

EDUCACIÓN VISUAL Y PLÁSTICA

FUNDAMENTACIÓN

El Arte en las diferentes culturas se ha ido ganando poco a poco el reconocimiento que merece como fortaleza de la misión educativa.

Se ha comprobado que acceder a los bienes de cada cultura es prioritario para el individuo y la sociedad de la cual forma parte y en ello la escuela juega un papel trascendental. El/la maestro/a es el referente más cercano que tiene el niño y su familia, es a través de éste que se debe difundir y promover la cultura.

Esta área, durante décadas fue relegada, desvalorizada, desestimada y aunque hoy nadie puede negar la importancia de sus aportes para la formación integral de la persona, su inclusión en los programas escolares ha ocupado un lugar decorativo, más sujeto a la buena voluntad de los maestros y a su disposición horaria, que a la enseñanza secuenciada y sistemática de sus contenidos.

Hasta hace muy poco la concepción de Educación Artística que prevalecía en el colectivo docente de nuestro país, era la que adhería a fomentar la libre expresión del niño. El énfasis estaba puesto sólo y exclusivamente en lograr que el alumno se expresara, no recordando que la verdadera libre expresión implica la capacidad de elección.

El educador era el guía y facilitador que promovía la creatividad y la expresión espontánea. La intervención docente estaba exclusivamente dirigida a la presentación del material y a la selección de técnicas procedimentales.

Todos coincidían en la importancia de que el educando fuera construyendo un lenguaje expresivo propio, original y en poner a su alcance los materiales adecuados para esa finalidad.

Posteriormente ya no alcanzaba con expresarse sino que también, había que “mostrar el arte” a los niños. Así se comenzó a llevar a los alumnos a los museos y se dejó de observar las reproducciones, para apreciar las obras originales.

Paulatinamente se fue tomando conciencia que se debía trabajar en ésta área de una forma para la cuál la mayoría de los educadores no había sido preparada.

En los enfoques actuales, la Educación Artística se concibe como el área que tiene como objeto de estudio las representaciones culturales, estableciendo un puente entre dos prácticas sociales: Arte y Educación. El Arte como forma de conocer, representar e interpretar el mundo y la Educación como organizadora del conocimiento y las formas de representación.

A partir de allí fue necesario un cambio de mirada hacia lo que es, y lo que deber ser la Educación Visual y Plástica, apostando al desarrollo de todas las capacidades, educando la mirada, la mano y el pensamiento, ya que como seres humanos comprometemos todo nuestro ser en cada acción.

APORTES DE LAS NUEVAS TEORÍAS

Las Inteligencias Múltiples, la Inteligencia Emocional y la Neurociencia.

H. Gardner arrojó nuevas luces sobre la concepción de la inteligencia, en su Teoría de las Inteligencias Múltiples, afirmando que los seres humanos somos capaces de conocer el mundo de siete maneras diferentes: lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-cinética, interpersonal e intrapersonal, estas últimas como la capacidad de comprensión de los demás individuos y de una comprensión de nosotros mismos. Esto significó toda una revolución en cuanto a las viejas concepciones sobre la inteligencia e hizo que se prestara atención al desarrollo de la mayor cantidad de capacidades y aptitudes, no solamente a aquellas que se relacionaban directamente con la enseñanza de la lengua, la matemática o las ciencias específicamente.

Daniel Goleman incorpora el concepto de Inteligencia Emocional a la educación, donde la enseñanza deberá incluir como rutina el rescatar aptitudes esencialmente humanas, como la conciencia de la propia personal, el autodomínio y la empatía y el arte de escuchar, resolver conflictos y cooperar.

Estos aportes llevaron a comprender que la actividad artística compromete a la persona en forma integral tanto en sus aspectos físicos como intelectuales y emocionales.

Los últimos hallazgos de la **Neurociencia** confirmaron además, la importancia del trabajo en el aula enfocado hacia los dos hemisferios cerebrales para el desarrollo pleno del individuo.

OBJETOS DE ESTUDIO:

- LAS IMÁGENES VISUALES, LAS OBRAS DE ARTE, LOS SÍMBOLOS Y SEÑALES VISUALES
- LA PUBLICIDAD Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS PRIORITARIAMENTE VISUALES
- LOS OBJETOS, ARTEFACTOS, CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS QUE CONSTITUYEN LA CULTURA MATERIAL ANTIGUA Y CONTEMPORÁNEA

Objetivos

- Relacionar las producciones con el contexto en el que fueron generadas, su intencionalidad y el vínculo autor-observador, enfatizando el grado de iconicidad de los mensajes.
- Fomentar una actitud crítica, reflexiva, de apertura y respeto ante las producciones culturales.
- Desarrollar la percepción como forma de favorecer una mirada sensible y analítica que estimule la inteligencia cualitativa.
- Favorecer el desarrollo de procesos creativos y de investigación.
- Conocer los movimientos estéticos más importantes del arte universal y nacional.
- Reconocer y analizar los elementos constitutivos del lenguaje plástico-visual.
- Estimular la experimentación con técnicas procedimentales básicas, que permitan la resignificación de experiencias personales.
- Promover el conocimiento y utilización de las nuevas formas de comunicación visual y de producción de imágenes aportadas por la tecnología y la informática.

