

MENCIÓN

Concurso de Trabajos Pedagógico-Didácticos de la Revista QUEHACER EDUCATIVO, 2014

Pensando la enseñanza de las Artes Visuales

Nélida Valentina Díaz Bitabarez | Maestra. Rocha.

Introducción

Tal como establece la propuesta programática actual:

*«El arte ha buscado su autonomía como espacio cultural en el cual la obra de arte gana protagonismo y difusión social. Desde la perspectiva histórica es un **hecho estético** con elevado interés histórico.*

Cada obra de arte puede ser interpretada desde dos aspectos, por un lado expresa y sintetiza una concepción del mundo que el artista transmite y por otro trata de concientizar al observador imponiéndole un lenguaje.

*Una **mirada estética** de la obra de arte implica descubrir cómo los objetos artísticos valen no por lo que presentan sino por lo que representan.*

[...]

Todo ser humano necesita comunicar sus ideas, sentimientos, sus experiencias vitales y lo hace a través de diferentes lenguajes.

[...]

El mundo del arte en la actualidad muestra experiencias estéticas diversas, complejas,

que se crean a partir de la integración de diferentes lenguajes artísticos.»¹
(ANEP.CEP, 2009:70)

«El arte se presenta como una construcción social cambiante en el espacio, el tiempo y la cultura, que hoy se refleja en las instituciones, los medios de comunicación, los objetos artísticos, los artistas y los diferentes tipos de público.» (Hernández, 1996:19)

Ante las **representaciones de las obras de arte**, decimos representaciones ya que las obras se encuentran en los museos, no puede haber miradas únicas, sino diferentes formas de interpretación; el significado se construye de acuerdo con la necesidad de interpretar la realidad. De aquí, «Elliot Eisner distingue (...) una **educación artística extrínseca** (que utiliza el arte como instrumento para la comprensión de otras áreas de conocimiento) y una **educación artística intrínseca** (con valor en sí misma)» (ANEP. CEP, 2009:71), y es por este camino que transitaremos al entrar al **mágico mundo de Vincent van Gogh**.

¹ El destacado en negrita es nuestro.

«La enseñanza deberá establecer el nexo entre el niño, su sensibilidad, su expresión y los conocimientos que necesita adquirir para poder desarrollar una expresión propia, libre, singular y creativa.» (ibid.) Luego del **análisis estético-visual** de los autorretratos del pintor neerlandés transitaremos a que los niños tengan la posibilidad de crear sus propios autorretratos.

El alumno pasará por el «conocer, apreciar, reflexionar, idear, proyectar» (ibid.) para llegar a realizar su propia manifestación artística.

«Cuando a los niños se les propone, estimula y enseña a pintar (...) no sólo van a aprender a resolver problemas estéticos sino que van a ir construyendo conceptos acerca de lo que es el arte.» (ibid., p. 72)

Justificación

Nuestra unidad se basa en las justificaciones para la **enseñanza del arte**, una **contextualista** y otra **esencialista** que destaca el tipo de contribución a la experiencia y al conocimiento humano que solo el arte puede ofrecer, acentúa lo que el arte tiene de propio y único.

Las nuevas ideas en esta área apuntan al fortalecimiento de valores y esperanzas provocando con tales emociones el esfuerzo y el crecimiento intelectual.

«Para Dewey, el arte es una forma de experiencia que vivifica la vida; ayuda a que el organismo en crecimiento se dé cuenta de que está vivo; provoca sentimientos tan elevados que puede llegar a identificarse esta experiencia como evento único en la vida.» (Eisner, 1992:5)

«Langer señala que el arte es un símbolo constructo que presenta a nuestra percepción el conocimiento de las formas de sentimiento de un artista.» (ibid., p. 6)

«Las artes visuales remiten a un aspecto de la conciencia humana que ningún otro campo aborda: la **contemplación estética de la forma visual**. [...] proporcionan a nuestra percepción una fórmula para esencializar la vida y a menudo también para poder valorarla.» (ibid., p. 9)

El **aprendizaje artístico** aborda el desarrollo de las capacidades necesarias para crear formas artísticas, para la percepción estética y la

capacidad de comprender el arte como fenómeno cultural, desde lo productivo, crítico y cultural.

