

Propuesta didáctica para el Área del Conocimiento Artístico

Mariela Addiego | Karla Averbuj | Mónica Fleury | Rosanna Pereira | Maestras. Montevideo.

«He logrado crear dentro de mí misma, un espacio aislado de los demás, en el que puedo cultivar mis propias opiniones, sentir independientemente y pensar independientemente.»

Petrona Viera (en C. Sobremonte, 1940)

1. Contextualización

La escuela en la que se llevó adelante la propuesta se encuentra ubicada en un barrio privilegiado de Montevideo que, según la caracterización del CEIP, corresponde a un contexto sociocultural muy favorable.

En el mes de marzo se acuerda, en sala docente, trabajar el Mes de la Mujer y continuar con el proyecto iniciado el año anterior. Uno de los objetivos fundamentales, explicitados en nuestro proyecto escolar, es favorecer la construcción de la identidad individual y social a través de la interacción de los alumnos con las producciones y reproducciones de artistas nacionales.

Como en todo comienzo de clases, las incertidumbres van dando paso a las certezas: llevar a la práctica los contenidos del nuevo programa,



“Tomando sol”

trabajar en forma conjunta una misma unidad en 1er, 2do y 3er grado. El tema que consideramos podía englobar nuestros “nuevos contenidos” fue LA PLAYA. También lo entendimos apropiado por el reciente retorno de las vacaciones, la mayoría de los niños disfrutaban de la playa,

tanto en nuestro departamento como en otros.

En el grupo de 3er grado se realizó la entrega de los libros de texto (L. Ayerza; R. Ciccarino; ANEP-CEP, 2008); este es el punto de partida para la unidad didáctica que se presenta.

¿Qué es una unidad didáctica?

Para Luis del Carmen (1996), una unidad didáctica es un conjunto de actividades relacionadas en torno a una cuestión básica, mediante la que se pretenden conseguir unos aprendizajes específicos.

¿Cómo planificar?

En toda planificación se deberán articular significativamente los objetivos, los contenidos, las actividades y los criterios de evaluación, de manera tal que la secuencia y la ordenación de la planificación mantengan una coherencia explícita respecto al proceso de enseñanza que se pretende sostener. Cecilia Bixio (2003) la considera un instrumento de trabajo docente que habrá de ser lo suficientemente flexible como para permitir su ajuste y adecuación.

2. Fundamentación

Introducción

El nuevo Programa Escolar reconceptualiza y jerarquiza el conocimiento artístico en la escuela. Desde un “modelo disciplinar”, organizado como una estructura con un cuerpo de conceptos, introduce nuevas disciplinas, ausentes hasta entonces, como el teatro y la literatura; y nuevos lenguajes de la cultura visual, como la fotografía o el cine.

Desde una concepción de arte como “construcción social”, tal como plantea F. Hernández (2007), cambiante en el espacio, el tiempo y la cultura, el Programa plantea la necesidad de posicionarse en un “relativismo cultural”. Siguiendo a E. Eisner (1995) se propone una Educación Artística Extrínseca (se utiliza al arte como instrumento para la comprensión de otras áreas del conocimiento), y una Educación Artística Intrínseca, con valor en sí misma.

«La educación de las artes es una actividad de aprendizaje sostenible y sistemática centrada en las habilidades, maneras de pensar y presentar cada una de las formas artísticas -danza, artes visuales, música, teatro- que producen un impacto en términos de mejorar las actitudes hacia la escuela y el aprendizaje, fomenta la identidad cultural y el sentido de satisfacción personal y de sentirse bien.» (Anne Bamford, 2006, citada por F. Hernández, 2007)

Planificar una intervención docente en este campo implica necesariamente la articulación de contenidos respetando los saberes y valores de cada disciplina. Para ello, como docentes, debemos conocer los contenidos (saberes) fundamentales que hacen a cada lenguaje artístico expresivo. Curiosos, sensibles y comprometidos con las producciones estéticas, propondremos una forma de

contacto placentero con el objeto música, motricidad expresiva, palabra y/o imagen. Será necesario entonces abrir sucesivas puertas de entrada al objeto artístico, pues su compleja estructura admite ser aprehendida desde múltiples facetas. Nuestra acción educativa tiene como intención que los alumnos puedan acceder a la integralidad de experiencias artísticas, poderlas apreciar y disfrutar a la vez que comunicarse creativamente con ellas.

Siguiendo a Eisner, desde un enfoque crítico de la Educación Artística, tenemos presente que toda propuesta de enseñanza debe abarcar la dimensión productiva, la crítica y la cultural; porque estas se potencian y se retroalimentan dinámicamente. Desde aquí planificamos nuestro trabajo, por ello consideramos pertinente detallar qué implica cada dominio.

