

HISTORIA DEL ARTE VISUAL

5to. AÑO

FUNDAMENTACIÓN

Este espacio curricular pretende presentar al estudiante el modo de análisis de las producciones artísticas visuales desde un enfoque basado en la comprensión de la cultura visual: “*Esta perspectiva se basa en una enseñanza para la comprensión, interpretación y valoración de las producciones artísticas y las manifestaciones simbólicas de carácter visual de las diferentes épocas y culturas*” (Vargas, Lucrecia Gabriela)¹⁷.

El análisis de producciones artísticas tanto académicas como populares desde la perspectiva de enseñanza de la Cultura Visual nos lleva a reflexionar sobre las formas de pensamiento de la cultura en la que se producen y por lo tanto a valorarla desde su intencionalidad. Esto permite mirar una manifestación artística de otro tiempo o cultura penetrando más profundamente que lo meramente visual.

Se considera necesario comenzar antes de la práctica con la reflexión de las expresiones culturales a través de la imagen y el quehacer artístico que surge de ellas, teniendo en cuenta que los alumnos a medida que desarrollan su propia producción deben ir relacionándose con las manifestaciones artísticas de otros a partir del conocimiento y el debate de los conceptos de arte, cultura y estética, a través de metodologías de análisis y comprensión de la realización de imágenes en distintos contextos, según diferentes discursos e intenciones.

Por lo tanto este espacio teórico-práctico permitirá ir ofreciéndoles al estudiante pautas para la creación de sus propias imágenes, ampliando lo meramente visual con la interpretación de las poéticas y significaciones de las producciones artísticas visuales realizadas por distintas culturas, centradas sobre todo en lo contemporáneo mediato y en lo característico de las culturas juveniles

¹⁷ **Vargas, Lucrecia Gabriela** (2009): *El currículo de Artística (Artes Visuales) en relación con una mirada multicultural*. Tesina para optar al Grado Académico de Especialista en Didáctica y Currículo. Directora: Mgter. Cecilia Broilo. Consorcio de Universidades Nacionales, NOA, Universidad Nacional de Catamarca, Facultad de Humanidades, Secretaría de Post-grado e Investigación y Ministerio de Educación de la Nación, Instituto de Formación Docente (INFD). Catamarca,. II.1.2.7.

y populares que responden al carácter identitario al que se refiere el Marco de Referencia Res. CFE N° 142/11, en la página 10:

“Resulta ineludible en esta opción educativa el trabajo con los jóvenes atendiendo a la centralización en los rasgos culturales latinoamericanos al énfasis en el carácter popular y a la delimitación temporal en la contemporaneidad.

El acento en lo popular resulta central para el nivel por constituir la fuente principal de las manifestaciones artísticas propias de la contemporaneidad con las que la mayoría de los estudiantes se vinculan y frecuentan habitualmente. El carácter identitario del arte popular se promueve como estrategia nodal para el trabajo con adolescentes juveniles siendo este un aporte significativo para la formación ciudadana”.

Se centrará en el análisis específico, tanto formal como discursivo, de las expresiones artísticas en determinados contextos socio -históricos, teniendo en cuenta los aspectos referidos a la contextualización sociohistórica en la página 11 del Marco de Referencia Bachiller en Arte Res. CFE N° 142/11:

“Las propuestas de formación en materia histórica deberán superar las concepciones mecanicistas y lineales, centradas en el recorte de conceptos jerárquicos y hegemónicos, secuenciados cronológicamente respaldados por una visión puramente transmisiva de la información para dirigirse a reflexionar críticamente sobre problemas contemporáneos de las Artes Visuales y sus prácticas. Por lo tanto los aspectos conceptuales deberán ser abordados considerando el análisis la reflexión y la investigación de problemáticas culturales emergentes... desde una mirada contextualizada y donde los componentes históricos se han entendido como determinantes que inciden en el presente”.

