
ORIENTACIÓN ARTE - ESPECIALIDAD ARTES VISUALES

PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LA IMAGEN

4to. Año

Producción y Análisis de la Imagen y su enseñanza en el Ciclo Superior de la Escuela Secundaria

Esta materia fue pensada como una materia introductoria que, por un lado, articule los saberes construidos por los alumnos en la materia Plástica-visual del Ciclo Básico y por otro los profundice. Debemos tener presente que no todos los estudiantes han tenido plástica-visual en los años anteriores. Por lo tanto, los conocimientos correspondientes a esta campo no están garantizados a lo largo de dicha formación ya que se presenta la educación artística alternada entre plástica-visual, danza o música o teatro. Es por ello que, al pensar una materia para el 4º año del Ciclo Superior de la Secundaria, debe tenerse presente esta variable y hacer explícita dicha discontinuidad para abordarla como marco introductorio en la diagramación, enfoque y contenidos. Por lo dicho, esta materia se presenta como una asignatura que integra los núcleos temáticos de los tres años de la formación básica.

El estudiante tendrá la posibilidad de trabajar aspectos vinculados tanto a la bidimensión como a la tridimensión, a los componentes formales de una imagen, que permitan estudiar la construcción de sentido, las condiciones de producción y las de reconocimiento.

Cabe aclarar que al referirnos al análisis de la imagen estamos tomándola como una totalidad. Es por ello que, a lo largo del desarrollo de esta materia, se focalizará en uno de los componentes del lenguaje visual con el fin de entender las características propias de este e inmediatamente se lo restituirá a la totalidad a la que pertenece ya que es allí donde cobra sentido su verdadera significación. El análisis de estas, intentará reflexionar sobre el sentido que construyen. Ese sentido será siempre social; su funcionamiento, operaciones, legitimación y circulación podrán ser motivo de estudio. Uno de los propósitos de esta materia es que el estudiante aprenda a analizar y producir imágenes según criterios que los interpelen en la construcción de ideas propias. De este modo las imágenes, puestas en comparación y analizadas desde diferentes categorías, permiten a los alumnos estudiar cómo ellos y otros resolvieron problemas, cómo las significamos en sociedad, y trabajar la idea de que las producciones visuales no se agotan en sí mismas sino que entre ellas se reinventan, se marcan, se alejan o acercan.

Las imágenes se aprenden cuando los conceptos se van apropiando, ampliando, construyendo. La producción en imagen es, entonces, una instancia de constitución y materialización de ideas, que habilita espacios para seguir investigando en conceptos, en resoluciones técnicas y en la lectura de otros discursos.

Esta propuesta presenta un marco teórico que permite pensar el lenguaje visual desde otro lugar, distante de concepciones academicistas, expresivistas y visualistas (o formalistas o perceptualistas). Cabe aclarar que al referirnos a Lenguaje no se pone el acento en la estructura lingüística que deviene del análisis de la producción comunicativa, sino que se propone el término lenguaje visual entendiéndolo como un lenguaje distinto de otros

lenguajes de los cuales se vale el hombre para conceptualizar y construir la realidad , con la especificidad que lo caracteriza: los componentes del orden de lo visual, distintos de los componentes de otros lenguajes artísticos (danza, música, teatro) y los procedimientos de los que se vale para materializarse. Este es un aspecto central en el enfoque que intenta superar las translaciones forzadas de las ciencias del lenguaje.