El dominio productivo abarca:

- ▶ Habilidad en el tratamiento del material.
- ▶ Habilidad de percibir cualidades en la medida en que emergen con el material que se está trabajando, del entorno y de las formas de las imágenes mentales.
- ▶ Habilidad de inventar formas que satisfagan a quien las realiza.
- ▶ Habilidad en la creación de un orden espacial, orden estético y capacidad expresiva.

Para explicar el *dominio crítico*, Eisner se vale de diversas dimensiones de las cuales debemos estar atentos, ya que interfieren en el aprendizaje.

- ▶ Dimensión experiencial: es cuando se informa respecto a lo que hace sentir la obra.
- ▶ Dimensión formal: relaciones existentes entre las diversas formas individuales de la obra, que constituyen una totalidad.
- ▶ Dimensión simbólica: las obras poseen elementos, símbolos que debemos saber decodificar para su mejor comprensión.
- ▶ Dimensión temática: es el significado subyacente en la obra, idea o sentimiento que subyace a la imagen y que es lo que quiso expresar el autor.
- ▶ Dimensión material: selección de los materiales con se va realizar la obra y que está directamente relacionada con lo que se quiere transmitir.
- ▶ Dimensión contextual: la obra como parte del devenir y de la tradición artística. Comprender la Historia del arte y la cultura.



Con respecto al *dominio cultural*, Eisner no hace una explicación detallada del mismo, pero lo integra en varios puntos, por ejemplo, en la dimensión contextual, la obra de arte como parte de la historia, de su devenir y de la tradición artística en que está inmersa o cómo se desvía de la misma. Analizando los contextos en los que se produjo, cuáles fueron los motivos y qué influencias tuvo para la sociedad. La función que tenía el arte en determinado contexto histórico como fenómeno cultural.

La enseñanza de los distintos lenguajes artísticos en la escuela coincide en la intención del dominio productivo, de la percepción y la apreciación estética, y del desarrollo de la capacidad crítica; pero los tipos de habilidades necesarias para trabajar con cada uno de ellos y para comunicar descubrimientos a otros, son diferentes.

Una mirada a cada disciplina

A. Música

La música expresa y comunica, emociona y enseña, pero sus reglas constructivas cambian de acuerdo con los diferentes estilos, épocas y contextos socioculturales. A ello se le suma la función significativa del arte y la necesidad de su valoración estética, por eso

debe ser enseñada en la escuela; pues es la escuela la que transmite conocimiento, fomenta y protege la cultura.

«La música es una manifestación artística que requiere de la participación del ser humano en su totalidad, es decir, en lo dinámico, sensorial, afectivo, mental y espiritual.» (MEC, 2008:21)

Las nuevas tendencias en educación musical ponen énfasis en los procesos creativos y en la búsqueda de un lenguaje musical contemporáneo. Hay una apertura hacia el uso de nuevos instrumentos y materiales no convencionales para producir sonido, una ampliación de criterios acerca del ritmo y de la forma musical. La utilización del cuerpo y el movimiento son herramientas de gran valor para el aprendizaje de los contenidos musicales.

Si bien la música y la expresión corporal son lenguajes diferentes, trabajar con ellos de forma articulada puede ser una buena estrategia.

B. Expresión corporal

«La Expresión Corporal en la escuela hace referencia al derecho que todo individuo tiene de expresarse con su propio cuerpo y reflexionar sobre la valoración social del mismo.» (ANEP-CEP, 2009)



La expresión corporal es entendida como “danza creativa”, la danza de cada persona según su forma de ser (Patricia Stokoe). Con ella, el niño podrá “danzar” sus propias sensaciones, imágenes y fantasías, representar personajes y escenas, experimentar contrastes tónico-emocionales, evocar situaciones significativas. Como lenguaje artístico particular tiene una clara intencionalidad en el trabajo corporal, que puede ser entendida como un desarrollo paulatino de las habilidades expresivo-motrices; su esencia es la “sensopercepción”, actividad que implementa prácticas que tienden a desarrollar la conciencia del propio cuerpo.

En la articulación con otras manifestaciones del arte, la música puede ser un recurso para el conocimiento de los contenidos de la expresión corporal.

