

República de Costa Rica
Ministerio de Educación Pública

PROYECTO DE ÉTICA, ESTÉTICA Y CIUDADANÍA

Programas de Estudio ARTES PLÁSTICAS

San José, Costa Rica

Noviembre, 2009

REPÚBLICA DE COSTA RICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMAS DE ESTUDIO
ARTES PLÁSTICAS

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
Y EDUCACIÓN DIVERSIFICADA

San José, Costa Rica
Noviembre, 2009

mep
Ministerio
de Educación Pública

ÍNDICE

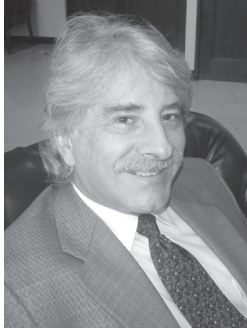
Introducción	3
Presentación.....	12
Introducción a los programas de estudio de Artes Plásticas.....	29
Primera Unidad 7° Año.....	47
Segunda Unidad 7° Año.....	60
Tercera Unidad 7° Año.....	70
Primera Unidad 8° Año	82
Segunda Unidad 8° Año.....	94
Tercera Unidad 8° Año.....	107
Primera Unidad 9° Año	118
Segunda Unidad 9° Año.....	130
Tercera Unidad 9° Año.....	142
Única Unidad 10° Año	151
Única Unidad 11° Año	177

Ética, estética y ciudadanía: educar para la vida

Leonardo Garnier

Mayo, 2009

Introducción

La filosofía que sustenta el sistema educativo costarricense se expresa por medio de la Ley Fundamental de Educación, especialmente en los capítulos en los que se establecen los fines y, especialmente, en el marco filosófico global del sistema estipulado en el artículo 2 de dicha ley, donde se establece que los fines de la educación costarricense son:

- La formación de ciudadanos amantes de su patria, conscientes de sus derechos y de sus libertades fundamentales, con profundo sentido de responsabilidad y de respeto a la dignidad humana,
- Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad humana,
- Formar ciudadanos para una democracia en que se concilien los intereses del individuo con los de la comunidad,
- Estimular el desarrollo de la solidaridad y de la comprensión humana,
- Conservar y ampliar la herencia cultural, impartiendo conocimientos sobre la historia del hombre, las grandes obras de literatura y los conceptos filosóficos fundamentales.

De acuerdo con esos principios, la educación debía formar para la vida en un sentido integral: tanto para la eficiencia y el emprendimiento como para la ética y la estética. Los estudiantes debían desarrollar tanto las destrezas y capacidades necesarias para saber vivir como para saber convivir, enfrentando los dilemas de muy diversa índole que nos presenta la vida cotidianamente. Si bien el lenguaje de la Ley es claramente de mediados de siglo pasado, su visión sigue tan actual hoy como entonces... si no más.

Sin embargo, vivimos en un mundo – y Costa Rica no es la excepción – en el que la educación ha tendido a encogerse hacia aquellos aspectos que, por razones tampoco muy bien establecidas, se consideraron más útiles, más prácticos y, por tanto, más importantes que estos otros, que pasaron a la categoría de mero adorno o lujo que se podía tener si había recursos o tiempo, pero nunca a costa del aprendizaje de aquello que se piensa “realmente importante”... aunque no se sepa muy bien por qué o para qué.

Hace ya más de treinta y cinco años hubo una discusión peculiar en Costa Rica, cuando don José Figueres, en su último gobierno, impulsó la creación de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, la Sinfónica Juvenil y la Sinfónica Infantil. ¡Una aventura descabellada! – clamaron algunos, convencidos de que lo importante en aquel momento era dedicar todos nuestros esfuerzos a la producción, a la industrialización, a la modernización de la sociedad – y fue entonces cuando Figueres, que tenía muy clara la importancia de la producción y precisamente frente a unos tractores nuevos que habían llegado al país en esos días, lanzó aquella pregunta lapidaria que acabó con toda discusión: “¿Para qué tractores sin violines”?

Entendieron y entendimos... y por eso hoy nuestra producción musical tiene una calidad impresionante. Pero no entendimos del todo: hicimos una parte de la tarea – las orquestas, los músicos – pero nos olvidamos de algo que debió resultarnos obvio: las orquestas y los músicos, los artistas, además de su arte... necesitan público. Y el público ¿necesita el arte? Sin duda, pero primero necesita aprender a entenderlo y a gozarlo para alimentar esa rica y recíproca espiral de la expresión artística y sus múltiples e inesperadas reacciones que, a su vez, generan nuevas expresiones artísticas... y así sucesivamente sin un fin determinado.

Pero no lo hicimos. Nuestras orquestas tocan a medio teatro. Muchos de nuestros buenos músicos, cuando graban, terminan regalando sus discos. Lo mismo ocurre con otras manifestaciones artísticas: Nuestros

pintores dependen, cuando tienen suerte, de unos pocos e insuficientes mecenas. Nuestros dramaturgos – cómo sufren – terminan escribiendo sexy-comedias para que alguien se digne montarlas; pues ésas sí se llenan semana tras semana, mientras el buen teatro es casi tan escaso como el público que lo va a ver.

Lo que tuvimos claro al redactar la Ley Fundamental de Educación o al impulsar los proyectos sinfónicos... lo olvidamos en los hechos cuando asignamos los recursos – y recordemos que los recursos reflejan las prioridades mejor que los discursos – de nuestro sistema educativo.

No hubo recursos, ni tiempo, ni espacio para las artes, para la educación estética; como tampoco hubo mayor preocupación por la formación ética y la educación para la ciudadanía, que junto con la educación física, las artes industriales y la educación para el hogar pasaron a formar parte de ese peculiar conjunto de asignaturas a las que bautizamos – en un gesto de macabra ironía – como “materias especiales”... cuando lo único que tenían de especiales era la poca importancia que les dimos.

Hoy, cuando tanto nos quejamos, sorprendidos, de la ausencia de una educación integral, de la formación ciudadana, de la supuesta “pérdida de valores”... qué poco lo asociamos con esa decisión de menospreciar el espacio y los recursos que dedicamos para que nuestras y nuestros jóvenes tengan cómo y dónde formar su identidad en ese sentido pleno e integral. ¿De qué nos sorprendemos?

Una educación para la convivencia en sus diversos sentidos

Vivir y convivir tienen muchas aristas: debemos entender que en nuestra relación con los otros – y con el entorno natural del que formamos parte – nos va la vida; ya sea que hablemos del amor o de la guerra; del trabajo o del juego; de las pasiones o los intereses, del ocio o del negocio. Para todo eso, educamos... y para eso, debemos educar a todos. No basta que unos pocos tengan acceso a una educación integral y de calidad: no buscamos una sociedad con alguna gente muy educada, buscamos una sociedad con educación integral y de calidad para todos: una sociedad educada en todo sentido.

Por eso la educación debe ser, en parte, una educación para el trabajo, para la producción y el intercambio, una educación para la convivencia económica, una convivencia eficiente y justa que nos permita sacar partido – individual y colectivo – a nuestro ingenio, a nuestro esfuerzo y a los recursos con que contamos.

Pero no sólo nos interesa el intercambio y la convivencia económica con los demás, tal y como suele reflejarse en las relaciones de producción, de comercio, y de consumo. Como bien señalaba Adam Smith en su “Teoría de los Sentimientos Morales”, nos interesa – más que ninguna otra cosa – el afecto o la simpatía de los demás, su aprecio, su respeto, su reconocimiento; nos importa qué piensan y sienten los demás sobre nosotros. En pocas palabras, nos importa importarles a los demás.

De aquí fluye esa contradicción inevitable que marca nuestras vidas: vivimos simultáneamente entre el egoísmo y la solidaridad. Buscamos poder, prestigio y riqueza, pues creemos que nos brindan todo aquello que tanto anhelamos. Pero al mismo tiempo, buscamos el afecto, el respeto, la solidaridad y el reconocimiento de los demás; pues solo ahí encontramos el sentido trascendente a nuestra vida. Más aún, finalmente hemos cobrado conciencia de que vivimos en un planeta pequeño y frágil, que ya ha dado muestras de no ser inmune a nuestros actos. También frente al planeta – frente a la Naturaleza – coexisten paradójicamente la ambición egoísta de extraer y comercializar al máximo sus recursos, con el gozo y la responsabilidad de vivir en armonía con nuestro entorno y garantizar su sostenibilidad y, con ella nuestra propia supervivencia.

Para eso debemos educar: tanto para la convivencia eficiente, útil y práctica del mundo del trabajo, del comercio o del consumo; como para la vida plena y trascendente que surge de la convivencia solidaria, del afecto desinteresado y de la responsabilidad con el medio. Esta no es una paradoja simple y, mucho menos, una paradoja fácil de traducir en recetas educativas.

Una educación para la ética, la estética y la ciudadanía

Queremos que los estudiantes aprendan lo que es relevante y que lo aprendan bien: que nuestros jóvenes adquieran y desarrollen el conocimiento, la sensibilidad y las competencias científicas; lógicas y matemáticas; históricas y sociales; de comunicación y lenguaje que la vida en sociedad exige. Todo esto es clave, pero no basta.

En un mundo incierto en el que pareciera, a veces, que todo se vale; y en el que se vuelve casi indistinguible lo que vale más de lo que vale menos; en un mundo en el que prevalece el miedo, la pregunta de ¿para qué educar? adquiere un significado adicional y angustiante.

Al educar para la vida y la convivencia debemos educar para la eficiencia, pues sin ella no habrá forma posible de satisfacer nuestras necesidades; pero es igualmente claro que, al educar, no podemos quedarnos con las necesidades prácticas del egoísmo: necesitamos de la simpatía, de la identificación con el otro y con el entorno, como condición indispensable para la supervivencia de una sociedad libre que convive en un planeta frágil. Es por ello que, como bien señala Savater, frente a la incertidumbre, la humanidad debe guiarse por esas grandes fuerzas que la han guiado a lo largo de su historia: la ética y la estética, la búsqueda de qué es lo bueno, qué es lo correcto; y la búsqueda de qué es lo bello.

Así, como tanto ha insistido Gardner, a la educación que prepara para la búsqueda pragmática y dinámica de 'lo verdadero' debe agregarse la educación que forma para la búsqueda trascendente de 'lo bueno' y 'lo bello': una educación en la ética y la estética, como criterios fundamentales – y nunca acabados – de la convivencia humana. Una educación para la ciudadanía democrática, una educación que nos libre de la discriminación y el miedo.

Nuestros jóvenes no pueden crecer sin criterios propios en un mundo en el que se diluye el imperativo moral de luchar por aquello que es humanamente correcto o bueno. No podemos educar ni en los valores inmutables de los conservadores ni en la cómoda ambigüedad de los relativistas, sino en la búsqueda de qué es lo que nos permite vivir juntos, con respeto, con simpatía, con solidaridad, con afecto; reconociéndonos y aceptándonos en nuestra diversidad y entendiendo nuestra responsabilidad para la preservación de este, nuestro único entorno natural, al que estamos indisolublemente ligados. Para eso, educamos.

De la misma forma, debemos educar en la estética, para que nuestros jóvenes aprendan a gozar de la belleza natural y artística; para que sean capaces de apreciarla y valorarla; de entenderla – conocer y respetar sus raíces y experimentar sus derivaciones y combinaciones – para poder así comunicarse y expresarse, ellos mismos, artísticamente. Debemos recuperar la educación física en su sentido más integral: tanto como la educación para una vida saludable, para el ejercicio y movimiento de nuestros cuerpos, para elevar la disciplina y sofisticación con que somos capaces de utilizarlo; como una educación para el juego y la sana competencia, una educación que utiliza el juego como situación e instrumento de convivencia, de aprendizaje de reglas, de respeto al otro, de estímulo a la excelencia, de comprensión de las diversas capacidades y gustos; y, en especial, de disfrute del compañerismo.

Educamos para la cultura, para los derechos humanos y para eso que hemos llamado un 'desarrollo sostenible'. Educamos para cultivar esa parte de nuestra naturaleza humana que no viene inscrita en el código genético, sino en nuestra historia. Educamos para el ejercicio crítico pero sensato – o sensato pero crítico – de la ciudadanía democrática. Educamos para identificar y enfrentar la injusticia; y para cerrar esas brechas que nos separan. Educamos para asimilar las nociones más abstractas y complejas del pensamiento y las formas más sublimes – y no siempre asequibles – del arte, como para manejarnos en los aspectos más indispensables de la vida cotidiana: cambiar un fusible, abrir una cuenta bancaria, reparar una silla rota, hacer un ruedo, sacar de la caja e instalar la computadora nueva, pegar un botón.

Educamos – y esto nunca debiéramos olvidarlo – para erradicar las dos causas básicas de la pobreza: la ineficiencia y el privilegio. Educamos para que prevalezcan el afecto y la razón, de manera que no se repitan los errores del pasado: educamos contra la magia y la tiranía, que suelen alimentarse mutuamente mientras atropellan a la razón y al respeto por el otro. Educamos, en fin, para vivir sin miedo en el afecto y la memoria de los demás... y cobijados por el mismo ecosistema: solo así trascendemos como individuos; solo así sobrevivimos como especie.

