Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Escuela Normal Superior Nº 2

"Mariano Acosta"

Área: ARTES - ESTÉTICA

Asignatura: TALLER DE ARTES VISUALES

Carga Horaria: 2°5° - Viernes de 15:30 hs. a 17:40 hs.

Profesora: SERAFINI, LIDIA SUSANA

2019

PLANIFICACIÓN 2019

Fundamentación

Ofrecer situaciones de enseñanza para que los estudiantes aprecien diversas producciones y desarrollen su sensibilidad estética y capacidad de análisis.

Ofrecer situaciones de enseñanza para que los estudiantes eviten cualquier forma de discriminación y expresen sentimientos y emociones en un clima de confianza y respeto por el otro. Propiciar un lugar de aprendizaje de los códigos propios de los lenguajes artísticos, en el cual los jóvenes desarrollan y amplían su percepción sensible que les posibilita expresar y comunicar emociones, ideas y sentimientos tanto de su mundo interior como del entorno social.

Generar un contexto que promueva en los alumnos la construcción de un pensamiento visual que les permita elaborar criterios y emitir opiniones personales relacionadas con la producción, la apreciación y la contextualización de imágenes propias, de sus pares y de diferentes creadores.
Crear las condiciones para que los alumnos elaboren proyectos de investigación que incluyan:
Aspectos relacionados con la imagen y su función social.
La identificación y el análisis de la representación según épocas y lugares.
Comparaciones formales/simbólicas entre imágenes contemporáneas y las realizadas a partir del siglo XV.
Aspectos perceptivos que permiten la diferenciación entre figura y fondo. La condición reversible.
Criterios para apreciar las relaciones espacio-forma, luz-color, materia-factura: elección del marco; plano y encuadre; cualidad de la materia; peso compositivo: simetrías y asimetrías; tratamiento del volumen; elección de paletas; contrastes propuestos; tipo de iluminación elegida.

Objetivos de Espacio Curricular

Al finalizar segundo año, los estudiantes serán capaces de:

-Utilizar e identificar los componentes del lenguaje visual, considerándolos indicadores espaciales, los puntos de vista, las variaciones del color, el tinte, la saturación, la iluminación, el valor, la textura y la materialidad.

-Analizar críticamente las producciones propias y de los pares, considerando la relación entre las intenciones expresadas y los resultados obtenidos.

-Realizar imágenes seleccionando y utilizando los elementos del lenguaje visual: color, paleta, marco, encuadre, equilibrio compositivo, contraste, luminosidad, volumen.

-Realizar composiciones estáticas y dinámicas considerando el tratamiento espacial, formal, cromático y matérico en función de la construcción de sentido.

-Identificar los cambios estéticos, poéticos y discursivos que introducen los movimientos de vanguardia modernos en torno a los problemas del lenguaje visual.

Contenidos Temáticos

Bloques temáticos	Tiempo estimado	Reajustes realizados
Primer trimestre. El punto y la línea en el espacio gráfico. Valor de línea- modulaciones- variaciones- combinaciones. Figuras y fondo. Composición. Distribución sobre el campo visual. Simetría. Retrato. Figura humana. Arte del siglo XV- XVI. El tratamiento del espacio representado: Geometrización y estilización en el constructivismo y la abstracción geométrica. Segundo trimestre. La destrucción del espacio plástico y la descomposición de la luz: impresionismo y puntillismo. Arte del siglo XIX- XX Los artistas del presente: ámbitos y herramientas de la creación contemporánea. Las rupturas en la representación del espacio: fragmentación, desplazamiento, rebatimiento, superposición, yuxtaposición: La textura: visual y táctil. Texturas creadas por grafismos, frottage, recortadas. Los planos de luz en el cubismo y en el	Dos módulos. Cuatro módulos. Cuatro módulos. Dos módulos. Tres módulos. Cuatro módulos. Cinco módulos.	

futurismo. Tercer trimestre. El análisis del contexto de producción de obras tradicionales y contemporáneas. Expresionismo, Surrealismo. El tratamiento del color y la luz en el arte óptico, el arte lumínico y el cinético. El tratamiento de la materia en el expresionismo abstracto. La corriente informalista. Arte fauve.	Cuatro módulos. Cuatro módulos. Cuatro módulos.	

