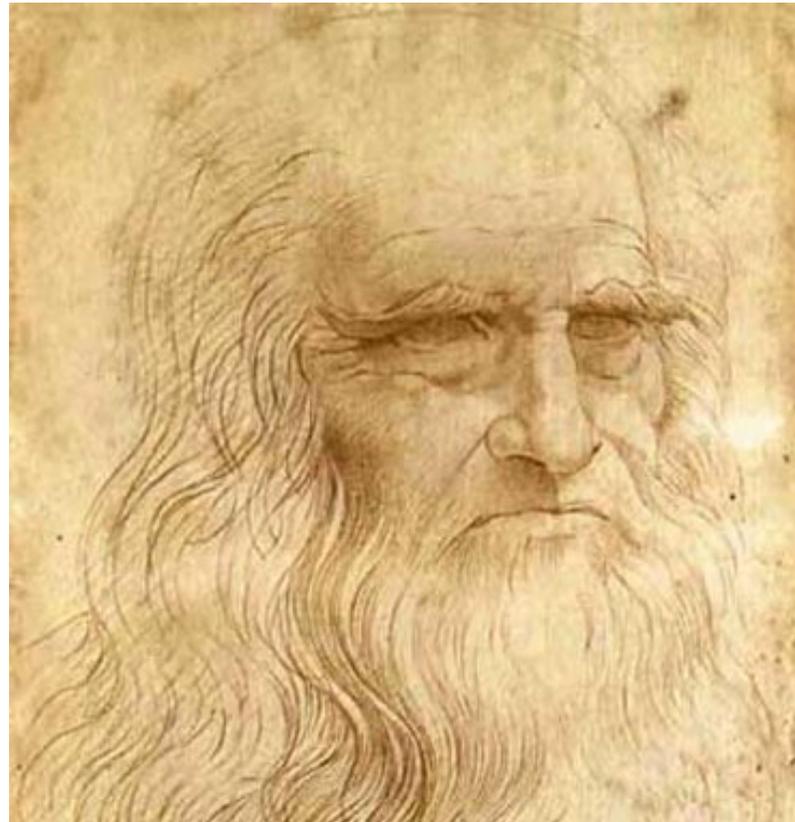

SEGUNDO AÑO BACHILLERATO- REFORMULACIÓN 2006
ORIENTACIÓN ARTÍSTICA
ARTE Y COMUNICACIÓN VISUAL

“Los múltiples significados de la imagen visual y el arte...”

“La más útil de las ciencias, la más bella de las artes, será aquella cuyo fruto sea comunicable.”

FUNDAMENTACIÓN

La imagen es uno de los elementos distintivos de la cultura de las diferentes sociedades. Ha sido por siempre la voz y el legado de las diversas culturas.

Particularmente en nuestros días, su preponderancia en todos los ámbitos del desarrollo humano la vuelve un elemento de singular importancia socio cultural. Ser un individuo activamente comprometido con el mundo actual supone ser creador e intérprete crítico y sensible de la polisemia de mensajes y lenguajes que construyen la realidad.

La educación visual es un espacio propicio para desarrollar la comprensión de la cultura visual, en tanto promueve la reflexión, estimula y amplía capacidades comunicativas, favoreciendo la construcción personal desde lo colaborativo.

La búsqueda de la creatividad personal en el colectivo será un objetivo primordial de este curso, favoreciendo la consolidación de respuestas singulares a las propuestas planteadas.

El desarrollo de la experiencia perceptiva aportará una lectura más profunda y sensible del entorno que amplía la comprensión de la realidad.

La comprensión de las artes visuales no es algo que debe producirse sólo a nivel analítico-cognoscitivo sino que debe progresar hacia el nivel sensible, por lo tanto se atenderá particularmente al vínculo emotivo-estético entre el individuo y la obra.

El conocimiento y la significación que el contexto sociocultural le brinda al arte posibilita la construcción de una mirada holística, potenciada por el vínculo con las otras disciplinas de esta diversificación.