Una propuesta de enseñanza de Expresión Corporal debe basarse en tres ejes: *contextualización* (toda danza, técnica, uso del espacio, vestimenta, etc., responde a un determinado contexto social); *apreciación* (de lo propio o lo realizado por el grupo de pares, de obras artísticas actuales y pasadas); *producción*. La producción es entendida como

proceso que pasa por tres etapas: el despertar hacia la conciencia corporal, la adquisición de hábitos posturales sanos y la adquisición de habilidades. Durante este proceso se adquieren los códigos gramaticales del lenguaje, el dominio del espacio, el dominio de las técnicas de comunicación, de las calidades de movimiento, etc.

C. Artes visuales

«La cultura de este siglo es una cultura de la imagen.» (ANEP-CEP, 2009)

Estamos inmersos en un mundo visualmente complejo; por lo tanto, las formas de comunicación aparecen esencialmente complejas, no solo la palabra escrita.

George Lucas se cuestiona: *Si no se enseña a los estudiantes el lenguaje del sonido y las imágenes, ¿no deberían ser considerados como analfabetos de la misma manera que lo serían si salieran de la universidad sin poder leer y escribir?* Aprender las formas de comunicarse a través de gráficos, música, imágenes, es tan importante como comunicarse con palabras. Comprender sus reglas es tan importante como lograr que una frase funcione.

Siguiendo a F. Hernández, podemos decir: *«El arte en la cultura visual actúa como mediador cultural, media en el proceso de cómo miramos y cómo nos miramos y contribuye a la producción de mundos. La construcción de la identidad se encuentra afectada por la manera en que los individuos se valen de los significados y recursos de su entorno socio-cultural. Además propone una visión crítica y reflexiva, no ser consumidores pasivos, conocer y comprender las imágenes, confrontar a los estudiantes con ellas, tanto del presente como del pasado. Las imágenes afectan nuestras visiones, sobre nosotros mismos y sobre el universo visual que nos rodea y del cual formamos parte, en relación con la cultura y el contexto que debemos comprender».*

S. Hall (citado por F. Hernández) plantea que es necesario enfatizar que no hay una respuesta simple o “correcta” a la pregunta, ¿qué quiere decir esta imagen? o ¿qué está diciendo este anuncio? No hay una ley que pueda garantizar que las cosas tengan un “significado verdadero” o que los significados cambien en el tiempo, el trabajo en esta área ha de ser interpretativo, no un debate entre quien tiene la razón y quien está equivocado, sino entre significados e interpretaciones igualmente plausibles.

Una tarea imprescindible para los docentes es entonces ir más allá de la tradicional obsesión por enseñar a ver y promover experiencias artísticas, plantear experiencias reflexivas y críticas que permitan a los alumnos comprender cómo las imágenes influyen en sus pensamientos, sus acciones, sus sentimientos y en la imaginación de **sus identidades y sus historias sociales**.

3. Unidad: LA PLAYA

Objetivos generales

- ▶ Facilitar la comprensión de fenómenos artísticos contemporáneos como forma de aprehender el mundo.
- ▶ Propiciar la apropiación de los códigos que manejan los distintos lenguajes artísticos utilizados para la apreciación, expresión, comunicación y creatividad.
- ▶ Favorecer la valoración y construcción del patrimonio cultural nacional.

Contenidos programáticos¹

ÁREA del CONOCIMIENTO ARTÍSTICO

ARTES VISUALES

- El color en artistas contemporáneos.
- Los colores cálidos y fríos. Su valor expresivo.
- El equilibrio en la composición visual.
- La composición a partir de la línea.
- El collage como composición a partir de colores, formas y texturas.
- La imagen fija. La fotografía de paisajes.
- El fotomontaje.

Artista sugerida por el Programa Escolar:
Arte nacional - Planismo - Petrona Viera

MÚSICA

- Paisaje sonoro. Los sonidos en la comunidad. Los cotidianos. La polución sonora.

EXPRESIÓN CORPORAL:

- La relación del movimiento y la música.
- La creación personal de coreografías a partir de piezas musicales.

ÁREA del CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA

BIOLOGÍA

- Los biomas del Uruguay: costas.

FÍSICA

- Los cambios de temperatura producidos por radiación.

GEOLOGÍA

- La relación del agua y del suelo: permeabilidad y porosidad.
- Las aguas superficiales.
- Las propiedades físicas del suelo.

ASTRONOMÍA

- La radiación. Las diferencias térmicas diarias.
- El ciclo de las estaciones.

ÁREA del CONOCIMIENTO SOCIAL

HISTORIA

- Las identidades regionales: los bienes tangibles e intangibles que constituyen el patrimonio natural y cultural.

GEOGRAFÍA

- La protección de los recursos hídricos.
- La pesca artesanal.

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA

ÉTICA

- La mujer a través de la historia.
- Los medios de comunicación y la incitación al consumo. Los estereotipos (modelos en la belleza femenina y masculina).

