

ARTES VISUALES III

6TO. AÑO

FUNDAMENTACIÓN

A modo de introducción. 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.

Esta unidad curricular pensada para el formato Laboratorio – Taller, propone trabajar a partir de modo integrador los conocimientos y destrezas vinculados a las tres disciplinas de las Artes Visuales con eje en la Tridimensión; abarcando *Escultura, Cerámica y Objeto*, considerando los diferentes enfoques técnicos, metodológicos y conceptuales que le son propios.

Este espacio de aprendizaje permitirá a los jóvenes estudiantes la comprensión, contextualización y análisis de las producciones artístico-culturales tridimensionales contenidas en las disciplinas antes mencionadas y sus posibles interrelaciones formales y expresivas, teniendo en cuenta que la problemática espacial es uno de los principales objetos de la reflexión artística contemporánea.

Del mismo modo la experiencia del trabajo concreto de producción visual planteada en el Laboratorio – Taller, permitirá experimentar con los métodos, formas y funciones específicos de cada lenguaje, reconociendo los valores estético-culturales locales y globales, tradicionales, contemporáneos y populares, en el ámbito de lo artístico, a través de la creación de obras de carácter estético.

Estos talleres integradores de experiencias disciplinares variadas permitirán a los estudiantes la posibilidad de adquirir conocimientos técnicos, formales, conceptuales y expresivos propios de cada lenguaje en particular, como así también experimentar en las posibilidades de hibridación que de sus combinaciones devienen.

Por consiguiente es menester pensar este espacio curricular desde una propuesta pedagógica y didáctica que permita desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje específico, intensivo, personalizado y abierto a la búsqueda y encuentro de conocimientos conceptuales y actitudinales que reconozcan el valor del trabajo que implica posicionarse en el oficio del hacedor de Artes Visuales tridimensionales dentro del contexto de la producción cultural del medio local y nacional contemporáneos.

Así mismo, el desarrollo de los contenidos transversales propuestos para desarrollar con los alumnos del cuarto año de la Secundaria Orientada en Artes deben tenerse presente y servir como disparadores o núcleos de conocimientos a trabajar, ya que tanto los conceptos de Arte Contemporáneo, como las Culturas Juveniles en la que los estudiantes están inmersos, significarán de modo inequívoco los puntos de anclaje en los cuales apoyar y dar sentido a las producciones prácticas y conceptuales que del proceso personal y grupal de los jóvenes estudiantes devenga.

CAPACIDADES A DESARROLLAR

- Experimentación como metodología de trabajo, debe promoverse entre los estudiantes como camino para el desarrollo y resolución de procesos a partir de la experiencia y la reflexión que vivencian.
- Desarrollo de procedimientos técnicos, formales vinculados al oficio de las producciones artísticas tridimensionales, tradicionales y contemporáneas.
- Uso adecuado de herramientas específicas y recursos materiales.
- Análisis reflexivo, fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico.

- Identificación de problemas y búsqueda de resoluciones prácticas que puedan compartirse con los demás a partir de la propia experiencia.
- Realización de diseño o boceto previo a cada ejercicio, teniendo como fin encontrar una correlación con los espacios de producción bidimensional.
- Estímulo de la sensibilidad estética-plástica y la observación de la forma para la elaboración de obras que reflejen dominio técnico, destreza y creatividad.
- Resignificar de formas en relación a objetos tridimensionales y espacios que nos rodean, incentivando a los alumnos a redescubrir la naturaleza formal y expresiva de los objetos comunes de su cotidianeidad.
- Incorporación de valores estéticos y éticos que permitan apreciar los logros personales y de otros.

EJES FORMATIVOS

EJE TEMÁTICO N° 1: EL ESPACIO Y EL VOLUMEN TRIDIMENSIONAL

El estudio de la tridimensión en diferentes tipos de espacios; internos y externos, urbanos y naturales, públicos e institucionales.

La forma-espacio, como experiencia y conocimiento: percepción de formas naturales y geométricas- forma y materia- cualidades de la materia- materia y expresión- materia métodos y herramientas. Procesos aditivos, sustractivos y constructivos

Nociones de composición. Las tres perspectivas básicas. Los elementos de relación: posición, dirección, espacio y gravedad. Los elementos constructivos.

Conocimientos teórico- prácticos sobre espacio, forma, volumen, equilibrio proporción, estructura y escala.

EJE TEMÁTICO N° 2: ARTES TRIDIMENSIONALES: TRADICIONALES, CONTEMPORÁNEAS Y POPULARES

La escultura como disciplina tradicional e histórica. Monumentalismo.

La concepción contemporánea en el abordaje de arte tridimensional.

El arte popular y la producción artesanal.

Análisis y comparación entre obras de diferentes artistas, épocas y culturas.