A partir de ello es que consideramos que se deberá tener en cuenta organizar este espacio presentando a las manifestaciones artísticas agrupándolas por problemas más que respondiendo a la tradicionalidad linealidad de la Historia de las Artes Visuales Universal a la que estamos acostumbrados y representa un modo de enseñanza de los referentes artísticos en distintos tiempos y épocas centrados en culturas hegemónicas dominantes como la europea. Es por eso que este espacio, así como su nombre lo indica, está basado en el enfoque de la Cultura Visual, que trata de una enseñanza para la interpretación, comprensión y valoración de las producciones artísticas y las manifestaciones simbólicas de carácter visual de las diferentes épocas y culturas. El análisis de producciones artísticas tanto académicas como populares desde la perspectiva de enseñanza de la Cultura Visual nos lleva a reflexionar sobre las formas de pensamiento de la cultura en la que se producen y por lo tanto a valorarla desde su intencionalidad.

CAPACIDADES A DESARROLLAR

- Pensar crítica y reflexivamente las producciones artísticas visuales con las que interactúa, teniendo en cuenta la intencionalidad del productor y su contexto sociohistórico.

- Interpretar y valorar las manifestaciones artísticas visuales de distintas culturas en relación a diferentes contextos socio-histórico en particular las latinoamericanas.
- Comprender las distintas realidades sociales y naturales, a partir del análisis de producciones visuales.
- Resolver situaciones problemáticas a través de producciones artísticas visuales individuales y grupales a partir de la reflexión de su propio discurso.
- Valorar y respetar las opiniones de los demás y la propia desde una perspectiva de la diversidad e interculturalidad.

EJES FORMATIVOS

EJE TEMÁTICO N° 1: CULTURA Y COMUNICACIÓN VISUAL

Conceptos de cultura. La cultura y sus manifestaciones. Arte, cultura y medios de transmisión.

Modos de circulación de las expresiones culturales.

Representación del cuerpo en distintos espacios y tiempo. Modernidad – Posmodernidad.

Acercamiento al mundo de la imagen: las representaciones icónicas, clasificación de las imágenes icónicas, según su origen: naturales o culturales, según su espacio: bidimensional o tridimensional, según su tiempo: fijas, secuenciales (comics) y móviles (video, cine), según modo de hacer: manual o tecnológico.

EJE TEMÁTICO N° 2: ARTE Y ESTÉTICA

Estética: concepto y categorías estéticas. Significados y sentidos relativos a un contexto. Forma, contenido e intención de los discursos.

Genealogía del término arte. Rol del artista en distintas épocas. Concepto de arte actual. Rasgos distintivos del arte (belleza, realidad, forma, expresión, experiencia estética, choque, mitos, fines religiosos). Legitimación y circulación de la obra. El público. El Imaginario Social.

La extensión de los límites de las artes visuales. Interdisciplinariedad. Arte de acción. Influencias recíprocas de arte, tecnología y diseño. Tensiones entre Arte - Diseño, Arte – Artesanía, Arte popular - académico, lo artístico - lo estético.

Análisis crítico de imágenes producidas por culturas ubicadas en distinto tiempo y espacio, (Catamarca, N.O.A., Argentina, Latinoamérica y el resto del Mundo.)

EJE TEMÁTICO N° 3: PRODUCCIONES ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS

Artistas locales en el contexto regional. Artistas nacionales en el contexto internacional. Artistas internacionales. Análisis de producción de obra: aspectos formales y técnicos en relación a conceptos, discursos, poéticas, procesos de producción y exhibición.

Manifestaciones de las culturas juveniles: tatuajes, comics, grafitis.

Intervenciones urbanas. Arte público. Arte interdisciplinario. Performance. Instalaciones. Producciones efímeras, virtuales y seriadas.

Problemáticas del contexto contemporáneo que influyen en la producción artística: cultural, político, social, económico.

EJE TEMÁTICO N° 4: PRODUCCIONES DE CULTURAS ORIGINARIAS DE CATAMARCA, N.O.A., Y LATINOAMÉRICA

Cerámica, textil, orfebrería. Reproducciones, reinterpretación, resignificación de productos y productores actuales de Catamarca y el N.O.A. Análisis de los valores simbólicos, estéticos y formales: elementos iconológicos, aspectos formales (composición color, línea, textura, forma), aspectos técnicos, antecedentes históricos (claves estilísticas y precursores)

EJE TEMÁTICO N° 5: PRODUCCIONES CLÁSICAS Y SUS RUPTURAS

Concepto de clásico. Antecedentes. Academicismo. Estereotipos. Mímesis. Belleza idealizada. Canon. Proporción. Composición. Naturalismo - Realismo.