Estrategias de Enseñanza

Materia y factura: texturas mixtas, combinación, transformación y apropiación del objeto

Combinación de materiales: pictóricos y gráficos, tradicionales y no convencionales.

La inclusión del objeto cotidiano y de uso (total y/o fragmentado) como elemento formal resignificado.

Procesos de modificación de las calidades de los materiales (espesar, diluir, fragmentar, pegar, etc.).

La combinación de las calidades de los materiales. Relaciones armónicas y contraste.

Espacio-forma: marco, encuadre, profundidad del campo visual, peso compositivo y equilibrio

Marco, relación soporte-forma: marco limite; marco objeto; fuera de marco. Marco y formato del campo plástico: regular; irregular. Peso compositivo, tipos de equilibrio: ejes de reflexión; simetría: axial, lateral, horizontal, radial; asimetría, equilibrio oculto.

Distribución de figuras en el plano y en el espacio tridimensional: agrupamiento; yuxtaposición; superposición; inclusión; imbricación; repetición.

Representación de la tridimensión en el plano: formas rebatidas; vistas; plantas.

Luz-color: paletas armónicas, contraste y luminosidad.

Utilización y selección de paletas: acromáticas; monocromáticas; policromáticas.

Policromado de estructuras ensambladas, plegadas, encastradas, apiladas.

APRECIACIÓN: Construcción de la mirada, percepción y conocimiento.

La percepción de la totalidad por sobre las partes o elementos que conforman la imagen.

Aspectos perceptivos que permiten la diferenciación entre figura y fondo. La condición reversible.

Observación y análisis de las producciones propias y de los pares

Criterios para apreciar las relaciones espacio-forma, luz-color, materia-factura: y elección del marco; plano y encuadre; Cualidad de la materia; peso compositivo: simetrías y asimetrías; tratamiento del volumen; elección de paletas; contrastes propuestos; tipo de iluminación elegida.

Relación entre las consignas de trabajo, la intencionalidad del autor y los resultados obtenidos.

Las cualidades materiales e inmateriales del arte moderno y contemporáneo. Lo mítico, lo onírico, lo subjetivo trasmitido en la apropiación de objetos cotidianos y de uso.

La composición y distribución de los componentes visuales a partir del desarrollo de recursos de representación como la fotografía.

El espacio plástico moderno, rupturas y continuidades en el arte latinoamericano.

La luz y el color local, la impronta del paisaje local y americano.

El tratamiento de la materia en función de la significación y resignificacion temporal de una producción simbólica.

CONTEXTUALIZACIÓN: El tratamiento del espacio representado: geometrización y estilización en el constructivismo y la abstracción geométrica. Los planos de luz en el cubismo y en el futurismo. Las rupturas en la representación del espacio: fragmentación, desplazamiento, rebatimiento, superposición, yuxtaposición: cubismo, fovismo, expresionismo, surrealismo.

Contenidos ESI

Contenidos que promuevan en los alumnos y alumnas:

_ El conocimiento de las producciones artísticas de mujeres y varones a partir de diferentes lenguajes artísticos.

_ El reconocimiento de las posibilidades imaginativas, expresivas y comunicacionales del cuerpo con su memoria personal, social y cultural, en el proceso de aprendizaje de los lenguajes artísticos.

_ La exploración de los diferentes lenguajes artísticos en igualdad de condiciones para varones y mujeres, erradicando prejuicios habitualmente establecidos.

_ La reflexión y análisis crítico en torno a la valoración de patrones hegemónicos de belleza y la relación con el consumo.

“La Educación Artística aporta aprendizajes de relevancia en la Educación Sexual Integral, en tanto recupera y desarrolla la experiencia sensible y emocional de los (adolescentes y jóvenes) y posibilita el aprendizaje de los diversos lenguajes artísticos, así como la exploración y el ejercicio de diversas formas de expresión y comunicación de ideas, sentimientos, emociones y sensaciones. Estos aprendizajes promueven la construcción de relaciones humanas profundas y respetuosas”.

