

ARTES VISUALES

5º AÑO (ES)

ORIENTACIÓN: ESCUELA SECUNDARIA ORIENTADA EN ARTE

TÍTULO A OTORGAR: BACHILLER EN ARTE - ARTES VISUALES

ÍNDICE

Artes Visuales	41
Plan de estudios	44
Contenidos mínimos de las materias orientadas	45
Bibliografía	47
■ Producción y análisis de la imagen	49
Producción y análisis de la imagen y su enseñanza en el Ciclo Superior de la Escuela Secundaria	49
Mapa curricular	51
Carga horaria	51
Objetivos de enseñanza	51
Objetivos de aprendizaje	51
Contenidos	52
Orientaciones didácticas	53
Lectura, escritura y oralidad	54
Orientaciones para la evaluación	56
Bibliografía	58
Para trabajar con los alumnos	58
Para que problematice el docente	58
Para consulta del docente con relación a la práctica de la enseñanza ..	58
Recursos en internet	58

ARTES VISUALES

En la propuesta que a continuación se detalla, Artes Visuales constituye un Lenguaje que se desarrolla en este tramo del Ciclo Superior de la Escuela Secundaria. En este sentido, no conforma una materia alternada con otros lenguajes artísticos (Música, Danza y Teatro), como lo venía siendo en el Ciclo Básico. Este espacio curricular atiende a una formación general en artes visuales que presenta el nombre del campo disciplinar y constituye un recorte particular del mismo.

El 4º año incluye la materia Producción y análisis de la imagen, que encuentra su continuidad en 5º, por un lado, en la materia Imagen y procedimientos constructivos y, por el otro, en Imagen y nuevos medios; en esta última materia en particular se propone un acercamiento a las nuevas tecnologías entendiéndolas como medios que posibilitan la construcción de discursos estéticos. Para el 6º año, el espacio curricular Proyecto de producción en artes visuales relaciona todos los saberes trabajados en estos trayectos en función de una producción colectiva.

Para implementar la materia Lenguaje Complementario se deberá optar entre las siguientes materias: Teatro, Danza, Música y Literatura.

Frente al desafío de generar una Escuela Secundaria Orientada en Arte - Artes Visuales, surge la necesidad de producir un recorte sobre el campo y definir un marco a partir del cual determinar aspectos prioritarios para este trayecto de formación. En este sentido, se considera oportuno mencionar el cambio de la denominación del área por Artes Visuales, dejando atrás la denominación Plástica-Visual.

En diferentes momentos, se ha definido la enseñanza escolar del arte apelando a distintas categorías: dibujo, expresión plástica, educación plástica, educación plástica-visual. Cada uno de estos conceptos define un modo de entender las artes visuales, fundamentado en supuestos teóricos y concepciones acerca de su enseñanza.

Si bien la denominación Plástica-Visual comprometía el abordaje de otros contenidos que habían quedado excluidos de la formación, hoy sigue siendo una noción estrecha para definir las producciones que históricamente no fueron asumidas como *plásticas*. En este sentido, en su libro *La Imagen*, Jacques Aumont define la noción de *plasticidad* en perspectiva histórica.¹ Según este autor, al mismo tiempo que se desarrollaba la preocupación por la "imagen pura",² separada de su referencia a la realidad, aparece la noción de plasticidad que viene a definir la flexibilidad, modelabilidad, variabilidad, es decir, la posibilidad de manipulación de la materia mediante el gesto del artista. Hoy se habla corrientemente de "artes plásticas" para englobar todas las artes de la imagen "hecha a mano". Sin embargo, la producción visual contemporánea excede las propuestas de la imagen tradicional e interpela a los docentes a profundizar en las problemáticas que devienen de la imagen en movimiento y la utilización de los nuevos medios, así como también las dimensiones de lo estético y lo artístico en el marco de la complejidad de

¹ Ver capítulo 5 I.2. "Los valores plásticos". Barcelona, Paidós, 1992.

² Con este término se alude a la imagen que rompe la tradición representativa en tanto muestra o designa la realidad, opuesta a la imagen abstracta. La imagen pura se define por los elementos plásticos puros, punto, línea, color y su organización (composición). Este concepto es igualmente refutado por otros investigadores como Marte Joly en su libro *La imagen fija*.

las relaciones sociales que legitiman ciertas prácticas por sobre otras y que definen el campo de las artes visuales y los sujetos que interactúan en el.