Rupturas académicas. Impresionismo. Vanguardias (ej: Expresionismo, Cubismo, Fauvismo, Futurismo, Surrealismo, Dadaísmo, Arte Abstracto, Arte óptico - cinético, Arte Pop, Arte Conceptual, Arte Interdisciplinario, etc.)

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA

Este espacio curricular tendrá el formato de Módulo que será de carácter teórico – práctico, el cual se puede adaptar en tres o en dos partes cuatrimestrales. Cada parte puede presentar un proyecto (trimestral o cuatrimestral) o cada parte puede ser la etapa de un proyecto, depende el interés, perfil o aptitud del grupo o la complejidad de las problemáticas que se elijan para abordar. Se presenta como un espacio de investigación, reflexión y producción donde el contenido debe ser construido y trabajado desde proyectos consensuados con los alumnos y la tarea docente debe ser un acompañamiento tutorial, facilitando el estudio independiente de los chicos, a los cuales se sugiere organizarlos por grupos de trabajo, que ellos mismos conformen, según intereses comunes por las temáticas que elijan investigar. Cada grupo debería abordar temáticas

distintas y armar un proyecto de investigación acción e intervención artística, así en la puesta común de los resultados se presentan diversas experiencias propiciando el intercambio de contenidos.

Las orientaciones para la enseñanza de este espacio están basadas en el enfoque crítico de Paulo Freire: la enseñanza interpretada como construcción de conocimientos y no como transmisión de los mismos a modo de depósito bancario, sobre todo teniendo en cuenta que la Historias del Arte, suele enseñarse y aprenderse de manera enciclopédica y acumulativa como los grandes “capitales del saber artístico universal”. Es por eso que se hace necesario una participación activa y crítica por parte de los estudiantes, en donde a partir del análisis de textos, obras e investigaciones y registro del proceso de aprendizaje, sumado a los intereses, aptitudes y perfiles personales, construyan sus propios conocimientos.

A cerca de las **estrategias didácticas**:

Se sugiere la lectura, reflexión y debate de distintos textos acerca de un mismo concepto teniendo en cuenta el contexto de su autor o la época en el cual surge, por ejemplo distintas ideas acerca de lo que es la cultura, arte, estética, el pensamiento etnocentrista que siempre predominó en su definición, el imaginario social y los mitos del arte: ej. el artista genio, la “universalidad” del arte, la mirada de las culturas hegemónicas sobre las culturas “subdesarrolladas” económicamente, etc.

También el análisis de obras artísticas de distintas culturas, sobretodo de la propia latinoamericana y en particular la regional catamarqueña, y comparar lo formal en relación a lo simbólico, discursos e intenciones o finalidades. También es muy útil presentar debates dicotómicos, arte-artesanía, arte-diseño, arte popular-arte académico, etc.

Coexisten actores en el proceso de socialización, más allá de la familia y la escuela: los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, entre otros. No sólo ha cambiado el modo de ser joven, sino que resulta improbable pensar en un único modo de serlo. Podemos decir que, esta etapa de la vida, no se les presenta a todos los integrantes de la “categoría joven” del mismo modo. (Resolución CFE Nº 120/10 Anexo I).

A partir de esta idea nace la necesidad de pensar estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje para la educación artística que atienda a distintos modos de ser joven.