¹ No se convocaron contenidos programáticos de la totalidad de las disciplinas, porque no se consideraron imprescindibles en esta unidad.

4. Secuencia de contenidos desde cada disciplina del Conocimiento Artístico

	3 años	4 años	5 años	1 ^{er} Grado	2 ^{do} Grado	3 ^{er} Grado	4 ^{to} Grado	5 ^{to} Grado	6 ^{to} Grado
ARTES VISUALES									
COLOR	Los colores primarios	Los colores secundarios	Los colores en la obra artística	El color en artistas contemporáneos	Los colores cálidos y fríos. Su valor expresivo	El equilibrio en la composición visual	Las cualidades del color. Colores complementarios. Escala cromática	El color y el tono. Paleta alta y paleta baja	La armonía a través de los colores y la línea.
LÍNEA	La línea en obras de diversos artistas	La línea en obras de diversos artistas	La línea en obras de diversos artistas	La composición figurativa y abstracta: la línea en el dibujo y la pintura		La composición a partir de la línea			
TEXTURA			Las texturas visuales y táctiles	El collage como composición a partir de colores, formas y texturas.	La textura en el arte popular				
FOTOGRAFÍA	El artista y su obra: el retrato a través de la fotografía			La imagen fija. Fotografía y cómic	El lenguaje publicitario	La fotografía de paisajes	El fotomontaje	El encuadre y la angulación en la fotografía. La imagen digital	La persuasión de la imagen en la propaganda
TÉCNICAS	El dibujo	La pintura	El modelado	El collage	El diseño con figuras geométricas	La pintura mural	El tallado	La creación de imágenes	El montaje audiovisual
MÚSICA									
SONIDO: Paisaje sonoro	La localización del sonido en el aula. Fuentes sonoras	La dualidad sonido-silencio en el ambiente escolar	Los sonidos en la comunidad. Los cotidiáfonos	Las cualidades del sonido en las diferentes fuentes generadoras	El paisaje sonoro	La polución sonora en el ambiente			Los elementos determinantes de la polución sonora
EXPRESIÓN CORPORAL									
	La improvisación de movimientos a partir de estímulos sonoros	La creación de movimientos con distintos ritmos	La duración del movimiento	La relación del movimiento y la música	La creación personal de coreografías a partir de piezas musicales	Los movimientos imitativos de coreografías	La creación colectiva de coreografías	El sentido cultural de los movimientos en las danzas	La diversidad cultural en el sentido y significados de los movimientos de la danza contemporánea



5. Planteo de actividades

1. Presentación del libro de Tercero (L. Ayerza; R. Ciccarino, ANEP-CEP, 2008).
 - Análisis de las partes.
 - Énfasis en la obra artística que aparece en su tapa y contratapa: “Playa” de Petrona Viera.
 - Análisis de la obra: autor, título, tema, técnica (Trabajo grupal, oral).
2. Estudio del autor y su contexto. Se vincula esta actividad con el mes de marzo, “Mes de la Mujer”: Petrona Viera, primera mujer pintora profesional (Investigación individual domiciliaria, puesta en común grupal y síntesis en el portafolio).
3. Estudio de la modalidad planista.
 - Se utiliza la herramienta XO para buscar imágenes de otras obras de la autora.
 - Otros representantes del planismo nacional (José Cúneo, Carmelo de Arzadun, Humberto Causa, César Pesce Castro, Alfredo De Simone, Domingo Bazzurro, Guillermo Laborde, Melchor Méndez Magariños, Andrés Etchebarne Bidart).
4. Visita con guía al Museo de Artes Visuales.
5. Análisis de otra obra de la autora, “Tomando sol” (Un paisaje de playa con bañistas; como recurso se usa una impresión digital de la obra en tamaño reducido).
 - Autor, título, técnica, dimensiones, tema, paleta, pinceladas, manchas, puntos, líneas.

6. Visita a la playa Pocitos: los niños fotografían el paisaje con su XO.
7. Realización de un *collage* con papeles de colores lisos sobre el paisaje de playa, buscando el equilibrio entre las formas y los colores (Trabajo en duplas).
8. Fotomontaje: programa “Etoys”, sobre el fondo de “Playa”, los niños superpondrán los objetos que consideren apropiados para el momento actual; en lugar de las bañistas pintadas por Petrona Viera, colocarán recortes de las imágenes obtenidas en la salida.
9. Muestra: los niños de tercero contarán lo trabajado, utilizando su XO.

Articulación con otras disciplinas y áreas

Música

Paisaje sonoro, en la visita a la playa se graban sonidos.