El principal objetivo es que el estudiante produzca y analice imágenes apropiándose de los procedimientos, componentes formales, entendiendo las condiciones de producción de las mismas, en vinculación con la intencionalidad de la propuesta. Abordar desde el inicio la imagen en vinculación con su contexto histórico y cultural, los postulados teóricos de las diferentes épocas, como así también, los condicionamientos culturales en las instancias de producción y reconocimiento de la imagen visual brinda al alumno la posibilidad de continuar construyendo su pensamiento estético, desde marcos teóricos revisados y renovados estableciendo un equilibrio entre la producción y la reflexión. Así los alumnos aprenderán a desarrollar la capacidad de construir sentido a través de las imágenes, reconocer las preexistentes y proponer nuevas metáforas; dando cuenta de los rasgos que las definen. Podrán producir manifestaciones visuales siendo participes de todos los momentos: desde el planteamiento de la idea, la selección de materiales, soportes y herramientas, la elección de los criterios compositivos, la revisión de la producción para la exhibición y las pautas de montaje.¹

Mapa Curricular

La materia: Producción y Análisis de la Imagen se encuentra en 4° de la Escuela Secundaria Orientación Arte, Especialidad Artes Visuales.

La materia se organiza en los siguientes núcleos temáticos::

Núcleos Temáticos				
Producción y análisis de la Imagen	La Imagen Visual en perspectiva histórica	Organización del Campo de la Imagen	El problema de la luz	El Color

Carga horaria

Su carga es de 144 horas totales, siendo su frecuencia de dos horas semanales (si su duración se implementa como anual)

¹ Para ampliar estas nociones sobre el Lenguaje visual, ver: Ciafardo Mariel. "Programa de la asignatura Lenguaje visual IB" en www.fba.unlp.edu.ar/lenguajevisual1b.

Objetivos de Enseñanza y de Aprendizaje

Objetivos de enseñanza	Objetivos de aprendizaje
<ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a la formación de una mirada crítica y reflexiva desde el contexto actual posibilitando el reconocimiento, uso y organización de los componentes del lenguaje visual, entendiendo las configuraciones visuales como discursos totales, sociales históricos y culturales. • Brindar a los estudiantes bibliografía actualizada, para que puedan compararla, y analizarla a la luz de otros textos y otras imágenes. • Facilitar un tipo de producción que considere los aprendizajes previos de los estudiantes, tanto en los aspectos conceptuales como técnicos, provocando gradualmente mayores niveles de complejidad. • Introducir relaciones conceptuales que permitan a los estudiantes ir construyendo el vocabulario específico del lenguaje visual. • Proponer el análisis crítico de textos e imágenes que permita a los estudiantes problematizar la utilización de estereotipos y clichés. 	<ul style="list-style-type: none"> • Construir y analizar discursos visuales desde los componentes del lenguaje visual, entendiéndolos como partes constitutivas de una totalidad que operan mediados por las condiciones de circulación producción y consumo, propias de un momento histórico. • Producir obras bi y tridimensionales teniendo en cuenta categorías teóricas que permitan fundamentar las opciones elegidas. • Producir discursos visuales problematizando y superando el uso que cotidianamente se hace de los nuevos medios hacia la búsqueda estética. • Apropiarse del vocabulario específico y ponerlo en diálogo con la fundamentación de su plan de trabajo justificando las decisiones tomadas. • Problematizar la utilización de estereotipos y clichés en la construcción y elaboración de los trabajos de producción.

Contenidos

Los contenidos de Producción y Análisis de la Imagen atenderán - particularmente - a la conceptualización de los componentes del lenguaje visual desde la producción, a través del reconocimiento y análisis de los mismos, en vinculación con las categorías socio- históricas que le han dado origen. Se definen cuatro núcleos temáticos que establecen un ordenamiento que va de lo general a lo particular permitiendo un abordaje de creciente profundización de la imagen, haciendo foco en una problemática particular.