Como mencionáramos, la multiplicidad de medios de comunicación integrados a la actividad diaria del individuo en nuestra sociedad, hacen necesario el estudio sistematizado de los lenguajes visuales para propiciar la adquisición de las nuevas competencias comunicativas que le posibiliten la toma de decisiones en el campo ético y estético. Al mismo tiempo se irán consolidando las competencias operativas apoyadas en la potencialidad de los medios. En ese proceso el alumno incorporará el manejo adecuado de técnicas y procedimientos propios de los medios estudiados en función de una intencionalidad productivo - comunicativa.

OBJETIVOS

Desarrollar las capacidades creativas y comunicativas del alumno, fortaleciendo su rol de emisor y receptor sensible de mensajes visuales.

Favorecer la comprensión y valoración de la cultura visual a través de una mirada sensible y crítica, y el respeto a la diversidad de perspectivas en el campo comunicativo y artístico.

Relacionar las producciones imagenológicas propias y ajenas con el contexto en el que fueron generadas, su intencionalidad y el vínculo emisor- receptor enfatizando la significatividad de los mensajes.

Desarrollar una mirada positiva hacia los valores artísticos patrimoniales.

Estimular el desarrollo de procesos creativos que contemplen las respuestas personales a la vez que atiendan la diversidad del colectivo.

Promover la capacidad de fundamentar y argumentar el hecho visual estimulando la construcción de una actitud conciente y crítica.

Reconocer los vínculos que se puedan establecer entre las experiencias realizadas y posibles ejemplos de nivel estético.

Aprender a observar directamente y con la mediación de diferentes formas de producción y reproducción.

Promover el empleo de las nuevas modalidades visuales e instrumentos de resolución de imágenes a sus procesos de aprendizaje, agregando otras posibilidades de dominio de los objetos estudiados y consiguientemente nuevas adquisiciones en el campo comunicacional.

Valorar la relación entre la naturaleza y el arte desde diferentes puntos de vista , que incluyen lo ecológico, lo estético y lo ético.

DEFINICIÓN DE CONTENIDOS BÁSICOS ESENCIALES

UNIDAD 1

DISEÑO Y NATURALEZA. Transformaciones

UNIDAD 2

PENSAR Y COMUNICAR CON IMÁGENES

**2º año BD REFORMULACIÓN 2006
ARTE Y COMUNICACIÓN VISUAL**

UNIDAD 1

UNIDAD 2

DISEÑO Y NATURALEZA Transformaciones

PENSAR Y COMUNICAR CON IMÁGENES

CONTENIDOS CONCEPTUALES

Diseño bi y tridimensional, a partir de la investigación de elementos naturales y/o manufacturados.

La materia, el hombre, intervención y creación.

- Análisis y síntesis de los lenguajes visuales.
- Relaciones: Materia, forma, estructura, proporciones.
- Luz. Color. Texturas.
- Composición: orden, equilibrio, ritmo.
- Intervenciones estéticas: superficies, vaciamientos, desmaterializaciones, virtualidad.
- Estilos y Cánones. Racionalismo y organicismo.

- Imágenes y contexto.
- Objeto y cultura. Una aproximación a las artes y al hombre.

Sintaxis y significados.

- El lenguaje metafórico y simbólico El discurso visual.
- El lenguaje visual y las diversas manifestaciones del arte.
- Lo interpretativo, los significados implícitos y latentes en la obra. La atribución de significados desde el contexto cultural y desde las experiencias personales.
- La comprensión de las manifestaciones artísticas.
- Los medios y el mensaje visual.
- La imagen digital. Su inserción en las estéticas contemporáneas

- Incorporación de heurísticos en el campo estético y en la producción personal del alumno.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

- Selección de elementos naturales que posibiliten diversas manipulaciones (hueso, lana, piedra, corteza, etc.). Estudio de sus potencialidades y transformaciones que incluyan procesos de diseño.
- Investigación de las técnicas en los procesos creativos.
- Búsquedas de lenguajes y significados, personales y/o colectivos.
- Registros: bi-tridimensionales, fijos – móviles, del elemento seleccionado y sus transformaciones (dibujo, pintura, fotografía, video, maqueta, etc.)
- Sistemas de representación aplicados a la ideación y concreción de diseños proyectuales.
- Presentación por maquetas, animaciones, y otras metodologías interactivas.
- Análisis de ejemplos seleccionados por su nivel y contextualización.

