

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Universidad Nacional de La Plata
Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco a. De Santo”
Escuela Secundaria Básica
2º año
Fundamentos Visuales
Profesora María Gabriela de la Cruz
2012

Marco conceptual / Fundamentación

Comprensión de las posibilidades comunicativas que contienen los elementos del lenguaje visual y sus relaciones como medios, tanto para la producción visual independientemente de los dispositivos utilizados, como para la comprensión de las producciones visuales; generando así, competencias comunicativas circunscriptas en un mundo actualizado.

Introducción

La enseñanza de la educación artística necesita hoy en día posicionarse de otra manera debido a que debe estar en estrecha vinculación al entorno en donde está inserta. Este entorno fluctúa en la actualidad entre cambios tecnológicos y diferentes discursos, que en su mayoría, devienen de los medios de comunicación, generando diferentes recepciones del espacio y el tiempo. Los

diferentes lenguajes que actúan en este entorno, a la vez que pretenden enfatizar sus especificidades, se van multiplicando debido a sus infinitas conexiones.

Las experiencias áulicas también exigen un nuevo reacomodamiento según este entorno requiriendo una participación más activa del docente cuya pretensión debe estar en el propósito de poder re-sensibilizar a los estudiantes frente al entorno perceptual y simbólico que los contiene.

Dentro de un co - texto o contexto visual que hoy día se reproduce cada vez más sobre los ámbitos cotidianos, se puede decir que es imposible concebir el desarrollo de una sociedad en donde sus sujetos permanezcan ajenos a dicho contexto. Tampoco es posible introducir un modelo curricular que pueda satisfacer las expectativas de la comunidad, si este no contempla las características de nuestra cultura ni de nuestra sociedad, ya que percibimos en tanto sujetos situados en un contexto particular.

A medida que crece, el ser humano desarrolla sus formas de percibir, interpretar y representar todo aquello que lo rodea y descubre cómo manifestar y comunicar esta relación, construyendo así, su lugar en el mundo.

Podemos apreciar en los dibujos que realiza un niño la manera en que va representándose, en principio, a sí mismo; luego al espacio circundante, su relación con este espacio, con el tiempo; y posteriormente, con todos los agentes intervinientes en este contexto: las cosas, las personas, los conceptos, los afectos, etc.

Es esta relación con el contexto, con el otro, la que impulsa la proyección de identidad. No existe posibilidad de construir un “yo”, sin la construcción del “otro”. No existe posibilidad de reconocerse como sujeto sin reconocer el mundo social del que se forma parte, y para ello es necesario comunicar, expresarse, construir subjetividad.

En su camino a la madurez, el individuo adquiere un inmenso abanico de herramientas, lenguajes y sistemas para comunicar e interpretar el universo simbólico del que forma parte. Hablar, gesticular, escribir, leer, dibujar o pintar una imagen, celebrar un rito o vestirse de determinada manera, todos son mecanismos a través de los cuales nos relacionamos con nuestro entorno.

En la actualidad ya no se puede considerar lo artístico como superfluo movilizador de lo perceptual, como mero adiestramiento de una técnica o como mero ejercicio de la libre expresión.

Este hacer necesita ser valorada como un área de conocimiento particular que permite generar diversas competencias comunicativas.

Las mismas están relacionadas con la adquisición de contenidos conceptuales disciplinares (saber), con su aplicación en la práctica (conocimiento en acción), con el desarrollo de procedimientos (saber hacer), con instancias de reflexión en y sobre la acción (saber explicar lo que se hace) y con el análisis crítico de los procesos de conocimiento implicados.

Dentro de este marco se postula lo artístico como instancia comunicacional, es decir, como medio para la puesta en común de las experiencias cotidianas, identidad, regionalismos, etc.

Es importante que el sujeto pueda dar a conocer su pensamiento, su perspectiva sobre las cosas, sobre todo aquello que conforma su hábitat, su lugar, su contexto.

Sabemos que la comunicación abre las puertas al entendimiento, al desarrollo. Sabemos que el individuo y la sociedad que pueden representarse a sí mismos, reconocer su pasado y su presente, pueden proyectar mejor su futuro.

La educación artística requiere reconocer el estudio de la percepción, pasar de lo visible a lo visual, recuperar la noción de la mirada en tanto construcción cultural. Hacer ese pasaje, implica reconocer que hay un lenguaje posible y común por el cual podemos comunicarnos, involucra procedimientos y códigos que le son propios y que los estudiantes deben conocer para poder entender la forma de producción y los efectos de sentido de los discursos visuales en el contexto sociocultural en el que se circunscriben cada uno de ellos.