Es por todo ello que la alfabetización del siglo XXI significa algo más que leer, escribir y operar la aritmética básica; significa poder entender el mundo en que vivimos y expresarnos en los símbolos de nuestro tiempo y de nuestra juventud, y esos son los símbolos de la ciencia, de la tecnología, de la política, del arte, del deporte y la cultura a todo nivel. No podemos aspirar a menos.

De eso trata la iniciativa que impulsamos y a la que hemos llamado “Ética, estética y ciudadanía”.

Aspectos básicos de la iniciativa

Luego de una serie de talleres, discusiones, reuniones y más talleres, acompañados por sendos trabajos elaborados por distintos consultores que se tomaron su trabajo muy en serio, fuimos consolidando un conjunto de ideas para concretar nuestra propuesta, con la que intentamos reintroducir – o introducir mejor y con más fuerza – los criterios para una educación integral que no solo guíe y prepare a nuestros estudiantes para la construcción del conocimiento y la búsqueda – siempre elusiva – de lo verdadero, búsqueda que usualmente asociamos a la razón; sino también para la búsqueda y construcción de aquello que asociamos con la ética y la estética: de aquello que por diversas y cambiantes razones consideramos lo bueno y lo bello, y que asociamos con la pasión. En estas búsquedas, por supuesto, todo se entrecruza – como bien sabían los griegos – pues también somos capaces de descubrir belleza o enfrentar serios dilemas morales en los procesos aparentemente objetivos de la búsqueda científica, y apasionarnos con ella; como de descubrir las peculiares razones del arte o su verdad trascendente.

Nada de eso, por supuesto, se da en abstracto, sino en el contexto de este complejo y diverso mundo que nos toca vivir y que nos hace cada día más evidente la necesidad y casi la urgencia de una educación que nos prepare para convivir armoniosamente con los demás y con el entorno del que formamos parte.

Una educación ética y para la ética

Con respecto a la ética, se enfatizó que no es algo que se pueda aprender como mera información, ni siquiera como ‘conocimiento’... sino como vivencia, como creencia, como convicción y que, por tanto, debe aprenderse mediante una metodología que enfrente a los muchachos con ‘dilemas éticos’ de distintos tipos:

- Cotidianos.
- Históricos.
- Artísticos.
- Ficticios.

La resolución de estos dilemas no puede ser antojadiza o casual, sino que debe incorporar tanto la adquisición de conocimientos mediante procesos sistemáticos de identificación, investigación, deliberación y resolución de los distintos dilemas. En este proceso, es particularmente importante la confrontación de diversas posiciones mediante procesos respetuosos y tolerantes que permitan elaborar los criterios propios mediante los cuales valorar estos dilemas, desarrollar posiciones frente a ellos, y proponer soluciones – no necesariamente únicas – considerando los criterios y soluciones de los demás. Finalmente, debe haber un elemento clave de conceptualización y de explicitación de los argumentos, que es indispensable para que las experiencias y

vivencias constituyan un aprendizaje en el sentido pleno del término y no una mera acumulación de anécdotas, pues este aprendizaje debe servir a los y las estudiantes para enfrentar dos tipos distintos de retos.

Por un lado, el reto – particularmente frecuente – de las respuestas maniqueas a los diversos dilemas: las salidas fáciles, las recetas, las verdades absolutas e inmutables con que tanto nos gusta superar nuestras dudas y enfrentar nuestras opciones. En el otro extremo, está el riesgo de diluir los dilemas en un mero relativismo para el que todo da igual, todo vale igual, todo importa lo mismo... que es como decir nada vale, nada importa: desaparecen los criterios de valoración ética (y, por cierto, estética) y deja de tener sentido la interacción con los otros como una forma de vida.

Una educación ciudadana y para la ciudadanía

En el campo de la ciudadanía, las diversas experiencias muestran algo que también es cierto en los campos de la ética y la estética, pero que aquí adquieren particular importancia; y es que no basta que la ciudadanía sea parte de una asignatura propiamente dicha. Más aún, no basta que permee el currículo, sino que debe marcar toda la vida del centro educativo e ir más allá: a la relación entre el centro educativo y la comunidad. Si algo es evidente para los estudiantes es la falta de congruencia entre el discurso y la práctica: un discurso cargado de ética y valores ciudadanos acompañado de una práctica autoritaria... simplemente no funciona con los jóvenes. La responsabilidad y los derechos solo se aprenden cuando su conceptualización va acompañada de la práctica y la práctica se conceptualiza.

De aquí la importancia de redefinir la relación adulto-adolescente, docente-alumno, escuela-comunidad y, por supuesto, la necesidad de tomarse en serio la educación para el hogar: esa preparación para la vida más próxima, para la convivencia en su sentido más íntimo, más intenso y – sin duda – más difícil, pues incluye desde los detalles más prácticos hasta los sentimientos más profundos.

En el campo de la ciudadanía adquieren especial relevancia las competencias, destrezas, habilidades que puedan desarrollar las y los jóvenes para convivir en sociedad dentro de un marco democrático de Estado de Derecho y de respeto a los derechos en su sentido más pleno. Hay prácticas que deben aprenderse y, valga la redundancia, practicarse, hasta que se vuelvan no solo entendidas y practicadas... sino casi intuitivas: el sentir democrático.

También hay un conjunto de valores que son fundamentales en la formación ética y ciudadana: valores como la justicia y la equidad; la autonomía, entendida como antítesis del autoritarismo o el mero tutelaje; la tolerancia y el respeto y aprecio de la diversidad; la expansión de la libertad en su sentido amplio de capacidad: soy libre cuando tengo la libertad real de ejercer mis capacidades y mi potencial; la dignidad como derecho a una vida buena y, en especial, como derecho a no ser humillado, a no ser tratado – ni sentirse – como menos que nadie. La solidaridad y la simpatía: la identificación con el otro. La responsabilidad con nosotros, con los otros y con el entorno. El derecho a los sentimientos: el regreso a una educación sentimental.

Una educación estética y para la estética

Con respecto a la enseñanza de las artes, nos planteamos la necesidad de que nuestra educación logre al menos cuatro grandes objetivos. En primer lugar, se trata de que las y los estudiantes disfruten del arte: ¡simplemente que lo gocen! Decirlo es fácil y hasta parece obvio, pero nos hemos acostumbrado tanto a hacerlos sufrir el arte, repetir el arte, cumplir con el arte... o no hacer nada con el arte, que no siempre es fácil regresar a ese objetivo tan simple de sentir aquello que se hizo para ser sentido con intensidad. La realidad, sin embargo, es a veces descorazonadora y hasta un objetivo tan modesto como este topará con problemas, como ocurre tantas veces en nuestras escuelas y colegios, donde se muestra un cuadro, se escucha una

pieza musical o se hace leer una novela solamente para preguntar luego por algún párrafo, alguna fecha o cierto detalle técnico de la obra... sin dejar espacio siquiera para que un estudiante se permita olvidarlo todo y dejarse llevar por la pasión.

En segundo lugar, habría que complementar el disfrute con la apreciación, que no es lo mismo. Apreciar incorpora además elementos de valoración, criterios de calidad y gusto que, si bien no tienen por qué ser rígidos ni únicos – y mucho menos encasillar el arte en géneros ‘mejores’ o ‘peores’ – sí tienen que permitir a cada quien valorar las cualidades de las obras de arte que tiene ante sí y distinguir, dentro de cada género, por qué considera que, respecto a esos criterios, unas puedan ser valoradas con respecto a otras: unas pueden gustarle más o menos que otras... o no gustarle del todo, aunque algún experto insista en que deberían gustarle. Incluso poder decir sí, esta obra es superior a aquella pero, a mí, me gusta más aquella... y ojalá tener argumentos que les permitan entender por qué aprecian así el arte. Aquí lo importante ya no es el mero gozo o la emoción que provoca el arte, sino los criterios con los que apreciamos y valoramos cada objeto o proceso artístico.

En tercer lugar, además de disfrutar y apreciar el arte – o para disfrutarlo y apreciarlo en una forma más plena – es necesario entenderlo, comprenderlo en un doble sentido. Por un lado, esto refiere a los elementos que podríamos llamar técnicos y conceptuales de la obra de arte de que se trate: desde las técnicas de la disciplina o disciplinas específicas con que se ha diseñado y construido la obra de arte; hasta los aspectos científicos y tecnológicos que estarían por detrás de determinada tonalidad o brillo de los colores, de determinados movimientos del cuerpo, del balance de una escultura o los timbres de cierta tonada.

Por otro, estaría aquella otra parte de la comprensión que tiene que ver con los aspectos históricos de la pieza artística – y, claro, de su autor o autora – que inevitablemente nos remiten a los determinantes individuales y sociales, políticos y culturales que rodean y explican – de nuevo, nunca de manera unívoca – la obra y que, si bien no determinan qué le dice a la obra al receptor sí enmarcan el sinnúmero de procesos sociales – colectivos e individuales – que dan identidad a la obra de arte en el momento de su creación y aquellos que pueden darle muy diversos sentidos según el momento histórico en que fue realizada y aquel en que nos enfrentemos a ella. El punto es que el arte nunca se da en un vacío: ni del lado de su creación ni del lado de su apreciación o percepción. Ambos procesos están socialmente determinados, aunque nunca de forma tan clara que nos permita una interpretación o apreciación única o estática. Es parte de la gracia que tiene la vida... y las expresiones que la vida genera.

Cuarto, y como debiera resultar obvio a estas alturas, nuestra iniciativa asume que no podemos limitarnos a que nuestra juventud disfrute, aprecie y comprenda – cada quien a su manera – el arte. Aspiramos a más: queremos que todo eso le permita, a cada joven, expresarse artísticamente: que puedan pintarnos, declamarnos, cantarnos o escribirnos lo que quieran – o necesiten – decirnos o decirse. No buscamos – y esto es importante entenderlo – que cada estudiante sea “un artista” en el sentido tradicional del término – un virtuoso con su instrumento o su medio artístico – pero sí que cada quien se atreva y logre expresar en formas artísticas sus intereses y preocupaciones, sus pasiones y angustias, sus gustos y frustraciones, sus emociones y sus razones, de tal forma que, al hacerlo, busque conmovernos... más que convencernos, ya que si algo busca el arte es eso: conmover.

Disfrutar, apreciar, comprender y expresar... cuatro retos de la educación artística que, de lograr incorporarse con más sentido y fuerza en nuestros colegios, transformarían sin duda la enseñanza en esos centros y la vida de nuestra gente joven. Pero pidamos más... y hemos pedido más a nuestros equipos de trabajo.

Una educación contextualizada

Queremos que nuestras y nuestros colegiales se apropien del arte, lo mismo que del conocimiento científico o de su concepción ciudadana, pero que lo hagan con una mente abierta y crítica, no con una mentalidad aldeana, complaciente o *snob*. Hoy, cuando hablamos de una educación contextualizada no nos referimos solamente a que cada estudiante debe conocer a fondo sus raíces, su comunidad local, las vivencias de su barrio – o su país – y las formas artísticas, culturales y cívicas que le son propias y que, por supuesto, debe conocer; sino que estén en capacidad de “apropiarse del mundo”.

Claro que es importante tener muy claras nuestras raíces, pero no para quedarnos en ellas sino para crecer con ellas y a partir de ellas. El contexto de los jóvenes de hoy no se detiene en el pueblo o barrio, ni en el cantón o la provincia en que viven. No se detiene siquiera en las fronteras nacionales: son jóvenes que forman parte, cada vez más, de una comunidad enormemente diversa pero con algo muy peculiar que también los identifica: una comunidad de jóvenes; jóvenes que comparten angustias y gustos a lo largo y ancho del planeta – como ocurrió, aún sin Internet, en los años sesenta, cuando París, Tlatelolco y Pekín parecían fundirse en un solo instante al ritmo de alguna tonada de los Beatles. Hoy es mucho, pero mucho más intenso ese sentido de pertenencia a un conglomerado global; y no hay aldeanismo que lo detenga.

Por eso, disfrutemos, entendamos y apreciemos nuestro arte, hagamos nuestro arte; pero sepamos ser dueños del arte del mundo, un arte construido a lo largo de la historia y que está hoy aquí, disponible para lo que queramos hacer con él. Arte del mundo, arte de todas las épocas y de todos los géneros – cultos y populares –: a eso debemos exponer a nuestros jóvenes si realmente queremos verlos crecer y crear. Lo mismo debe ocurrir con la ciencia, con el deporte, con la política, con la propia vida en familia y con nuestra propia concepción de ser humanos y de los derechos y responsabilidades que esto implica, concepciones que si bien tienen siempre una base y un origen histórico específicos, son también conceptos, visiones y creencias que adquieren una connotación cada vez más universal.

Además, pedimos a nuestro equipo de consultores y colegas del MEP un esfuerzo particular en este ejercicio: no limitarse a lo que tradicionalmente hemos llamado arte en el MEP, es decir, algunas formas de las artes plásticas y algunas formas musicales. Hay que abrir el abanico, hay que dejar que la imagen cobre su sentido pleno y cambiante: que incorpore la fotografía y la fotografía en movimiento, el audiovisual, instrumento joven por antonomasia; hay que permitir que la danza se combine con la música en una concepción más plena del movimiento humano que complete esa visión de la educación física que tantas veces se limita a que ellos corren tras la bola mientras ellas hacen porras. ¿Y la novela? ¿Y la poesía? Las tenemos olvidadas y menospreciadas – junto con el teatro y los cuentos – en los cursos de español; cursos que, en nuestra propuesta, deben recuperar su pleno sentido artístico.

