

ARTES VISUALES II

5TO. AÑO

FUNDAMENTACIÓN

A modo de introducción podríamos considerar que la denominación Artes Plásticas, surge en el siglo XVIII agrupando al dibujo, pintura, grabado, escultura y arquitectura, al mismo tiempo que el concepto de arte se restringe al famoso concepto “Bellas Artes”. En el siglo XX lo que se considera artístico se amplía notablemente y comienza a usarse el término Artes Visuales, incorporando otros modos de producción que comprenden el empleo de tecnologías, como la fotografía, la producción audiovisual, la imagen digital, desdibujando los límites de las disciplinas tradicionales al incluir otros materiales que favorecen al cruce de lenguajes: instalaciones, performances, intervenciones, producciones multimediales, diseños interactivos, entre otros. También en nuestro contexto latinoamericano comienza a incluirse en el circuito artístico el uso de materiales y técnicas ancestrales de pueblos originarios: como alfarería, telar, orfebrería, etc., lo cual presenta la discusión sobre el concepto “artesanía” y su relación con el término arte, indagando sobre el sentido simbólico que carga su origen supeditado a la imposición de la cultura europea, surgiendo la denominación Arte Popular para nombrar a las producciones de culturas originarias que hasta hoy sus descendientes continúan reproduciendo al mismo tiempo que otros sectores han apropiado sus modos de hacer pero cargándolos con otros sentidos. Hoy los nuevos diseños curriculares nos presentan la denominación de Artes Visuales Bidimensionales y Artes Visuales Tridimensionales, agrupando el hacer en relación al espacio, superando la distinción entre los lenguajes surgidos de manera individual en un determinado contexto, reduciendo los problemas de conceptualización, abarcando a todas las manifestaciones artísticas y estéticas visuales que comprendan el uso de nuevas y ancestrales tecnologías, que dialoguen con otras disciplinas artísticas, que pertenezcan a los sectores populares, etc. De esta manera se permite atender a las problemáticas artísticas y estéticas propias de nuestra cultura.

Este espacio curricular introduce al alumno al ciclo denominado Orientado en el que los contenidos planteados para el cuarto año constituyen una profundización de los abordados en el ciclo básico, Artes Visuales.

En este ciclo orientado cobran relevancia el cruce de los saberes y las prácticas artísticas con los saberes y prácticas del contexto popular, contemporáneo y latinoamericano pero sobre todo poniendo la mirada en las culturas juveniles. Se posiciona desde la producción y dentro del campo de las Artes Visuales Bidimensionales a partir de las disciplinas tradicionales legitimadas académicamente como Dibujo, Pintura, Grabado e incorporando nuevos modos de producción como Arte Impreso, Cómic, Grafiti y Pintura Mural y no dejando de lado los posibles cruces e hibridaciones que devengan en nuevas producciones.

Pensar este espacio es partir de la consideración de que el Arte es un campo de conocimiento que porta diversos sentidos sociales y culturales, en el que se apela a procesos de construcción interpretativa metafórica y poética y que en sus producciones se involucra el uso de diferentes procedimientos, herramientas, materiales y soportes. Esta visión integral, es superadora de la concepción de la disciplina como destreza apoyada en lo técnico y la obra como producto acabado. Esta nueva consideración prioriza los procesos, de composición y producción de la misma en el contexto, en este caso: de las culturas juveniles y la contemporaneidad.

Esta propuesta se apoya en la praxis y permite al alumno la apropiación de un conjunto de saberes que le brinda herramientas para producir e interpretar manifestaciones y producciones artísticas propias y ajenas en contextos situados. Requiere de la implementación de nuevas metodologías, espacios colectivos de producción y la creación de nuevos espacios de reflexión y análisis colectivos como por ejemplo las “clínicas” (críticas abiertas con participación en las devoluciones no solo del docente sino de los otros compañeros, donde los alumnos puedan expresar sus inquietudes y posturas personales frente a los diferentes modos de representación visuales, que sirvan para posicionarse críticamente frente al propio trabajo y al ajeno) que faciliten al alumno el camino hacia la búsqueda de sentidos y el encuentro con una imagen que lo identifique.