Este trabajo se centra y se basa en el estudio de parte de la vida de un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del **postimpresionismo**: Vincent Van Gogh, quien pintó alrededor de veintisiete autorretratos a lo largo de su vida. Analizaremos y compararemos algunos de estos; la paleta que usó se componía por momentos de tonos sombríos terrosos, principalmente cuando comenzó a pintar. Estos análisis permitirán al alumnado abrir su imaginación sobre la base de preguntas investigables: *¿Qué pintó? ¿Por qué pintó? ¿Qué sentiría? ¿Qué sentimientos les transmite a ustedes esta representación?* Trabajar con “el porqué” en la actualidad es considerado uno de los grandes maestros de la pintura en el arte del siglo XIX. Pintó varios autorretratos porque creyó que esto lo ayudaría a desarrollar sus habilidades como artista.

Reflexionar acerca de su corta vida en relación a la gran obra que nos ofrece, *analizar* que sufrió frecuentes brotes de una enfermedad mental a lo largo de su vida, que le llevó a producirse una herida de bala que acabó con su vida a los treinta y siete años, permitirá contextualizarlo para comprender su estilo.

Pertenece a dos corrientes artísticas: *Postimpresionismo* y *Expresionismo*.

A diferencia de los impresionistas, los postimpresionistas pretendían expresar una visión más subjetiva de la realidad, con un mayor componente emocional. El uso de colores vivos y trazos distinguibles del pincel fue heredado de los impresionistas. Se caracteriza por la preocupación por captar no solo la luz, sino también la expresividad de las cosas y de las personas iluminadas.

El Expresionismo es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor, más que la representación de la realidad objetiva. El movimiento expresionista apareció a fines del siglo XIX y principios del siglo XX como reacción frente a los modelos que prevalecieron en Europa desde el Renacimiento.

Van Gogh encaja en el Expresionismo porque a través de sus obras expresa sus sentimientos y emociones, representando la naturaleza interna, despertando emociones en el espectador. Se resaltan las cualidades íntimas del sujeto por

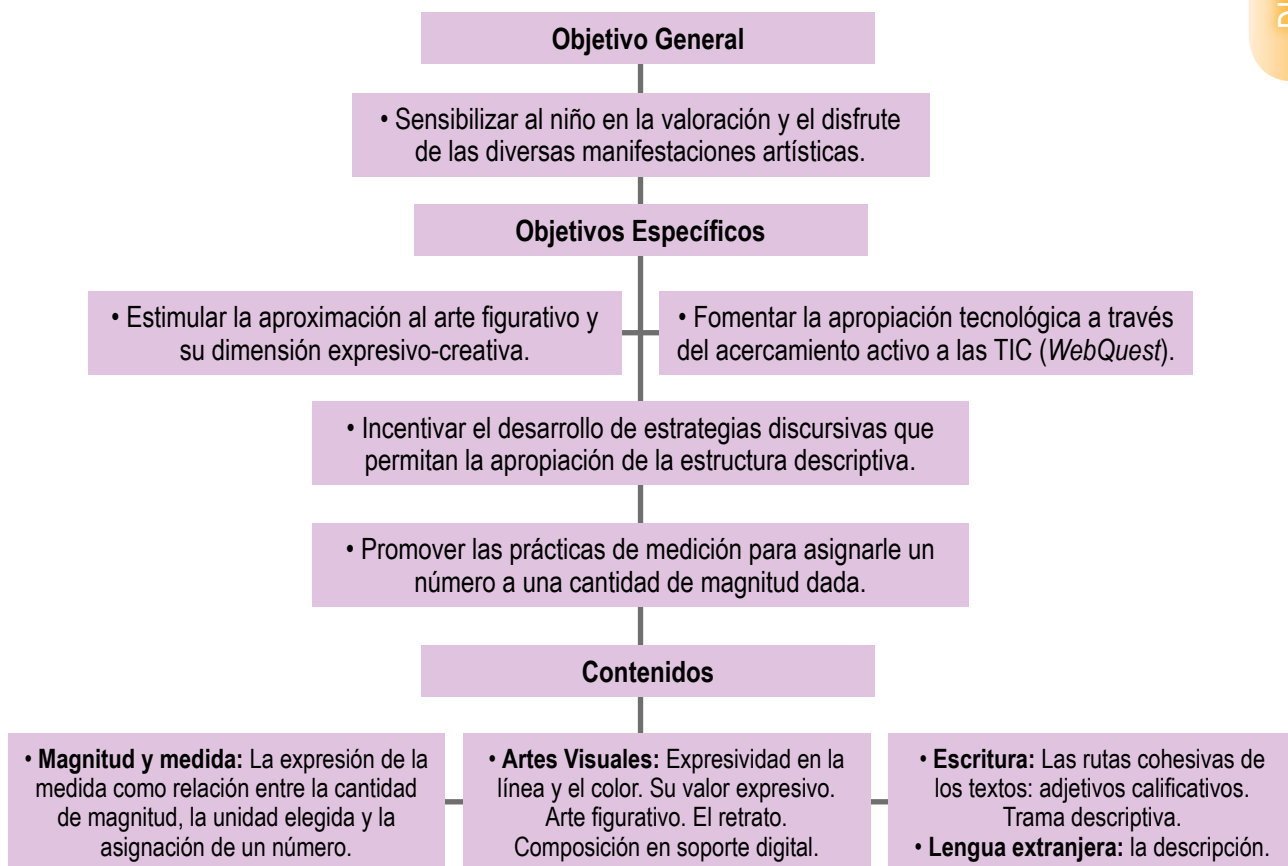
encima de su apariencia física. Es un arte íntimo arraigado en el sentimiento de la originalidad individual, que se inicia con las vivencias personales.

