar los conceptos de equilibrio y desequilibrio. 	<ul style="list-style-type: none"> • La relación entre los elementos del lenguaje estudiados y la apreciación de una obra o el conocimiento de un artista: lenguaje y arte. • El vínculo entre los conceptos que el artista jerarquiza con los de otro momento histórico y social: cambio y permanencia 	<ul style="list-style-type: none"> • La ideación de proyectos. Intención, ambigüedad y azar. • Análisis y síntesis a partir de procesos vinculados con la percepción de imágenes. • Etapas de proyectación.. Realidad y virtualidad. La presentación de la idea-obra. Clarificación de mensajes (emisión, recepción, etc.)

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

<ul style="list-style-type: none"> • Observar imágenes y reflexionar al respecto. • Experimentar la producción de imágenes matéricas y lumínicas. • Manipular diversos instrumentos expresivos. • Relacionar códigos verbales y no verbales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Observar, comparar y ordenar imágenes visuales propias o ajenas. • Construir, a partir de la manipulación técnica afinada, imágenes reales o virtuales, con predominio pautado de los elementos básicos seleccionados. • Experimentar diversas estrategias de resolución (heurísticas). • Emplear técnicas, materiales y herramientas que amplíen las habilidades y destrezas motrices y visuales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar diversos códigos de representación gráfico-plástica. • Manipular materiales de diversas características estableciendo relaciones (peso, escala, textura, flexibilidad, dureza, etc.) • Desarrollar la motricidad fina, que permita concretar soluciones dominando los instrumentos adecuados. • Avanzar en el desarrollo de estrategias heurísticas incorporando el azar y lo aleatorio en las soluciones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Organizar la investigación a realizar con métodos adecuados a los conceptos planeados: investigación, observación, mirada, escucha, ordenación... • Utilizar técnicas, habilidades y herramientas que complementen y profundicen el estudio de la obra o el artista elegido. • Desarrollar estrategias de aprendizaje que faciliten la resolución creativa • Planificar en forma individual o en pequeños grupos el montaje de la información recogida y las actividades realizadas a partir del centro de interés, tópico u objetivo proyectual. 	<ul style="list-style-type: none"> • Buscar métodos adecuados para ejecutar la obra. • Afirmar códigos de representación . Se pueden incluir los proyectivos, de ser necesario. • Dominar técnicas húmedas y secas al servicio de los objetivos del proyecto. • Emplear recursos informáticos como bases de datos o como auxiliares en la búsqueda formal. • Reforzar las estrategias que logren acuerdos con otras asignaturas.
--	--	--	--	---

CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Incentivar la curiosidad y el interés en centrar la mirada. .
- Valorar y respetar las diversas maneras de ver y representar, propias y ajenas.
- Sensibilizar a los alumnos respecto a su rol en el proceso cognitivo emprendido.
- Valorar los vínculos entre la apreciación formal y los mensajes subjetivos presentes en obras propias y ajenas: goce, rechazo, etc.
- Adaptarse a situaciones no previstas asumiendo riesgos.
- Mantener la curiosidad y el interés en las búsquedas emprendidas (propias, de sus compañeros, propuestas por el docente).
- Profundizar el relacionamiento de los alumnos entre sí, con actitudes y aportes favorables a la cooperación en el trabajo de investigación y creación.
- Sensibilizar al alumno respecto al hecho estético.
- Defender las ideas con argumentos contundentes.

SÍNTESIS DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO	RECOMENDACIONES GENERALES
<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición y desarrollo de un lenguaje personal. • Comprensión y dominio del lenguaje visual • Desarrollo de la potencialidad creadora. • Educación de actitudes. • Formación de la sensibilidad estética <p>Adquisición y dominio de destrezas operativas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Los contenidos de la Unidad 1 se constituyen en eje estructurador, desenvolviéndose en espiral a lo largo del curso. El ingreso a través de esta unidad favorece el procesamiento del diagnóstico y permite luego en la continuidad del curso recuperar elementos valiosos para construir aprendizajes significativos. • Para cumplir con los objetivos planteados, incluyendo contenidos conceptuales complejos, sería de gran utilidad el empleo de medios técnicos que sirvan de intermediación: <ul style="list-style-type: none"> ➢ INTERNET, VIDEOS, DVD, CD-ROM, ETC. ➢ SOFTWARE DE DISEÑO DE IMÁGENES que nos permiten acceder y transferir información, a la vez que con sus recursos gráficos nos permiten transformar datos, multiplicarlos, minimizarlos, etc. ➢ VISITAS A MUSEOS, TALLERES DE ARTISTAS, ESPACIOS PÚBLICOS O PRIVADOS DE VALOR RELEVANTE, ETC. • La evaluación deberá ser cualitativa y formativa fundamentalmente, aunque no se excluyen las calificaciones o los juicios que orienten al alumno respecto a otros valores, como por ejemplo, la concreción del proyecto de trabajo en los tiempos estipulados, la claridad en la exposición de la o las ideas/argumentos y la tolerancia ante las opiniones de los demás. Es importante que la relación entre el docente evaluador y el alumno evaluado parta de acuerdos explicitados previamente, facilitando así en el alumno el ejercer su opinión con responsabilidad y sin reservas. El proceso de trabajo individual debe ser registrado por el alumno en su carpeta-proceso. • El docente en el tratamiento de las unidades del programa deberá atender los dominios de la educación artística señalados por Eisner (productivo, crítico y cultural). Con respecto al dominio cultural, en el curso de primer año se atenderá en particular el ARTE UNIVERSAL. (en segundo se centrará en Arte Latinoamericano y en tercer en Arte Nacional). • La GUÍA DE APOYO AL DOCENTE es un material de lectura indispensable que profundiza, orienta y sugiere respecto a la implementación de este curso. Existe una versión digital en formato PDF, publicada en www.anep.edu.uy (CES).

