Profundizando en un campo disciplinar: Artes Visuales

El Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP) plantea un nuevo posicionamiento curricular en el Área del Conocimiento Artístico, como respuesta a la educación que resulta necesaria para una generación que, debido a la prevalencia de la imagen, algunos denominan "homo-videns".

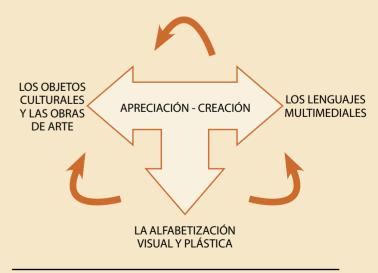
«La cultura de este siglo es una cultura de la imagen. (...) "la civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica, no una invitación a la hipnosis"¹.» (PEIP, p. 72)

«Las transformaciones sociales producidas por las tecnologías de la información y la comunicación han generado una cultura multimedial que al haberse convertido en elementos de consumo masivo, exigen de la intervención educativa para su interpretación y análisis crítico.» (PEIP, p. 70)

«La hegemonía ideológica se transforma en hegemonía cultural constituyéndose en un proceso cultural totalizador, con intencionalidad social, que organiza significados, valores y prácticas. Esta totalización opera de un modo muy intenso, naturalizando modos de ver y de actuar y constituyendo un sentido de la realidad. [...] En esta realidad educativa se hace necesaria una práctica reflexiva, creativa y consciente de esas condiciones.» (PEIP, p. 25)

«"(...) adaptar al hombre a la civilización de la imagen, no se (refiere) al logro de la acomodación pasiva, sino a la acción de salvarlo de influencias deformantes para que, ubicado en un aquí y en un ahora siempre cambiantes, sea capaz de autodeterminarse y de cooperar, superando las limitaciones de su yo para mejorar el mundo social en que vive."²» (PEIP, p. 34)

En el campo disciplinar de las Artes Visuales es posible agrupar en tres ejes conceptuales, los contenidos que se despliegan a lo largo del ciclo escolar.

¹ U. Eco (1996).

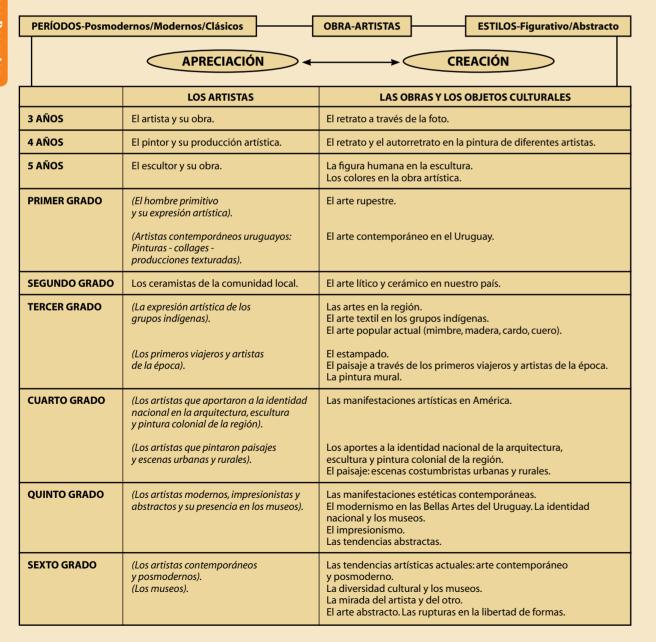
² R. Reyes (1987:23-24).

Esta relectura de los conceptos y los contenidos explicitados en el Programa de Educación Inicial y Primaria para todo el ciclo escolar puede realizarse en las demás disciplinas artísticas (Música, Expresión Corporal, Literatura, Teatro), impulsando la elaboración de Proyectos Institucionales con énfasis en el Área del Conocimiento Artístico. Las propuestas de enseñanza que logren establecer relaciones entre estos ejes conceptuales, y los conceptos y contenidos de las Áreas del Conocimiento de Lenguas, Matemático, Social, de la Naturaleza y Corporal, contribuirán a promover un verdadero cambio en la escuela, otorgándole centralidad al Área del Conocimiento Artístico.