No pretendemos, vale la aclaración, un abordaje desde la copia de la obra del autor, ya que la función de cualquier lenguaje es expresarse y comprender lo que a través de él se trasmite. Una educación que pretenda el *desarrollo del lenguaje visual* debe contemplar al ser humano, en interacción con su entorno, en su doble vertiente de *enunciatario* y *enunciador de mensajes visuales*, ocupándose de desarrollar el saber ver (capacidad de recibir) y el saber hacer (capacidad de emitir).

Gardner (1994:30) define la *habilidad artística* como «una actividad de la mente, como una actividad que involucra el uso y la transformación de diversas clases de símbolos y de sistemas de símbolos». Y que en consecuencia: «Los individuos que quieren participar de un modo significativo en la percepción artística tienen que aprender a descodificar, a “leer”, los diversos vehículos simbólicos presentes en su cultura; los individuos que quieren

participar en la creación artística tienen que aprender de qué modo manipular, de qué modo “escribir con” las diversas formas simbólicas presentes en su cultura».

Asimismo introduciremos el uso de la *Web-Quest* como forma innovadora de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que no contamos con internet actualmente y se nos dificulta trabajar en la plataforma *CREA*. Esta herramienta posee para nosotros un doble valor. Por un lado favorece la autonomía, ya que el niño encuentra allí todo lo que se le propone utilizando solo la guía del docente para aclaración o “explicitación” de objetivos y, por supuesto, para la elaboración del cierre y la institucionalización que supone el poner de manifiesto los saberes trabajados. Por otro, es un importante incentivador de la lectura. La *Web-Quest* obliga al niño a leer con un propósito, con un objetivo. Solo leyendo podrá realizar y resolver de manera eficaz las situaciones que allí se proponen. Por último, pero no menos importante, supone una forma de incorporar la XO de manera potencialmente beneficiosa y eficaz a la propuesta curricular.

Secuencia de actividades

- ▶ Reflexión sobre qué es y para qué sirve una *WebQuest*.
- ▶ Presentación de la *WebQuest* “El mágico mundo de Vincent van Gogh”.
Realización –en duplas– de las diversas actividades planteadas.
- ▶ Socialización de lo realizado a través de una puesta en común.
- ▶ Análisis del autorretrato de Vincent van Gogh desde dos dimensiones:
 - *Expresiva*: que me hace sentir, si estuviera ahí, qué sonidos o aromas percibiría, etcétera.
 - *Estética*: técnica, paleta de colores utilizada, figuras y líneas presentes, etcétera. Ubicación en el mapa del lugar donde vivió el pintor. Realización de recorrido en *Google Maps* para asignar una cantidad de magnitud a la distancia que existe entre Uruguay y Holanda.
- ▶ Invitación para producir un autorretrato atendiendo a las siguientes instrucciones.
 - *Utilizando la actividad Record de la XO como espejo, observamos y describimos de forma oral nuestra fisonomía.*
 - *La recreamos en un autorretrato usando lápices de colores, con audición de pieza musical buscando un ambiente propicio para la composición.*
- ▶ Los colocamos en la cartelera del salón y analizamos si cumplimos con los requisitos que requiere la realización de un autorretrato.
- ▶ Activación de los conocimientos previos sobre el autorretrato de Vincent.
- ▶ Presentación de texto descriptivo, retrato escrito de Vincent van Gogh realizado por su cuñada.
 - ▶ Análisis de este texto.
 - Global.
 - Local.
 - ▶ Comparación entre retrato gráfico y autorretrato.
 - ▶ Listado de adjetivos calificativos y los sustantivos a los que están asignados.
 - ▶ Reflexión sobre su particularidad y función dentro del texto.
 - ▶ Breve registro e institucionalización a través de corta retrospectiva de lo realizado.
 - ▶ Composición escrita de forma individual de adjetivos calificativos que describan a su compañero de mesa.
 - ▶ Socialización a través de puesta en común.
 - ▶ Realización colectiva de descripción de dos personas de la escuela (a elección).
 - ▶ Producción individual de un retrato de un compañero de la clase. JUEGO: ¿Adivina quién? Se lee la descripción y el resto del grupo debe averiguar de quién se trata.
 - ▶ Registro de las producciones en el libro “autorretratos” donde adjuntaremos las manifestaciones artísticas de cada niño.
 - ▶ Socialización del libro con las familias.
 - ▶ Institucionalización realizando un recorrido por los conceptos de arte figurativo, Postimpresionismo, Expresionismo, vinculado a la época en que pintó Vincent van Gogh, sus temáticas y por qué expresaba eso a través de la pintura.
 - ▶ (Algunas actividades no están detalladas acá porque están en el recurso *WebQuest*).
 - ▶ Avance conceptual hacia el estudio de otras representaciones de Vincent van Gogh.
 - ▶ **Recursos**: canciones, reproducciones, fuentes de información, XO, *WebQuest*.
 - ▶ **Estrategias**: diálogo, problematización, interrogación, observación, trabajo en equipos.
 - ▶ **Matriz evaluativa**.