Para que en este espacio los estudiantes logren desarrollar la capacidad de reflexión crítica y de construcción personal de ideas, se deberán implementar una serie de estrategias didácticas flexibles y diversas para cada interés e inquietud que presenten. Aunque parezca imposible atender a las necesidades personales de cada uno, cuando estamos frente a grupos mayoritarios de por ejemplo 40, debemos reconocer que existen métodos actuales con lógicas distintas a las acostumbradas que lo pueden lograr. Para esto la tradicional enseñanza conductista enfocada en las técnicas, donde se esperan resultados iguales o parecidos, es tiempo de remplazarla por enfoques centrados en el pensamiento crítico, la cultura visual, la inteligencia emocional, etc. Es necesario para eso, presentar contenidos precisos a través de consignas claras, pero que ofrezcan opciones al estudiante, lo cual permite centrar la responsabilidad en él mismo, desenfocándola del docente que conduce y transfiere respuestas prefabricadas a las que todos tienen que llegar.

La historia del arte universal siempre nos ha presentado respuestas definitivas como “verdades” indiscutibles. En la actualidad la reflexión crítica nos ha permitido superar la mirada meramente técnica del objeto artístico descubriendo y construyendo al mismo tiempo nuevos conceptos y métodos de análisis que no jerarquizan ni deja afuera a ninguna cultura. Para ello se propone la metodología de investigación acción conjunta. El enfoque crítico, participativo, militante u orientado a la acción se rige por los principios siguientes: a) Conocer y comprender la realidad como praxis, b) Unir teoría y práctica: conocimiento, acción y valores, c) Utilizar el conocimiento para liberar al hombre, d) Implicar a los estudiantes y docentes en la solución de sus problemas a partir de la auto - reflexión.

A diferencia de otros modos de investigar, la investigación acción se orienta no solo al descubrimiento, sino al diseño y aplicación de soluciones que aspiren a mejorar la realidad que se investiga, logrando que la relación investigador-investigado sea activa: democrática y comunicativa, con interacción permanente, donde se puedan diseñar estrategias de concepción colectiva. El método fundamental, además del experimento, son las estrategias cualitativas: diarios, entrevistas, estudios de casos y la observación participativa con una intervención artística en la comunidad que se investiga. La información por lo tanto se trata de manera cualitativa y predomina lo particular, no lo general a modo de cuantiosos datos enciclopédicos. La relación entre teoría y práctica es más práctica que teórica y por lo tanto el aprendizaje es más significativo, porque se registra a través de la experiencia misma, provocando sensaciones y emociones que desarrollan la inteligencia intrapersonal e interpersonal. De esta manera se accede a través del arte a una enseñanza integral, con metodologías que ponen en juego el compromiso social y colectivo en pos de fortalecer la propia identidad.

Es decir que se sugiere armar proyectos colectivos de investigación acción con temáticas consensuadas entre estudiantes y docentes, que capten su interés, relacionadas con las artes visuales, locales, regionales y mundiales, (entendiéndose por artes visuales no solo a lo plástico tradicional como pintura, dibujo, grabado, escultura, sino en su sentido amplio actual, donde participa la cerámica, lo textil, lo tecnológico), proporcionando al estudiante un espacio en el que aprenda a detectar, indagar y diagnosticar problemáticas estéticas y artísticas propias de su cultura, así como también diseñar estrategias de intervención artística y poder narrar la experiencia y sus resultados en relación con los objetivos que se propuso.

Por ejemplo una problemática a investigar puede ser la discusión de conceptos como arteartesanía o el análisis de las manifestaciones estéticas y artísticas propias de las culturas juveniles que han sido absorbidas y legitimadas entre los circuitos artísticos contemporáneos, neutralizándolas y quitándole el grado de rebeldía. Como por ejemplo el caso mundial Basquiat, (el grafitero Samo de Estados Unidos, que pasa de las calles a los museos), el cual se puede relacionar con el grafiti en Catamarca: sus realizadores, su intención y representatividad cultural, ¿estereotipo reproductor de manifestaciones estéticas de culturas dominantes que se distribuyen con facilidad?, ¿qué es un estereotipo?, ¿cómo se crean?, ¿cómo podemos hacer uso de ellos en la producción sin que invadan nuestros gustos e ideas personales? El grafiti y el arte público, qué es el arte público, qué es una intervención de arte público, etc. Una vez que se reflexiona e investiga se crea en colectivo una producción estética que intervenga en la comunidad, entendiendo que se ha partido del análisis de una problemática concreta local y demanda una acción para transformar esa realidad.