Eje conceptual: Los objetos culturales y las obras de arte

La explicitación de los contenidos del Programa habilita la creación de diferentes "itinerarios, recortes y recorridos" para la presentación de obras de arte y objetos culturales. Debemos considerar, en primer lugar, las oportunidades que nos ofrece el medio. El arte es degustación para los sentidos. Por ello hay que priorizar el impacto senso-perceptivo que la obra de arte y el objeto cultural producen en el presente, analizando posteriormente el contexto socio-histórico en que se produjo.

«Para mí en arte no existe ni el pasado ni el futuro. Si una obra de arte no está viva en el presente, no merece ser considerada.» Pablo Picasso

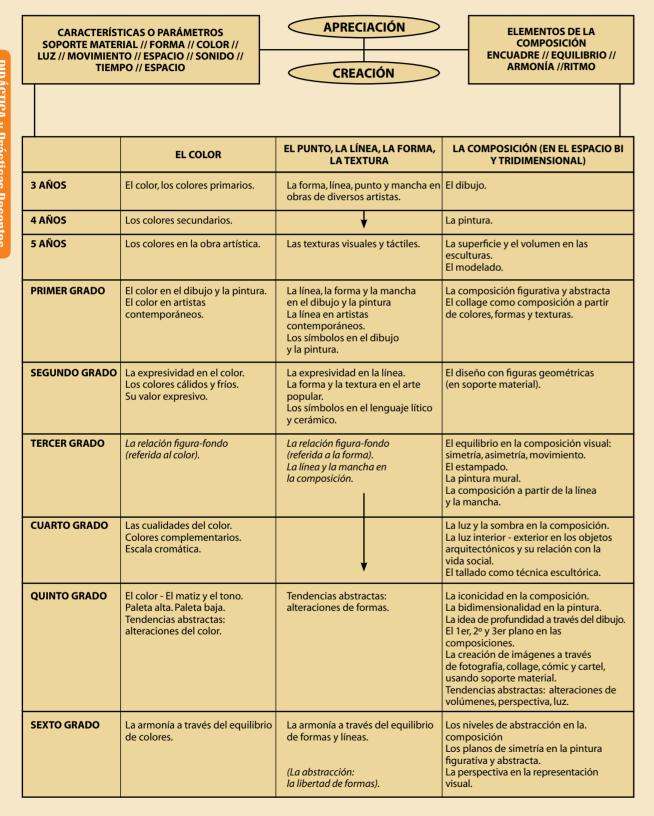
Eje conceptual: Los lenguajes multimediales

Debemos tener presente que las niñas y los niños crecen en un espacio y un tiempo que se caracteriza por la invasión de los lenguajes multimediales. El análisis y la reflexión acerca de la cultura multimedial deben realizarse en complementación (y no en oposición) con la apreciación del arte y la cultura. Resulta imprescindible promover interacciones entre los lenguajes artísticos y multimediales.

	APRECIACIÓN →	IMAGEN ← CREACIÓN
3 AÑOS	(La FOTOGRAFÍA: el retrato).	(La fotografía)
4 AÑOS	↓	
5 AÑOS	Los géneros televisivos (de entretenimiento, de información, de publicidad).	
PRIMER GRADO	La imagen fija, fotografía y cómic. El lenguaje televisivo (la palabra, la música, el sonido y el movimiento).	El dibujo digital.
SEGUNDO GRADO	El lenguaje publicitario (carteles, afiches, avisos televisivos, de prensa).	El diseño con figuras geométricas en soporte digital.
TERCER GRADO	La imagen en movimiento (cine, video y televisión).	La fotografía de paisajes.
CUARTO GRADO	El cine como recreación de una sociedad. La estética en los mensajes publicitarios y sus intenciones.	El fotomontaje.
QUINTO GRADO	El lenguaje cinematográfico. El plano, el primer plano, la panorámica (zoom), la secuencia de imágenes. La imagen digital.	La creación de imágenes a través de la fotografía, collage, cómic y cartel, usando soporte digital.
SEXTO GRADO	El cine mudo y sonoro. Los diferentes géneros: comedia, humor, suspenso, aventura, documental. Otros elementos del lenguaje cinematográfico. La armonía entre colores (contraste, equilibrio, ordenamiento) y movimiento de planos. La iconicidad y el encuadre. La simultaneidad, la animación y el movimiento. La persuasión de la imagen en la propaganda.	El montaje audiovisual digital a través del reciclaje de imágenes y sonido.