Procedimientos compositivos, materiales, herramientas y soportes propios de los discursos visuales alternativos expresivos, propios del sujeto en relación a su entorno social y cultural.

Marcos conceptuales, interpretativos y valorativos, para el análisis y la comprensión de la cultura, el tiempo y el contexto socio-histórico.

EJE TEMÁTICO N° 3: EL ARTE DE LA ESCULTURA – PRODUCCIÓN PRÁCTICO–TEÓRICA

Concepto y naturaleza de la escultura: concepto de escultura- la naturaleza del trabajo escultórico- la forma escultórica en relación al espacio- procesos técnicos y materiales- análisis y percepción de la forma escultórica.

Posibilidades expresivas de técnicas y materiales propios de la escultura mediante la experimentación individual.

Representación escultórica en el espacio tridimensional: figuración –abstracción- espacio artístico- modelos de creación y síntesis de la forma en el espacio- estructuras.- materiales.

EJE TEMÁTICO N° 4: EL ARTE OBJETO – PRODUCCIÓN PRÁCTICO–TEÓRICA

El Objeto en el Arte. Definiciones, orígenes y límites. Los Objetos en los distintos contextos sociohistóricos.

Elaboración de Objetos a partir de formas geométricas y orgánicas. Adecuación de materiales y escalas.

Técnicas y recursos materiales para la construcción de objetos: Técnicas de agregado y sustracción: Construcción y ensamblado. Decollage y ready made. Utilización de elementos reales. Técnicas no convencionales. Utilización de materiales blandos y efímeros.

Diferentes tratamientos estéticos: (lo artesanal, lo industrial, lo inacabado, lo expresionista, lo naif, lo ascético, etc). Diferentes tipos de estructuras. Resolución de caras y superficies. Tratamiento de materiales en el proceso constructivo. Materiales crudos y tratados. Temperaturas texturas y color.

EJE TEMÁTICO N° 5: EL ARTE CERÁMICO – PRODUCCIÓN PRÁCTICO – TEÓRICA

La producción cerámica como configuración de factores formales, tonales y espaciales. Materiales como portadores de sentido, pastas, engobes, esmaltes, pigmentos, óxidos, transformaciones térmicas.

Procedimientos de construcción directa y semi-directa: modelado directo y ahuecado, plancha, zurullo, alfarería.

Diferentes técnicas en el tratamiento de la superficie. Diferentes modos de aplicación del color. Tecnología aplicada a la cerámica: Hornos cerámicos, tipos características técnicas, construcción de horno a leña.

Reconocimiento y práctica de procesos de cocción, atmosfera oxidante y atmósfera reductora.

EJE TEMÁTICO N° 6: MODOS DE EXPONER ARTE VISUAL TRIDIMENSIONAL

Abordaje del espacio tridimensional, a partir de la creación de “Arte tridimensional”, diferentes modos de apropiación y resignificación de los límites espaciales, incorporando el concepto de localización, instalación y ambientación como recursos visuales formales en sí mismos.

Montaje e Instalación de arte Tridimensional: El espacio resignificado. La utilización de soportes, bases y otros elementos ajenos a la obra. Posibilidades de agrupamiento, localización, despliegue, alineación, simultaneismo y superposición. Los focos de Interés y la iluminación. El espacio recorrido y el espectador como elementos a tener en cuenta. El texto literario sumado a la obra (contextualización). La ambientación como espacio onírico.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA

Se propone como formato de enseñanza el Laboratorio / Taller de Producción Práctico – Teórica para lograr desarrollar las capacidades requeridas de este espacio curricular. Este formato facilita, además, la producción de trabajos grupales, estimula la capacidad de intercambio, la búsqueda de soluciones originales y la experimentación y acompañamiento entre pares, junto al docente.

Para un mejor aprovechamiento de los espacios, instalaciones y herramientas de trabajo a ser desarrollados en este Taller- Laboratorio, se recomienda la adaptación del espacio a las necesidades prácticas y la posibilidad de generar agrupamientos (individuo y grupos). Si bien lo ideal es tener un espacio-taller (diferente al aula) con mobiliario y equipamiento acorde a las necesidades, la carencia del mismo no debe ser un impedimento para la producción. Se recomienda el uso de espacios alternativos móviles que permitan la libertad de acción que las disciplinas a desarrollar requieren.

El tiempo estipulado en que se llevarán a cabo las prácticas de taller, requerirá de propuestas concisas que permitan un desenvolvimiento ágil, eficaz y seguro en la experiencia áulica y extraáulica, a la vez que posibiliten el desarrollo de la expresividad, la creatividad y la comprensión de los principios básicos de las artes tridimensionales, ejecutando obras de complejidad creciente e incorporando conocimiento sobre materiales y procedimientos adecuados a las técnicas sustractivas, aditivas y constructivas, y las herramientas necesarias para cada procedimiento.