Núcleos temáticos

- **La imagen visual en perspectiva histórica:** La historia de la mirada. La imagen moderna y la imagen posmoderna. Los enfoques de la cultura visual. La imagen en el mundo actual. Resignificaciones. Imagen fija: secuenciada, temporalizada. El estereotipo visual.
- **Organización del campo de la imagen:** Campo visual y campo plástico: diferencias. Soportes; tipos, límites y formatos: geométricos, orgánicos, regulares e irregulares. Relación de la composición con los tipos de soportes y formatos de campo. La materialidad; criterios de selección. Encuadre. Modos de encuadre: tradicional, desencuadre, sobreencuadre, reencuadre. Tamaños de plano. Puntos de vista. El fuera de marco. Funciones del marco. El Espacio y la Forma: El espacio bidimensional y tridimensional: características. Organización espacial. Campo y figura: Relación figura y fondo. Variaciones posicionales y direccionales. Relaciones de tamaño. Equilibrio y Desequilibrio. Tensiones. Direcciones. Proporciones. Escalas Profundidad de campo; ilusión de tridimensionalidad: indicadores espaciales. Características socio-históricas de la representación espacial: construcción y destrucción del espacio plástico bidimensional. La forma bidimensional y tridimensional: figuración y abstracción. La forma y su materialidad. Relación con el color, la línea, la textura y el valor o iluminación. Formas planas, volumétricas, geométricas, orgánicas. Relieve. Volumen. Textura: textura y materialidad como relación indisociable. Problematización de las clasificaciones tradicionales. La línea: como abstracción cognitiva. La línea como huella de una herramienta de contorno o abstracta.
- **El problema de la luz.** Conceptos de iluminar y alumbrar. El clima lumínico. Fuentes y Tipos de iluminación: Difusa, Contraluz, Frontal, Rasante lateral, Candileja (de abajo), Cenital. La luz en el ambiente, la luz representada. El valor lumínico y climas.
- **El Color.** el color y su relación con la materia. Modulación y modelación del color. Plenos. Análisis del color en perspectiva histórica: En relación entre figura y fondo, como uso simbólico, como señal, netamente expresivo, psicológico, connotativo, Problematización de dichas categorías. Color e iluminación. Enfoques culturales del color.

Orientaciones didácticas

La enseñanza de esta materia tiene como principal objetivo articular las dimensiones de la producción y el análisis. Por lo tanto, el docente se encontrará con una serie de contenidos organizados en núcleos temáticos, que le permitirán evaluar los saberes previos de los estudiantes y para poder decidir así sobre la complejización y organización de los mismos en las secuencias de su planificación (herramienta de trabajo para el docente, que anticipa y regula, entre otras cosas, tanto acciones como tiempos)

Comenzar problematizando la vinculación entre la percepción y el contexto de producción de las imágenes será de suma importancia para abordar la noción de mirada en tanto construcción cultural

Sugerimos que, al abordar cada núcleo temático, se comience explicitando el marco teórico desde el cual se presentará el contenido a tratar. Por ejemplo si trabaja contenidos del núcleo *Organización del campo de la imagen*, *El espacio* podrá iniciar sus clases

proponiendo el análisis de imágenes que pongan en evidencia cómo ha ido construyéndose esta categoría a lo largo de la historia. No es lo mismo analizar el espacio plástico construido en la pintura renacentista que analizarlo en una obra dadaísta o en un diseño textil. De esta manera el docente estará poniendo en juego distintas resoluciones espaciales que se corresponden con el pensamiento de época y que hoy pueden resignificarse y analizarse desde la producción de los estudiantes.

Es aconsejable que el docente pueda establecer vínculos entre los distintos núcleos temáticos y no considerarlos como unidades cerradas, evitando ejercitaciones centradas en la técnica y el adiestramiento (círculos cromáticos y escala de valores, tabla de isovalencias, etc.) Por el contrario, se propone poner en cuestión los enfoques universalistas comprendiendo que las formas de percibir, interpretar y significar están atravesadas por un sin número de tensiones y que las formas del arte no han sido ni serán siempre las mismas.

Se recomienda que el docente pueda construir, junto con los estudiantes, una evaluación inicial que le permita reconocer los saberes previos. Puede tomar como punto de partida la proyección o muestra de imágenes de distintos periodos históricos, en las que se puedan conceptualizar y poner en palabras las nociones anteriormente construidas.