Eje conceptual: La alfabetización visual y plástica

Los componentes del alfabeto visual se encuentran en la naturaleza, en las obras de arte, en los objetos culturales, en las imágenes. Deben ser conocidos, interpretados y utilizados por los niños para aplicarlos en sus procesos singulares de apreciación y creación artística (educación de la mano y de la mirada).

Proyecto:

"El Guernica en el siglo XXI" (Quinto grado)

A continuación se presentan, a modo de ejemplo, algunas sugerencias que permiten organizar los conceptos y los contenidos programáticos en torno a un Proyecto estructurado desde el campo disciplinar de las Artes Visuales. La planificación por proyectos se fundamenta en el modelo de currículo integrado que relaciona los contenidos del programa entre sí, con un enfoque globalizador e interdisciplinario.

Los Proyectos tienen un carácter único y particular. Por lo tanto, las ideas que aquí se presentan deberán ser tomadas como sugerencias para ser analizadas, complementadas y contextualizadas por el docente. La presentación del siguiente ejemplo tiene el propósito de demostrar las posibilidades de integración del conocimiento para abordar la realidad en toda su complejidad, que nos brinda el Área del Conocimiento Artístico.

El trabajo por proyectos busca generar aprendizajes significativos. Requiere de: a) un clima de aula cooperativa, donde los alumnos tengan espacio para incidir en la planificación docente, aportando sus inquietudes y sus ideas; b) docentes posicionados en una práctica reflexiva de la enseñanza, con postura abierta y flexible que les permita abordar imprevistos y sorpresas.

«Cada año, cada escuela, diseña sus proyectos a corto, mediano y largo plazo. Prepara sus columnas y postes de sujeción, pero serán los niños, los acontecimientos y los educadores los que tendrán que pulir los palafitos o los planos de las casas. (...) Las escuelas siguen a los niños, no a las programaciones. Si se me permite una metáfora, puedo decir que son como los exploradores que usan mapas y brújulas: conocen las direcciones pero saben que cada año el terreno, el clima, las estaciones y los niños pueden cambiarlo todo, incluso el orden de los tiempos y de los problemas...» (L. Malaguzzi, 2001)

Siguiendo a E. Litwin (2008) proponemos las siguientes estrategias metodológicas para ser aplicadas durante el desarrollo del proyecto:

- La integración de la enseñanza: «conformación de un todo o una estructura», explorando «la relación de sentido entre temas, conceptos y campos».
- La pregunta: «como verdadero desafío cognitivo, invitaciones para que se desplieguen los interrogantes más atrevidos o provocativos».

- Las emociones y el conocimiento: «los programas de educación artística logran, al crear imágenes sensibles e imaginativas, favorecer la percepción de cualidades que permiten su descripción de manera inteligente, la mayoría de las veces utilizando metáforas y licencias poéticas, estimulando el deseo de seguir aprendiendo y de seguir emocionándose».
- Los casos: que, en la enseñanza, adoptan la forma de una «narración, (...) un relato en el que se cuenta una historia, se describe cómo aconteció un suceso».
- ► El aprendizaje basado en problemas: «estrategia de enseñanza en la que se presentan y resuelven problemas del mundo real».
- La simulación: «aprender en situaciones de práctica (...) si los estudiantes participan efectivamente en la organización y desarrollo de una situación, en la búsqueda de información, experimentando alternativas diferentes de resolución e involucrándose y asumiendo riesgos, los aprendizajes son más duraderos, impactan en sus conciencias, promueven reflexiones y permiten mejores procesos de autoevaluación».
- ▶ El trabajo grupal: «en oposición a las prácticas solitarias y controladas por los docentes (el trabajo grupal se basa en) los procesos de interacción entre pares, la producción de trabajos de manera conjunta».