Los tiempos para el debate y la discusión en torno a la producción deben ser tenidos en cuenta por el docente como parte fundamental del desarrollo formativo, para tal fin se recomienda el formato habitual de “clínica” para el análisis y crítica conjunta, que supone la conformación de grupos de discusión en torno a la obra producida y expuesta.

En cuanto a las **estrategias didácticas** a poner en práctica se sugiere:

-Generar un espacio taller donde los alumnos a través del proceso creativo y la experimentación de materiales, técnicas y recursos expresivos, además de los conceptos teóricos que hacen a la apropiación de valores y significados, generen obra artística visual para ser expuesta.

-Familiarizar a los alumnos en el uso y conocimiento de los recursos disponibles como herramientas artísticas visuales, ampliando sus gustos y alternativas expresivas.

-Poner los materiales y técnicas a disposición de las ideas en sus posibles adecuaciones.

-Propiciar la exploración libre y experimental de todas las posibilidades y recursos que la elaboración de "Arte tridimensional" posibilita.

-Combinar dos metodologías diferentes: ejercicios de experimentación a partir de consignas, y proyectos de creación libre a partir de problemáticas puntuales elegidas por el docente y/o los alumnos.

-Interactuar de manera crítica a través de la lectura de las propias producciones, la de los pares y las de artistas reconocidos. Propiciar que los jóvenes estudiantes hablen acerca de sus trabajos, valorando el intercambio de experiencias como fuente de aprendizaje. Reflexionar sobre los hallazgos individuales de los alumnos, sus dificultades y sensaciones.

-Relacionar este proceso de aprendizaje con otros espacios curriculares

Para el desarrollo de las capacidades previstas, es preciso articular con los demás espacios de Artes Visuales, ya que a través de la integración de los contenidos conceptuales que implica el área de formación, se alcanzará la riqueza de sentido que busca la implementación de estos conocimientos. En tal sentido, se recomienda la conformación de equipos docentes a cargo del área, capaces de acordar contenidos transversales de modo conjunto con los demás espacios curriculares, así como de diagramar proyectos comunes, simultáneos o secuenciales que posibiliten trazar un programa coherente de acciones que mantenga a los estudiantes estimulados y en acción.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

PARA DOCENTES

AAVV (1997 y 1980): *Los Grandes Escultores*. Ed. Planeta.

Casson, Michael (1991): *Alfarería Artesanal*. Barcelona. Editorial CEAC.

Chavarría, Joaquín (2003): *Aula de Cerámica*. Torno alfarero, España. Editorial Parramon.

Chiti Fernández, Jorge (1992): *Hornos Cerámicos Argentina*. . Ediciones Condorhuasi.

Chiti, Fernández, Jorge (1992): *Curso Práctico de Cerámica*. Argentina. Ediciones Condorhuasi.

Chavarría, Joaquín (2003): *Aula de Cerámica. Modelado*, España. Editorial Parramon.

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

Gautier, Guy (1986): *Veinte Lecciones Sobre La Imagen Y El Sentido*. Madrid. Cátedra.
Libros de artistas contemporáneos, varios.

Macchi, Knop, Pagés (1976): *Técnicas De Escultura*. Centro Editor de América Latina.

Marchán Finnz, Simón: *"Del arte objetual al arte de concepto"*.

Peterson, Susan (1997): *Artesanía Y Arte Del Barro*. Buenos Aires Editorial La Isla.

Pischel, Gina (1998): *El Gran Libro De La Escultura*. Ed. Americana.

Plowman, John (1995): *Enciclopedia De Técnicas Escultóricas*. México. Ed. La Isla.

Rada, Pravoslav (1990): *Las Técnicas De La Cerámica*. Editorial Libsa.

Read, Herberd: *La Escultura Del Siglo XX*.

Rhodes, Daniel (2004): *Hornos para Ceramistas*. España, Ediciones Ceac.

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

Serrano, Antonio (1976): *Manual de Cerámica Indígena*. Argentina. Ediciones Assandri.
Valdez, Julio (1988): *El Modelado Cerámico como Medio De Expresión*. Edición Ispac. **Walter, Scoot**: *Fundamentos del Diseño*.

PARA ESTUDIANTES

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

Thomas, Karin. *Hasta hoy. Estilo de las Artes Plásticas en el Siglo XX*.

Walter, Scoot. *Fundamentos Del Diseño*. Buenos Aires. Editorial Víctor Leru .

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

PORTALES WEBS

Ejemplos de jóvenes dedicados al arte tridimensional:
www.youtube.com/watch?v=EDuSkKurU3013 Abr 2010 - 2 min - Subido por Telenoticias RD. Joven dejó la mudanza y el acarreo, el oficio de toda una vida, para dedicarse a la escultura.