Por lo antes dicho se sugieren clases teórico- prácticas en las que el estudiante pueda investigar sobre el contenido trabajado; buscar imágenes, seleccionar bibliografía, contrastar postulados teóricos acerca de un mismo tema, revisar sus opiniones fundadas desde el sentido común, realizar un trabajo de producción en el que elija los materiales con los cuales trabajará. Se recomienda no recurrir a la carpeta como único espacio para la producción. Sino que, al abordar un contenido, el estudiante pueda decidir respecto de la conveniencia de trabajar sobre en la bidimensión o en la tridimensión, con qué materiales y soportes, en qué escala y que pueda fundamentar por escrito u oralmente las decisiones tomadas. En cada instancia, el docente podrá proponer trabajos individuales, en pequeños grupos, en grupos más numerosos, teniendo en cuenta las características del curso. En los trabajos grupales sería conveniente que los estudiantes integren diversos grupos. Esta alternancia favorecerá la variedad en la asignación de roles. Por otra parte, se sugiere evitar la modelización en las propuestas. Los recursos didácticos que el docente presente deberían permitir que el estudiante construya nuevas ideas e imágenes y no ser objeto de imitación.

Se propone a continuación un ejemplo en el tratamiento de un contenido: el encuadr. No se intenta proporcionar un modelo, sino sólo una orientación entre las tantas posibles que el docente con conocimiento de sus alumnos podrá realizar.

Se le propone al estudiante que investigue sobre este tema. Puede recomendarse la lectura de algunos autores o buscar información en Internet. Se comparte en la clase el material investigado, tanto textos como imágenes. Se incentiva a que encuentren diferencias y similitudes entre las distintas posibilidades de encuadre, tomando el marco teórico que les permita pensar en su futuro trabajo de producción.

Se proponen trabajos de producción en el que se comprometan más de un modo de encuadre (tradicional, sobrecuadre, deseencuadre, reencuadre) en cada una de las propuestas, teniendo en cuenta el punto de vista y el tamaño de plano. Los materiales, formatos y soportes serán decisiones del alumno en función de la intencionalidad. Se pedirá que fundamenten por escrito los pasos realizados. En cada producción se tendrá en cuenta el lugar del montaje, espacio, luz, etc. La propuesta podrá evaluarse en exposiciones orales

o trabajos escritos que argumenten el proceso de trabajo: desde la investigación del tema, la búsqueda de ejemplos en imágenes, hasta la materialización de la obra.

Se propone que cada grupo de alumnos fotografíe los trabajos de producción para ser analizados, luego, con el resto de los compañeros. Allí, podrán trabajarse nuevos tipos de encuadre y puntos de vista arrojados por la nueva puesta en cuadro dada por la toma fotográfica.

Orientaciones para la evaluación

Las instancias de evaluación serán parte del proceso de aprendizaje. El docente explicitará desde el inicio cuáles serán los criterios con los que evaluará a los estudiantes. Se sugieren los siguientes:

- La disposición para leer e investigar textos que permitan abordar las problemáticas correspondientes a cada tema.
- La disposición para el trabajo en equipo, y la participación en las actividades propuestas.
- La claridad para expresar ideas, de manera oral u escrita, sobre los procedimientos, componentes, materiales y decisiones tomadas.
- La utilización de vocabulario específico.
- La argumentación que vincule contenidos desde el análisis de sus producciones en relación con la de sus pares y otras imágenes de la historia del arte, del entorno, de la gráfica o el diseño.
- La vinculación de los componentes formales en cada una de las propuestas, desde la imagen fija a la imagen en movimiento.
- El reconocimiento de la relación entre aquello que en principio pretendía realizar y la obra concluida.
- La adecuada utilización de materiales, herramientas, procedimientos en cada producción.

El docente podrá considerar la utilización de grillas como instrumentos que le permitan hacer un seguimiento del alumno en el proceso de trabajo y/o del grupo en general. También podrá incentivar la práctica de la autoevaluación, promoviendo que el estudiante se interroge acerca de su proceso de aprendizaje.