CONTENIDOS

La Educación Visual y Plástica se enseña y por lo tanto también se evalúa. Se debe desterrar el falso concepto de que se debe dejar al niño en su expresión primitiva. El maestro tiene que cumplir la función de enseñante como en cualquiera otra asignatura programática y para ello debe conocer los contenidos propios de la disciplina.

Toda imagen visual está formada por ciertos elementos que constituyen lo que hoy llamamos el lenguaje plástico visual. Conocer este código permitirá interpretar mejor, tener una postura crítica y producir con originalidad. Un abordaje serio, responsable y sistemático de este lenguaje va dotando al alumno de las herramientas necesarias para poder crear. Hacer posible el acceso a estos códigos es fundamental para que realmente se pueda llegar a apreciar lo que la obra de arte aporta a cada cultura. Es mediante ese conocimiento que la experiencia plástica adquiere verdadero valor.

Es a partir de los nuevos enfoques de la Educación Artística, con los aportes de E. W. Eisner que se comienza a trabajar en las **tres dimensiones**:

- **Dimensión PRODUCTIVA**
- **Dimensión CRÍTICA O ESTÉTICA**
- **Dimensión CULTURAL**

Aprender en Educación **Visual y Plástica** implica el desarrollo de las capacidades necesarias para **crear formas artísticas**, para la **percepción estética** y para **comprender el arte como fenómeno cultural**.

Es prioritario trabajar en la producción, en la apreciación de obras así como también poder reconocer el contexto cultural del que forman parte desarrollando una opinión crítica al respecto.

Los contenidos seleccionados intentan ser una guía que el docente deberá ir agregando o desagregando de acuerdo a la realidad en la cuál está inmersa su clase, su institución, su barrio, su ciudad y a los intereses de sus alumnos.

Con ellos se pretende adecuar el programa a lo que el futuro docente deberá aplicar en el aula, de acuerdo a las nuevas exigencias de una civilización de la imagen, característica primordial del mundo actual.

Los nuevos códigos artísticos y las nuevas tecnologías, exigen un docente actualizado y crítico, capacitado para interpretar y analizar las diferentes manifestaciones de las culturas del pasado y del mundo actual y ser un agente transformador y productor de cultura.

Se considera imprescindible que maneje conceptos artísticos, que identifique las obras más representativas del arte universal y nacional, además de valorar el acervo patrimonial local.

Es necesario también el conocimiento y exploración de diferentes técnicas procedimentales, como medios para la creación. El contacto con los distintos materiales, posibilitará experimentar nuevas soluciones plásticas desarrollando la percepción.

Se ha pensado en una propuesta que abarque tanto la narrativa visual, como lo cultural con sus marcos de significado y la producción, apuntando tanto a lo conceptual como a lo procedimental, a las actitudes comprensivas y analíticas, y a las productivas y culturales, desarrollando los campos artísticos visuales, en lo individual y en lo colectivo. Se propone abordar las manifestaciones plásticas tradicionales y también las más innovadoras incluyendo los aportes de las nuevas tecnologías audiovisuales e informáticas.

La enumeración de técnicas y de corrientes y/o estilos artísticos, no significa la aplicación y estudio pormenorizado de cada uno de ellos, sino un conocimiento global de los mismos que permita la construcción de un marco referencial de interpretación.

Se pretende acercar en forma sucinta los conceptos básicos del arte a lo largo del tiempo.

(Se adjunta planilla con contenidos programáticos)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Este nuevo camino que estamos construyendo, conlleva a un cambio de actitud en cuanto a la evaluación y los criterios de evaluación del área artística.

Es por ello que sugerimos a los docentes tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de evaluar

- ✓ **La adquisición de vocabulario técnico disciplinar.**
- ✓ **El conocimiento de los principales movimientos artísticos, sus referentes, contextualización y análisis crítico.**
- ✓ **El desarrollo perceptual**
- ✓ **El manejo técnico de materiales y herramientas como medios artísticos**
- ✓ **La incidencia de los aprendizajes en el desarrollo de las producciones plásticas y sus resultados.**

Es a través de la verbalización de lo realizado, de la evocación de imágenes visuales, que se puede llegar a conocer el nivel de adquisición del lenguaje propio de las artes plásticas y su utilización pertinente en diferentes situaciones.