Es en EL TALLER donde se conjugan todas estas estrategias antes señaladas. Se promueve la expresión y la comunicación personal mediante el uso de diferentes lenguajes expresivos. En un clima placentero, los participantes logran avanzar en el camino de la producción personal y grupal, desarrollando las habilidades del pensamiento, las expresiones del sentimiento, y la creatividad. Para que ello suceda, las consignas manejadas por el docente como disparadoras de los talleres deben ser abiertas, provocadoras, problematizadoras (J. C. Lespada, 1994).

La siguiente propuesta parte del campo disciplinar de las Artes Visuales, en torno al cual se integran contenidos de otras áreas y disciplinas. Puede inscribirse en un Proyecto Institucional o de ciclo, en el que más de un docente se plantee estos mismos recorridos tomando como disparador producciones visuales y plásticas en relación a las cuales se integren contenidos de cada grado.

ÁREA DEL CONOCIMIENTO **ARTÍSTICO ARTES VISUALES**

MÚSICA EXPRESIÓN CORPORAL LITERATURA **TEATRO**

ÁREA DEL CONOCIMIENTO

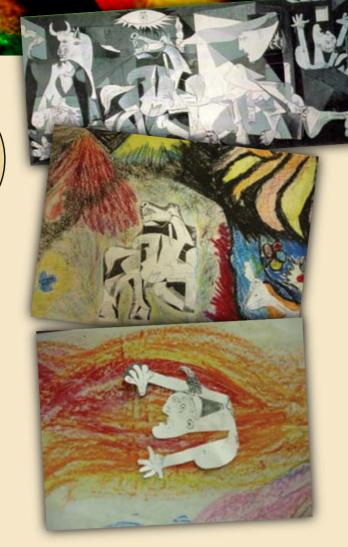
SOCIAL **DE LENGUAS** MATEMÁTICO **DE LA NATURALEZA** CORPORAL

La propuesta parte de la apreciación de una obra de arte, "Guernica" (1937), considerando su vigencia comunicativa, icónica y estética en tiempo presente.

¿Por qué el "Guernica" de Pablo Picasso³?

- A. Desde el punto de vista de las Artes Visuales, la selección de esta obra y de este artista se fundamenta porque:
 - responde a los contenidos del Programa, específicos para Quinto grado, en este campo disciplinar (ver cuadro adjunto);
 - posibilita la recurrencia hacia contenidos de grados anteriores (la línea, el punto, la forma, la composición, los símbolos, etc.);
 - habilita la comparación de sus mensajes icónicos con los de otras obras sobre el mismo tema, realizadas durante otros períodos por otros artistas⁴, o por el mismo artista;
 - permite ahondar en la relación proceso-producto, analizando los procesos de creación del artista hasta llegar al producto final, debido a los datos históricos, al registro fotográfico y a los bocetos existentes, de fácil acceso en internet⁵;
- dichas fotografías y la existencia de múltidar contenidos relacionados con los lenguajes multimediales⁶;

siendo, "visitada" por otros artistas, produciendo nuevas lecturas mediante la creación de obras de segunda generación. Esto posibilita explorar las relaciones existentes entre apreciación y creación.

- la existencia de varias fotografías del hecho histórico, la opción del artista por el blanco y negro debido al impacto que le produjeron ples reproducciones digitales, permite abor-
- la obra responde a los modos intelectuales de los cubistas, a la simbología del surrealismo y a las deformaciones expresionistas, por lo que posibilita transitar por los diferentes estilos del arte moderno y posmoderno;
- la fue realizada para ser expuesta en un pabellón y luego en museos (de Nueva York hasta la muerte de Franco y de España después), lo que permite analizar las relaciones existentes entre la obra de arte y el espacio en que se exhibe;
- se trata de una obra que ha sido, y continúa

CONTENIDOS (INTRA-ÁREA)

