

IMAGEN Y POESÍA PROYECTO EN LAS ESCUELAS

“Todo niño es un artista. El problema es cómo seguir siéndolo una vez que se ha crecido”

Pablo Picasso

LA PALABRA GENERADORA DE IMÁGENES

Proyecto de ARTES VISUALES para primer año de la Escuela Secundaria Nro 9 “Domingo Faustino Sarmiento” de la ciudad de La Paz (Entre Ríos) realizado por la Artista Visual y Profesora de Artes Visuales Alejandra Miranda para ser desarrollado en los seis primeros meses de este año lectivo.

AÑO 2015

DIAGNÓSTICO

Si bien es cierto que “una imagen vale más que mil palabras”, no hay duda de que por lo menos una palabra o idea existieron previamente y participaron en su creación. Y entonces ¿qué sucede con las imágenes y con la imaginación cuando el lenguaje se ha empobrecido? Si la capacidad de generar imágenes (imaginar) peligra, está peligrando la capacidad de crear en cualquier área (matemáticas, ciencias, historia, literatura, etc), no sólo en las Artes Visuales.

El uso y abuso de los mensajes de texto en celulares o chats en las redes sociales, sumados a la falta de la lectura de textos literarios produce no sólo un empobrecimiento del lenguaje, sino también del pensamiento y de la imaginación. Y un niño que no puede imaginar ni expresarse verbalmente de manera adecuada, difícilmente pueda crear para sí y para su comunidad los valores de una vida plena.

En nuestra cultura, la importancia de la trasmisión de información a través de imágenes visuales es indudable. Es necesario que los estudiantes aprendan a narrar en imágenes, porque de esta manera podrán observar y reflexionar (si es necesario cuestionar) el universo de imágenes que los rodea permanentemente (TV, afiches, redes sociales, etc).

La lectura de textos literarios (poema, cuentos, novelas, etc.) no sólo promueve el desarrollo de la imaginación, sino que al mismo enriquece el pensamiento, el lenguaje y la comprensión del mundo. Cuando los textos pertenecen a la propia cultura del estudiante, y éste va a volver a narrarlos en imágenes creadas por él mismo, se produce una apropiación del espacio que habita. Esta tarea contribuye a la creación de la identidad, la comprensión del entorno, el reconocimiento del medio en el que vive y la revalorización de las ideas de compromiso y pertenencia. Los estudiantes adquieren una nueva “mirada” hacia el espacio que habitan (su cultura) y la capacidad de expresarse adecuadamente.

FUNDAMENTACIÓN

Desde épocas remotas, la imagen visual ha sido un vehículo de expresión y comunicación entre los seres humanos. Desde las pinturas rupestres hasta los complejos códigos visuales de nuestros días, la representación visual es un componente importante en el desarrollo de la cultura. Como parte de la cultura, las producciones artísticas expresan y conforman la identidad de los pueblos y de cada uno de sus miembros. La enseñanza de las Artes Visuales es absolutamente necesaria para que los estudiantes aprendan a “mirar” no sólo las obras artísticas creadas hasta el presente y desarrollar una conciencia estética, sino también “mirar” el espacio que habitan. Así podrán apropiarse del espacio de su cultura para proyectar el futuro dentro de diversidad cultural

contemporánea. El lenguaje del Arte es una herramienta necesaria para la transmisión de ideas concretas y abstractas.

La utilización de la palabra como un disparador en la generación de imágenes aporta tanto a los procesos de individuación y búsqueda interna de los alumnos, como a la construcción de una visión pluralista y diversa de la sociedad. Actitudes como tolerar la diversidad, explorar lo incierto, aplicar un juicio flexible para interpretar los fenómenos que nos rodean, valorar lo que sentimos e intuimos, explorar el mundo interior y enfrentar retos diversos, son posibles gracias al desarrollo de la comunicación estético- expresiva. Eisner (1995) afirma que cualquier campo (matemáticas, ciencias, historia, literatura, etc) es adecuado para cultivar las aptitudes del pensamiento creador de los estudiantes.

PROPÓSITOS

- Ampliar sus conocimientos del lenguaje plástico-visual y audio-visual-escrito
- Interpretar a través del lenguaje plástico-visual textos literarios (poema, cuento o leyenda) de escritores residentes en Argentina (específicamente en la zona del litoral)
- Desarrollar las capacidades expresivo-comunicativas de los alumnos para la creación de sus propias representaciones.

- Desarrollar las capacidades de representación y creación visual acerca de los distintos aspectos de la imagen.
- Valorar sus procesos de realización así como los resultados obtenidos en el trabajo creativo propio y ajeno.
- Comunicar sus propias ideas y valorar los diferentes puntos de vista.
- Promover el diálogo con otros espacios curriculares de manera transversal: Lengua y literatura (textos literarios), Tecnología (uso de las netbooks) y Ciencia (ecología)

CONTENIDOS

- Los elementos del lenguaje plástico y su sintaxis: el punto, la línea y el plano.
 Los planos en la representación bidimensional. La percepción de planos en el espacio tridimensional.
 Texto elegido: "Fui al río", poema de Juan L. Ortiz
- La textura: visual y táctil. Experimentación.
 Texto elegido: "Las medias de los flamencos" cuento de Horacio Quiroga (Cuentos de la selva)
- El color: cromáticos y acromáticos, temperatura del color. Experimentación de mezclas cromáticas. Psicología del color

Texto elegido: La leyenda del Cabayú Cuatíá (Artistas Paceños)

METODOLÓGICO-ESTRATÉGICO

Se empleará la exposición didáctica, la dinámica grupal y la metodología mediática (interactiva) para tratar cada uno de los temas.