ORIENTACIÓN DEL APRENDIZAJE

- La asignatura, por su naturaleza esencialmente fáctica, propicia el desarrollo de las capacidades expresivas del adolescente y su lenguaje personal, base referencial indispensable. Al mismo tiempo, y en un proceso integrador, cumple una función instrumental, que le es inherente en tanto que centra su atención en el campo de la imagen y sus representaciones.
- La experimentación, el descubrimiento, la observación, los procesos analítico-sintéticos, la intuición, etc., son las formas habituales empleadas en nuestra labor para resolver los problemas planteados.
- El trabajo previo a todo logro parece asentarse en el terreno del vínculo personal e intransferible, y acompaña las investigaciones. Esta relación le brinda al alumno la confianza de que se puede actuar sin esperar resultados estereotipados. Asimismo le permite asimilar el fracaso, lo inacabado, el rechazo o la crítica destructiva, etapas posibles en la resolución del conflicto cognitivo.
- Se propiciará la mejor integración de conocimientos significativos, con la participación constante del alumno como creador y/o como investigador crítico de imágenes, objetos o acciones propias o ajenas.
- Percibir, analizar, codificar, dimensionar, construir, proyectar, idear, son algunas de las acciones requeridas para resolver los problemas que se planteen dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje.
- El dominio de técnicas expresivas diversas actúa como facilitador en el diálogo profesor-alumno-saberes (triángulo didáctico). La pluralidad de las mismas posibilita el acercamiento afectivo del alumno a una forma determinada de hacer, respetando la variedad de intereses manifiestos o descubiertos en la acción misma.
- Es aconsejable incluir diferentes técnicas expresivas, de manera que los elementos materiales empleados, interactúen con los conceptuales, enriqueciendo el proceso de aprendizaje. Este, será evaluado con independencia del logro final de la propuesta motivacional.

- El docente determinará en cada caso, los materiales, formatos e instrumental a emplear y sus experiencias e investigaciones bi o tridimensionales, sin mayor limitación que la que le impongan los factores económicos o sociales, procurando que la limitación sea un desafío en la resolución creativa del problema planteado.
- La reformulación programática así planteada es una convocatoria al diálogo entre los docentes de la asignatura, de éstos con los docentes del nivel, y fundamentalmente un diálogo abierto consigo mismo.
- Incorporar el alfabeto visual al lenguaje del alumno significa que él podrá hacer uso del mismo de forma deliberada para que, en cada ocasión, pueda decir mejor lo que quiere expresar. Para el logro de este objetivo el docente debe facilitar la frecuentación del alumno en un doble rol: de observador/espectador y emisor/productor.
- La selección de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales incluye también al docente como investigador en el campo plástico visual, posibilitando su involucramiento intelectual y afectivo. Los contenidos actitudinales que él puede transmitir denotan su propia disposición o predisposición al abordar la problemática del aula. Esto quiere decir que lo social y lo individual se entrecruzan constantemente en este accionar pedagógico.
- La coordinación entre los docentes del Centro es un espacio pedagógico privilegiado, ya que utilizado con atención a **la comprensión de los aprendizajes de los alumnos** posibilita el relacionamiento de los diversos saberes y puede convertirse en un eje articulador favorecedor de una evaluación formativa integral.

PROPUESTA EVALUATIVA

- La evaluación se considera como parte integrada al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Desde esta perspectiva adquiere un carácter comprensivo, formativo y sumativo. En ese sentido deberá atender todas los dominios abordados (productivo, crítico, cultural).