Objetivos Generales

Que al finalizar la materia, los estudiantes sean capaces de:

- Conocer los elementos del lenguaje visual, propios para la realización de proyectos visuales bi y tridimensionales que posean intenciones comunicativas y expresivas.
- Desarrollar las habilidades necesarias de reconocimiento de los elementos estéticos que componen los proyectos visuales y las destrezas para poder representarlos.
- Adquirir las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para poder entender y representar lo que cada estudiante elija como disparador para la concreción de sus proyectos.

- Adquirir la capacidad necesaria para reflexionar críticamente, tanto sobre proyectos propios, como los elaborados por los compañeros.
- Concretar proyectos que puedan compartirse con otros y privilegien la comunicación.
- Concretar proyectos visuales que puedan vincularse a las otras áreas correspondientes a la currícula secundaria.
- Estimular la percepción visual, la decodificación de imágenes y la reelaboración de significaciones sociales para su ulterior aplicación.
- Crear simbolizaciones de la vida cotidiana para poder aplicarla en el desarrollo de una expresión, sensibilidad y creatividad propia.
- Profundizar la comprensión de una identidad a través de simbolizaciones de la vida social.

Contenidos

Los contenidos serán los otorgados por la escuela.

FORMA. Forma abierta y cerrada bi y tri dimensional. Generación de formas por pasajes de luz o penetración del vacío. Apreciar la interconexión con el contexto visual.

Relación Figura fondo fija, reversible y mimética. Figura-fondo en vinculación con la simplicidad y la complejidad visual. Investigación comparativa. Demostración sobre cambios en la relación.

Interrelaciones formales y tonales: Investigación sobre agrupamientos por proximidad, semejanza. Contactos formales. Demostración de cambios y valoración del comportamiento de las interrelaciones en la organización de la totalidad visual.

EQUILIBRIO. Mapa estructural como estudio de peso y ubicación. Lectura occidental y ley de gravedad. Exploración y análisis de factores determinantes e interdependientes del peso visual compositivo. Articulaciones de pesos formales y tonales. Reflexión valorativa sobre los determinantes de peso para el equilibrio y desequilibrio visual compositivo.

Tipos de equilibrio: organización axial con simetría, asimetría y disimetría de pesos visuales.

Demostración de control de pesos mediante eje virtual o explícito. Reflexión valorativa sobre el estatismo. Organización radial y rotación de pesos visuales. Demostración constructiva. Valoración del dinamismo de rotación controlado por el centro. Organización oculta en compensación de atracciones entre pesos visuales opuestos.

VALOR ACROMÁTICO. Escala de valor. Construcción del ordenamiento. Disposición para valorar la sistemática convencional del valor acromático.

Niveles y contrastes tonales acromáticos. Selección comparativa de valores para demostrar cambios de niveles y contrastes de luminosidad. Apremiar los niveles en su proyección psicológica intencionada.

Claves tonales acromáticas y proporcionalidad de aéreas: dominancia, subordinación y acento visual. Selección y articulación de valores en polaridad o sin polaridad. Valorar la emotividad del contraste mayor o menor para la proyección de climas psicológicos energéticos o sutiles. Claves para el refuerzo o contradicción tonal en el discurso visual.

Metodologías

“Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque que, como explican todos los libros de historia de la economía, estos trueques no lo son sólo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos.”
Italo Calvino. *Las ciudades invisibles*.

Lo pedagógico se situará en un contexto específico con un planteo de trabajo grupal que instaure un proceso dialéctico entre lo dado (lo que soy) y la fantasía (lo que quiero ser). Desde allí se buscará de-construir y reconstruir el espacio de cotidianidad y sociabilidad, ejercitar la percepción visual, la decodificación de imágenes y la reelaboración de significaciones sociales para

su ulterior aplicación en el desarrollo de una expresión, sensibilidad y creatividad propias, que contribuyan a una mayor comprensión de la identidad cultural.

Se plantearán ejercicios utilizando como argumento lo cotidiano, tomando en cuenta las formas y los temas presentes de cada lugar (sus exteriores, cruce de calles, esquinas típicas, anécdotas, cuentos populares, fábricas, oficios, etc.) para desde allí poder recrear, repensar y reconstruir, articulando las formas y temas de lo real y ficcional, trabajando desde la espontaneidad e incentivando la imaginación como modo de encontrar una respuesta creativa a una situación nueva.

Todas las actividades planteadas, giraran en torno a un tema común: el concepto “construyamos nuestra ciudad”, que funcionará como disparador y eje organizador del trabajo curricular.

Se trabajará desde:

- Proyección a futuro
- Regionalismos
- Cotidianeidad
- Experiencias propias con imágenes elaboradas por otros: dibujos animados, juegos, y demás constituyentes de la ficción.