Se creará un grupo de FB <https://www.facebook.com/groups/> con la intención de una comunicación más fluida con los alumnos, poder responder preguntas o dudas sobre los contenidos fuera del horario escolar. Los estudiantes también podrán acceder a los contenidos y tareas que serán publicados ahí mismo, en el caso de que hubieran estado ausentes a la clase o no recordaran la tarea encargada.

Se proyectarán imágenes y videos para ejemplificar y enriquecer los contenidos. Se los incentivará a realizar apreciaciones personales orales y escritas sobre obras de arte y artistas.

Se promoverá el uso de las Netbooks para la búsqueda de información sobre algún artista, movimiento artístico u otro contenido que así lo requiera, con la intención de que se familiaricen con las nuevas tecnologías.

Se harán recorridos fuera de la escuela hacia lugares donde hubiera alguna exhibición de Arte (Casa de la Cultura, Museo Regional, Casa de Artesanos, etc)

Se los llevará a hacer bocetos al aire libre para que tengan contacto directo con la naturaleza en la realización de sus creaciones.

Antes de las vacaciones de julio se realizará una muestra de sus obras en Casa de la Cultura de la Ciudad de La Paz.

RECURSOS materiales

Carpeta con solapa tamaño oficio

Hojas blancas tamaño A4

Lápiz negro

Goma de borrar

Cola vinílica

Tijera

Témperas

Crayones

Marcadores de color

Pinceles

RECURSOS virtuales

Creación de un blog personal o FB donde subir los trabajos realizados

TIEMPO

- Unidad 1: La sintaxis del lenguaje plástico visual: el punto, la línea y el plano. Texto elegido: "Fui al río", poema de Juan L. Ortiz

Cantidad de clases estimadas: 3

Presentación de trabajos individuales: Dibujos a lápiz negro sobre hoja blanca

- Unidad N 2: La textura: visual y táctil. Experimentación. Texto elegido: "Las medias de los flamencos" cuento de Horacio Quiroga (Cuentos de la selva)

Cantidad de clases estimadas: 4

Presentación de trabajos individuales: Collage y dibujo

- Unidad 3: El color: cromáticos y acromáticos, temperatura del color. Experimentación de mezclas cromáticas. Texto elegido: La leyenda del Cabayú Cuatiá (Artistas Paceños)

Cantidad de clases estimadas: 8

Presentación de trabajos individuales: Pinturas con técnica mixta (témperas, crayones, lápiz)

³⁵₁₇ Cierre de trimestre y evaluación: 1 clase

EVALUACIÓN

Se realizará una evaluación inicial al comienzo del ciclo lectivo con el objetivo de conocer las posibilidades, conocimientos y destrezas de los alumnos, respecto de los contenidos de la materia.

Se evaluará a los alumnos individualmente por las producciones artísticas realizadas y por los trabajos escritos u orales.

Según los siguientes criterios:

- Cantidad y calidad del conocimiento teórico- práctico adquirido por el alumno
- Comprensión de temas fundamentales del lenguaje visual
- Capacidad de argumentación crítica y reflexión
- Capacidad para establecer relaciones entre teoría y práctica
- Participación en las clases
- Integración de los contenidos de la asignatura con las otras disciplinas

- Orden, claridad y calidad de las producciones realizadas

BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO

Apuntes teóricos sobre los contenidos

SITOGRAFÍA DEL ALUMNO

<https://www.youtube.com/watch?v=PFRJ2Pk96Bw>

<https://www.youtube.com/watch?v=jWjmVYNPFQo>

https://www.google.com.ar/?gws_rd=ssl#q=el+color+educa+thyssen

<https://www.youtube.com/watch?v=Klgk46eLYro>

<https://www.youtube.com/watch?v=aqTUgXR2iGY>

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE

Arnheim, R : Arte y percepción visual. Psicología de la Visión creadora. Buenos Aires: Eudeba Ediciones, 1962.

Crespi, I. y Ferrario J. : Léxico técnico de las artes plásticas. Buenos Aires: Eudeba

Jung, Carl G. (1984): El hombre y sus símbolos. Barcelona: Tensa, 1985

Zátonyi, Marta : Arte y creación. Los caminos de la Estética. Buenos Aires: Sociedad Impresora Americana S.A, 2007

Albers, Josef . La interacción del color. Madrid: Alianza Editorial S.A, 1980

Gombrich, Ernst H : Historia del Arte. Madrid: QAlianza Editorial S.A, 1982

OBSERVACIONES

La Profesora Lidia Marcela Silvani (Lengua y Literatura) trabajará con los alumnos los textos elegidos . E-mail silvanimarcela@hotmail.com

Las fotografías que aparecen fueron tomadas en ocasión de haber realizado la experiencia propuesta en este proyecto en la Escuela Nro 40 “Recuerdos de Provincia” con el texto de la leyenda del Cabayú Cuatiá, en la Escuela Nro 20 “Patria Argentina” con el texto de la poesía Mariposa de Nicolás Guillén y en la Escuela Nro 9 “Domingo Faustino Sarmiento” con los cuentos: A la deriva, El almohadón de plumas y La gallina degollada de Horacio Quiroga.