Una iniciativa que busca impactos más allá de las asignaturas

Es importante entender, para tener el impacto al que aspiramos, la enseñanza de la ética, la estética y la ciudadanía deben marcar y alterar el currículo completo: los movimientos artísticos deben marcar los cursos de Estudios Sociales tanto o más que las batallas y las conquistas; la formación de los colores debe aparecer en la clase de química; las ondas deben sonar en la clase de física y las ecuaciones de matemática deben

ilustrar la trayectoria de las pelotas hacia el marco o la interacción de las notas en el pentagrama o, mejor, su vibración en las cuerdas de la guitarra y en nuestro propio cuerpo... en el que hasta los sentimientos vibran de distintas formas con la música.

Más aún, la enseñanza de las artes – como la enseñanza de la ética o de la ciudadanía tienen que salir del aula y llenar el colegio entero, volverlo un espacio agradable, bello; un espacio de convivencia, un espacio que se disfruta y se siente propio, un espacio – y un tiempo – en los que la juventud construye su identidad de cara a sí misma y al mundo en que se encuentra. La ética, la estética y la ciudadanía tienen incluso que salirse del colegio y empapar a la comunidad, hasta que la comunidad entienda que solo cuando la escuela es mejor que la sociedad... es capaz de transformar esa sociedad.

Por último, algunas justificaciones

Una educación que no incluya de manera seria y sistemática una formación ética, estética y ciudadana, no merece llamarse educación. Esto debiera ser suficiente para justificar nuestros esfuerzos por devolverle la importancia a estos aspectos de la educación, no solo en el discurso, sino en los hechos. Pero sabemos que, muchas veces, esto no basta: ante la escasez de recursos, la falta de tiempo y demás limitaciones que enfrentamos, hasta las cosas esenciales deben “demostrar” su utilidad para ser dignas de recibir espacio, tiempo y presupuesto. Así que agreguemos unos tres argumentos que van en esa línea, sin que vengan a desmerecer el primer argumento, sino a darle armas para sustentarse en el mundo de hoy.

El primer argumento es simple: uno de los principales problemas que enfrenta nuestra educación secundaria es la deserción: apenas un tercio de quienes entran a primer grado llegan a graduarse de la secundaria. Peor aún, si consideramos solamente la secundaria, por cada graduado la sociedad invierte – o más bien gasta – casi diez años de educación, tanto por los años que se repiten como por los años que cursan aquellos que se retiran del sistema antes de terminar: cada graduado nos cuesta prácticamente el doble de lo que idealmente debería costar. Curiosamente, en Costa Rica como en otras latitudes, se presenta un fenómeno similar: aquellas y aquellos estudiantes que participan en actividades artísticas, deportivas, cívicas en su colegio, tienden a desertar mucho menos que sus compañeros que no participan. Un estudiante que pierde una o dos materias y lleva una vida aislada o solitaria en el colegio, tiende a desertar mucho más fácilmente que un compañero o compañera que, igualmente, pierda una o dos materias pero, al mismo tiempo, sea parte del grupo de teatro, de la estudiantina, del equipo de fútbol o del grupo de baile: eso le brinda no solo el apoyo de sus compañeros sino un sentido de identidad y propósito, ya que su permanencia en el colegio trasciende lo meramente académico y se vincula, fundamentalmente, con la construcción de su propia identidad. Por eso, fortalecer estas áreas puede considerarse como una de las políticas más eficientes para reducir la deserción y bajar el costo unitario de cada graduado de la secundaria.

El segundo argumento abona al primero: una de las razones que más eleva la deserción y el costo de la secundaria es la elevada tasa de fracaso académico de los estudiantes. Cada curso perdido no solo representa tiempo perdido y dinero perdido... sino esperanzas perdidas. Y cuando estos fracasos llevan a repetir el año una y otra vez, se convierten en una causa directa del abandono del colegio por parte de los estudiantes, que se sienten muy poco atraídos por la perspectiva de volver a repetir un año por haber perdido una o dos materias. ¿Qué papel juegan aquí las artes o la educación física? ¿Qué papel juega la convivencia

y la educación cívica? Uno que ha sido comprobado en forma reiterada y contundente en todo el mundo: aquellos centros educativos donde las y los estudiantes tienen acceso a una buena educación musical, una buena educación artística, una buena educación física, a una sana convivencia... son también los que muestran – para poblaciones comparables – una menor tasa de fracaso en las materias tradicionalmente llamadas académicas. Hay muchos argumentos para explicar lo que las estadísticas muestran – desde la mayor motivación y disfrute hasta el desarrollo neurológico – pero no es éste el lugar de entrar en ello. El punto es simple: parece probable que una educación más integral mejore el rendimiento integralmente. Esto, de nuevo, no solo mejoraría la calidad de la educación, sino que contribuiría a reducir el fracaso escolar y, lógicamente, el costo económico que se asocia con ese fracaso.

Finalmente, hay un argumento económico que el mundo de hoy ha vuelto mucho más evidente que en el pasado; y es que ya no podemos distinguir tan fácilmente las materias “más útiles” de las “menos útiles” en términos de lo que hoy se llama competitividad o en términos del futuro acceso al mercado laboral de nuestros estudiantes. Las industrias más dinámicas del mundo de hoy son, sin duda, las industrias del entretenimiento, que son – precisamente – industrias en las que el componente creativo, estético, artístico, es particularmente elevado. Son industrias en las que el arte y la alta tecnología se dan la mano para generar los mejores empleos y las mayores rentabilidades. Pero eso no es cierto solamente de las industrias del entretenimiento; también ocurre en las industrias electrónicas, donde el diseño estético y la funcionalidad del televisor, del teléfono, del iPod o de la computadora se vuelve tan importante como su diseño ingenieril. El sector servicios, que se expande rápidamente en nuestros países, es otro ejemplo de la importancia que tienen la sensibilidad y las destrezas o competencias que da una buena educación ética, estética y ciudadana: los hoteles, los hospitales, los bancos, el comercio, todos dependen claramente del atractivo y el buen trato que ofrecen a sus clientes y, por supuesto, a sus propios funcionarios. Finalmente, lo mismo ocurre incluso en las industrias más tradicionales, como se evidencia en la industria textil: América Latina no tiene mayor probabilidad de éxito en el mundo en una industria textil donde compite a base de productos genéricos y de bajo costo; la única oportunidad de que la industria textil sea también una industria de alta rentabilidad y salarios crecientes, es que sea una industria que compite por diseño, no por mano de obra barata. Pero la capacidad de diseño no se improvisa, se aprende al desarrollar el gusto, el sentido estético, la apreciación por lo bello.

Así, tanto si queremos reducir los costos unitarios de nuestra educación, como si queremos maximizar los beneficios privados y sociales que resulten de ella, en ambos casos debiera resultar evidente que esa educación tiene que retomar con seriedad una tarea que, por años, ha dejado de cumplir o lo ha hecho solo en forma muy limitada y displicente: la educación ética, estética y ciudadana.

¿Metas ambiciosas? Tal vez... pero pensemos en lo que podríamos perder si no lo intentamos. Nos quedaríamos sin violines... por supuesto; pero nos quedaríamos, además, sin los tractores del futuro.

Presentación

En Costa Rica la educación ética, estética y ciudadana es una aspiración planteada en la Ley Fundamental de Educación, marco jurídico del sistema educativo nacional desde hace 50 años.

Se han hecho muchos esfuerzos para concretar esta aspiración. Entre ellos se destaca la inclusión en los planes de estudio de asignaturas artísticas como las Artes Plásticas y Artes Musicales, y la Educación Cívica. También se han desarrollado diversos programas relacionados con la formación en valores y el desarrollo humano integral. Más recientemente la política educativa incluye el eje transversal de valores en el currículum nacional, que integra distintos temas a los cuales la sociedad costarricense les da mucha importancia: la educación ambiental para el desarrollo sostenible, la educación para la salud, la educación para la expresión integral de la sexualidad humana y la educación para los derechos humanos y la paz.

Hoy, el contexto global y sus demandas, las transformaciones asociadas a la cultura nacional y las exigencias de desarrollo, exigen replantear las formas en que este tipo de aprendizajes se promueven en las poblaciones estudiantiles. Un análisis preliminar de los planes y programas de estudio evidenció el potencial que tienen las asignaturas de Artes Plásticas, Educación Musical, Educación Cívica, Educación Física, Artes Industriales y Educación para el Hogar, para la formación ética, estética y ciudadana del estudiantado. Por esta razón, el Ministerio de Educación Pública desarrolló una iniciativa de construcción colectiva de nuevos programas de estudio para estas asignaturas. El proceso incluyó la participación articulada de agentes internos del Ministerio y agentes externos para la concepción teórica de la nueva propuesta curricular, pasando por la definición de los conceptos ética, estética y ciudadanía, a la luz de los aprendizajes que debían ser promovidos entre los estudiantes de Tercer Ciclo de la Educación General Básica y Ciclo Diversificado; la identificación de una alternativa pedagógica consecuente con la política educativa nacional pero más pertinente para estos aprendizajes, y la elaboración de los programas que guiarán el trabajo cotidiano del profesorado de estas asignaturas.

Así, especialistas nacionales y extranjeros elaboraron documentos teóricos para la reflexión acerca de la enseñanza de la ética, la estética y la ciudadanía y se realizó una intensa búsqueda de experiencias y programas en educación que vinculan estos tres conceptos en el campo educativo, tanto nacional como internacionalmente. Además, se desarrollaron sesiones de discusión, análisis y enriquecimiento de los documentos, algunas incluso con la participación abierta al público de la más variada formación profesional o con los más variados intereses, de manera que se pudiera contar con el cuerpo teórico necesario para diseñar las líneas curriculares – tanto conceptuales como operacionales – que guiaran la elaboración de los nuevos programas.

Con esta información se elaboró un documento con la propuesta de diseño curricular, pedagógico y evaluativo. Ese documento fue producto del trabajo de un equipo de asesores externos integrado por Zaida Molina Bogantes, Edgar Céspedes Ruíz y Anabelle Guerrero Canet, y las especialistas del MEP Ingrid Bustos Rojas y Ruth Vega Villalobos. Una vez concluida esta fase, los equipos de trabajo, conformados por asesores del Ministerio y especialistas universitarios en temas pedagógicos y en las disciplinas objeto de cada una de las asignaturas, se dedicaron a la redacción de los nuevos programas, bajo la supervisión del equipo de diseño curricular.

El trabajo contó con el análisis, supervisión y realimentación permanente de un equipo central conformado por el señor Ministro de Educación Pública Leonardo Garnier Rímolo, la señora Viceministra Académica Alejandrina Mata Segreda, la señora Florisabel Rodríguez Céspedes, de la organización PROCESOS asesora principal del proyecto, la señora Gladys González Rodríguez, de la organización PROCESOS, coordinadora

del proyecto y la señora Dyaláh Calderón DeLaO, asesora del señor Ministro y directora adjunta del proyecto. Este grupo es el autor de la síntesis que hoy se presenta en este documento.

¿Para qué educamos?

La propuesta educativa que aquí se expone parte de un referente filosófico sobre el fin último de la educación: la educación es para la vida y la convivencia. Tal y como fue planteado al inicio, vivir y convivir tienen muchas perspectivas desde las cuales debe ser visto este propósito educativo: en la relación con otros va la vida, ya sea que se hable del amor o de la guerra, del trabajo o del juego, de las pasiones o de los intereses, del ocio o del negocio. Para todo esto se educa y para eso se deben educar todos y todas.

De acuerdo con la política educativa nacional, la educación debe buscar la formación del estudiantado:

“...[para que esté] consciente de las implicaciones éticas del desarrollo, sea PERSONA con rica vida espiritual, digna, libre y justa; CIUDADANO formado para el ejercicio participativo de la democracia, con identidad nacional, integrado al mundo, capaz de discernir y competir, autorrealizado y capaz de buscar su felicidad; PRODUCTOR para sí mismo y para el país desde el punto de vista de su condición de trabajador, lo que comporta el incremento de sus habilidades, el aprendizaje de destrezas y la búsqueda del conocimiento; SOLIDARIO por experimentar como propias las necesidades de los demás y, en consecuencia, con aptitud para buscar formas de cooperación y concertación entre sectores, velar por la calidad de vida de todos los ciudadanos y de las futuras generaciones, a partir de un desarrollo sustentable, ecológico y socialmente, y CAPAZ DE COMUNICARSE CON EL MUNDO DE MANERA INTELIGENTE de tal manera que, a partir de la valoración de lo que lo identifica como costarricense, tome las decisiones que lo relacionen con otras culturas desde un punto de vista de pensador independiente, flexible y crítico, teniendo por guía los derechos y los deberes humanos”. (Consejo Superior de Educación, 1994).

Esa política educativa balanceada se nutre de tres visiones filosóficas, a saber, la HUMANISTA, que busca la plena realización del ser humano como persona dotada de dignidad y valor, capaz de procurar su perfección mediante la apropiación de los valores e ideales de la educación costarricense; la RACIONALISTA, que reconoce que el ser humano está dotado de la capacidad para captar objetivamente la realidad en todas sus formas, construir y perfeccionar continuamente los saberes y hacer posible el progreso y el entendimiento humano; y la CONSTRUCTIVISTA, que impone la exigencia de partir desde la situación cognoscitiva de cada estudiante, de su individualidad, sus intereses e idiosincrasia, por lo que debe reconocer su cultura, sus estructuras de conocimiento y emprender de manera transformadora una acción formativa.