Lectura, escritura y oralidad en el ámbito de Producción y Análisis de la Imagen

La inclusión de este apartado en esta materia tiene como objeto hacer explícito que las prácticas de lectura, oralidad y escritura están presentes en cualquier espacio curricular y esto nos compromete como docentes a incentivarlas

“Por medio del lenguaje, todos participamos de la vida social y, a su vez, construimos nuestra individualidad: expresamos ideas, defendemos nuestros derechos, discutimos con

*los demás, establecemos relaciones afectivas, trabajamos, influimos sobre los otros, nos informamos, organizamos nuestro pensamiento...*² A partir del concepto transcrito, la asignatura propone estimular las siguientes situaciones:

Situaciones de lectura:

- Leer una diversidad de textos

Se propone la lectura de textos disciplinares de diversos autores y tipos (artículos de revistas, tanto académicos como de divulgación; ponencias en congresos; reportajes; catálogos, entre otros.). Es oportuno recordar que esta materia pone énfasis en la producción visual de los alumnos, para lo cual la frecuentación de una bibliografía variada, cuya selección tenga en cuenta la pertenencia de los alumnos a este ciclo de la Educación Secundaria, favorecerá no sólo conocer el debate acerca de la disciplina, sino también comenzar a construir su propio pensamiento estético.

- Intercambiar puntos de vista

Las situaciones de lectura se enriquecen cuando los estudiantes intercambian puntos de vista diferentes respecto de lo que leen, y consideran el texto como referencia para argumentar una u otra postura. La confrontación de interpretaciones respecto de un mismo texto propicia la relectura y permite que los estudiantes reparen en conceptos, ideas y relaciones que no advirtieron antes. Un ejemplo de ello podría ser el siguiente : tomar una entrevista de alguna revista de circulación masiva hecha a algún artista plástico en el que se trate el tema de Color y tomar luego una revista especializada en arte (por ejemplo la revista *La puerta de la facultad de Bellas artes de la UNLP*³ o la *Revista electrónica Crítica*). El docente vinculará los conceptos abordados en cada caso, como así también incentivará el análisis que del uso del lenguaje se hace en uno y en otro caso, preguntará a qué públicos apuntan, cómo puede relacionarse con los otros temas abordados, si todos comparten el mismo punto de vista, si todos entienden lo mismo por Color. El docente deberá prever estas y otras circunstancias para organizar la clase y anticipar sus posibles intervenciones.

- trabajar sobre la especificidad de la terminología del Lenguaje Visual: Las situaciones de lectura son también propicias para trabajar sobre la especificidad del Lenguaje Visual. Los estudiantes necesitan conocer la terminología para poder comunicarse y entenderse en este campo. Sin embargo, no basta con que conozcan la definición de las palabras, es indispensable que comprendan los conceptos detrás de esa terminología y la red conceptual en que dichos términos están inmersos y a partir de la cual cobran sentido.

Situaciones de escritura: son muchas las instancias en las que los estudiantes deben elaborar producciones escritas: escriben para comunicar a otros lo que aprendieron describir un procedimiento, para presentar un plan de trabajo en el que explicita su proyecto y justifique las decisiones que ha tomado respecto de materiales, soportes, herramientas, técnicas, escala, iluminación y modo de llevarlo a cabo, para realizar informes, para plantear

² Diseño Curricular para la Educación Secundaria. ES.2.Prácticas del Lenguaje. Pag. 327

³ Se recomienda el siguiente artículo. CIAFARDO, Mariel; BELINCHE, Daniel: "Los estereotipos: un problema de la educación artística. Los artistas son de Piscis", en *La Puerta – Publicación Internacional de Arte y Diseño*, La Plata, Dirección de Publicaciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, Año 3 N° 3, junio de 2008, pp. 27-38.

un punto de vista propio y sostenerlo con argumentos o para explicar hechos y observaciones utilizando las categorías estudiadas. En cada caso la escritura adopta formas diferentes según qué es lo que se quiere comunicar. Los textos que los estudiantes leen actúan como referencia y podrán recurrir a ellos cuando escriben como forma de controlar la escritura. Por eso es importante que el docente ofrezca a los estudiantes textos con propósitos diferentes y los analice con ellos de manera de acordar criterios comunes de lo que se espera que los alumnos produzcan en forma escrita.