Actividades:

A modo de introducción y en pos del establecimiento de una rápida dinámica relacional se abrirá una charla inaugural sobre experiencias de vida y del lugar. La idea es construir una instancia que sirva de disparador a las imágenes mentales que cada uno de los estudiantes trae consigo, para intercambiar, opinar y poner en común.

Luego se elaborarán tres tipos de trabajo.

- uno individual, en donde los estudiantes, a partir de la puesta en común, elaboraran prototipos de varios personajes ficticios o reales que sean supuestos habitantes de una ciudad.
- otro grupal, en donde entre todos se elabore un prototipo de ciudad.
- Otro en donde los trabajos individuales y grupales puedan coexistir.

Sobre los trabajos individuales:

- Formas abiertas y cerradas, bidimensional y tridimensional.
- Interrelaciones formales y tonales
- Valor acromático

Se elaboraran trabajos bidimensionales y tridimensionales de figurines que representen supuestos habitantes de una ciudad. Para ello, es necesario contemplar una búsqueda previa de identidades, gustos, rasgos ficticios o reales, estéticas, formas, las tribus urbanas, etc. que determinen las particularidades de los personajes creados. Para ello se trabajará con disparadores que provengan de los intereses de los estudiantes, tendrán que poner en común esos intereses e investigar diferentes posibilidades. Además, se podrían tomar personajes de la literatura y los medios audiovisuales. Estos trabajos serán atravesados por tres ejes: formas abiertas y cerradas, interrelaciones formales y tonales, valor acromático.

Sobre los trabajos grupales:

- Equilibrio. Tipos de equilibrios.
- Valor acromático

Se elaboraran trabajos grupales bidimensionales y tridimensionales de posibles arquitecturas de la ciudad. Se armaran trabajos generales con la sumatoria de todos los grupales. En cuanto a la tridimensionalidad la aproximación técnica al mismo se asemejaría a prototipos de maquetas. La ciudad será trabajada a partir de las definiciones que los estudiantes traigan de la misma, teniendo en cuenta las pluralidades de percepciones y apropiaciones de la misma, teniendo en cuenta vivencias y experiencias grupales e individuales transmitidas por relatos propios como ajenos. Tendrán que recrear las partes que componen la ciudad en relación a la totalidad. Esos espacios habitables como municipios, museos, casas, edificios, escuelas, instituciones, etc. Estos trabajos, además de involucrar los ejes enumerados anteriormente, están atravesados por otros ejes transversales (como los expuestos en los trabajos individuales); y por los que se conectan con áreas, como por ejemplo: figuras geométricas.

Sobre la coexistencia de los trabajos individuales y grupales:

- Relación figura fondo fija reversible y mimética

Estos trabajos serán trabajos de puesta en común y de registros gráficos personales y grupales en donde, a través de lo lúdico, los estudiantes puedan hacer interactuar sus personajes en la ciudad plural. Las maneras de registro gráficos serán a partir de la observación que puedan hacer del juego que ellos propondrán. Podrán ser manuales, mecánicos o digitales.

El desarrollo de esta propuesta no necesariamente tiene que ser lineal. Para una mayor riqueza en las estrategias áulicas, el plan de actividades podría ser acordado por las diferentes áreas curriculares, pedagógicas, y por las diferentes áreas que coordinan la institución.

Las escalas de los trabajos a realizar serán determinados por una convención que pueda resultar del dialogo entre las áreas de la institución, el docente y los alumnos.

Recursos

Los trabajos propuestos tienen la particularidad de poder adaptarse a las posibilidades que otorgue la institución como ser los medios audiovisuales posibles como así también, la aprobación de pedidos de materiales didácticos a los estudiantes.

Bibliografía

Rancière J., *El Maestro Ignorante*, Editorial Alertes, Barcelona, 2002

Calvino, Ítalo, *Las ciudades invisibles*, Editorial Minotauro, 1983

La educación artística en el sistema educativo nacional:

http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/res10/104-10_01.pdf

Dondis.D. A., *La sintaxis de la imagen*, Editorial G.G, Barcelona, 1976

Rodríguez Diéguez, J.L., *La función de la Imagen en la enseñanza*, Ed. G.G, Barcelona, 1977

Benjamin, Walter, La obra de arte en la época de su reproductividad técnica. En: Discursos interrumpidos I, Taurus, España, 1982

Brea, José Luis, La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales. Editado en formato PDF, 2002

Castoriadis, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad, Tusquets Editores, Buenos Aires, 2007

De Certeau, Michel, La invención de lo cotidiano I. Artes de Hacer, Universidad Iberoamericana, México, 2000

Chambers, Ian, Migración, cultura, identidad, Amorrurtu Editores, Buenos Aires

Liendivit, Zenda, Territorios en tránsito. Ensayos sobre la ciudad moderna, Contratiempo Ediciones, Buenos Aires, 2008