La visión ética y ciudadana están presentes, de manera explícita, en la política educativa, mientras que es posible inferir la visión estética al promoverse la formación de personas que producen en su contexto cultural, y al reconocer la expresión artística como parte del desarrollo integral y de las formas de expresión del ser humano. Por lo tanto, educar para vivir y convivir se convierte en el reto que, de manera renovada, se plantea hoy mediante la formación ética, estética y ciudadana del estudiantado. Para ello se utiliza como vehículo pedagógico la interacción que se establece entre estudiantes y contenido, entre estudiantes y estudiantes,

y entre estudiantes y sus profesores y profesoras de Educación Cívica, Artes Plásticas, Educación Musical, Educación Física, Artes Industriales y Educación para el Hogar.

Ética, estética y ciudadanía, los conceptos básicos tras el cambio

El diseño de los nuevos programas que aquí se presentan se inició con una amplia discusión sobre los conceptos que los sustentan, a saber: ética, estética y ciudadanía, conceptos que a la vez constituyen la orientación filosófica y el propósito de la formación estudiantil. El producto de dicha discusión se concreta de la siguiente manera.

La Ética recoge los resultados de la reflexión sobre por qué en determinado contexto se considera correcto un conjunto de comportamientos y de normas en nuestra relación con los otros. Para la presente reforma curricular, que busca contribuir a la convivencia social y política, la ética es fundamental.

Se pueden señalar unos principios éticos como criterios orientadores de la acción, la decisión y el desarrollo institucional y normativo. Tales principios están sujetos a cuestionamiento y mejoramiento histórico. Entre ellos están los principios de igualdad, de justicia, de solidaridad, de reciprocidad, de responsabilidad, de cuidado, de respeto y de cooperación.

La ética es un concepto dual, con una dimensión social y otra individual. La ética del sujeto sitúa a la persona en el centro de su atención, es el ámbito intrasubjetivo. La ética social se ocupa del ámbito de lo colectivo o intersubjetivo. Ambas dimensiones son fundamentales para apoyar las elecciones y acciones sobre lo que puede considerarse correcto. Sin embargo, dado que la vida humana solo es vida en relación con los otros, la dimensión social de la ética ocupa un plano central en la reflexión y aceptación de las razones para la acción, la decisión y el desarrollo institucional y normativo. Esta ética compartida o social establece el contexto para la ética individual.

Según los diversos tipos de organización social, las sociedades se caracterizan por distintas categorías de dilemas éticos. En el caso de las sociedades democráticas, entre los dilemas colectivos fundamentales están los que se derivan de la búsqueda de la libertad versus la búsqueda de la justicia. Históricamente las sociedades encuentran acomodos institucionales y normativos ante este y otros dilemas.

En el presente, el espectro de esta ética compartida se ha ampliado con temas tales como el interculturalismo, las éticas aplicadas (bioética, ética “hacker”, la ética del desarrollo, la ética de las profesiones, entre otros), la ética global y la ética de la democracia contemporánea. Cada una de ellas plantea sus dilemas respectivos como diversidad cultural versus uniformidad de valores, ética trasnacional versus ética nacional y la democracia participativa, deliberativa, procedimental o sustantiva. En el campo aplicado aparecen asuntos de definición de vida o muerte y de fundamento ético del ejercicio profesional.

Lo social depende también del comportamiento cotidiano de los individuos. En esta dimensión individual se encuentran las razones para la selección de normas y comportamientos, basada en principios que articulan derechos y deberes. Esta dimensión incluye el ejercicio responsable y respetuoso de la libertad, el desarrollo de la autonomía, el autoconocimiento, la autoestima y la autorrealización, la búsqueda de lo correcto apoyado en la lógica y en la crítica, así como la construcción de la identidad.

En los nuevos programas se propone la enseñanza de la ética con base en el ejemplo y las experiencias, donde éstas jueguen un papel más impactante que el discurso teórico, en los casos reales y estéticos que ayuden a plantear los dilemas y explicitar los principios éticos, en una enseñanza que se haga en forma respetuosa de la diversidad.

La educación de Tercer ciclo y la Diversificada busca acompañar y apoyar al estudiantado para enfrentar el reto del crecimiento en ambas dimensiones de la ética, de forma tal que permitan el desarrollo pleno de su individualidad y de su ciudadanía.

Estética¹

Al contrario de la ética, la estética no se concibe de manera normativa pues lo bello se define de acuerdo con quién lo aprecia o crea y en qué contexto. Por lo tanto, la presente propuesta conceptual en el ámbito de la estética, asume un enfoque contemporáneo basado en los principios de la posmodernidad. Bajo este enfoque el arte cuestiona las fronteras infranqueables entre disciplinas de expresión artística y se centra en una filosofía de investigación – acción en la que se plantea su integración. Otro elemento central en este enfoque es la aplicación del arte como herramienta de extensión social. Se parte de que el arte puede nutrir a otras disciplinas y enhebrar una propuesta integral con impacto en las relaciones sociales.

Desde esta perspectiva, en la enseñanza del arte se crea un enlace entre estudiantes y profesores y profesoras, quienes se visualizan como tutores en un aula creativa y abierta en la que se estimulan nuevas vías de acercarse a la realidad de las comunidades y de estimular su sensibilidad como agentes de cambio para la creación de ambientes de tolerancia, de solidaridad en un contexto estéticamente concebido.

Entre las herramientas conceptuales que se integran en esta propuesta se incluyen: la relación poder-saber, el rompimiento del paradigma centro –periferia, la autobiografía, la contracultura (género, interculturalidad, hibridación), memoria social, de-construcción, doble codificación, análisis de discurso, criticidad mediática, fragmentación, temática sociopolítica, desacralización y anti-esteticismo.

Dentro de la propuesta pedagógica, se parte de cuatro objetivos básicos: que las y los estudiantes aprendan a gozar y disfrutar de las manifestaciones estéticas; que aprendan a valorarlas con un conjunto de criterios bien comprendidos; que aprendan a entenderlas tanto en su base conceptual y técnica – en tanto disciplinas – como en su sentido histórico-social; y, finalmente, que aprendan a apropiarse de estos medios para poder expresarse y comunicarse estéticamente, artísticamente.

Ciudadanía²

Se parte del concepto de ciudadanía en democracia es decir, de una ciudadanía que reconoce, fundamentalmente, la igualdad de los derechos y deberes de todos y el consecuente respeto mutuo y el

---

1 La definición de estética se elaboró a partir del trabajo presentado por el especialista Rodolfo Rojas Rocha.

2 El marco conceptual de ciudadanía, base de este resumen, fue elaborado por los especialistas Florisabel Rodríguez y Rotsay Rosales.

respeto por las reglas legítimamente establecidas. Quien ejerce la ciudadanía se concibe idealmente como una persona comprometida con la democracia como mejor forma de gobierno. Ese compromiso implica considerarla como el mejor procedimiento de gobernar y de dirimir las diferencias y conflictos, a través del engranaje legal e institucional que consolida y permite el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. También significa considerar que en la democracia el gobierno es el gobierno de las mayorías, pero hay respeto formal y real de las minorías hacia las mayorías y viceversa.

Ejercer la ciudadanía implica: (i) reconocer y valorar la política como una actividad necesaria para la vida colectiva, (ii) integrarse al sistema político, es decir, participar cuando lo considera importante y no disociarse ante la insatisfacción o pérdida de apoyo en algún nivel del sistema, (iii) buscar la propia libertad sin interferir con la de las otras personas, (iv) identificarse con su Estado-nación o comunidad política, reconociendo un sentido de pertenencia, una tradición histórica y de espacio compartidos. (v) conocer y comprender los mecanismos institucionales para expresar apoyo o rechazo a las medidas que tome el gobierno o para pedir su intervención ante conflictos entre grupos o personas y (vi) escoger entre mecanismos representativos o participativos según la ocasión, (vii) observar el cumplimiento de los deberes ciudadanos.

La educación para la ciudadanía busca la formación de una persona crítica ante el sistema político, en el sentido de que utilice las herramientas para la formación de criterio o juicio político, se informe, exprese sus opiniones y sepa ponderarlas, sepa deliberar y demande cada vez más una democracia más profunda y sostenible y busque ampliar sus derechos y los de sus conciudadanos. Sus prácticas deberán reflejar su aprecio por los valores de igualdad, solidaridad y tolerancia y su compromiso con los derechos humanos, la equidad de género y la creación de oportunidades para la ciudadanía joven. También contará con los elementos necesarios para su participación organizada y su actuación constructiva para la solución de los problemas colectivos. Es además, responsable de sus decisiones, actos y deberes.

¿Cómo incluir la ética, la estética y la ciudadanía en la educación media?

Para concretar la reforma curricular se tomaron decisiones sobre aspectos operativos, partiendo de que lo que se busca es una modificación de algunos programas para el Tercer Ciclo de la Educación General Básica y el Ciclo Diversificado. Esta modificación consiste en la elaboración de nuevos programas de estudio para las asignaturas de Educación Cívica, Artes Plásticas, Educación Musical, Educación Física, Artes Industriales y Educación para el Hogar. Para el resto de las asignaturas de estos ciclos educativos no se cambian los programas. La elaboración de los nuevos programas de cada asignatura se encargó a un equipo de profesionales compuesto por un asesor o asesora externa especialista en la temática, asesores o asesoras nacionales o regionales del MEP y al menos un profesor o profesora con amplia experiencia en el aula. Otro equipo de profesionales, integrado por funcionarios de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP y asesores o asesoras externas especialistas en la materia, asesoró y supervisó todo el proceso. A continuación se detallan las modificaciones de tipo operativo.

Herramientas de seguimiento previstas

El proceso de seguimiento para la reforma curricular se inició con la capacitación del profesorado. Como primera actividad se realizaron actividades en algunas instituciones educativas, en los que se aplicaron

diferentes unidades de los programas, antes de llevarlos a todo el país. Esto tiene el fin de observar la forma en que este personal se enfrenta a los programas y de valorar los aprendizajes del estudiantado. Mediante la sistematización de estas experiencias se espera identificar las mejores formas de preparar al resto del profesorado de estas asignaturas para su implementación, además de eventuales modificaciones a los programas.

Una vez concluidas las actividades de aplicación de algunos módulos, el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano iniciará la capacitación masiva, y la Dirección de Desarrollo Curricular se responsabilizará de una adecuada asesoría y seguimiento, coordinando con las Direcciones Regionales.

Recursos necesarios

La reforma curricular fue diseñada para potenciar el aprovechamiento de los recursos con los que actualmente cuenta el Ministerio, por lo que no se requiere la contratación de más profesores ni la dotación de alguna infraestructura o equipo especial o exclusivo para la aplicación de este cambio. No obstante sí se requerirá la elaboración paulatina de materiales didácticos para el profesorado y su preparación para un mejor desarrollo de los programas. Estas tareas se realizarán con los mismos recursos económicos del MEP por lo que, para los próximos dos años, tal y como se hizo para el año 2008, se definirá como área prioritaria de capacitación, la preparación de los recursos humanos que se requieren para poner en práctica los nuevos programas de estudio de las asignaturas Educación Cívica, Educación Musical, Artes Plásticas, Educación Física, Educación para el Hogar y Artes Industriales.

¿Qué características técnicas poseen los nuevos programas?

El enfoque curricular de los nuevos programas se basa en la política educativa nacional, potenciando la visión constructivista como sustento de las estrategias pedagógicas y de evaluación, y la articulación permanente de la ética, la estética y la ciudadanía. Dos elementos favorecieron estas decisiones técnicas. El primero se refiere a la elaboración teórica de cada uno de estos temas por separado y a las interconexiones que entre ellos se dan, tal y como fue expuesto más arriba. El segundo está referido a los hallazgos producto del análisis de experiencias nacionales³ e internacionales en este campo⁴:

- Se refleja una importante producción conceptual en los últimos años que podría interpretarse como una tendencia que busca que la formación del estudiantado en estas áreas deje de estar en el segundo plano. Esta reflexión ha implicado el desarrollo de reformas educativas y replanteamientos pedagógicos,
- La mayoría de las experiencias analizadas se circunscriben fundamentalmente al desarrollo de una de las áreas o al de dos de ellas, articuladas. Así, hay experiencias que ligan ética con ciudadanía y ética con estética, por ejemplo. Aparecen algunas experiencias que ligan las tres, pero más como consecuencia de la puesta en práctica del programa que de una concepción originalmente orientada a la articulación de éstas,

3 El análisis de las experiencias exitosas a nivel nacional fue realizado por Kattia Arroyo Guerra en ética; Evelyn Siles García en ciudadanía y Guillermo Rosabal Coto en estética

4 Este análisis fue elaborado por los especialistas Jorge Vargas González y María Cristina Olano.

- Las experiencias estudiadas que se consideran exitosas presentan preferentemente elementos curriculares y pedagógicos constructivistas. Todas parten de la premisa de que la formación de la ética ciudadana debe ser producto de la experiencia, más vivencial que teórica, y esto se explica por dos razones. Por una parte, porque el desarrollo de las competencias mencionadas supone dinámicas y espacios de aprendizaje, de reflexión y de vida en torno al acontecer diario, tanto en el entorno inmediato como global; de lo contrario los valores, los derechos, las normas representarían palabras vacías, si no se las transforma en actos. Para que cada uno pueda apropiarse de estos contenidos para la vida hay que probarlos, ensayarlos, ejercitarlos, practicarlos, repetirlos, es decir, vivirlos en el quehacer cotidiano de la vida. Y por otra, porque se reconocen como escenarios privilegiados de la formación, el aula, la escuela y el contexto que les rodea. Por tal razón, no se podría pretender que las clases – por más prácticas que sean – sustituyan la vida, sino que la potencien y preparen al estudiante para ella.