Puede reconocerse la existencia de diversas ideas y discursos acerca del arte reproducidos por los medios que ejercen el poder en la cultura, como es el caso de la crítica académica, los medios masivos de comunicación y las tecnologías de la información. Algunos de esos discursos son dominantes por representar intereses de grupos hegemónicos o por ser aceptados socialmente sin discusión como parte del sentido común”. Ellos portan un pretendido “estatus de verdad” no sólo acerca del arte, sino también de él en su relación con la construcción subjetiva y la sexualidad. Son saberes instituidos que gravitan cada vez que se abordan temas relacionados con el género, la afectividad y el cuerpo.

Frecuentemente son expresados a partir de cánones o patrones que fijan un modelo para el hombre y otro para la mujer.

La construcción simbólica acerca de lo que el cuerpo representa está implícita en toda práctica artística. En la pintura, la escultura o la fotografía, por ejemplo, se manifiestan a partir de un determinado ideal de belleza, cambiante según los momentos históricos, lo cual supone la mirada hacia un determinado tipo de cuerpo —general femenino—, con proporciones y gestos específicos que terminan convirtiéndolo en estereotipo. Ya sea que se trate de las figuras de vientre abultado prehistóricas, los sólidos y voluptuosos cuerpos desnudos del Renacimiento, o las muy delgadas y angulosas formas femeninas de las fotografía publicitaria actual, en las Artes Visuales pueden leerse las miradas dominantes sobre lo femenino y la transmutación del cuerpo en signo, con significaciones que van desde el culto a la fertilidad hasta la concepción de la mujer como objeto de deseo.

Si bien estas formas de concebir lo masculino y lo femenino en el arte portan las ideas y la posición social que a lo largo de la historia han ocupado las mujeres y los hombres, la transmisión y la enseñanza de los lenguajes/disciplinas artísticas también han reproducido tales concepciones, fijándolas en el imaginario colectivo.

No obstante las ideas precedentes, resulta necesario remarcar uno de los atributos característicos del arte que es su potencial transgresor. La producción artística siempre ha encontrado las maneras de provocar rupturas respecto de los cánones sociales y culturales. Desde el siglo XX y en adelante, a partir de ciertas eclosiones de los imaginarios sexuales de las sociedades occidentales, la producción artística, particularmente en las décadas de 1960 y 1970, se ha mostrado como una fuente potente de pluralidad respecto de las concepciones acerca del cuerpo, la afectividad y el género.

- La igualdad de oportunidades expresivas, comunicativas y participativas para mujeres y varones propiciando el respeto por las diversidades y el rechazo de todas las formas de discriminación.

- El trabajo reflexivo sobre los estereotipos y modelos socioculturales dominantes sobre el cuerpo y los roles de género, y sus relaciones con la idea de aptitudes artísticas de acuerdo con cada uno de los lenguajes/disciplinas artísticas.

- La reflexión en torno a los diversos modos en los que la producción artística es tratada por los medios de comunicación y los distintos mensajes cotidianos en relación con el cuerpo, el género y la afectividad.

- La relación entre multiplicidad y composición de sentidos en las obras de arte y las estrategias subjetivas con que se vive y expresa la sexualidad.

Las prácticas de producción de las Artes Visuales

- La producción en las Artes Visuales, los procesos exploratorios y compositivos personales y/o grupales, atendiendo particularmente a la indagación de los distintos modos de organizaciones espaciales, bidimensional y tridimensional, físico y/o virtual.

Al desarrollar propuestas relacionadas con “algunas formas de estereotipia”, los estudiantes podrán:

- Reconocer los modos en los que se reproducen concepciones euro centristas instaladas acerca del papel que ha ocupado el cuerpo femenino en las Artes Visuales —con roles fijos de prostituta o santa, sexy o esposa— representados en formas de hablar, de moverse, de vestirse y maquillarse, de hacer contacto con los objetos y con las otras personas.

- Identificar los modos en los cuales lo erótico o sexy necesariamente tiene cuerpo de mujer, especialmente en publicidades que venden autos, bebidas, ropas, entre otras.