Desde este contexto, el término "visual" implica prestar particular atención a la dimensión social de la percepción entendida como "mirada", no solo asociada al acto fisiológico de ver. Es por ello que en la formación secundaria se ha puesto el acento en la noción de *dispositivo*, término largamente debatido en los años 70 con el cual se aludía, según Aumont, en las primeras investigaciones sobre las prácticas artísticas, a los fenómenos ideológicos que se esconden tras las imágenes. Estos postulados advertían que la ideología no se transmite solamente en el plano de los contenidos, sino también en el formal y técnico: "es lo que no es visible pero permite ver". El dispositivo así entendido regulaba la relación del espectador con las imágenes en un cierto contexto simbólico que a la vez es social e histórico, aunque en estas primeras investigaciones el término quedaba asociado al plano técnico del uso del medio. Hoy, el alcance del concepto de dispositivo se ha ampliado e incluye, además de los medios y las técnicas de producción (como lo anticipaban los primeros estudios), su modo de circulación, de reproducción, los lugares en los que son accesibles, los soportes que sirven para difundirlas. El conjunto de estos datos materiales y organizacionales es lo que en la actualidad se denomina dispositivo.

Ahora bien, se insiste en este concepto puesto que dicha noción teórica permite definir el campo de conocimiento de las Artes Visuales desde marcos teóricos renovados. En la propuesta que a continuación se detalla, se alude a *dispositivo* cuando se refiere a los procedimientos, los componentes, la organización, los medios, el contexto, el montaje, la exhibición, el proyecto, los destinatarios, los productores, el espectador/ usuario/ intérprete. En este sentido, es necesario pensar un marco didáctico acorde para la enseñanza de los dispositivos en el Ciclo Superior de la Educación Secundaria.

Pensar los saberes a ser enseñados en la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Artes Visuales implica, por un lado, revisar tanto las concepciones sobre la educación artística como los modelos que sustenta la enseñanza del arte y, por otro, actualizar los objetivos y las metodologías de trabajo que permitan llevarlos a cabo. No se trata de subestimar los modelos y las prácticas del pasado, sino más bien comprender el contexto que va cambiando. La realidad educativa actual, los debates académicos sobre la educación artística y la concepción de arte no son los mismos que años atrás y los problemas del arte también incluyen los problemas de su enseñanza.

Esta propuesta, entonces, pone el acento en la formación del adolescente inmerso en un contexto en el cual el lenguaje visual y audiovisual, sus formas de aprendizaje y producción de sentido han adquirido importancia. Este hecho obliga a revisar las prácticas de enseñanza.

Desde la nueva perspectiva, es fundamental que los jóvenes puedan construir e interpretar el mundo en el que viven transitando las producciones visuales y audiovisuales en forma activa y crítica, partiendo de las experiencias personales y sociales, contribuyendo así a la formación general de sujetos críticos dentro de un contexto social determinado. Se propone un tipo de enseñanza artística que posibilite el acceso a otros universos discursivos y los recupere como propuestas educativas e instancias de aprendizaje.

Se sabe que en la actualidad conviven producciones artísticas tradicionales con propuestas innovadoras que alcanzan un alto grado de desarrollo visual, como por ejemplo los videojuegos, la televisión, la animación, los espectáculos multimediales, la fotografía, el diseño, la gráfica

callejera (publicidades, afiches, sténcil, etc.) en donde se incorporan nuevas formas de producción, circulación y consumo en nuevos espacios públicos y medios masivos de comunicación; al mismo tiempo, subsisten espacios reconocidos socialmente como artísticos: museos, galerías, salones, etcétera.³

En este sentido, la enseñanza en este Nivel debe evitar la utilización de conceptos ambiguos ligados fuertemente a corrientes románticas o expresivistas, que consideran que el arte es "sólo para pocos" o para los que están dotados de un "talento especial", de una "sensibilidad superior", que estimula las capacidades creativas, la libertad, la espontaneidad, etcétera. La creatividad y la espontaneidad son parte constitutiva de la experiencia humana pero no son condición *sine qua non* para que haya posibilidad de enseñar y aprender arte. La educación artística excede la adquisición y la transmisión de determinadas técnicas separadas de su contexto de producción, circulación, reconocimiento y consumo. Las imágenes producidas por el hombre (cinematográficas, pictóricas, publicitarias, de propaganda política, de industria editorial, de producción televisiva, etc.) ayudan a comprender los acontecimientos y producciones visuales y audiovisuales presentes al establecer marcos comparativos con el pasado.

La producción visual y audiovisual, así entendida, constituye un campo específico de conocimiento, contribuye a la elaboración y comprensión de discursos significativos en un contexto histórico determinado y la apropiación de significados y valores culturales, interpelando a los jóvenes como sujetos de derecho que participan activamente de la construcción de su historia y de la Historia valiéndose del lenguaje audiovisual y visual para la conceptualización y concreción de dicho objetivo.