Se destacan a continuación estos elementos técnicos.

El enfoque curricular⁵

Tal y como se expuso al inicio, esta propuesta se basa en los tres pilares de la política educativa nacional, a saber el humanismo, el racionalismo y el constructivismo, elementos de una sola visión curricular. Como teoría epistemológica, el constructivismo es el elemento que permite definir con mayor claridad las formas de estimulación del aprendizaje del estudiantado, por lo que se desarrolla con mayor amplitud en este momento, complementado con algunos elementos del enfoque socio – reconstructivista. Ambos enfoques se asumen desde una visión que permite reflejar los elementos del humanismo, el racionalismo y el propio constructivismo como visiones filosóficas que les sirven de fundamento.

Desde el elemento humanista, los enfoques asumidos en la reforma curricular permiten cultivar valores y actitudes éticos, estéticos y ciudadanos que le permitan al estudiante el pleno desarrollo de sus potencialidades en beneficio de su propia persona, de la comunidad nacional y del entorno natural. Los aportes del racionalismo se integran a través del reconocimiento de la capacidad racional del estudiante que le permite construir y reconstruir conocimiento a partir de la captación objetiva de la realidad. El constructivismo se refleja como una tesis epistemológica caracterizada esencialmente porque es el individuo quien construye el conocimiento a partir de la interacción con su realidad.

Por la naturaleza de los enfoques conceptuales y de las asignaturas que se incluyen en la propuesta curricular, se necesita un currículo que estimule un estudiantado responsable de su propio aprendizaje, activo, participativo, creativo, que se acerque a su entorno, lo conozca y reaccione, que interactúe con sus compañeros y docentes, que exprese sus conocimientos y construya a partir de ellos nuevos conocimientos, es decir que actúe como un verdadero corresponsable de su propio aprendizaje.

Del enfoque constructivista se asume que:

- El estudiante es quien, de manera activa, construye su propio conocimiento como resultado de sus interacciones tanto con el medio físico como con el social,
- El proceso de aprendizaje es continuo y progresivo, es decir, es inacabado y está en constante evolución,

---

5 La propuesta inicial para el diseño curricular fue elaborada por la especialista Zaida Molina Bogantes y las asesoras de la División de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación, Ingrid Bustos Rojas y Ruth Vega Villalobos.

- Las personas aprenden de manera significativa y permanente cuando construyen en forma activa sus propios conocimientos,
- Las experiencias y los conocimientos previos del educando son esenciales en la construcción de nuevos conocimientos,
- La base del proceso de construcción del conocimiento está en la “acción sobre la realidad” que realiza el sujeto que conoce,
- En la perspectiva del constructivismo social, el desarrollo del pensamiento y la conciencia están condicionados por el contexto socio-histórico y cultural en que se desenvuelve el sujeto que aprende,
- En el proceso de construcción del conocimiento la mediación es fundamental, las estrategias metodológicas adecuadas y un rol mediador de facilitador por parte del docente son esenciales,
- La acción grupal dinamiza los procesos de creación del conocimiento y fomenta la calidad de los aprendizajes,
- Se busca el desarrollo integral de la persona, con énfasis en la capacidad crítica, reflexiva y creadora,
- La educación tiende a fomentar el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y hábitos para la investigación y la innovación, como base para el progreso de la sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida,
- Se estimula en los estudiantes el desarrollo de su personalidad considerando el aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir,
- Se propone desarrollar las potencialidades del estudiantado de acuerdo con sus ritmos y diferencias personales pero considerando el avance científico-tecnológico y el trabajo competitivo.

Del enfoque socio-reconstructivista se asumen planteamientos como los siguientes:

- Se busca el estímulo de aprendizajes significativos que permitan elevar la calidad de vida en relación con las necesidades y demandas cambiantes de las personas, las familias, las comunidades y la sociedad en general,
- Se propicia la participación crítica de los ciudadanos en la vida social, productiva, cultural y política del país. Para ello se busca la formación de un ciudadano crítico, creativo, comprometido y dinámico,
- Se toma en cuenta para la planificación y ejecución del currículo el conocimiento de la realidad y la problemática de la comunidad y la interacción permanente que existe entre el individuo y su entorno sociocultural,
- Se tiende a alcanzar una educación que beneficie a todos, que mejore la calidad de vida y logre, por tanto, la justicia social,
- Se estimula la ampliación de la participación de la familia y la comunidad en el proceso educativo, mediante la integración de una verdadera comunidad educativa,
- Se propicia la descentralización educativa y curricular para lograr una gestión moderna del proceso educativo,
- La educación se ve como un derecho y un deber de la persona humana sin distingo de edad, etnia, sexo, religión, posición económica, social o política,
- La propuesta visualiza la vivencia social como práctica de la democracia y como forma de vida en la que se reafirman los valores éticos, morales, estéticos y ciudadanos, en el marco del respeto y la tolerancia que garantice la justicia social, la cultura de paz y el fortalecimiento de la identidad nacional,
- Se asume el país y el mundo como una sociedad pluriétnica y pluricultural, en la que el estudiantado conoce y valora otras culturas y la suya propia.

Para concretar la opción asumida en el enfoque curricular y en el enfoque pedagógico, se plantean las siguientes pautas u orientaciones curriculares específicas:

- Centrarse en la persona: la propuesta curricular se centra en el estudiante como el sujeto principal y centro del currículo. En su proceso de construcción de conocimiento el estudiante debe ser activo con

respecto a su entorno físico o los objetos materiales concretos contenidos en el mismo. Asimismo, es esencial el aporte que provee el estudiantado de sus aprendizajes previos, para sustentar sobre ellos los nuevos conocimientos. El estudiante como sujeto y centro de las experiencias de aprendizaje debe vivenciar muchas actividades en forma independiente, ya sea individual o colectivamente. Es fundamental que ellos asuman, con conciencia, su propia responsabilidad y participen con entusiasmo, no como receptores y repetidores sino como actores involucrados en su aprendizaje, mediante el principio de “aprender a aprender”.

- Integración o correlación entre las asignaturas involucradas en la ética, la estética y la ciudadanía y entre estas y las otras materias del plan de estudios: aunque la propuesta curricular se organiza en asignaturas, se opta por buscar elementos que permitan establecer relaciones entre esas asignaturas y las otras que completan el plan de estudios de III ciclo y Educación Diversificada. Para lograr esto, se asume el principio de integración curricular, en su primer nivel: la correlación. Es decir, se buscan puntos de contacto entre las asignaturas los cuales pueden relacionarse con diversos elementos: los aprendizajes por lograr, las estrategias de aprendizaje o los contenidos. Cuando se aplica este principio de correlación, las asignaturas mantienen su identidad y su propio perfil, pero entran en relación o contacto con otras asignaturas del plan de estudios. Se propone buscar esta correlación desde la propia asignatura, seleccionando elementos de convergencia en relación con diferentes elementos del currículo.

- Mediación pedagógica orientada hacia la integración de los conocimientos para la elaboración de aprendizajes: en vista de la visión de currículum integrado que aquí se propone, la mediación pedagógica, es decir, el trabajo de interacción cotidiana entre estudiantes y su profesor o profesora, debe facilitar los espacios para que esta integración se haga posible. Como acciones concretas se encuentran los ejercicios de resolución de problemas propuestos por el estudiantado desde una perspectiva exploratoria, el análisis de una situación de comunicación de interés del grupo, la realización de una tarea compleja ejecutada en un contexto dado, la producción de trabajos personales que movilicen cierto número de conocimientos, una visita de campo sobre la cual cada estudiante debe elaborar una hipótesis para explicar el fenómeno observado, trabajos prácticos de laboratorio, la creación de una obra de arte, y como un todo, la resolución de un proyecto de clase.⁶

- Búsqueda de una línea constructivista: una pauta curricular básica en esta nueva propuesta curricular es la de optar por la línea constructivista. Se trata de fortalecer, tanto en el diseño general de la propuesta curricular como en los programas de estudio de cada una de las asignaturas que han sido involucradas elementos como: centrar el currículo en el estudiante y el aprendizaje, propiciar el aprendizaje significativo, considerar los aprendizajes previos, concebir al estudiante como constructor de su propio aprendizaje a partir del “aprender a aprender”, propiciar el trabajo colaborativo, estimular la construcción del conocimiento a partir de la realidad, propiciar procesos metodológicos activos y participativos que generen la construcción del conocimiento por parte del estudiantado, propiciar procesos evaluativos que atiendan los principios constructivistas e incluyan la auto-evaluación y co-evaluación.

- Principio de flexibilidad y contextualización: la propuesta curricular que se plantea para la formación en ética, estética y ciudadanía y los nuevos programas de estudios para las asignaturas involucradas ofrece espacios para su adecuación al contexto y a las condiciones reales de cada institución y de su estudiantado. Esta flexibilidad se concreta, al incluir en los programas de estudio varios elementos curriculares que se ofrecen como “sugerencias” más que como “prescripciones”. Específicamente se da este carácter flexible a las estrategias de mediación, a las de evaluación, a las que se ofrecen para establecer la correlación entre asignaturas, así como aquellas sugerencias que se proponen para impactar la institución educativa y la comunidad.

La contextualización implica considerar los elementos propios del entorno geográfico, económico y socio-cultural en que está inserto cada centro educativo y su estudiantado. Esto se concreta en la

---

6 Esta idea se toma a partir del trabajo de Roegiers del 2007.

incorporación de un espacio en el programa de estudios, para el planteamiento de una serie de sugerencias para impactar la vida institucional y, desde ahí, la comunidad en sus diversos sentidos: desde la comunidad local hasta la comunidad global en que se siente inmerso cada estudiante.

- Elementos prescriptivos: hay dos elementos fundamentales, dentro de la propuesta curricular para la formación ética, estética y ciudadana que poseen carácter prescriptivo y que permiten, por tanto, la condición de currículo nacional básico del sistema educativo costarricense. El primer elemento es el compuesto por los “aprendizajes por lograr” en cada uno de los talleres o proyectos de las asignaturas, que se presentan como logros por alcanzar y que orientan el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Estos aprendizajes pueden incluir algunos de carácter individual y otros colectivos y se incluyen en los proyectos, antes de las columnas que contienen los contenidos curriculares, con los cuales debe tener total congruencia. El segundo elemento de carácter prescriptivo es el contenido curricular. Tales contenidos, desglosados en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales deben ser desarrollados obligatoriamente en todas las instituciones educativas. Estos contenidos podrían ser enriquecidos por los docentes si ellos lo estiman pertinente y si las condiciones de la institución, del alumnado y del tiempo lo permiten.

- Principio de transversalidad: esta nueva propuesta curricular asume, como otro principio básico, la transversalidad. Se eligió un eje transversal que impregna toda la propuesta curricular (los perfiles, los proyectos incluidos en los programas, las actividades co-curriculares, los espacios curriculares abiertos y los proyectos institucionales). En este caso específico se optó por el eje valores, particularmente por los valores éticos, estéticos y ciudadanos, los cuales permearán, en esta reforma, las asignaturas de Educación Física, Educación Cívica, Artes Industriales, Artes Plásticas, Educación Musical y Educación para el Hogar. Es preciso avanzar también hacia la transversalidad de estos valores en el resto de las materias del currículo, estimulando la ruptura de límites artificiales entre distintos campos del conocimiento y facilitando así la asimilación e internalización de los aprendizajes.

La estrategia pedagógica⁷

El enfoque pedagógico que sustenta este diseño se corresponde directamente con el enfoque curricular. La visión humanista de esta pedagogía lleva a colocar a la persona aprendiente como centro del acto educativo, de manera que todo el currículo se flexibiliza para adaptarse a su realidad de sujeto del proceso.

La visión racionalista permite partir de que cada estudiante es una persona capaz de aprender, de conocer, de construir y de transformar el conocimiento. Así mismo promueve el reconocimiento del bagaje de saberes construidos por la humanidad a lo largo de la historia.

Los procesos educativos se diseñan, entonces, desde la experiencia y la práctica hacia la comprensión de los conceptos, el aprendizaje de los procedimientos y la asunción de actitudes. “Aprender haciendo” es la clave pedagógica desde este enfoque.

La propuesta pedagógica incluye las siguientes características:

- Activa: promueve la actividad propositiva del estudiantado hacia la búsqueda del conocimiento. Los estudiantes y las estudiantes, entonces, participan en actividades de grupo, de equipo, y con la comunidad que les permite la construcción individual y colectiva de los conocimientos.