El formato de Laboratorio Taller ofrece la experiencia del descubrir haciendo, es vivenciar la naturaleza misma de la producción artística, poniendo al alumno en relación con la consideración de pensar el arte como un trabajo y al artista como un trabajador y actor sustantivo en la vida productiva de nuestro país y en la sociedad catamarqueña (Res. 111/10 del CFE).

CAPACIDADES A DESARROLLAR

A partir de la experiencia concreta de la producción de obras, se posibilita:

- Explorar libre y experimentalmente todas las posibilidades y recursos que brindan las artes visuales bidimensionales.
- Crear una producción bidimensional y expresar las propias ideas, adecuando y disponiendo los materiales y técnicas, con el fin de ensayar una poética personal.
- Reconocer y usar los recursos disponibles tales como herramientas, materiales y procedimientos, ampliando gustos y explorando alternativas expresivas.
- Analizar contextual y críticamente los textos visuales bidimensionales propios y ajenos reconociendo la riqueza expresiva del arte como texto visual.
- Reflexionar sobre las funciones comunicativas y poéticas del arte en general y de las producciones artísticas bidimensionales en particular.
- Pensar críticamente respecto de las manifestaciones de las Artes Visuales en general (formación de nuevos públicos).

- Interactuar dentro de los ámbitos institucionalizados como no institucionalizados de circulación y exposición de imágenes (museos, galerías, escuelas, ferias artesanales, la vía pública, etc.).

EJES FORMATIVOS

Los siguientes contenidos se han organizado en cinco ejes temáticos no secuenciados; por el contrario se propone, que sea el propio docente que a partir de una problemática o proceso en particular plantee los ejes transversalmente, de acuerdo a los tiempos, estrategias pedagógicas y metodológicas que se proponga llevar adelante. Ej. Mediante el proyecto de producción de un trabajo práctico abordar los niveles sintáctico, semántico y pragmático, y en este último nivel enfocar los aspectos que tienen que ver con la “presentación” de la obra, diferentes formas de montajes según las lecturas posibles, contextos y públicos para la que ha sido pensada. Es decir lo teórico –práctico se conjugan en la praxis.

EJE TEMÁTICO N° 1: PROBLEMÁTICA DE LA BIDIMENSIÓN

Forma: Elementos plásticos básicos (punto, línea, plano, volumen, valor y color) Morfología: formas naturales y geométricas.

Espacio: Lo bidimensional. Indicadores de espacio. Organizaciones en el plano: posición, dirección, espacio y peso. Nociones de composición. Las tres perspectivas básicas.

EJE TEMÁTICO N° 2: REPRESENTACIÓN DE LA IMAGEN BIDIMENSIONAL

De la mimesis a la abstracción. Representación desde la percepción, desde la memoria y desde la imaginación.

Construcción y deconstrucción.

Significado y texto comunicativo inherente a la obra: signos en la comunicación visual. Símbolos, marcas, señales, elementos, morfología, representación y significación. La forma como significado en sí misma.

Análisis crítico y reconocimiento de imágenes del contexto.

Apropiación e intervención de imágenes.

Lo aurático en el arte (ver “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” Walter Benjamin). Lo único y lo múltiple.

La metáfora.

EJE TEMÁTICO N°3: DISCIPLINAS TRADICIONALES, PRODUCCIONES CONTEMPORÁNEAS

Proyecto de obra bidimensional que implique la producción con técnicas, materiales, soportes, herramientas propias de las disciplinas denominadas tradicionales.

Proyecto de obra bidimensional que implique la producción con técnicas, materiales, herramientas propias de las disciplinas denominadas tradicionales en soportes no tradicionales.

Dibujo: Sistema de Representación: estructura: ejes, proporciones, volumen, valores, relación figura fondo, espacio. La línea. Línea

Pintura: forma, color, textura, espacio. Técnicas experimentales, mixtas, distintos materiales y soportes. Concepto de pintura expandida.