La escuela debe garantizar a los jóvenes el acceso a este lenguaje simbólico, metafórico y ficcional indispensable para poder transitar críticamente el mundo que los rodea y construir nuevas imágenes arraigados en su tiempo y espacio.

Al terminar su formación, el egresado de la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Artes Visuales estará en condiciones de:

- producir imágenes fundamentando las decisiones tomadas;
- comprender la producción de imágenes estableciendo relaciones con el contexto cultural y las condiciones de producción de las mismas, desde una mirada crítica y situada, cuestionando las razones de su legitimidad desde marcos teóricos renovados;
- analizar imágenes estableciendo relaciones conceptuales con los marcos teóricos abordados en las distintas materias, utilizando el vocabulario específico del lenguaje visual y audiovisual;
- conocer los distintos procedimientos de las artes visuales entendiéndolos como medios que permiten transformar la materia construyendo composiciones poéticas y ficcionales;
- participar en la realización integral de diferentes proyectos visuales y audiovisuales experimentando con recursos tradicionales e innovadores;
- construir su ciudadanía como activos hacedores culturales, capaces de comprender y reflexionar sobre la relación indisoluble entre las artes, sus formas de circulación, de enseñanza y el contexto cultural.

³ Ciafardo, Mariel; Moretti, Ricardo y otros, "Crítica y metacrítica cinematográficas. Territorios a explorar en el ámbito académico" en *Revista científica Arte e Investigación*, año 3, nº 4. Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, junio de 2000.

PLAN DE ESTUDIOS

Año	Materias	Carga horaria semanal	Carga horaria total
4° año	Matemática-Ciclo Superior	3	108
	Literatura	3	108
	Educación Física	2	72
	Inglés	2	72
	Salud y Adolescencia	2	72
	Introducción a la Física	2	72
	Historia	2	72
	Geografía	2	72
	Biología	2	72
	NTICX	2	72
	Producción y análisis de la imagen	4	144
		26	936
5° año	Matemática-Ciclo Superior	3	108
	Literatura	3	108
	Educación Física	2	72
	Inglés	2	72
	Política y Ciudadanía	2	72
	Introducción a la Química	2	72
	Historia	2	72
	Geografía	2	72
	Imagen y nuevos medios	3	108
	Imagen y procedimientos constructivos	3	108
	Lenguaje Complementario	2	72
		26	936
6° año	Matemática-Ciclo Superior	4	144
	Literatura	3	108
	Educación Física	2	72
	Inglés	2	72
	Trabajo y Ciudadanía	2	72
	Historia	2	72
	Filosofía	2	72
	Proyecto de producción en artes visuales	6	216
	Arte (Lenguaje Complementario)	2	72
		25	900
Total carga horaria del Ciclo Superior de la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Artes Visuales		77	2.772

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS MATERIAS ORIENTADAS

Se ofrece un recorrido a partir de materias que introducen y relacionan contenidos correspondientes a ambos campos: visual y audiovisual, siempre partiendo de aquellas manifestaciones que son más cercanas y relevantes para los jóvenes. La real comprensión y apropiación del lenguaje visual y audiovisual en un trayecto de formación, implica necesariamente un recorrido que se apoye en la praxis artística y articule lo conceptual, lo procedimental y lo reflexivo, brindando oportunidades interpretativas desde y en la producción en referencia directa al contexto en el cual se produce, circula y consume. A continuación, se sintetizan algunos de los rasgos que definen y articulan la especificidad abordada en cada materia a lo largo de los tres años.

CUARTO AÑO

Producción y análisis de la imagen

Esta materia articula los saberes construidos por los estudiantes en la materia Plástica-Visual del Ciclo Básico y los profundiza. Se debe tener presente que no todos los estudiantes han tenido Plástica-Visual en los años anteriores, por lo cual esta materia se presenta como una asignatura que integra los núcleos temáticos de los tres años de la formación básica. En esta materia el estudiante tendrá la posibilidad de trabajar aspectos vinculados tanto a la bidimensión como a la tridimensión, profundizar en los componentes formales y centrarse en la producción y el análisis de la imagen desde una perspectiva sociohistórica y crítica en estrecha vinculación con su contexto.