- Los diferentes lenguajes, en particular luz - color y movimiento aparente y real (bi y tridimensionales). Desde la huella al holograma: el dibujo, el grabado, el modelado, la fotografía, el cine, el video y el CD interactivo. Internet y las artes digitales. El graffiti, el cartel, el comics. Instalación, performances, etc.

- Análisis de procesos creativos contextualizados.
- Búsqueda de centros de interés, asuntos o temas que motiven la investigación formal personalizada.

- Manipulación y secuenciación de imágenes reales y virtuales en la búsqueda e implementación de presentaciones personales acordes a las investigaciones realizadas.
- Las nuevas tecnologías comunicacionales en el aula al servicio de la comunicación.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Actitud favorable para la observación
- Curiosidad que habilita la investigación
- Actitud sensible para valorar críticamente lo estudiado en el campo
- Compromiso con las producciones propias y ajenas
- Disposición favorable para el desarrollo de su propia creatividad
- Compromiso con los procesos de trabajo fortaleciendo el desarrollo de su autonomía.
- Apertura ética a la consideración de los temas tratados.

SÍNTESIS DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO

Reconocer y experimentar la historia de la visualidad y su estrecha relación con el arte y la ciencia.

Favorecer la comprensión desde la interacción de diversas capacidades cognitivas.

Desarrollar la inteligencia cualitativa a través de la actividad artística.

Potenciar la creatividad y la representación atendiendo la individualidad, la diversidad y la sorpresa.

Sensibilizar al alumno en su rol activo como miembro de la sociedad desde la toma de conciencia de su compromiso ético con la realidad.

Valorar la expresión artística como forma de gozo y como forma de conocimiento.

RECOMENDACIONES GENERALES

Cada unidad se vinculará con el **arte** y se complementará con enfoques histórico – socioculturales.

Queda a consideración del docente establecer uno o varios ejes temáticos, que permitan vincular los diferentes períodos mediante manifestaciones artísticas diversas (ej.; el amor, la muerte, la guerra, la familia, etc) El desarrollo de estos temas se podrá implementar en forma grupal y/o individual a través del proyecto final.

El docente estimulará al alumno en su proceso de investigación y reflexión crítica y sensible, acompañándolo en la implementación de las diferentes **estrategias, medios y sistemas de representación** que resulten adecuados para la **comunicación** de sus producciones.

Las búsquedas propias de los procesos, así como la presentación de los resultados, son aspectos de los procesos de aprendizaje en los que las decisiones vinculadas con **formatos, medios y técnicas** deben ser incluidas dentro de las estrategias de trabajo.

Se empleará como herramienta básica para todos los procesos a lo largo del curso **el croquis de observación, e ideación.**

ORIENTACIÓN DEL APRENDIZAJE

Se buscará introducir al alumno en el problema de pensar con imágenes para comunicar luego imágenes – ideas.

Por lo expuesto en el cuadro precedente se trabajará en un módulo de tres horas semanales.

Cada unidad presenta contenidos que implican conceptos y procedimientos y su tratamiento incluirá el manejo de distintos medios expresivos integrando la herramienta informática.

Cabe aclarar que esta propuesta programática deberá ser desarrollada en el orden en que están planteadas las unidades. Manteniendo la secuencia de contenidos el docente podrá utilizar ejes vertebradores que le permitan establecer continuidades facilitando la comprensión de los procesos de creación.

El alumno podrá reconocer y experimentar la historia de la visualidad y su estrecha relación con la ciencia y el arte.

La carpeta - proceso que se elaborará a lo largo del año lectivo deberá dejar constancia de los aspectos antes mencionados. Dicha documentación incluirá los saberes generales abordados a lo largo del curso, los aportes personales y los procesos de investigación correspondientes a cada etapa. La presentación incluirá diversos soportes (papeles, cartones, presentaciones digitales, estructuras tridimensionales y/o sus registros, filmaciones, fotografías, etc.), técnicas y formatos (1/8 W a 1/2 W).