Grabado: Línea, plano, color, espacio. Lo único y lo múltiple. Xilografías, monocopias, colagraf. Libro de artista.

EJE TEMÁTICO N° 4: MODOS DE PRODUCCIÓN RELACIONADOS CON LO POPULAR

Proyecto de obra/s bidimensional/les que implique la producción con técnicas, materiales, soportes, herramientas propias de los modos de producción relacionados con los usos y consumo propios de las culturas juveniles tales como el estencil, serigrafía, cómic, grafitis y murales .

Proyecto de obra bidimensional que implique la producción con técnicas, materiales, herramientas propias del comic, grafitis, murales, serigrafía y estencil en soportes tradicionales: papel y bastidores de tela o en madera.

Arte impreso: estencil, serigrafía.

Comic: Relación de la imagen y la tipografía. Estructura. Viñetas. Técnicas.

Grafiti: el grafiti como afirmación de identidad. La estética del grafiti. Técnicas. Mural:

Arte y denuncia. Lo monumental-lo intimista. Escala .Técnicas.

EJE TEMÁTICO N° 5: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS BIDIMENSIONALES. MONTAJE

La exposición como un medio de comunicación y la interacción entre las obras y el público. Los públicos.

Montaje: nociones básicas de montaje (herramientas, recursos, materiales), Presentación de materiales y herramientas fundamentales de montaje. Diferentes maneras de mostrar o presentar las obras.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA

Introducirse en la producción a partir de un Laboratorio Taller implica para el alumno el compromiso que debe asumir con su propio proceso, a partir de la experimentación, el estudio, la responsabilidad, la sistematización y el manejo del uso del espacio y el tiempo, diferente a otros formatos y que en algunas situaciones propician el trabajo colectivo.

Uso del tiempo: Por la dinámica que se establece en este espacio de producción, experimentación investigación y análisis se recomienda no desdoblarse la carga horaria para lograr buenos resultados. El tiempo para el desarrollo y concreción de las producciones visuales es fundamental para que el alumno no interrumpa su proceso.

Uso del espacio físico: se recomienda que se adapte el espacio a las necesidades y los agrupamientos (individuo y grupos), si bien lo ideal es tener un espacio-taller con mobiliario y equipamiento acorde a las necesidades, la carencia del mismo no debe ser un impedimento para la producción. Así mismo se recomienda el uso de espacios alternativos, dentro y fuera del ámbito escolar, como por ejemplo: los patios, los muros interiores y exteriores de la institución, vía pública, la biblioteca, el museo, la iglesia, la plaza, etc.

A cerca de las **estrategias didácticas**:

Este diseño curricular es flexible y permite al docente seleccionar, jerarquizar y adecuar los contenidos según la realidad cultural- geográfica e institucional en la que tiene que enseñar. Pero se aclara que ningún impedimento es justificativo para no pretender aprendizajes significativos, experiencias nuevas, desafiantes y tomar el riesgo de transitar un terreno desconocido. Lo peor es no intentarlo.

Partir de un planteo claro de objetivos y un plan de trabajo concreto para que el alumno entienda lo que el docente pretende de él y que en lo posible sea consensuado, el alumno así se identificará y comprometerá con su proceso, lo que se evidenciará en la producción. Lo claro y concreto no quiere decir inflexible, al contrario, este formato de aprendizaje (Laboratorio Taller) exige al docente nuevas estrategias y nuevas maneras de evaluarlas.

Favorecer la identificación del hecho creativo con las necesidades propias del espíritu inquieto de los adolescentes, los conceptos de “juego”, “revisión”, “experimentación”, “descubrimiento” y “posicionamiento” son las claves para abordar el espacio laboratorio taller y que este tome rasgos de acción, reflexión, acción.

Introducir a los alumnos en el reconocimiento y uso de los elementos constitutivos del lenguaje visual a partir del análisis y producción de obra.