ARTES VISUALES	Las manifestaciones estéticas contemporáneas: Las tendencias abstractas. Alteraciones de formas, volúmenes, perspectiva, luz y color. La iconicidad en la composición: La bidimensionalidad en la pintura. El primer, segundo y tercer plano en las composiciones. El matiz y el tono. El lenguaje cinematográfico: La imagen digital. La creación de imágenes a través de fotografía, collage y cartel usando soporte material y digital (creación de obras de segunda generación, a partir del "Guernica").
MÚSICA	Los cantautores contemporáneos (la poesía española musicalizada por Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, Paco Ibáñez, Alberto Cortez / Énfasis en la poesía de Miguel Hernández y Federico García Lorca por su contemporaneidad con la obra pictórica / Otras poesías musicalizadas por cantautores uruguayos).
EXPRESIÓN CORPORAL	La representación de escenarios sociales vividos (Expresión Corporal relacio- nada con fragmentos de la obra pictórica - Luz y sombra).
TEATRO	La secuencia de escenas en la obra teatral: La iluminación. La utilería y la ambientación escénica (<i>Teatro de sombras</i>).
LITERATURA	La canción (coordinado con Música).

- **B.** Desde el punto de vista de las Áreas del Conocimiento Social, de Lenguas, Matemático, de la Naturaleza, Corporal, la selección de esta obra y de este artista se fundamenta porque:
 - permite analizar la obra pictórica en relación al contexto socio-histórico en que se produjo, así como su trascendencia hasta nuestros días;
 - por medio de analogías resulta posible transitar desde el "Guernica" hacia la Historia Hispanoamericana;
 - es un alegato, un símbolo contra la guerra, que permite abordar contenidos de la educación para la paz;
- es el ejemplo de un hombre, en este caso un artista, comprometido con los hechos de su tiempo;

- sintetiza en imágenes un acontecimiento del siglo XX (año 1937), por lo que resulta posible trabajar con noticias de prensa encontradas en archivos y/o con historias de vida de emigrantes españoles (de primera o segunda generación);
- como toda obra cubista puede descomponerse en elementos geométricos, en este caso, en triángulos inscriptos en un paralelogramo, algunos de ellos superpuestos;
- la dimensión de la obra original (7,8 m por 3,5 m) permite trabajar la proporcionalidad en relación a las reproducciones que se analicen en clase;
- la el hecho de que, simbólicamente, haya sobrevivido un árbol al bombardeo de Guernica ("El árbol de Guernica") posibilita abordar contenidos relacionados con la naturaleza y las acciones del hombre relacionadas con su cuidado o destrucción.

⁵ El pintor fue fotografiado por Dora Maar, quien produjo una serie de fotografías que nos permiten seguir minuciosamente el proceso creativo de Guernica. ⁶ La exploración del tema en internet permite acceder a múltiples imágenes, entre ellas

Incansable y prolífico, pintó más de dos mil obras.

"Paloma de la paz azul" (1961, Picasso, Español).

la versión de Guernica en 3D, realizada por la artista Lena Gieseke. Obra de segunda generación: ampliar en Boix y Creus (1986).

³ Pablo Picasso (1881-1973) - Pintor y escultor español, considerado uno de los mayores

⁴ Ejemplos: a) Tridimensión: Escultura - "El Entrevero: Homenaje a los héroes anónimos que forjaron la Patria" (1967, Belloni, Uruguayo). b) Bidimensión: - Pintura - Período Clásico

- Arte Figurativo - "El 2 de mayo de 1808 en Madrid" (1814, Goya, Español). c) Litografía

artistas del siglo XX. Participó desde la génesis de muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros artistas de su tiempo.