INTERÉS POR LA PROPUESTA			LECTURA			ESCRITURA		
Demuestra interés			Reconoce adjetivos calificativos y su función			Logra utilizarlos en la producción de un texto		
Siempre	A veces	Nunca	Siempre	A veces	No reconoce	Logrado	Parcialmente Logrado	No Logrado

ARTES VISUALES			MAGNITUD Y MEDIDA		
Reconoce las características del autorretrato			Utiliza adecuadamente las TIC para resolver un problema		
Sí	Algunas	No	Siempre	A veces	Nunca

Bibliografía

- ANEP. CEP. República Oriental del Uruguay (2009): *Programa de Educación Inicial y Primaria. Año 2008*. En línea (Tercera edición, año 2013): http://www.cep.edu.uy/archivos/programescolar/ProgramaEscolar_14-6.pdf
- CANDIA, María Renée (2006): *La organización de situaciones de enseñanza. Unidades didácticas y proyectos. Articulación con talleres. Actividades de rutina*. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas. 0 a 5. La Educación en los Primeros Años.
- CASSANY, Daniel; LUNA, Marta; SANZ, Glòria (2003): *Enseñar lengua*. Barcelona: Ed. Graó. Colección: El lápiz.
- CHAMORRO, María del Carmen (coord.) (2003): *Didáctica de las Matemáticas para Primaria*. Madrid: Pearson-Prentice Hall. Colección: Didáctica Primaria.
- DE LA TORRE, Saturnino; BARRIOS, Óscar (coords.) (2002): *Estrategias didácticas innovadoras. Recursos para la formación y el cambio*. Barcelona: Ed. Octaedro. Colección Recursos.
- DI TULLIO, Ángela; MALCUORI, Marisa (2012): *Gramática del español para maestros y profesores del Uruguay*. Montevideo: ANEP. ProLEE.
- EISNER, Elliot W. (1992): *Educación artística*. Barcelona: Ed. Paidós Educador.
- GARDNER, Howard (1994): *Educación artística y desarrollo humano*. Buenos Aires: Ed. Paidós Educador.
- HERNÁNDEZ, Fernando (1996): "Educación artística para la comprensión de la cultura visual" en *Qurrículum*, N° 12-13, pp. 11-27. En línea: [http://publica.webs.ull.es/upload/REV%20QURRICULUM/12-13%20-%201996/03%20\(Fernando%20Hern%C3%A1ndez\).pdf](http://publica.webs.ull.es/upload/REV%20QURRICULUM/12-13%20-%201996/03%20(Fernando%20Hern%C3%A1ndez).pdf)
- JOLIBERT, Josette (1991): *Formar niños productores de textos*. Santiago de Chile: Dolmen Ediciones.
- PALÓPOLI, María del Carmen (2005): *Didáctica de las artes plásticas. Te lo digo con la imagen. ¿Cómo aprender? ¿Cómo enseñar?* Buenos Aires: Ed. Bonum.
- SÁNCHEZ INIESTA, Tomás (1995): *La construcción del aprendizaje en el aula. Aplicación del enfoque globalizador a la enseñanza*. Buenos Aires: Ed. Magisterio del Río de la Plata.
- ZABALA VIDIELLA, Antoni (1997): *La práctica educativa. Cómo enseñar*. Barcelona: Ed. Graó.