Uso de técnicas, materiales, procedimientos y soportes de las disciplinas llamadas tradicionales como recursos técnicos expresivos en la producción de proyectos de obras bidimensionales no solo dibujos, pinturas, estampa y sus variantes sino también collages, ilustración para la industria editorial (tanto la industrial como la artesanal), como por ejemplo el caso Editorial Eloísa La Cartonera, ilustración y diseño de tapas de CD o DVD, pintura y/o estampa sobre piezas textiles, afiches, tanto publicitarios (ej. para anunciar bailes escolares), como didácticos y explicativos (para su uso en otros espacios curriculares), pintura de telones escenográficos, etc.

Crear espacios de reflexión colectiva como espacios de aprendizaje válidos: clínicas o críticas abiertas con participación en las devoluciones no solo del docente sino de los otros compañeros, donde los alumnos puedan expresar sus inquietudes y posturas personales frente a los diferentes modos de representación visual, que sirvan para posicionarse críticamente frente al propio trabajo y al ajeno.

Analizar los procesos artísticos y las diferentes posiciones que toma el productor y la relación con los públicos a partir del trabajo y de la exposición en el ámbito público.

Incorporar los conceptos de montaje y exhibición de obra, sus implicancias formales y técnicas para la exposición y muestra de los trabajos de los alumnos.

Propiciar en el espacio Laboratorio Taller tanto la producción individual como la colectiva dentro de un proceso de aprendizaje más amplio que incluya lo afectivo, conceptual, procedimental, actitudinal y expresivo.

Propiciar salidas para que el alumno se vincule con la realidad artística de su entorno (visita a museos, exposiciones, escuelas de arte, talleres de artistas, etc.) e intervenga en espacios públicos por medio de la realización de murales, grafitis, exposiciones en otros espacios institucionales formales y no formales.

Predisponer a los alumnos para el abordaje de proyectos de creación libre, en los que aplique y conceptualice lo aprendido a partir de problemáticas elegidas en relación a sus gustos y necesidades, proponiendo pequeñas investigaciones personales y grupales.

Dentro de esta estructura de Laboratorio Taller, las disciplinas bidimensionales tradicionales y los nuevos modos de producción relacionados con lo popular serán disparadores para las producciones integradoras con las artes visuales tridimensionales y el uso de nuevas tecnologías y también debe promoverse la articulación con las otras áreas del conocimiento.

Ejemplos: Videos con la técnica de Stop Motion con dibujos, pinturas y cómic. Afiches para otras asignaturas del área de formación general con las técnicas aprendidas en el Laboratorio Taller. Escenografías. Ilustración de producciones escritas. Ilustraciones científicas con recursos expresivos propios de la producción artística (Leonardo, Durero, etc.). Libros de artistas. Objetos. Instalaciones. Intervenciones de fotos. Etc.

EVALUACIÓN: CRITERIOS E INSTRUMENTOS

Cada alumno tiene capacidades que pueden ser desarrolladas a partir de estrategias metodológicas, pero no todos las desarrollan por igual, ni toda metodología es efectiva con todos los alumnos. Evaluar al alumno de acuerdo al desarrollo de las capacidades propuestas implica considerar que la evaluación debe ser cualitativa, atendiendo a la diversidad de procesos que pueden suscitarse en un ámbito de creación y descubrimiento. Por lo tanto se recomienda ponderar las notas del proceso y la nota final, es decir que no dependa sólo de un trabajo final, sino que se acompañe con las notas parciales, como producto del seguimiento del alumno, evaluando los procesos y no los resultados.

En los trabajos colectivos no evaluar a todos por igual, sino a partir de la observación directa y personal de lo que cada alumno aporta, sin jerarquizar ni menospreciar una capacidad por sobre otra, sin recurrir a la competencia mediante la comparación, sino entendiendo que cada uno es distinto y construye y resuelve de manera diferente.

Para evaluar procesos se sugieren **instrumentos** como: planillas de seguimiento personalizado, diagramada para identificar factores que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades

propuestas, pero también para aquellas que no estuvieren contempladas pero que el alumno desarrolle al transitar este laboratorio taller.

En los trabajos colectivos evaluar individual y colectivamente para analizar las dinámicas que se establecen.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

PARA DOCENTES

Acha, Juan (1984): *El arte y su distribución*. México. Universidad Autónoma de México.