---

7 La propuesta de estrategia metodológica fue elaborada por el especialista Edgar Céspedes Ruíz.

- Democrática: visualiza la vivencia social como práctica de la democracia y como forma de vida en la que se reafirman los valores éticos, morales, estéticos y ciudadanos. Esto implica que la participación del estudiantado en la toma de decisiones, en las propuestas metodológicas, en la evaluación, es importante. Igualmente importante es la mediación pedagógica y el diálogo entre el estudiantado y el profesorado.
- Creativa: esta característica se da en dos sentidos. Por un lado la propuesta pedagógica tiende al desarrollo de la capacidad creadora de cada estudiante en procesos de resolución de problemas, enfrentamientos de retos, creación de alternativas; por otro lado, la propuesta tiende a que las estrategias de mediación busquen ser innovadoras, asertivas e inclusivas.
- Integradora: las estrategias metodológicas propician la integración de elementos de la comunidad a la vida del centro educativo.
- Flexible: la flexibilidad debe permitir que la obtención de los conocimientos individuales y colectivos previstos, y los contenidos curriculares (conceptuales, procedimentales, y actitudinales) se concrete adaptando las metodologías a la realidad del contexto socio económico y cultural del centro y del estudiante.

Esta propuesta se basa en los siguientes principios pedagógicos:

- La propuesta pedagógica asume los saberes sistematizados por la humanidad a lo largo de la historia como base para la construcción y reconstrucción del conocimiento y de los valores en los procesos educativos,
- El papel del mediador, fundamental en estos procesos, exige de él una sólida formación profesional, tanto en el dominio de la disciplina como de la didáctica,
- La mediación pedagógica propicia que la persona aprendiente disfrute del conocimiento y de los procesos de aprendizaje, además de promover el desarrollo de su capacidad de asombro,
- Lo afectivo y emocional se reconoce como un elemento importante en los procesos de aprendizaje,
- La actividad lúdica forma a la persona en relación con las demás y consigo misma,
- La construcción colectiva de los conocimientos facilita su apropiación individual, proceso interior progresivo y diferenciado que se debe respetar,
- Cada persona construye sus propias herramientas conceptuales y su propio aprendizaje, a partir de las experiencias que vivencia, apoyadas por la mediación pedagógica y por el trabajo grupal,
- La individualización permite reconocer las diferencias en la diversidad,
- Las estrategias pedagógicas se vinculan con la experiencia cotidiana y la realidad social, cultural y económica de la persona aprendiente, de manera que el aprendizaje se torne significativo y pertinente,
- La evaluación forma parte del proceso de aprendizaje, educa por sí misma y permite orientar y reorientar los procesos pedagógicos en función del fortalecimiento de su calidad,
- Los procesos de auto-evaluación, co-evaluación y evaluación unidireccional permiten el autoconocimiento, el reconocimiento y la toma de decisiones a partir de ello,
- Las estrategias pedagógicas deben promover en el estudiantado el desarrollo de su capacidad de asombro, como llave para entrar al mundo del conocimiento y a la construcción de saberes, de valores y de actitudes positivas frente a la vida,
- Se propiciará el conocimiento y aceptación de sí mismo, el respeto y la relación afectiva y afectuosa con los otros,
- Las estrategias metodológicas que se planteen deben propiciar en forma permanente la investigación y la experimentación,

- La construcción colectiva de los conocimientos facilita que el aprendizaje sea lúdico, que las relaciones interpersonales sean afectivas y que se produzca la apropiación individual de los conocimientos,
- Las estrategias metodológicas que se propongan deben estar acordes con el nivel de desarrollo intelectual, psíquico y social del estudiante,
- Se deben concebir las estrategias metodológicas como procesos y no como actividades aisladas.

La estrategia de evaluación⁸

A partir del enfoque curricular adoptado, se propone una evaluación enfocada principalmente en el conocimiento y manejo de los procesos más que en la medición de los resultados finales.

Desde la perspectiva del constructivismo, la evaluación es parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje con la finalidad de continuar construyendo los conocimientos y las destrezas. La evaluación es concebida como un proceso valorativo de investigación permanente donde constantemente se recolecta información, se construyen juicios y se toman decisiones en torno al desarrollo del proceso de construcción del aprendizaje.

Las sugerencias evaluativas presentadas en los programas incluyen técnicas e instrumentos novedosos y variados donde el estudiante tenga la posibilidad de actuar con espontaneidad, gusto e interés. Evaluar se considera como una acción colectiva, reflexiva, estimuladora de la autonomía y la criticidad. Con su aplicación se podrán mostrar los avances del aprendizaje en el desarrollo intelectual, personal y social del estudiante. Es importante que las acciones evaluativas que utilice el educador sirvan para que los estudiantes puedan ver su grado de avance en el proceso de aprendizaje y la medida en que se han acercado al logro de los aprendizajes individuales y colectivos propuestos dentro del proyecto. Por esta razón es muy importante que las sugerencias evaluativas incluyan la evaluación en cada etapa, centrada en los procesos, así como la aplicación de pruebas individuales que evalúen la aplicación de los aprendizajes logrados.

De acuerdo con lo anterior, la propuesta evaluativa considera las siguientes orientaciones generales:

- La evaluación es formativa y orientadora, integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje,
- La intención de la evaluación es investigar sobre el grado de comprensión, internalización y aplicación de conocimientos y no el dominio de conocimientos aislados,
- El evaluador determina cómo y cuándo aplicar las diversas técnicas, según la situación concreta, el proceso de aprendizaje y el contenido curricular,
- Las diferencias individuales, los ritmos de aprendizaje y los niveles de desarrollo son muy importantes,
- La evaluación estimuladora de la autonomía y criticidad se caracteriza por su acción colectiva y consensual, investigativa y reflexiva,
- La utilidad de la evaluación comprende, además, recoger información sobre dificultades, vacíos y logros, para así informar al docente y a los estudiantes sobre lo que realmente ha sucedido con el proceso de construcción del conocimiento,
- Se estimula la participación activa de los estudiantes en la evaluación, se fomenta la auto o co-evaluación y se considera la evaluación del docente como una más entre otras,

---

8 La estrategia de evaluación de los procesos educativos fue elaborada por la especialista Anabelle Guerrero Canet

- La información obtenida por medio de la evaluación es importante tanto para los estudiantes como para los docentes y para la familia, la información tiene que ser incorporada por las partes para que se convierta en un elemento importante y fundamental y así enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, informando a los estudiantes y sus familias sobre su aprendizaje y a los docentes sobre su práctica pedagógica,
- Las acciones evaluativas se dirigen a mostrar a los estudiantes el avance en el proceso de aprendizaje y a propiciar en los estudiantes y docentes el acercamiento al logro de los contenidos curriculares.
- Es necesario que el estudiante pueda actuar con agrado, espontaneidad e interés, por lo tanto, en la evaluación se requiere la utilización de técnicas e instrumentos variados.

La estrategia evaluativa plasmada en los proyectos que componen los programas de las asignaturas tiene las siguientes características:

- La concepción de la evaluación centrada y enfocada en los procesos de aprendizaje, se hace en cada etapa de desarrollo del proyecto, o cada vez que se introduzca un nuevo contenido curricular, tema o concepto,
- La evaluación se centra en los procesos de construcción de conocimientos a la luz de los contenidos curriculares conceptuales y actitudinales,
- Las sugerencias de estrategias de aprendizaje y de mediación pedagógica requieren de sugerencias de estrategias de evaluación pues es así como estudiantes y docentes van construyendo los conocimientos. La finalidad es valorar los saberes construidos por los estudiantes a lo largo del proyecto,
- La parte de la evaluación centrada en los procesos se hace durante cada una de las etapas propuestas, por ejemplo:
  - Motivación: orientación, y producción de saberes e ideas,
  - Explicitación de ideas: indagar sobre aprendizajes previos y posibles potencialidades con respecto al tema
  - Reestructuración de ideas: construcción de ideas y evaluación de las nuevas ideas
  - Aplicación de ideas: utilización de las nuevas ideas en diferentes situaciones hipotéticas o reales
  - Reflexión: revisión del cambio de ideas para hacer conciencia sobre el cambio conceptual y actitudinal,
- A pesar de que la evaluación dentro de este enfoque es más cualitativa, grupal y enfocada en el conocimiento de los procesos, y no solo en la medición de resultados, es importante que el docente cuente con evaluaciones individuales por estudiante para elaborar la nota final. Esto porque se considera que ambos tipos de evaluación son complementarios: la evaluación de tipo cualitativo es más intuitiva, más rápida y más subjetiva, mientras la evaluación de tipo cuantitativo es más objetiva, más precisa y más rigurosa.
- Cuando se menciona que se valora, se evalúa, también se señala la forma en que se va a efectuar esta valoración, y esa evaluación. Por ejemplo, esto podría ser por medio de una lista de cotejo elaborada por el docente o en conjunto con los estudiantes,
- Cuando se incluyen conceptos como la criticidad, interés, originalidad, creatividad, atención, esfuerzo, se aclara la forma de evaluar. Por ejemplo, si se hace referencia a la “criticidad”, se especifica si lo que se valora es la presencia o ausencia de ella o más bien se trata de una escala que va de 1 a 10 donde 1 es baja criticidad y 10 alta criticidad,
- Se procura incluir suficientes técnicas entre las sugerencias de estrategias de evaluación, para que el docente y los estudiantes puedan elegir cómo y el cuándo aplicar cada una dependiendo de la situación concreta y de los objetivos particulares de la evaluación en cuestión,
- Como elemento prescriptivo se establece la aplicación de un examen escrito elaborado por el profesor o la profesora al finalizar cada unidad de aprendizaje, es decir, tres al año.

Asignación de puntajes y porcentajes

A partir de la fundamentación filosófica, conceptual y metodológica de la reforma curricular y considerando el elemento prescriptivo antes señalado, se aplicará una reforma parcial al reglamento de evaluación. Dicha reforma no modifica sustancialmente los componentes de la calificación a saber: trabajo cotidiano, trabajo extraclase, pruebas, concepto y asistencia. Sin embargo, incluye un componente adicional a los cinco componentes ya descritos, llamado “proyecto”, dada la importancia de éste en los nuevos programas.

A continuación se presenta el detalle de la modificación para la asignación de porcentajes, en comparación con la estructura actual:

Rubro a calificar	Reglamento actual		Modificación	
	III Ciclo	Diversificada	III Ciclo	Diversificada
Trabajo Cotidiano	40	40	20	10
Trabajo Extraclase	15	10	5	5
Prueba (una)	35	40	25	25
Proyecto (uno)	-	-	40	50
Concepto	5	5	5	5
Asistencia	5	5	5	5

La estrategia metodológica⁹

La estrategia metodológica: aprendizaje por proyectos¹⁰

Para efectos de esta propuesta, la estrategia metodológica se asume como el conjunto de actividades, técnicas y recursos debidamente organizados, que se proponen para la consecución de un propósito pedagógico, el desarrollo de unos contenidos curriculares (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y el logro de unos aprendizajes individuales y colectivos, además del abordaje de una serie de valores, actitudes y comportamientos que se promueven en la formación del estudiantado.

En la propuesta curricular se ha optado por el aprendizaje por proyectos como forma de promover los aprendizajes de los estudiantes y las estudiantes, por lo que, de manera coherente, la forma de organizar los procesos de mediación implica asumir que los conocimientos escolares no se articulan para su comprensión de una forma rígida, en función de los contenidos disciplinares preestablecidos, sino más bien creando estrategias de organización de los conocimientos basándose en el tratamiento de la información y en el establecimiento de relaciones entre los hechos, conceptos y procedimientos que facilitan el logro de los aprendizajes¹¹.

9 Esta propuesta fue diseñada por la especialista Zaida Molina, y las asesoras de la Dirección de Desarrollo Curricular Ingrid Bustos y Ruth Vega. El trabajo también contó con la colaboración del especialista Edgar Céspedes.

10 Esta propuesta fue diseñada por la consultora Zaida Molina, y las asesoras de la Dirección de Desarrollo Curricular Ingrid Bustos y Ruth Vega.

