

PROGRAMA DE EDUCACIÓN VISUAL Y PLÁSTICA

SEGUNDO AÑO – CICLO BÁSICO – REFORMULACIÓN 2006

"Presentación y representación del mundo por imágenes"

Imagen y sociedad

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

Esta propuesta se enmarca en las instancias de revisión de programas de la Reformulación 2006. Al igual que las anteriores, se inscribe en un proceso de actualización programática surgida del intenso trabajo desarrollado por el colectivo docente en salas liceales, departamentales y nacionales, a la vez que atiende a las consultas realizadas luego de transcurridas las primeras implementaciones de esta reformulación. (Salas departamentales Octubre-Noviembre 2006)

Continuando con el mismo marco plural de acción basado en los aportes de diferentes agentes (docentes de I.P.A. y referentes académicos de diversos ámbitos vinculados a la disciplina), la actual propuesta para el curso de 2º año de ciclo básico, retomará los planteos e investigaciones producidos en el campo de la asignatura y en la perspectiva pedagógica.

Como señaláramos en la propuesta de 1º año, la idea de **cultura visual** será “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**.” Continuaremos así, el proceso del conocimiento del lenguaje visual, desde el desarrollo de la percepción, la comprensión de la codificación del hecho visual, tanto desde lo interpretativo como desde lo productivo.

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.

A lo largo de este curso se profundizará en el desarrollo de una percepción crítica que potencie la sensibilidad visual y la comprensión de la realidad. A su vez, se complementará ampliando las posibilidades expresivas al habilitar otros códigos y medios (bi y tridimensionales), favoreciendo la comprensión y facilitando el desarrollo de las formas de representación. El abordaje de diversos lenguajes visuales y manifestaciones artísticas, permitirá el ingreso a un pensamiento reflexivo sobre el valor del arte y la cultura.

El lenguaje visual supone una mirada singular para la comprensión de fenómenos sociales, científicos y culturales, a la vez que resulta una zona de encuentros donde confluyen distintas áreas de conocimiento, que construyen formas de presentar y representar el mundo.

“ 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

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

Forma y configuración.

La composición bi y tridimensional.

Profundización de los elementos estructuradores del campo visual.

UNIDAD 2

Anteproyecto de composición bi o tridimensional.

Utilización de los códigos de representación convencional. (proyecciones, bocetos axonométricos, maquetas, croquis de ideación, etc.)

Los proyectos podrán realizarse tanto en forma individual como grupal.

UNIDAD 3

Diseño Gráfico. La Publicidad Visual.

Reconocimiento de secuencias de producción de imágenes vinculadas al área del Diseño Gráfico y en particular la Publicidad.

UNIDAD 4

Arte y diseño.

Análisis de ejemplos de creadores o creaciones de autores uruguayos o latinoamericanos del S XX.

Investigación individual o grupal.

2º Año CB PROPUESTA 2006 EDUCACIÓN VISUAL Y PLÁSTICA

PRESENTACIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL MUNDO POR IMÁGENES – Imagen y Sociedad

UNIDAD 1	UNIDAD 2	UNIDAD 3	UNIDAD 4
FORMA Y CONFIGURACIÓN.	ANTEPROYECTO DE COMPOSICIÓN BI O TRIDIMENSIONAL.	DISEÑO GRÁFICO. LA PUBLICIDAD VISUAL.	ARTE Y DISEÑO.
<i>Tiempo estimado: 16 horas</i>	<i>Tiempo estimado: 16 horas</i>	<i>Tiempo estimado: 14 horas</i>	<i>Tiempo estimado: 14 horas</i>

CONTENIDOS CONCEPTUALES

<p>Estudio de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forma, espacio y luz; mancha y figura abierta <p>Relaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semejanza, contraste; • Superposición, inclusión, aislamiento; • Transparencia, reversibilidad. 	<p>Espacios reales y virtuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Representaciones <p>Forma y luz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calidades lumínicas y texturales. <p>Movimiento real y aparente de las formas en el espacio.</p> <p>Relaciones:</p> <p>Superposición, inclusión, penetración;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giros, rotaciones, traslaciones; • Ritmos pautados y libres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño gráfico y dibujo. • Publicidad y educación visual. • Interpretación grupal e individual de mensajes visuales. • El color como elemento signficante. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño y tecnología. Iniciación a la producción de objetos. Forma, color y texturas. Composición. • Identidad social y diseño. Decodificación de relaciones formales significantes vinculadas a la comunidad del centro educativo. • Acercamiento al arte y diseño en Latinoamérica. Proyectos de trabajo para la comprensión de estos contenidos.
---	--	---	--

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

<ul style="list-style-type: none"> • Experimentar en el estudio de la forma-desde la figura abierta o cerrada hasta el volumen- tanto táctil como visualmente. • Adquirir métodos adecuados a los diferentes tipos de representación por imágenes. • Utilizar instrumentos y materiales diversos incorporando el dominio técnico (coordinación óculo-motriz). • Observar la realidad y reconstruirla siguiendo secuencias que involucren gradualmente al alumno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Experimentar formalmente y adquirir métodos de construcción y representación bi y tridimensional. • Desarrollar destrezas e incorporar hábitos indispensables en el uso de instrumental específico. • Desarrollar la habilidad en la decodificación y el empleo de los códigos convencionales y no convencionales. • Utilizar métodos heurísticos en el procesamiento de la información sensorial en la resolución de problemas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Decodificar los elementos del lenguaje plástico-visual. • Experimentar la modificación de mensajes publicitarios recurriendo, por ejemplo, a variable cromáticas. • Manipular recursos audiovisuales y diversas técnicas expresivas. • Desarrollar la imaginación y la iniciativa personal en la resolución de problemas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Percibir semejanzas y diferencias en las obras estudiadas. • Experimentar con técnicas diversas que faciliten la comprensión de los lenguajes utilizados. • Utilizar diversos procesos de creación formal. • Analizar obras u objetos de nivel artístico, con métodos adecuados. • Comunicar con dominio instrumental las ideas propias o ajenas.
--	---	--	---

CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Disposición abierta respecto a la problemática planteada.
- Valoración de la experiencia subjetiva en relación a los conceptos y procedimientos dados.
- Interés personal en profundizar vínculos entre conceptos, procedimientos y disposición personal y grupal.
- Colaborar con sus pares en la resolución de problemas.
- Disposición tolerante y flexible para comprender al otro.
- Interés en participar en actividades grupales respetando la diversidad de opiniones y el trabajo de los compañeros.
- Aprecio por la modalidad de trabajar por proyectos.
- Participación activa en las actividades propuestas.
- Valoración positiva con relación al arte.
- Flexibilidad para aceptar lo distinto, diferente o raro.
- Interés en comunicar sus incertidumbres y sus certezas.
- Desarrollo de la autoevaluación y la co-evaluación con espíritu constructivo.

SÍNTESIS DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO

RECOMENDACIONES GENERALES

- Reconocimiento de los elementos gráfico-plásticos que integran el alfabeto visual, profundizando y enriqueciendo los contenidos trabajados en el primer curso.
- Utilización de códigos de representación convencional.
- Producción y decodificación de los mensajes visuales a partir de los elementos básicos y recursos técnicos estudiados.
- Desarrollo del espíritu crítico y del sentido estético.
- Adquisición de estrategias cognitivas que le permitan al alumno dialogar con el arte de su tiempo.
- Promover la construcción y desarrollo de un lenguaje personal
- Disposición favorable para el trabajo en equipo.

- La composición resulta el eje vertebrador del curso. Como se propone en las cuatro unidades, se recomienda al docente atender a la presencia permanente de los aspectos compositivos, tanto desde situaciones analíticas y/o de producción que supongan las diversas propuestas (ya sean bi o tridimensionales).
- La identificación y comprensión de diversos contenidos desde propuestas analítico-reflexivas sería conveniente realizarlas tanto en las producciones propias como ajenas. Favoreciendo la construcción de lecturas personales y la valoración de otras miradas.
- Recomendamos identificar y organizar, posibles temas que puedan ser trabajados en coordinación desde los distintos campos de conocimiento. Así puede resultar factible planificar Unidades Didácticas a partir, por ejemplo de visitas a exposiciones, salidas didácticas, núcleos temáticas, clubes de ciencia, entre otros.
- 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 (criterios de evaluación), 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.
- Como en el curso anterior, recomendamos, en la medida que las características de los diversos contextos educativos lo permitan utilizar medios técnicos que sirvan de intermediación:
- Internet, videos, DVD, CD-ROM, cámara digital, filmadora, software de diseño de imágenes, etc.

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, siendo imprescindible en tanto la integración de los lenguajes durante las distintas instancias del proceso. A través del trayecto que realizará el alumno se propenderá a que reconozca la necesidad del empleo de los diversos sistemas de representación integrados.
- 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, potenciando la construcción activa de lecturas y miradas desde la propia experiencia individual.

- 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 todos 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.

ALSINA, J. (1990), El arte precolombino. Madrid. Akal.

ARFUCH, L, CHAVES, N. y LEDESMA, M (1997), Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos. Barcelona. Paidós

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

ARNHEIM, R. (1988), El poder del centro. Madrid. Ed. Alianza Forma.

ARTUCIO URIOSTE, A. (1996), El azulejo en la arquitectura del Río de la Plata, siglos XVIII y XIX. Montevideo. IMM.

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

BACHELARD, G. (1993), El aire y los sueños. Ensayo sobre la imaginación del movimiento. Colombia. F.C.E.

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.

BONSIEPE, G. (1999), Del objeto a la interfase. Mutaciones del diseño. Buenos Aires. Infinito.

BRUNER, J. (1996), Realidad mental y mundos posibles. Los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia. Barcelona. Gedisa.

CÁTEDRA DE EXPRESIÓN GRÁFICA (1997), Papel y lápiz. Montevideo. Departamento de enseñanza de medios y técnicas expresivas. Facultad de Arquitectura.

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.
- EISNER, E. (1998), El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Barcelona. Paidós.
- EL CORREO DE LA UNESCO (1997), América latina múltiple y una. Agosto-Setiembre.
- ELCORREO DE LA UNESCO (1984), Artes de América Latina. Julio.
- EL CORREO DE LA UNESCO (1979), Los huicholes, una cultura viva anterior a Cortés.
- 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.
- GUAYASAMÍN, O (1988), El tiempo que me ha tocado vivir. Madrid. Fundación Guayasamín. I. C. I. – Quinto centenario. Iberoamérica.
- HERNÁNDEZ, F. (1997), Cultura visual y educación. Sevilla. Publicaciones. M. C. E. P.
- KÖNEMANN. (1995), Historia de la pintura. Del Renacimiento a nuestros días. Colonia. Ed. Taschen.
- LUCIE-SMITH, E (1995), movimientos artísticos desde 1945. Barcelona. Destino
- 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.
- OROÑO, d. (1989), El dibujo en el liceo. Montevideo. EPPAL
- SPRAVKIN, M. (1997), Educación plástica en la escuela. Bs. As. Novedades Educativas ORT.

SANTOS GUERRA, M. A. (1998), Imagen y educación.

Buenos Aires. Magisterio del Río de la Plata

SCOTT, R. G. (1967), Fundamentos del diseño. Buenos

Aires. Victor Leru.

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

G. Gili.