Beazley, Mitchell (1982): *Guía práctica de la pintura*. Barcelona. España. Ediciones folio.

Benjamin, Walter (1998): La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. En: *Discursos ininterrumpidos I. Filosofía del arte y la historia*. Buenos Aires. Argentina. Ed. Taurus.

Bourdieu, Pierre (1997): *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*. Barcelona. España. Ed. Anagrama.

Bourdieu, Pierre (1998): *Capital cultural, escuela y espacio social*. México. Ed. Siglo XXI.

Cámara, Sergui (2006): *El dibujo animado*. Barcelona. España. 2° ed. Ed. Parramón.

Chapato, María Elsa: DIMATEO, Cristina. *Producción artística y arte como conocimiento escolar*. **Cochet, Gustavo**: *El grabado (historia y técnica* Bs.As. E. Poseidón **Colombres, Adolfo**. *Sobre la cultura y el arte popular*.

Crespi, Irene y Ferrario, Jorge (1999): *Léxico técnico de las artes plásticas*. Buenos Aires, Argentina. Séptima edición, Eudeba.

Dantzi, Cynthia Maris (1994): *Diseño Visual. Introducción a las artes visuales*. Ed. Trillas.

Efland, A.; Freedman, K.; Stuhr, P. (2003.): *La educación en el Arte Posmoderno*. Buenos Aires. Argentina. Ed. Paidós.

Eisner, E. (1998): *Educar la visión artística*. Barcelona, España. Paidós Educador,

Ferreras, Cristina; Labastia, Alejandro; Nicolini, Cecilia; Rodriguez, Vera (2001): *Culturas y Estéticas Contemporáneas*. Buenos Aires. Argentina. Editorial Puerto de Palos.

Freire, P. (1975): *La educación como práctica de la libertad*. Buenos Aires. Argentina. Siglo XXI.

García Canclini, Néstor (2004): *Diferentes, Desiguales y Desconectados. Mapas de la interculturalidad* Barcelona. España. . Editorial Gedisa.

García Canclini, Néstor. *La producción simbólica*.

Graeme Chalmers, F. (2003): *Arte, educación y diversidad cultural*. Paidós, Arte y educación.

Martin, Judy (1995): *Enciclopedia de las Técnicas de impresión*. Buenos Aires Argentina. Editorial La Isla.

Muñoz, M.A.: *El grabado social y político en la Argentina del siglo XX*.

Oliveras, Elena (2006): *Estética. La cuestión del arte*. Buenos Aires. Argentina. 2° Edic. Ed. Ariel.

Oliveras, Elena (2007): *La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen*. Buenos Aires. Argentina. Emecé Editores.

Oliveras, Elena (2008): *Cuestiones de Arte Contemporáneo. Hacia un nuevo espectador del siglo XXI*. Buenos Aires. Argentina. 1° Edic. Emecé Editores.

Parramón: *El Gran Libro de la Perspectiva*. Ed. Parramón.

Portillo, Alfredo; Holgado Myriam (1998): *Multimedia. Libro de artista. Libro Objeto. Página de artista. Arte correo. Arte Fax*. Seminario post-Grado 1998. Facultad de Artes Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán, Argentina.

Prosdocimi, Alejandro (2011): *Compilado por Amigo Roberto. Arte Siglo XX-XXI*. Parte 1, 2 y 3. Buenos Aires Argentina. Museo Nacional de Bella Artes Colección. Arte Gráfico Editorial Argentino. 1º Ed.

Simpson, Ian (1995): *Enciclopedia de Técnicas de Dibujo*. Buenos Aires Argentina. Editorial La Isla.

Smith Stan: *Anatomía, Perspectiva y Composición para artistas*. Ed. Blume.

Wong Wocius (1979): *Fundamentos del diseño Bi y Tri dimensional*. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, S.A.

PARA ESTUDIANTES

Ferreras, Cristina, Labastia, Alejandro, Nicolini, Cecilia, Rodríguez, Vera (2001): *Culturas y Estéticas Contemporáneas*. Buenos aires. Argentina. Editorial Puerto de Palos.