Confección en equipo de cotidiáfonos para recrear los sonidos ambientales.

Expresión corporal

La creación personal de coreografías a partir de piezas musicales. Recurso: CD “Sons del planeta”, tema 1.

Construcción de la ciudadanía - Ética

La mujer y el hombre a través de la historia. Los estereotipos (modelos en la belleza femenina y

masculina). A partir de la obra “*Tomando sol*” se hará una descripción comparativa de los estereotipos femeninos actuales y los presentados por Petrona Viera, para profundizar en otros aspectos.

6. En Arte, ¿se puede evaluar?

Eisner describe a la evaluación como proceso a través del cual se formulan juicios de valor, y que posee dos características importantes: los juicios de valor son inherentes al proceso de evaluación, no es la descripción de un fenómeno, sino la manifestación de su valor, importancia y significación; y en el contexto de la educación se puede evaluar cualquier fenómeno importante desde el punto de vista educativo.

En el *dominio productivo* se evaluaría cómo se produce el aprendizaje artístico, la idoneidad técnica, los aspectos estético-expresivos de las producciones, la imaginación creativa. Dentro de esta hay que considerar varios niveles: ampliación de los límites (a partir de lo que tengo, puedo ampliar los límites del uso del artefacto), invención (descubrimiento o la creación de un objeto nuevo), ruptura de los límites (problematización de lo dado o renovación de las

concepciones aceptadas) y la organización estética (de los objetos que se caracterizan por un alto grado de coherencia y armonía, dar orden y unidad a los problemas).

Al evaluar el *dominio crítico* en el aprendizaje artístico, se deberán atender diversos aspectos: descriptivo, interpretativo y evaluativo.

Evaluar el *dominio cultural* conlleva atender a la capacidad de comprensión de los alumnos, en términos discursivos, de las características del tiempo y del lugar en que se creó la obra de arte, de la influencia que el tiempo y el lugar tienen sobre la forma y el contenido de la misma, y de las prácticas y creencias sociales, y sus efectos en el arte.

En nuestra unidad, la evaluación se realizará a través de un portafolio, en cuanto permite una recuperación de los elementos que muestran una trayectoria de aprendizaje de cada alumno, y le permite construir su propio aprendizaje.

El soporte utilizado será la computadora portátil XO de cada niño. Desde las primeras actividades se archivarán las búsquedas, las grabaciones y las producciones en el “Diario”; con todo ese material se realizará una jornada de taller, en la que los alumnos de 3er grado presentarán lo trabajado al resto de la escuela. 

Bibliografía

- AKOSCHKY, Judith; BRANDT, Ema; CALVO, Marta; CHAPATO, Ma. Elsa; HARF, Ruth; KALMAR, Débora; SPRAVKIN, Mariana; TERIGI, Flavia; WISKITSKI, Judith (2006): *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires: Ed. Paidós. Cuestiones de Educación.
- ANEP. CEP. República Oriental del Uruguay (2009): *Programa de Educación Inicial y Primaria. Año 2008*. En línea: http://www.cep.edu.uy/archivos/programaescolar/Programa_Escolar.pdf
- AYERZA, L.; CICCARINO, R. (2008): *Libro Tercero*. Montevideo: ANEP-CEP.
- BIXIO, Cecilia (2003): *Secuencias didácticas*. Montevideo: Ed. Aula.
- DEL CARMEN, Luis (1996): *El análisis y secuenciación de los contenidos educativos*. Barcelona: Ed. ICE-Horsori. Serie Cuadernos de Educación N° 12.
- EISNER, Elliot W. (1995): *Educación la visión artística*. Barcelona: Ed. Paidós Educador.
- HERNÁNDEZ, Fernando (2007): *Espigador@s de la cultura visual. Otra narrativa para la educación de las artes visuales*. Barcelona: Ed. Octaedro. Colección Intersecciones.
- MEC. República Oriental del Uruguay (2008): *Aportes al Debate Educativo 2005-2007*. Comisión de Educación y Arte.
- MUZANTE, Alicia; GÓMEZ, Ana María; PARIS, Juana (2009): *Construir la mirada. La identidad nacional a través de las Artes Visuales*. Montevideo: Ed. Espartaco.
- PORSTEIN, Ana María; ORIGLIO, Fabrizio (2005): *La expresión corporal y la música en el ámbito escolar. Niños de 3 a 8 años*. Buenos Aires: Ed. Novedades Educativas.
- SOBREMONTÉ, Clara (1940): “Una pintora de juegos infantiles. Petrona Viera”. Entrevista publicada en *Atlántida. Ilustración Argentina*.