Mediante la observación, el análisis crítico de las producciones individuales y colectivas, el docente puede conocer los avances en los procesos personales.

Se habla de resoluciones creativas cuando se conjugan y relacionan “la idea” que se quiere realizar, el material seleccionado y la forma. Es decir, cuando se logra concretar la idea que tenía al comenzar el trabajo y la lleva a cabo aprovechando el material de forma creativa.

PROPUESTA DE EVALUACIÓN

Trabajos de investigación sobre temas relevantes en cada contexto.

Trabajos prácticos con fundamentación teórica donde se puedan evaluar los avances cognitivos en referencia a la disciplina.

Elaboración de proyectos que respondan a los nuevos enfoques del área.

Análisis de los elementos plásticos de una obra.

Estudio comparativo entre artistas o movimientos estéticos.

BIBLIOGRAFÍA

- CAJA, J. (COORD.), BERROCAL, M., FERNÁNDEZ IZQUIERDO, J.C., FOSATI, A., GONZÁLEZ RAMOS, J. MA., MORENO, F.M., SEGURADO, B. *“La Educación visual y plástica hoy. Educar al mirada, la mano y el pensamiento”*. Ed. Graó, de IRIF, S.L. 2001 Barcelona.
- MARÍN VIADEL, RICARDO. *“Didáctica de la Educación Artística para Primaria”*. Pearson Educación S.A. 2003, Madrid
- GARDNER, HOWARD. *“Educación artística y desarrollo humano”*. Ed. Paidós. Barcelona. 1994
- HERNÁNDEZ, FERNANDO. *“Educación y cultura visual”*. Sevilla. 1997
- BRANDT, E., BERDICHEVSKY, L., BIANCHI, A., SPRAVKIN, M. (1998). *“Educación artística plástica”*. Buenos Aires: Editorial A.Z.
- EISNNER, E. (1996). *“Educar la visión artística”*. Buenos Aires — Ecuador: Paidós.
- LAGO, P. (1990). *“Didáctica de la Expresión Plástica y Musical”*. Madrid: Real Música.
- MANE, B. (1997). *“Títeres — Educación”*. Buenos Aires: Estrada.
- PETTERSON, H., GERRI N, R. (1971). *“La pintura en el aula. Exploración de nuevas técnicas”*. Buenos Aires: Kapelusz.
- RÓTTGER, E., KLANTE, D., SALZMANN, F. (1972). *“El juego y el elemento creador. Punto y Línea.”* París: Bouret.
- TERIGI, E. (1996). *“Artes y escuela”*. En: AKOSCHKY, J. y otros. Buenos Aires — Ecuador: Paidós.
- VIGOTSKY, L. S. (1996). *“La imaginación y el arte en la infancia”*. México: Fontamara.
- FIGARI, PEDRO. *“Arte, estética, ideal”*. Colección Clásicos uruguayos. Biblioteca Artigas. Montevideo 1960
- LANCASTER, J. *“Las artes en la Educación Primaria”*. Eds. Morata. 3º edición. 2001
- MATTHEWS, JOHN. *“El arte de la infancia y la adolescencia”*. Ed. Paidós. 2002
- PELUFFO LINARI, GABRIEL. *“Historia de la pintura Uruguaya”*. (2 tomos). Ed. Banda oriental. 1999
- Hernández, Fernando. *Espigador@s de la cultura visual. Otra narrativa para la educación de las artes visuales*. Ed. Octaedro. 2007. Barcelona.
- Martínez, Luisa María, Gutiérrez, Rosario. *Las artes plásticas y su función en la escuela*. Ediciones Aljibe, 2002. Málaga-
- Felver Press, *El arte de la infancia y la adolescencia. La construcción de significados*. Ed. Paidós. 1999. Bs. As.
- Freedman, Kerry, *Enseñar la cultura visual. Currículum, estética y la vida social del arte*. Ed. Octaedro. 2006. Barcelona.
- Efland, Arthur, Freedman, Kerry, Sthur, patricia. *La educación en el arte postmoderno*. 2003, 1996. Ed. Paidós. Barcelona.

Fernández. A., Barnechea, E. Haro. J. Historia del Arte. Ed. Vicens Vives.

Colección Arterama. Panorama histórico del arte.

Zevi, B. Saber ver la arquitectura. Ed. Poseidón.

Worringer, W. Abstracción y naturaleza. FCE.

Pi Hugarte, Renzo. Los indios del Uruguay. Ed. Banda Oriental

CARGA HORARIA

Se propone aumentar la carga horaria de clase a 4, restando una de las horas de departamento.

COMISIÓN DE PROGRAMA:

Elizabeth Mango
Noelia Villete
Enzo Marco Gossio
Miguel Mañán