Crespi, Irene y Ferrario, Jorge (1999): *Léxico técnico de las artes plásticas*. Buenos Aires, Argentina. Séptima edición. Eudeba.

Wong Wocius (1979): *Fundamentos del diseño Bi y Tri dimensional*. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, S.A.

Parramón: *El Gran Libro de la Perspectiva*. Ed. Parramón.

Smith. Stan. *Anatomía, Perspectiva y Composición para artistas*. Ed. Blume.

Cámara, Sergui (2006): *El dibujo animado* Barcelona. España. . 2º ed. Ed. Parramón.

Cochet, Gustavo: *El grabado (historia y técnica)* Bs.As. E. Poseidón.

Muñoz, M.A. *El grabado social y político en la Argentina del siglo XX*.

Simpson, Ian (1995): *Enciclopedia de Técnicas de Dibujo*. Buenos Aires Argentina. Editorial La Isla.

Martin, Judy (1995): *Enciclopedia de las Técnicas de impresión* Buenos Aires Argentina. Editorial La Isla.

Beazley, Mitchell (1982): *Guía práctica de la pintura*. Barcelona. España. Ediciones folio.

Prosdocimi, Alejandro (2011): *Compilado por Amigo Roberto. Arte Siglo XX-XXI*. Parte 1, 2 y 3. Museo Nacional de Bella Artes Argentino Colección. Buenos Aires Argentina. 1º Ed. Arte Gráfico Editorial

PORTALES WEBS

Arte público (mural)- espacio político. Guillermina Guadarrama Peña. Revista Digital Cenidiap
<http://discursovisual.cenart.gob.mx/dvweb16/agora/agoguille.htm>

Arte público militante, imaginario colectivo y muralismo. Polo Castellanos. Revista Digital Cenidiap

<http://discursovisual.net/dvweb20/agora/agopolo.htm>

Traducciones y variaciones sobre el muralismo y el arte público en México. José Manuel Springer.

http://archivocallejero.com/contenido_detalle.php?seccion=2&id=274

Video Grafiti paso a paso

<http://www.youtube.com/watch?v=FrzLG6oqY8g>

Comic. El lenguaje del comic

<http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/2comic.htm>

<http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta>

Ejemplos de comic: El mundo de Mafalda. <http://mafalda.dreamers.com/>

Una tira: El café de Poncho (de Paul Gilligan)

<http://www.gocomics.com/espanol/poochcafeespanol/2012/12/09>

Artistas callejeros Fintan Switzer, (Irlandés. Pintura, intervención callejera)

<http://www.arteycallejero.com/2012/12/entre-el-retrato-clasico-y-el-graffiti-las-nuevasintervenciones-de-fintan-switzer/#/0> Never2501 (Italiano. Mural, dibujo, intervención)

<http://www.arteycallejero.com/2012/12/increibles-murales-del-italiano-never2501-consolodelgadas-lineas-video/#/0>

ROA y de Phlegm (Inglaterra). Mural con dibujo.

<http://www.arteycallejero.com/2012/10/murales-de-roa-y-phlegm-coinciden-en-peckhaminglaterra/>

Decycles (Alemania. Grafitis, stensil).

<http://www.arteycallejero.com/2012/12/los-emergentes-grafitis-del-aleman-decycles/>

Grafitis en París (anónimos) <http://www.arteycallejero.com/2012/11/recorrido-por-el-arte-callejero-de-paris-video/> Jade (Perú, mural y protesta).

<http://www.arteycallejero.com/2012/12/la-nariz-de-pinocho-de-las-autoridades-que-rindenprotesta-el-nuevo-mural-de-jade/>

The Wizard (Argentina, Mural)

<http://www.streetartutopia.com/?p=9410> Galería de

imágenes arte callejero

<http://www.taringa.net/posts/imagenes/15425968/arte-callejero-recopilacion-agosto-2012.html> <http://www.arteycallejero.com/category/galeria-3/graffiti-galeria-3/>