11 Esta definición se basa en lo expuesto por Hernández, 1986.

Para comprender en qué consiste el aprendizaje basado en proyectos desde la perspectiva constructivista, es indispensable comprender que los procesos de mediación se sustentan en la idea de que el material que se intercambia en educación está compuesto por el conocimiento, la habilidad y la comprensión. El primero es la información que tiene a mano la persona, es decir aquel que puede cada estudiante expresar acerca de lo que conoce cuando se le interroga. Sin embargo esto no es suficiente pues si el conocimiento es información a mano, las habilidades son desempeños de rutina a mano, es decir, lo que hace más allá de lo que dice. Ejemplo de lo anterior es la aplicación de habilidades aritméticas, habilidades sociales, habilidades comunicativas, entre otras. Pero lo anterior tampoco es suficiente pues comprender es más que la información que se tiene a mano y más que una habilidad rutinaria bien automatizada. Comprender es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe y lo que sabe hacer. Es poner en juego los conocimientos y habilidades que se han desarrollado para resolver un problema, construyendo un argumento y armando un producto.¹²

Concretamente, los programas de estudio de cada uno de los tres períodos del año, coincidente con los períodos de evaluación sumativa, se centran en la promoción de aprendizajes por parte del estudiantado, a partir de un proyecto central que se desarrolla de manera individual o colectiva. Si bien todos los estudiantes y las estudiantes se concentran en el estudio del mismo tema contenido en el programa, cada uno de ellos se propondrá el desarrollo de un proyecto que les permita la resolución de un problema asociado al tema estudiado. De esta manera, la programación de cada período se presenta como un proceso didáctico que articula todos los elementos del planeamiento para el desarrollo del programa y la consecución de sus propósitos. La estructura programática se organiza en tres unidades por año que contemplan una introducción que describe la fundamentación, el enfoque de la asignatura y su inserción en el marco de la ética, la estética y la ciudadanía; el perfil del estudiantado y los siguientes elementos:

- El título de la unidad: se procura que sea un título provocador, que despierte el interés y que refleje el contenido fundamental que se trabajará.
- Tiempo probable de ejecución.
- Propósito: descripción de lo que se pretende lograr, en términos de lo que va a vivenciar el estudiantado para alcanzar ciertos aprendizajes.
- Aprendizajes individuales y colectivos por lograr: aprendizajes que se pretende construya el estudiantado mediante las diversas experiencias de mediación que se desarrollen, con la orientación docente.
- Los contenidos curriculares desglosados en contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales: los contenidos conceptuales incluyen los hechos, datos, fenómenos, conceptos y teorías a partir de los cuales cada estudiante construye sus aprendizajes. Los contenidos procedimentales buscan promover el desarrollo de habilidades y conductas congruentes con los aprendizajes elaborados y que a la vez inciden en la calidad de dichos aprendizajes. Los contenidos actitudinales promueven el desarrollo de una disposición para la actuación en concordancia con los valores éticos, estéticos y ciudadanos.
- Los valores, actitudes y comportamientos éticos, estéticos y ciudadanos que se enfatizarán o se relacionan con el proyecto.
- Las sugerencias de estrategias de aprendizaje y de mediación (derivadas de las estrategias metodológicas propuestas en el diseño).

---

12 Concepto basado en Perkins (1999) tomado del texto *II Curso Internacional de enseñanza para la comprensión*, desarrollado por la Fundación Omar Dengo y el Proyecto Zero de la Universidad de Harvard en el año 2002.

- Las sugerencias de estrategias de evaluación (derivada de la estrategia evaluativa propuesta en el diseño curricular).
- Las sugerencias para correlacionar este proyecto con las asignaturas integradas en la visión de la ética, la estética y la ciudadanía.
- Las sugerencias para correlacionar este proyecto con las otras asignaturas del plan de estudios.
- Las sugerencias de estrategias para impactar la institución educativa y la comunidad.
- El glosario: incorporación de términos técnicos o propios de la asignatura que se considere puedan ser desconocidos por los docentes.
- La bibliografía.

En la planificación de estas unidades se consideran las siguientes premisas básicas:

- La propuesta debe promover la acción y participación del estudiantado en situaciones reales y concretas de su vivencia cotidiana.
- El estudiantado aprende haciendo y construyendo sus propias respuestas, más que recibiendo por parte del cuerpo docente.
- El equipo docente es promotor y facilitador de experiencias, en las que el estudiantado construye aprendizajes.
- La práctica pedagógica promueve la participación de docentes, estudiantes, institución y comunidad en el desarrollo del proyecto.
- Las situaciones que se propongan orientarán al estudiantado a desarrollar actitudes y comportamientos reflexivos, críticos, autocríticos y proactivos.
- La didáctica de la unidad es activa, de manera que en determinados momentos genera trabajo en grupos, en parejas, individual o en grupo total.

En este tipo de propuesta curricular docentes y los estudiantes interactúan como co-responsables del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero la participación de cada uno y cada una posee sus propias responsabilidades, alcances y límites. Cada docente asume su rol orientador que conlleva la responsabilidad de tener claras las intenciones y los propósitos que se desean alcanzar en cada experiencia de aprendizaje, es quien organiza los procesos pedagógicos y se asegura que estos permitan alcanzar los aprendizajes y construir los conocimientos prescritos en los programas de estudio. Por su parte, cada estudiante asume la responsabilidad de desarrollar sus propias habilidades y potencialidades para lograr construir los aprendizajes previstos en los programas. Para ello, el estudiantado debe involucrarse en forma activa y responsable en todas las experiencias de aprendizaje organizadas y en cuya planificación podría tomar parte.

La técnica para el desarrollo de las unidades: el taller¹³

Las sugerencias metodológicas se proponen como un conjunto de acciones y actividades a realizar, que implican el uso y aplicación de la lógica y la creatividad del planificador, para lograr una propuesta pedagógica ordenada y coherente que promueva el aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y el aprender a convivir, pilares fundamentales de una formación integral en ética, estética y ciudadanía. Por lo tanto, la técnica que se utiliza para estimular el desarrollo de cada unidad es el taller, concebido como una estructura pedagógica de acción en la que tanto la enseñanza como el aprendizaje conforman un marco de

---

13 Basado en Lespada, 1990 y en Mata, 2007.

fuerte compromiso personal, con base en propuestas específicas. El proceso educativo se hace operativo mediante la acción grupal que, con una guía flexible, dúctil, enriquecedora para la persona y el grupo, activa el pensamiento por propia convicción, necesidad y elaboración. El taller induce a la acción al facilitar la construcción de nociones básicas para aplicar en una propuesta concreta de trabajo. La acción inducida se caracteriza por el compromiso, la personalización, el conocimiento de la realidad, el protagonismo, la participación, la responsabilidad, la cogestión, la auto gestión y otras condiciones que resultan de mayor beneficio a la transformación personal.

Los programas incluyen sugerencias específicas para el desarrollo de los talleres que se fundamentan en consideraciones de naturaleza general referidas a esta técnica y que es importante tener presentes. En el desarrollo de un taller deben estar presentes al menos cuatro momentos coincidentes con los elementos anteriormente enunciados. En vista de la importancia de la construcción grupal, cada taller debe ser iniciado con una actividad que promueva o preserve precisamente esa condición de grupo. Las llamadas técnicas “rompe hielo” cumplen con esta función, mejor aún cuando la responsabilidad de su desarrollo la asumen los mismos estudiantes al otorgárseles pertinencia cultural.

La propuesta de tema central como segundo momento, deberá hacerse de manera que induzca la discusión. Si bien se aporta información concreta y comprometida, la forma en que se hace debe garantizar la duda razonable y la necesidad de ser contextualizada a la realidad del grupo. El profesor o la profesora podrá aportar temas para ser discutidos mediante guías que cuestionen su contenido y demanden la reelaboración de estos. Muchas veces este contenido no necesariamente debe ser llevado de antemano sino que puede ser producto de la discusión colectiva, o de una “lluvia de ideas”. Lo importante es que sirva de insumo para la construcción del conocimiento.

El tercer momento, el cual puede ser desarrollado a la par del análisis de contenido, se da con la discusión participativa. Ésta tiene el fin de asumir posiciones personales y grupales que faciliten la acción necesaria para completar el proyecto que tienen entre manos los estudiantes del grupo general o de diferentes subgrupos.

Como cuarto y último momento, el profesor o la profesora debe promover que la discusión y la acción se orienten a hacer explícitos los aprendizajes individuales y grupales del grupo de estudiantes, lo cual sobre todo quedará reflejado en los resultados del proyecto desarrollado.

El desarrollo de cada unidad puede ser visto como un gran taller a lo largo de las lecciones de todo un trimestre por lo que es importante poder cumplir con las cuatro fases antes mencionadas, pero igualmente puede ser pensado como pequeños talleres de más corta duración a lo interno del trimestre. Todo dependerá de la forma en que cada docente decida planificar su trabajo.

INTRODUCCIÓN A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE ARTES PLÁSTICAS

1. Las Artes Plásticas en la nueva visión del Ministerio de Educación Pública para la formación ética, estética y ciudadana:

Este texto introduce los programas de estudio para la asignatura de Educación en Artes Plásticas en la Educación de Tercer Ciclo y Diversificada. Como se ha señalado antes, este programa resulta de más de dos años de elaboración de trabajos conceptuales, talleres, conferencias y consultas de diverso tipo. En su confección trabajó un grupo de personas conformado por autoridades del Ministerio de Educación Pública y consultores externos.

Durante todo este proceso trabajó Rodolfo Rojas-Rocha, Profesor de la Universidad de Costa Rica, contratado por la organización PROCESOS. En la etapa de revisión y redacción final trabajaron Carlos Bermúdez, Asesor Nacional de Artes Plásticas para Educación Secundaria y Patricia Montenegro, Docente, ambos del Ministerio de Educación Pública. En una primera etapa participaron Lorena Orozco, ex Asesora Nacional de Artes Plásticas, Ana Lucía Brenes y Rocío Acuña, Docentes, todas ellas del Ministerio de Educación Pública. Las secciones de evaluación fueron redactadas por Rocío Torres, Directora del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes del Ministerio de Educación Pública.

En el marco del acuerdo del Consejo Superior de Educación, Acuerdo 04-30-08, sobre el *Centro Educativo de Calidad como Eje de la Educación Costarricense*, aspiramos a contribuir al desarrollo integral de los ciudadanos y las ciudadanas, así como del país en general, aspiramos a propiciar un desarrollo que armonice las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, en un ambiente de respeto por la diversidad cultural, y como parte de la formación para la “Ética, Estética y Ciudadanía”, la educación en Artes Plásticas se fundamenta en los siguientes lineamientos:

1.1. Las artes plásticas como un fin en el ámbito académico

Las artes plásticas constituyen un contenido curricular válido por sí solo por su larga tradición institucional y cultural. Es un campo de estudio con su propio cuerpo de conocimiento, conceptos, destrezas, técnicas y metodologías que le son inherentes y que se integran como ingredientes esenciales para una formación humanista y para abrir las posibilidades de una vida plena.

Los contenidos y las actividades de las artes plásticas pueden relacionarse con las demás áreas curriculares o asignaturas. Las imágenes pueden ser usadas para trabajar problemas matemáticos y lógicos de distintas épocas.

La comprensión del significado de las imágenes, la escultura y la arquitectura de cada período permiten alcanzar mayor profundidad en los estudios sociales.

Crear imágenes ayuda a entender el lenguaje visual de los medios contemporáneos de comunicación de masas. Establecer vínculos entre la imagen y el texto en los mensajes de la publicidad, la televisión y el cine provee una nueva dimensión para comprender la producción literaria y artística contemporánea.

1.2. Las artes plásticas como medio para el desarrollo de destrezas

Las experiencias de aprendizaje en artes plásticas ayudan a las y los adolescentes a desarrollar destrezas físicas y mentales. En la experiencia visual, táctil, psicomotora, se desarrollan habilidades y destrezas físicas fundamentales en el crecimiento y desarrollo de las y los estudiantes.

El estudio de la teoría, el análisis iconográfico, escultórico y espacial desarrolla la agudeza mental tanto como lo hacen en estudio de la matemática o las ciencias. La disciplina mental y juicio crítico adquiridos por medio de la creación plástica, son capacidades necesarias en el mundo actual, que se basa más que otras épocas, en la imagen.

En síntesis, a través de la comprensión de la obra de arte se ejerce el juicio, el análisis lógico de sus relaciones, el contexto donde se desarrolló, el estilo y los procesos creativos. Se utiliza la investigación, la intuición, el pensamiento lógico, crítico y creativo como herramientas en la creación de nuevas soluciones e interpretaciones.

1.3. Las artes plásticas como medio de expresión

Las Artes Plásticas constituyen un efectivo y poderoso vehículo de canalización de pensamientos, juicios, emociones y auto-expresión para las y los jóvenes. Si las y los estudiantes aprenden a expresar sus sentimientos, necesidades y pensamientos de una manera apropiada, se les provee de una valiosa herramienta en el manejo de conflictos internos y en sus relaciones sociales, permitiéndoles una mejor integración social.

1.4. Las artes plásticas como una fuerza cultural

La creación de imágenes bidimensionales y tridimensionales es una práctica humana y social. La habilidad de pintar, dibujar, construir, crear, observar, mirar, fotografiar, tocar y ver objetos plásticos, con conocimiento y comprensión de las diferentes dimensiones de las artes, es algo fundamental para el desarrollo de la sociedad y la cultura del país.

El uso de la imagen en los ritos sociales, que se vislumbran en la vestimenta, los objetos de la vida cotidiana y los estilos que preferimos, en servicios religiosos, sociales o cívicos, permiten reproducir y perpetuar rituales por medio de los símbolos como el estandarte, la bandera, el escudo, el logotipo, la señal u otro símbolo visual de la sociedad contemporánea.

1.5. Las Artes Plásticas como dimensión de aprendizaje socio afectivo.

Las artes plásticas, vistas en su dimensión socio-afectiva, constituyen una estrategia que se puede aprovechar para brindar los contenidos educacionales. Su utilización permite una educación más efectiva, pues lo emocional, la expresión y el interés en lo social son características inseparables de las artes en la sociedad contemporánea.

2. El estado de la asignatura Artes Plásticas

Desde que la asignatura se incluyó en el sistema educativo costarricense, ha predominado una visión que enfatiza en la labor técnica¹⁴.

Esta manera de enseñar no corresponde a la realidad de las artes en el mundo contemporáneo y por esto es preciso cambiar el enfoque y la metodología que se utiliza. Es a través del conocimiento del lenguaje visual y el análisis semiótico propio de la expresión artística contemporánea, que se pueden desarrollar conocimientos que nos permitan tener una mejor comprensión de las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida cotidiana y en la convivencia.