CONOCIMIENTO SOCIAL	Historia: La dominación y la resistencia. La concepción del hombre como ciudadano y la República como forma de gobierno. El crecimiento poblacional: inmigración. Geografía: Las Américas y su relación con el mundo. La información en diferentes mapas: físicos, demográficos, económicos y políticos. La diversidad étnica y cultural de las poblaciones americanas. Los movimientos migratorios internacionales. Construcción de ciudadanía: Ética - La cooperación como alternativa a la competencia. Las decisiones colectivas y la participación democrática. La argumentación moral. Los vínculos intergeneracionales en la sociedad. Derecho - La libertad de expresión y de opinión. Las garantías constitucionales. La democracia como forma de gobierno. Los ciudadanos naturales y legales.
CONOCIMIENTO DE LENGUAS	Oralidad: La entonación en la poesía. La exposición de temas de estudio con una organización planificada. Los debates en diferentes situaciones sociales. La serie de argumentos. Lectura: La lectura expresiva de poesía. El ritmo y la métrica: verso, estrofa y rima. La memorización y el recitado. Escritura: El texto periodístico: las crónicas. La organización de un informe: planteamiento o introducción, desarrollo y conclusión. Los textos virtuales informativos (blogs, páginas web). Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras: La noticia. La exposición de temáticas con apoyo de fichas.
CONOCIMIENTO MATEMÁTICO	Geometría: Las relaciones entre propiedades de la figura. El triángulo y el paralelogramo. Los diferentes paralelogramos. Los paralelogramos y otros polígonos. La secuencia de escenas en la obra teatral: La iluminación. La utilería y la ambientación escénica (<i>Teatro de sombras</i>).
CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA	Biología: La importancia de las plantas en la formación de la atmósfera terrestre. Las alteraciones actuales de la atmósfera. Las causas y las consecuencias.
CONOCIMIENTO CORPORAL (EDUCACIÓN FÍSICA)	Juegos cooperativos: Diferentes estrategias de resolución de un problema. Gimnasia: Pirámides y construcciones humanas -en pequeños y grandes grupos Creaciones colectivas combinando diferentes elementos con y sin música.

CONTENIDOS (INTER-ÁREAS)

Las **fotografías** que ilustran el presente trabajo pertenecen a los talleres realizados en el Curso de Perfeccionamiento en Ed. Inicial, Módulo Ed. Artística, IPES, Montevideo, Abril-Mayo 2010. Profesoras: Pilar Alonso (Música); Andrea Cardellino (Expresión Corporal); Elizabeth Ivaldi (Artes Visuales).

Bibliografía citada y consultada

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

BOIX, Esther; CREUS, Ricard (1986): El arte en la Escuela. Expresión plástica. Barcelona: Ediciones Polígrafa, S. A.

ECO, Umberto (1996): *Apocalípticos e integrados*. Barcelona: Ed. Lumen. LESPADA, Juan Carlos (1994): *Aprender haciendo*. Los talleres en la escuela. Buenos Aires: Ed. Humanitas.

LITWIN, Edith (2008): *El oficio de enseñar. Condiciones y contextos*. Buenos Aires: Ed. Paidós. Colección Voces de la Educación.

MALAGUZZI, Loris (2001): La educación infantil en Reggio Emilia. Barcelona: Ed. Octaedro - Rosa Sensat. Colección Enseñar > Temas de in-fan-cia.

REYES, Reina (1987): *Para qué futuro educamos*. Montevideo: Ed. de la Banda Oriental.

Webgrafía

Se sugiere:

- a) realizar búsquedas personales en buscadores de internet, interactuando con museos virtuales y páginas temáticas;
- b) visitar las páginas:

FERNÁNDEZ VALENCIA, Antonia (2003): "Una aproximación didáctica al *Guernica* de Picasso". Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales Universidad Complutense de Madrid. En línea: http://www.raco.cat/index.php/Ebre/article/viewFile/39456/39330

GIESEKE, Lena: "Guernica de Picasso en 3D". En línea: http://www.metacafe.com/watch/2967677/picassos_guernica_in_3d/

"Guernica. Mayo y Junio 1937. Proceso de realización en 9 pasos". En línea: http://www.drasolt.com/index.php?template=guernicadepi casso#01

"Guernica. Pablo Picasso. 1937" (Descripción del Guernica de Picasso en imágenes [por fragmentos]). En línea: http://arte.observatorio.info/2008/05/guernica-pablo-picasso-1937/

(Estas páginas fueron visitadas por la autora de este trabajo con fecha 4/7/2010).