- Sería conveniente referirse a las sugerencias planteadas en la guía de apoyo al docente (indicadores de logros y dificultades). El docente podrá además, organizar criterios y diseñar indicadores e instrumentos de evaluación en función de los contextos de trabajo, los objetivos propuestos y modalidades metodológicas implementadas.
- La carpeta proceso es un auxiliar imprescindible en este recorrido para renovar propuestas y procurar acompañar a cada alumno en las instancias de inseguridad o dificultad.
- La valoración crítica deberá incluir la autoevaluación de los diversos protagonistas. El **proceso-folio** permite apreciar estas valoraciones y compartir con otros docentes del centro hallazgos y logros.
- Las evaluaciones de proceso se incorporan a la tarea, no acumulando o sumando calificaciones, sino aunando reflexiones, extrayendo conclusiones desde el alumno. Estas evaluaciones también deben darse desde el grupo, sumandas a las del profesor o equipo docente orientador de la tarea.

POSIBLES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: ALGUNAS SUGERENCIAS.

- Cuestionarios.
- Exposición.
- Entrevista.
- Audiovisuales.
- Transposición de los contenidos a otros lenguajes

BIBLIOGRAFÍA

ALBERS, J. (1986), Interacción del color. Barcelona. Paidós.

ALDEROQUI, S. (comp.) (1996), Museos y escuelas: socios para educar. Bs.As. Paidós.

ALONSO, M. y MATILLA, L (1990), Imágenes en acción. Madrid. Ed. Akal.

ARNHEIM, R. (1985), El pensamiento visual. Bs. As. Alianza Forma.

ARNHEIM, H. (1988), El poder del centro. Madrid. Ed. Alinaza Forma.

AUMONT, J. (1988), La imagen. Barcelona. Ed. Paidós/Comunicación No.48.

BARLOW, H. y otros.(1994), Imagen y conocimiento. Cómo vemos el mundo y cómo lo interpretamos. Barcelona. Ed. Grijalbo-Mondadori.

BOIX, E. y CREUS, R. (1986), El arte en la escuela. Expresión plástica. Barcelona. Ed. Polígrafa.

BODEN, M. (1994), La mente creativa. Mitos y mecanismos. Barcelona. Ed. Gedisa.

CAMPUZANO RUIZ, A. (1995), Tecnologías audiovisuales y educación. Una visión desde la práctica. Madrid. Ed. Akal.

CRESPI, I. y FERRARIO, J. (1995) Léxico técnico de las artes plásticas. Bs. As. Ed. Eudeba.

DE SAUSMAREZ, M. (1995), Diseño Básico. Dinámica de la forma visual en las artes plásticas. Barcelona. Ed. G. Gili.

DOCZI, G. (1996), El poder de los límites. Proporciones armónicas en la naturaleza, el arte y la arquitectura. Bs. As. Ed. Troquel.

DONDIS, D.A. (1992), La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona. Ed. Gili.

EDWARDS, B. (1994), Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Barcelona. Ed. Urano.

EISNER, E. (1995), Educar la visión artística. Barcelona. Ed. Paidós. No. 115.

EISNER, E. (1987), Procesos cognitivos y curriculum. Una base para decidir lo que hay que enseñar. Barcelona. Ed. Martínez Roca.

EISNER, E.(2002), La escuela que necesitamos. Bs. As. Ed. Amorrortu.

GARDNER, H. (1994), Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples. México. Fondo de Cultura Económica.

GARDNER, H. (1994), Educación artística y desarrollo humano. Barcelona, Ed. Paidós. No. 29.

GARDNER, H. (1995), Las inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona. Ed. Paidós. No. 29.

GARDNER, H (1993), La mente no escolarizada. Cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas. Barcelona. Ed. Paidós. No. 35.

GARDNER, H. (1995), Mentes creativas. Barcelona. Ed. Paidós.

GARDNER, H. (1997), As artes o desenvolvimento humano: um estudo psicológico artístico. Porto Alegre. Ed. Artes Médicas.

GENNARI, M. (1997), La educación estética. Barcelona. Ed. Paidós. No. 16.

KÖNEMANN. (1995), Historia de la pintura. Del Renacimiento a nuestros días. Colonia. Ed. Taschen.

MAIER, M. (1991), Procesos elementales de proyectación y configuración. (4 tomos). Barcelona. Ed. G. Gili.

MUNARI, B. (1993), Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica. Barcelona. Ed. G. Gili.

SPRAVKIN, M. (1997), Educación plástica en la escuela. Bs. As. Novedades Educativas ORT.

WONG, W. (1995), Fundamentos del diseño. Barcelona. Ed. G. Gili.