- Reconocer, por ejemplo, "el modelo esposa" que los medios de comunicación reproducen sistemáticamente para la venta de productos de limpieza, alimentos, comidas o electrodomésticos. En este caso la mujer se hace presente con una manera particular de hablar, de desarrollar movimientos, de afectivizar la relación con los personajes masculinos —generalmente salvadores— dibujados en las etiquetas, y de establecer contacto físico con los envases.

- Relevamiento de la representación del cuerpo en la contemporaneidad:

- Imágenes publicitarias, obras de arte, arte de tapa, afiches, registros fílmicos, entre otros.

- Relevamiento de la representación del cuerpo en diversos períodos de la historia de las Artes Visuales:

- Producciones pictóricas, esculturas, dibujos, grabados.

- Composiciones figurativas, semifigurativas y abstractas.

- Pintura religiosa, retratos, desnudo, paisajes, pintura mitológica.

- Análisis comparativo entre las imágenes relevadas de la contemporaneidad —fotografías publicitarias y artísticas, ilustraciones, figurines, videos—, y de los diversos períodos abordados —pinturas, esculturas, dibujos—.

- Conceptualización en torno a la construcción social e histórica del ideal de belleza corporal. Análisis y reflexión crítica.

Criterios de Acreditación y Evaluación

Se consideraran tres instancias de evaluación a través de la técnica de observación:

- Evaluación diagnóstica
- Evaluación de proceso o continua
- Evaluación sumativa
- Se evaluarán distintos tipos de aprendizaje en la producción bidimensional como tridimensional teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
- Dominio en la transformación de la materia real y/o virtual de acuerdo a la intencionalidad
- Capacidad para definir encuadres, formatos y soportes en el campo plástico
- Incorporación de los componentes visuales táctiles, gráficos, cromáticos, espaciales que organizan las producciones
- Capacidad para crear individual y grupalmente
- Capacidad para reflexionar sobre su propia práctica

- Capacidad de volver sobre sus trabajos a través de la experimentación y revisión
- Correspondencia entre las ideas elaboradas y las consignas
- Capacidad para expresar observaciones sobre el propio trabajo y el de sus compañeros
- Capacidad para incluir en sus argumentaciones vocabulario específico del lenguaje visual

Contrato Pedagógico

A los Sres. Padres y alumnos:

Este contrato pretende cambiar los parámetros relacionales del discurso entre el alumno y el docente de forma que las normas implícitas sean sustituidas por normas explícitas y el control del docente por la autonomía del alumno.

Metodología de trabajo:

El docente utilizará las siguientes estrategias para abordar sus clases:

- ✓ Métodos expositivos: introducción a la temática, concepto, guía y orientación de trabajos prácticos, etc.
- ✓ Métodos interactivos: presentación de imágenes, obras de autores, análisis de obra, resolución de situaciones problemáticas, entrega de material, etc.

El alumno deberá tener en cuenta los siguientes puntos para trabajar durante las clases:

- Traer los materiales para realizar la tarea requerida por el docente
- Tener en cada clase participación activa: incluye "atender y hacer", es decir, prestar atención y realizar el trabajo en clase.
- Cumplir con los materiales y herramientas indispensables para el normal desarrollo de la clase
- Tener la carpeta completa con todos los trabajos: las producciones realizadas, trabajos de investigación.
- Mantener el aula en condiciones de orden y limpieza
- Entregar los trabajos en tiempo y en forma acordada.

Bibliografía

- Bibliografía del alumno: libros de consulta de la biblioteca, fotocopias.
- Bibliografía del docente: Diseño Curricular- NES
- Desarrollo de la capacidad creadora. Viktor Lowenfeld-Lambert Brittain. Ed. Kapelusz
- Arte y percepción visual. Rudolf Arnheim. Ed. Alianza Forma

- Punto y línea sobre el plano. Kandinsky. Barral Editores- libros de Enlace.
- Historia Universal del Arte. J.F. Rafols. Ed. Hispania Sopena.
- Primeras Vanguardias Artísticas. Lourdes Cirlot. Ed. Labor.
- Léxico técnico de las Artes plásticas. Irene Crespi - Jorge Ferrario. Ed. Eudeba
- Sitios Web y software.