El docente deberá acompañar el proceso individual explicitando las recomendaciones que considere necesarias, facilitando así la autoevaluación. En concordancia con los objetivos de este curso se pondrá un énfasis valorativo en los aspectos cualitativos de la labor del estudiante.

El alumno podrá relacionar saberes específicos de la orientación Arte y Expresión integrando los conocimientos adquiridos en esta asignatura a la propuesta de evaluación integradora que propondrá Historia del Arte.

El docente en el espacio de coordinación acordará decisiones pedagógicas en tal sentido con el docente de Historia del Arte. Los resultados de estas evaluaciones formarán parte del repertorio de calificaciones del proceso.

PROPUESTA EVALUATIVA

- La evaluación se considera como parte integrada al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Desde esta perspectiva adquiere un carácter comprensivo, formativo y sumativo. En ese sentido deberá atender todos los dominios abordados (científico, crítico, productivo, cultural).
- La valoración crítica deberá incluir la autoevaluación de los diversos protagonistas. El **proceso-folio** permite apreciar estas valoraciones y compartir con los alumnos y otros docentes del centro hallazgos y logros.
- La **carpeta proceso** es un auxiliar en este recorrido para renovar propuestas y procurar acompañar a cada alumno en las instancias de investigación. Cabe recordar que supone la consideración y revisión organizadora de los aprendizajes realizados por el alumno desde la

valoración de sus procesos. Se recomienda al docente implementar dos instancias anuales de presentación de la carpeta proceso en las que compartirán (alumnos y docentes) las apreciaciones relativas a los recorridos realizados en esas instancias. Las estrategias de su implementación pueden ser variadas: reflexiones escritas, entrevistas, intercambios grupales, entre otros posibles. Dado el carácter formativo de la evaluación, es necesario compartir con los alumnos desde el inicio del curso los criterios de evaluación con los que se trabajará. Para todo esto resulta conveniente que los docentes de la institución realicen acuerdos relativos a criterios generales de evaluación, en las instancias de coordinación, desde el comienzo del año.

- Las evaluaciones de proceso se incorporan a la tarea, no acumulando o sumando calificaciones, sino aunando reflexiones, extrayendo conclusiones desde el alumno. Estas evaluaciones también deben darse desde el grupo, sumadas a las del profesor o equipo docente orientador de la tarea. El proyecto final será ponderado como una instancia más del curso con la particularidad de ser la culminación del mismo, pero sin jerarquizarlo por encima de otras unidades.

BIBLIOGRAFIA GENERAL RECOMENDADA

- ARNHEIM, R. “ *Consideraciones sobre la educación artística*”. Ed. Paidós. Barcelona. 1993.
- ARNHEIM, R. “ *Arte y percepción visual*”. Ed. Paidós.
- BACHELARD, G. “ *La poética del espacio*”. Ed. F.C.E. Madrid. 1994.
- BATTEGAZZORE, M. A. “*J. Torres-García. La trama y los signos*”. Impresora Gordon. 1999.
- BONNICI, P. – PROUD, L. “*Diseño con fotografías*”. Ed. Mc Graw - Hill. México. 1998.
- BONSIEPE, G. “ *Del objeto a la interfase. Mutaciones del diseño*”. Ed. Infinito. Bs. As. 1999.
- BONSIEPE, G. “*El diseño de la periferia*”. Ed. Gili.
- CHING, F. “*Arquitectura. Forma, espacio y orden*”. Ed. Gili. México. 1998.
- CHING, F. – JUROSZEK, S. “*Dibujo y proyecto*”. Ed. Gili. México. 1999.
- COSTA, J. Y MOLLES, A. “ *Publicidad y diseño*”. Ed. Infinito. Bs. As. 1999.
- CRACCO, P. “ *Sustrato racional de la representación del espacio*”. Tomo 1. Impreso en Hemisferio Sur S.R.L. Montevideo. 2000.
- DOCZY, G. “ *El poder de los límites*”. Ed. Latín Gráfica. Bs. As. 1996.
- DONDIS, D. “ *La sintaxis de la imagen*”. Ed. Gili. Barcelona. 1997.
- ECO, U. “*Signo*”. Grupo editor Quinto Centenario. Colombia. 1994.
- ECO, U. “*La estructura ausente*”. Ed. Lumen. Barcelona. 1994.