Situaciones de oralidad: En las situaciones de lectura y escritura también se ponen en juego situaciones de oralidad; cuando se formulan preguntas entre estudiantes o al profesor, en el marco de una clase o en interior de un grupo de estudio. La formulación de preguntas es el principal motor en la construcción de conocimiento, posibilita el intercambio de opiniones y el diálogo intercultural e intergeneracional que debe producirse en la relación pedagógica. Para provocar dicha situación es necesario que el docente:

- Posibilite el intercambio en el que puedan aparecer controversias y contradicciones, repreguntando, aclarando y argumentando.
- Lea textos que generen debate y presenten controversias con otros textos.
- Permita fundamentar posturas contrarias a lo que el mismo piensa, cuestionando y ofreciendo nueva bibliografía.
- Favorezca la problematización de nociones y representaciones instaladas desde el sentido común, desde una mirada crítica que atienda a las particularidades de cada grupo.
- Se considere un sujeto inacabado, que no le tema a la pregunta, si bien él es el sujeto de la enseñanza, es docente por lo que sabe pero también por lo que desconoce.
- Construya un espacio de genuina escucha en donde la oralidad sea realmente un vehículo de conocimiento.

Bibliografía

Bibliografía sugerida para ser trabajada con los alumnos

AUMONT, Jacques; (1990) *La imagen*, Barcelona, Paidós, 1992.

CIAFARDO, Mariel; BELINCHE, Daniel: "Los estereotipos: un problema de la educación artística. Los artistas son de Piscis", en *La Puerta – Publicación Internacional de Arte y Diseño*, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata.

FURIÓ, Vicent. *Ideas y formas en la representación pictórica*, Barcelona, Anthropos.

JOLY, Martine, 1999. *Introducción al análisis de la imagen*, Buenos Aires, La marca.

JOLY, Martine, 2003. *La imagen fija*, Buenos Aires, La marca.

Bibliografía sugerida para ser problematizada por el docente

CRESPI, Irene; FERRARIO, Jorge: *Léxico técnico de las artes plásticas*, Buenos Aires, EUDEBA, 1989.

DONDIS, A. D: *La sintaxis de la imagen, introducción analfabeto visual*, Barcelona, GG, 1973

KANDINSKY, Vassily: (1923) *Punto y línea sobre el plano*, Barcelona, Seix Barral, 1988.

Bibliografía sugerida para ser consultada por el docente en relación a la práctica de la enseñanza.

AGIRRE, Imanol, 2005. *Teorías y prácticas en educación artística*. Universidad Pública de Navarra: Octaedro EUB.

HERNÁNDEZ, Fernando. 2007. *Los estudios de Cultura Visual en Revista Científica Arte e Investigación*, Año 2, N° 2, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata.

HERNÁNDEZ, Fernando (2000). *Educación y Cultura Visual*. Barcelona, Octaedro. 2003

HERNÁNDEZ, Fernando. *La necesidad de repensar la Educación de las Artes Visuales y su fundamentación en los estudios de Cultura Visual*. Congreso Ibérico de Arte-Educación. Porto, Portugal. 2001

www.fba.unlp.edu.ar/lenguajevisual1b.

www.abc.gov.ar

Provincia de Buenos Aires

Gobernador
Sr. Daniel Scioli

Vicegobernador
Dr. Alberto Balestrini

Director General de Cultura y Educación
Prof. Mario Oporto

Vicepresidente 1° del Consejo General
de Cultura y Educación
Prof. Daniel Lauría

Subsecretario de Educación
Lic. Daniel Belinche

Director Provincial de Gestión Educativa
Prof. Jorge Ameal

Director Provincial de Educación de Gestión Privada
Lic. Néstor Ribet

Directora Provincial de Educación Secundaria
Mg. Claudia Bracchi