Partiendo del enfoque integrador y las inteligencias múltiples de Howard Gardner, la educación integral se refiere a la aplicación de contenidos y metodologías transversales a todas las disciplinas que se conecten y desarrollen en conjunto, tanto la inteligencia emocional como la lógico-matemática, espacial, musical, kinestésica, etc. Para ello se pueden proponer objetivos comunes que atiendan la capacidad de elección, la capacidad creadora, la construcción de identidad, lo emocional, etc. Podemos pensar una integración disciplinar no sólo dentro de las artes: teatro, expresión corporal, danza, música, sino con las demás áreas: Lengua, Matemática, Historia, Geografía, Ciudadanía, etc. En este caso se propone un eje transversal: las culturas juveniles contemporáneas.

EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS

Esta unidad curricular implica reflexión crítica, construcción de ideas personales, creación de proyectos colectivos que atiendan las problemáticas culturales no solo del pasado sino del momento. Es decir que los criterios e instrumentos de evaluación no pueden ser medibles y cuantificables respondiendo a un modelo determinado o escala de valor establecido, por el contrario debe ser un recorrido personalizado y consensuado entre el docente, el estudiante y sus pares, que se irá adaptando a la creación de proyectos que surgirán según las consignas que el docente establezca. Es decir no sólo la observación del docente (hétero-evaluación) será la que deberá intervenir en esta unidad, sino también la del propio estudiante (auto-evaluación), la de sus compañeros (co-evaluación) y la de la misma contemporaneidad ante las situaciones o problemas que presente espontáneamente en el momento de producirse la intervención.

El conocimiento del arte implica un modo de entender e intervenir en la realidad, resignificándola desde procedimientos de interrogación, debate, deconstrucción, constatación o afirmación. En este sentido, las evaluaciones pretendidamente objetivables que se plantean como procesos paulatinos para la eliminación de errores de manera progresiva y correlativa, ya no dan respuesta a los actuales requerimientos que la enseñanza del arte plantea. El reiterado fracaso escolar en estudiantes que han pasado por varias instancias formales de evaluación puede responder, entre otros aspectos, a la utilización de un único instrumento de evaluación. La diversidad también se manifiesta en la evaluación, es allí donde se la puede considerar como una instancia incluso de respeto por las particularidades. Proponer a los estudiantes múltiples formas de demostrar sus saberes es una opción válida para constatar el dominio de los temas propuestos. Por ello la formulación de instrumentos adecuados a las diferentes formas de producción de sentido resulta necesaria. (Resolución CFE N° 142/11).

Partiendo de esta idea la formulación de criterios para la evaluación de debe ser amplia, flexible y dinámica sobre todo cuando se pretende una enseñanza de las artes que promueva el desarrollo integral e identitario en donde el proceso de evaluación permita observar y demostrar la aplicación de saberes a situaciones diversas o nuevas. Es por ello que docente hará un seguimiento personalizado habilitando la igualdad de oportunidades para evaluar según los tiempos, los procesos, los perfiles, intereses y aptitudes de cada estudiante.

Por lo tanto los **criterios** a tener en cuenta en la evaluación podrían ser: el proceso crítico y reflexivo para la construcción de opiniones propias, el análisis formal y simbólico de acuerdo a su contexto de realización e intenciones y discursos, el desarrollo de la capacidad creadora para la resolución de problemas, la superación de las dificultades presentadas y el análisis de casos a partir de enfoques múltiples, el equilibrio o la aproximación de los resultados de producciones en relación a objetivos e intereses personales, el compromiso con su desarrollo personal y la participación colectiva responsable, el respeto por las ideas de los demás.