- BSNER, E. “ *El ojo ilustrado*”. Ed. Paidós. Bs. As. 1990.
- BSNER, E. “ *La escuela que necesitamos*”. Ed. Amorrortu. Bs. As. 2002.
- BSNER, E. “ *Educación la visión artística*”. Ed. Paidós.
- FERRES, J. “ *Video y educación*”. Ed. Paidós. Barcelona. 1994.
- FRASCARA, J. “ *El poder de la imagen. Reflexiones sobre comunicación visual*”. Ed. Infinito. Bs. As. 1999.
- GARDNER, H. “ *Educación artística y desarrollo humano*”. Ed. Paidós. Barcelona. 1994.
- GOMBRICH, E. “ *El sentido del orden*”. Ed. Gili. 1979.
- GOMBRICH, E. “ *Arte e ilusión*”. Ed. Gili.
- HERNÁNDEZ, F. (supervisor responsable) “ *Guías didácticas praxis*”. Ed. Cispraxis. Barcelona. 2001.
- ITTEN, J. “ *Arte del color*”. Ed. Sipe.
- MAYER, M. “ *Procesos elementales de configuración y proyección*”. (Escuela de Artes aplicadas de Basilea) Tomo 1, Dibujo de objetos. Dibujo de modelos y copia de museo. Estudios de naturaleza.
- MAYER, M. “ *Procesos elementales de configuración y proyección*”. (Escuela de Artes aplicadas de Basilea) Tomo 2. Dibujo de memoria. Dibujo técnico. Perspectiva. Escritura.
- MAYER, M. “ *Procesos elementales de configuración y proyección*”. (Escuela de Artes aplicadas de Basilea) Tomo 3, Estudio de materiales. Trabajo textil.
- MAYER, M. “ *Procesos elementales de configuración y proyección*”. (Escuela de Artes aplicadas de Basilea) Tomo 4, Color. Ejercicios gráficos. Configuración espacial.
- M UNARI, B. “ *Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica*”. Ed. Gili. Barcelona. 1985.
- PEREZ TORNERO, JM (compilador) “ *Comunicación y educación en la sociedad de la información. Nuevos lenguajes y conciencia crítica*”. Ed. Paidós. Barcelona. 2000.
- PIPES, A. “ *El diseño tridimensional. Del boceto a la pantalla*”. Ed. Gili. Barcelona. 1989.
- PRIETO, D. “ *La comunicación en la educación*”. Ed. Ciccus. Bs. As. 1999.
- PUG, C. “ *Lexicográfico. Diccionario de producción gráfica*”. Ed. Colihue. Bs. As. 1996.
- ROMERO, E. “ *Tratado de dibujo técnico. Tomo 1. “Proyecciones ortogonales”*”. Ed. Ediciones Básicas. Montevideo. 1982.

- ROMERO, E. “ *Tratado de dibujo técnico*”. Tomo 2. “*Axonometría*”. Ediciones del IUDEP. Montevideo. 1980.
- ROMERO, E. “ *Tratado de dibujo técnico*”. Tomo 3. “*Perspectiva Real* ”. Ediciones del IUDEP. Montevideo. 1980.
- SANZ, E. “ *Dibujo técnico*” 2ª. Ed. Akal. Madrid. 1997.
- SCHOESER, M. “ *Diseño textil internacional*”. Ed. Gili. Barcelona. 1995.
- WONG, W. “ *Principios de diseño en color*”. Ed. Gili. Barcelona. 1999.
- WONG, W. “*Fundamentos del diseño bi y tridimensional*”. Ed. Gili.