QUINTO AÑO

Imagen y nuevos medios

Este espacio curricular incluye las nuevas tecnologías que atraviesan a todas las disciplinas artísticas y se resignifican con el concepto de nuevos medios. Estos no son concebidos como meros instrumentos, sino como nuevas posibilidades de construcción de discursos estéticos cuyo abordaje requiere una mirada crítica por parte de los adolescentes y estudiantes. Este espacio introduce las dimensiones de lo audiovisual desde lo conceptual y técnico, partiendo del uso que realiza el estudiante de los medios audiovisuales y retomando todos los aprendizajes construidos en relación con la imagen fija y la imagen temporalizada, tanto desde los componentes como los procedimientos.

Imagen y procedimientos constructivos

Se hace foco en los procedimientos que definen una configuración visual, entendiendo los aspectos técnicos y el manejo de la materialidad como medios que posibilitan la construcción de sentido, abordando las problemáticas de las disciplinas que se han caracterizado tradicionalmente como espacios de formación diferenciados: grabado y arte impreso, fotografía, pintura, escultura, escenografía, etcétera, atendiendo tanto al conocimiento específico de los procedimientos constructivos de esos espacios como aquellos que resultan comunes entre los mismos.

Lenguaje Complementario⁴

En esta materia se realizan prácticas de producción a partir de la comprensión de los componentes de un lenguaje artístico diferente al del Lenguaje elegido por el alumno. Las materias que pueden ofrecerse como complemento son Música (Lenguaje Musical), Teatro (Actuación), Artes Visuales (Producción y análisis de la imagen) y Danza (Lenguaje de la danza).

Al presentarse dos años consecutivos de Lenguaje Complementario, se recomienda que la institución proponga un lenguaje distinto para el 5º y para el 6º año. En el 6º año la materia se denomina Arte (Lenguaje Complementario).

SEXTO AÑO

Proyecto de producción en artes visuales

Se propone la intervención en un espacio público y en la ideación, desarrollo, montaje y ejecución de un proyecto propio y construido con sus pares en el que integre todas las dimensiones de lo visual. Será de suma importancia el análisis cualitativo y el trabajo de campo que pueda hacerse de los espacios sociales e institucionales en el cual se intervendrá, desde la idea primera hasta la evaluación de la propuesta.

Historia⁵

Historia es una materia de la Orientación en Ciencias Sociales y de la Orientación en Arte que da cuenta de las transformaciones acaecidas desde los años 70 en el campo de producción de conocimientos históricos. Sus contenidos mínimos giran en torno a:

- problemas historiográficos, enfoques y metodologías de investigación en Historia Reciente e Historia Oral;
- los años 70, auge social y represión. Terrorismo de Estado;
- los años 80, problemas de la transición democrática;
- los años 90, la Argentina neoliberal.

⁴ Esta materia se dicta, con los mismos contenidos y diferente denominación, en el sexto año de este Lenguaje. En sexto año se denomina Arte (Lenguaje Complementario).

⁵ Observación: esta materia se dicta en el sexto año de los cuatro restantes Lenguajes de la Orientación en Arte.

BIBLIOGRAFÍA

- Agirre Arriaga, Imanol, *Teorías y prácticas en educación artística. Ideas para una revisión pragmatista de la experiencia estética*. Navarra, Octaedro, 2005.
- Aumont, Jacques, *La Imagen*. Barcelona, Paidós, 1992.
- Hernández, Fernando, "Los estudios de Cultura Visual" en *Revista Científica Arte e Investigación*, año 2, nº 2, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, 2007.
- Morales Artero, Juan José, *La Evaluación en el área de Educación Visual y Plástica en la ESO*. 2001.
- 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*, año 3, nº 3, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, 2008.
- Joly, Martine, *La imagen fija*. Buenos Aires, La Marca, 2003.
- Martín Barbero, Jesús, "Nuevas visibilidades de lo cultural y nuevos regímenes de lo estético" en *La Puerta, Publicación Internacional de Arte y Diseño*, año 3, nº 3, Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, 2008.
- — —, "Dinámicas urbanas de la cultura. Lo urbano: entre lo popular y lo masivo" en *La Gaceta de Colcultura*, nº 12, Colombia, 1991.
- Danto, Arthur, *Después del fin del arte, el arte contemporáneo y el linde de la historia*. Barcelona, Paidós, 1999.
- Eco, Humberto, *Los límites de la interpretación*. Barcelona, Lumen, 1992.
- Barreiros, Raúl, "La corrupción del lenguaje y un ejército móvil de metáforas" en *Revista Anales de educación común*, año 3, nº 6, La Plata, DGCyE, 2007.
- Efland, Arthur, *Una historia de la educación en Arte, tendencias intelectuales y sociales en la enseñanza de las artes visuales*. Buenos Aires, Paidós, 2002.
- Sontag, Susan, *Ante el dolor de los demás*. Buenos Aires, Alfaguara. 2003.