En este espacio se prioriza el desarrollo de capacidades interpretativas y la autonomía con la que operan los estudiantes para resolver un problema, por sobre la adquisición de habilidades para distinguir o identificar aspectos del arte, por lo cual la evaluación involucra una ampliación de instrumentos y formas. Por lo tanto es necesario habilitar para la acreditación de saberes, múltiples maneras para su demostración que sean adaptables a las diferentes producciones de sentido que representa a cada estudiante. Pudiendo utilizar como **instrumento** para evaluar además de la observación directa, el análisis reflexivo de los avances de los proyectos por escrito con registro tecnológico, narraciones de lo que se va experimentando, auto – entrevistas filmadas donde expongan las tareas que se van realizando y las emociones que les provocan. Los productos artísticos o estéticos terminados o la acción de los proyectos y su registro.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

PARA DOCENTES

- Chapato, María Elsa, Dimateo, Cristina:** *Producción artística y arte como conocimiento escolar.*
- Efland, G.** (2002): *Una historia de la educación del arte.* Barcelona. Paidós.
- Eisner, E.** (1998): *Educación la visión artística.* Barcelona. Paidós Educador. **Follari, R.** (1992): *Práctica educativa y rol docente.* Buenos Aires. Aique.
- Freire, P.** (1970): *La pedagogía del oprimido.* Montevideo. Tierra Nueva.
- Freire, P.** (1975): *La educación como práctica de la libertad.* Buenos Aires. Siglo XXI.
- Gardner, H.** (1997): *La mente no escolarizada. Temas de Educación,* Paidós.
- Graeme Chalmers F.** (2003): *Arte, educación y diversidad cultural.* Paidós, Arte y educación.
- Gutierrez, F.** (1986): *Una propuesta educativa latinoamericana.* Buenos Aires. Humanitas.
- Langer, Susanne** (1996): *Los problemas del arte.* Ed. Infinito.
- Neill, A. S.** (1976): *Sumerhill.* Buenos Aires. Paidós.
- Rogers, C.** (1980): *La libertad y creatividad en la educación.* Buenos Aires. Paidós.

PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES

- Amigo, R., Ferro, F., Heras, F., Schuster, G., Szir, S.** (2006): *Culturas y estéticas contemporáneas.* Buenos Aires. Aique.
- Colombes, Adolfo** (1991): MITOS, RITOS Y FETICHES. Desmistificaciones y resignificaciones para una teoría de la cultura y el arte de América. En: *“Hacia una Teoría del Arte Latinoamericano”.* Buenos Aires. Ediciones del sol.
- Colombes, Adolfo:** *Sobre la cultura y el arte popular.*

PROVINCIA DE CATAMARCA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

- Escobar, Ticio** (1991): *El mito del arte y el mito del pueblo*. En: *Hacia una Teoría del Arte Latinoamericano*. Ediciones del sol, Buenos Aires.
- Escobar, Ticio** (1993): *La belleza de los otros*. Asunción. Paraguay. RP Edic.
- Flores Ballesteros, Elsa** (ago. de 1995): "Pasen y vean; Arte Popular". En: *Encrucijadas*. Buenos Aires, UBA, a. I n.2, p. 57 a 65.
- Flores Ballesteros, Elsa**: *Arte, identidad y globalización*.
- García Canclini, Néstor** (1979): *La producción simbólica. Teoría y método en sociología del Arte*. Siglo XXI.
- García Canclini, Néstor** (1991): *Arte y comunicación popular en tiempos neoconservadores*. En: *Arte e Cultura*. San Pablo n. 2, p 35-42.
- García Canclini, Néstor**: *La modernidad después de la posmodernidad*.
- Méndez, Lourdes** (1995): *Antropología de la producción artística*. Madrid, Síntesis, Cap.1
- Moreschi, Graciela** (2000): *Perspectiva Latinoamericana*: Juan Acha. Mendoza, inédito.
- Moreschi, Graciela** (2000): *Psicología de la creatividad*. Mendoza, inédito. Mihaly Csikszentmihalyi
- Mosquera, Gerardo** (1993): *Historia del Arte y culturas*. En: "Arte e cultura". Sao Paulo, a.III, n.4.
- Tatarkiewicz, Wladislaw**: "Historia de 6 ideas"
- Vicente, Sonia** (2000): *Objeto y método de la estética*. Mendoza, inédito.
- Vicente, Sonia** (2000): *Tiempos de diseño. Una visión de la teoría de Juan Acha*. En: "Ingreso 2001. Módulo I: Universidad y sociedad". Facultad de Artes y Diseño. Mendoza.