2.1. Características novedosas de la presente propuesta de programa de estudio

Esta propuesta de Artes Plásticas para Tercer Ciclo y Educación Diversificada se enfoca en el estudiante y su contexto, en sus inquietudes, en su capacidad de llevar a cabo un producto a partir de metas precisas.

Para desarrollarlo, se partió de varias fuentes de orientación metodológica de distintas épocas y contextos con el fin de lograr una educación artística contemporánea con perspectiva histórica. Entre estas fuentes de orientación se encuentran:

- La metodología de proyectos o proyectual, que proviene de la teoría del diseño y las formas e implica búsqueda de datos, procesos creativos y la creación de un producto plástico.
- La historiografía, el estilo y formalismo, que plantea que la obra de arte es producto de la evolución estilística a través del tiempo, de la pura visualidad y de la teoría de la percepción desde la forma.
- Las tres ideas filosóficas más comunes de la escuela expresionista¹⁵: el arte es una forma que tenemos de expresar nuestra vida interior, lo que el arte nos permite comprender no es necesariamente lo que el artista pretendía comunicar y los juicios sobre arte pueden ser objetivos.
- La teoría evolutiva cognitiva y la educación artística: teoría con muchos elementos en común con la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget y la teoría del desarrollo moral de Kohlberg¹⁶.
- El currículum artístico basado en las disciplinas (DBAE)¹⁷, que plantea que la educación de las artes plásticas debe constituirse en un sistema conjunto de disciplinas, el alumno debe experimentar mediante proyectos la producción artística, la historia del arte, crítica de arte y estética.
- El currículum contemporáneo y el desarrollo de la cultura visual, que, con una visión de redes, se plantea la función del profesor de arte como la de un promotor de la industria cultural y digital, el diseño y de los valores de su sociedad local y global en el contexto de la gestión cultural¹⁸.
- La metodología de aprendizaje por proyectos, metodología de enseñanza que busca desarrollar los conocimientos a partir de estrategias de enfoque constructivista.

---

14 Al respecto, puede observarse el programa de Artes Plásticas vigente hasta el año 2009. En la fundamentación del mismo, en la página 14, se hace referencia a esta situación.

15 Basado en READ, H.: Educación por el arte, Barcelona: Paidós 1973 y Lowenfeld, Víctor "El desarrollo de la capacidad Creadora" kapeluz, (1994)..

16 Parsons, Michael J. Como entendemos el arte. Paidós. Barcelona.2002

17 Dobbs, S. The DBAE Handbook, The J.Paul Getty Trust, Santa Monica, 1992.

18 HERNÁNDEZ, F. Educación y Cultura Visual. Barcelona. Octaedro. 1997.

Los contenidos se plantean a partir de las dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal. Con respecto a la metodología, el programa está propuesto en el formato de aprendizaje por proyectos, método descrito detalladamente en la introducción.

2.2 La reforma en arte: necesidad de apreciación, conocimiento, entendimiento, disfrute y expresión del arte

Cuando las clases se basan principalmente en la entrega de gran cantidad de datos se pierde de vista la importancia del disfrute. El presente programa se fundamenta en la importancia del disfrute en la construcción de aprendizajes significativos. No es posible pensar en un creador, artista o artesano que produzca por obligación o en un visitante que por deber recorra los museos. El disfrute es parte esencial de la apreciación así como de la creación e influye en la calidad de su producción.

El currículo de Artes Plásticas se plantea como escenario para comprender las manifestaciones culturales y artísticas presentes en las sociedades pre moderna, moderna y contemporánea. El presente se comprende desde una perspectiva histórica, así como local y global.

3. Las Artes Plásticas en el marco de la Ética, la Estética y la Ciudadanía

El programa busca aprovechar el potencial transformador que conllevan los procesos fisiológicos, cognitivos, creativos, y sociales inherentes a las prácticas de las artes plásticas -a escala individual y social- para impulsar y estimular valores, actitudes y conductas éticas y ciudadanas.

El enfoque de valores, presente en esta propuesta de programa de artes plásticas, parte de que es en la práctica individual y colectiva donde se internalizan y desarrollan los valores y sus correspondientes actitudes. Por tanto, no se trata de programas en los cuales se desarrollen discursos extensos sobre la ética, sino de que la ética sea incorporada en los procesos de aprendizaje y en las prácticas del aula.

3.1 Ética y estética

La estética es entendida como identidad con lo bello. Sin embargo, la concepción de lo bello no es única. Se entiende que cada período ha explorado y realizado su propia búsqueda estética en sus valores y en sus formas de representación. Por tanto, en las artes plásticas, no hay valores estéticos universales o inmutables. Los valores estéticos deben entenderse, en su propio contexto y experiencias personales.

La perspectiva del siglo XXI en este campo es privilegiada. Permite conocer, apreciar, disfrutar en el arte occidental, su gran desarrollo en busca de lo estético, su mirada comprensiva al arte occidental de todas las épocas; mientras que al mismo tiempo permite conocer, apreciar, disfrutar el arte no occidental, gracias a la creciente integración del mundo. La perspectiva es holística -integral-: desde el presente hacia la historia del arte y desde Costa Rica hacia el arte contemporáneo de todo el mundo.

Esta propuesta de programa del Ministerio de Educación Pública busca el desarrollo de esta amplia perspectiva en el estudiantado: dar una mirada participativa a esta gran obra. Así se investigarán los grandes movimientos artísticos en los períodos pre moderno, moderno y contemporáneo universal, y su respectiva búsqueda de lo bello y de su representación, con sus elementos comunes, distintos y hasta opuestos. También se practicarán las principales técnicas de dichos períodos.

En síntesis, se plantea comprender, disfrutar y crear arte con influencia de las distintas corrientes o regiones. Esta riqueza en el quehacer artístico abre más posibilidades para la enseñanza. Al concluir los cinco años de formación en la educación secundaria las y los estudiantes conocerán y podrán apreciar, gozar y expresarse en el arte planetario sincrónica o diacrónicamente.

3.2 El arte en la formación ciudadana¹⁹

La formulación de estos nuevos programas de estudio fue acompañada por un replanteamiento de la educación para las artes, en el sentido de que se trata como un asunto serio para la sociedad contemporánea. Al mismo tiempo, se tuvo la noción clara de que el aprecio por las artes no garantiza una sociedad democrática, tolerante y solidaria. Quizá, el anti ejemplo más claro fue la Alemania Nazi cuya educada élite apreciaba las artes, pero fue brutalmente intolerante, autoritaria y excluyente.

Si la educación artística se enlaza con la construcción de la ciudadanía democrática, se establece una interconexión que enriquece mutuamente ambas áreas de formación juvenil. Así, cuando el estudiantado conoce, entiende y aprecia las artes en toda su diversidad y riqueza y además, desarrolla la capacidad de expresarse individual y colectivamente, se abren también los espacios para la formación democrática mediante la formación artística.

El ámbito de la enseñanza artística se expande como medio para el conocimiento social, tanto de la sociedad propia como de otras. La reflexión sobre el sentido estético y las prácticas artísticas dominantes de cada sociedad, en cada época, permiten comprender su estructura social, sus problemas, conflictos y soluciones, su ética y su vida política. Sin embargo, se ha de entender que la mirada es desde hoy y desde lo nuestro, tanto para el pasado como para lo externo. Esto se enriquece, además, con la comprensión de la individualidad propia de cada artista y, también, de cada persona que aprecia el arte.

La enseñanza del arte, coordinada con la formación cívica, busca el desarrollo de prácticas basadas en el respeto y disfrute de la diversidad y el respeto hacia las otras culturas, en la cooperación, la solidaridad y la participación. Adicionalmente, la educación artística puede contribuir al desarrollo de competencias ciudadanas como el manejo pacífico de conflictos y la comunicación.

La sensibilización propia de las artes, sobre la importancia de la forma además del contenido, puede impregnar no solo las relaciones humanas sino también la relación con el entorno. Así, el impacto de la enseñanza del arte se extiende más allá del individuo y del aula, llega al ambiente, y a los espacios públicos.

La calidad de la convivencia mejora ante el aprecio y cuidado del lugar en donde ocurre. La indiferencia, o peor aún, la destrucción agresiva del entorno, degradan la convivencia. *Contrario sensu*, ciudades y comunidades con mejores espacios de convivencia tienden a proporcionar mejoras en las relaciones humanas, permiten más seguridad ciudadana, cultural, ambiental y social.

El arte juega un rol en el desarrollo de la integración y la cohesión social y en la construcción de la identidad étnica y cultural propia. Es una perspectiva para acercarse, como individuo responsable, a los problemas colectivos, a la búsqueda de soluciones y al planteamiento de propuestas creativas e innovadoras.

---

19 Sección basada en Florisabel Rodríguez (en prensa) “Construcción ciudadana y educación artística” en Lucina Jiménez (coordinadora general) Educación artística, cultura y ciudadanía. Colección Metas 2021. España: Organización de Estados Iberoamericanos.

Dicho todo esto, hay que señalar que el arte no se ha de reducir a un instrumento para la formación cívica: el arte es un fin en sí mismo. Sin embargo, la educación artística puede y debe fortalecer la formación cívica en los campos ético (valores, actitudes y prácticas), cognitivo (de la comunidad, la nación, la globalidad, la historia), y de las competencias ciudadanas (manejo pacífico de conflictos, diálogo y deliberación, participación-representación). El arte permite acompañar y fortalecer una ciudadanía y una democracia ampliada, que se acerque cada vez más a los ideales de ambos.

4. Perfil de salida del estudiantado

Al finalizar la Educación Diversificada, las y los estudiantes podrán:

- Disfrutar de diferentes manifestaciones artísticas y culturales
- Apreciar las cualidades que se presentan en una obra artística
- Comprender los elementos técnicos, conceptuales e históricos que intervienen en la construcción de una obra de arte.
- Expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones por medio de la utilización de técnicas artísticas.
- Distinguir el arte premoderno, moderno y contemporáneo. Ubicar estos movimientos artísticos en su contexto social y cultural.
- Practicar las artes plásticas con las técnicas de expresión artísticas propias de cada movimiento.
- Reconocer a los principales exponentes de la plástica premoderna, moderna y contemporánea en el país y fuera del mismo.

Adicionalmente, en los campos ciudadanos y éticos habrán desarrollado:

- Comprensión y respeto por las diferencias individuales y por las culturales.
- Capacidad para expresarse.
- Comprensión de la cultura contemporánea mediante el aprendizaje de estrategias de interpretación frente a los objetos (físicos o mediáticos) que conforman la cultura y la identidad.
- Capacidad de reacción con una actitud abierta y crítica frente a sí mismo y a su entorno.
- Flexibilidad de pensamiento, capacidad de análisis y de síntesis.
- Comprensión de la cultura contemporánea muchas veces dominada por la imagen y los lenguajes no verbales.
- Compromiso con la sostenibilidad ambiental.

5. Matriz temática de los programas

En Tercer Ciclo, cada nivel tiene tres unidades temáticas relacionadas con la naturaleza, la imagen humana y la colectividad. Cada nivel de este ciclo plantea la apropiación de las técnicas pre-moderna, moderna y contemporánea.

En la Educación Diversificada, se estudian los estilos, partiendo de lo general a lo particular. En décimo se estudia el arte universal de manera cronológica; en undécimo, se traslada esta estructura al conocimiento de la historia del arte en Costa Rica, introduciendo en ambos el elemento de la apreciación y significación, para finalizar con la crítica y juicio artístico en undécimo año.

Vertical	Horizontal	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3
Pre-moderno Observación, mimesis y representación: La inspiración artística figurativa	Sujeto y el entorno social-natural	La naturaleza como inspiración artística figurativa	La imagen humana como inspiración artística figurativa	La comunidad y los objetos cotidianos como inspiración artística figurativa
Moderno Abstracción, estilización y fundamentos del diseño: experimento y estilización	Sujeto y el entorno social-natural y cultura material	La naturaleza como experimento, estilización y abstracción	La imagen humana como experimento, estilización y abstracción	La comunidad y los objetos cotidianos como experimento, estilización y abstracción
Contemporáneo Conceptualización y proceso: desmaterialización y rematerialización.	Sujeto, Naturaleza, identidad y objetos	La naturaleza en los procesos artísticos contemporáneos	De la imagen humana a los procesos artísticos contemporáneos.	Los objetos de la identidad colectiva en los procesos artísticos contemporáneos.
Premoderno, moderno, contemporáneo universal. Modelos de apreciación y significación artística. Crítica y juicio artístico.	Relación cronológica de los estilos	Claves del arte universal antiguo y premoderno	Claves del arte universal Moderno	Claves del arte universal Contemporáneo
Premoderno, moderno, contemporáneo costarricense. Modelos de apreciación y significación artística. Crítica y juicio artístico.	Relación cronológica de los estilos	Claves de arte costarricense Premoderno: precolombino, colonia, república, inicios siglo XX	Claves de arte costarricense Moderno: siglo XX hasta 1980	Claves de arte costarricense Contemporáneo: 1980 – presente

5.1. Eje horizontal de los programas

Integra tres ejes temáticos: naturaleza, imagen humana y objetos cotidianos.

5.1.1. La naturaleza como inspiración artística

En esta unidad temática se busca que el estudiantado valore la naturaleza en su entorno inmediato y en el espacio que lo rodea. Esto se estimula a través de proyectos de arte clásico, moderno y contemporáneo, donde se utilicen técnicas convencionales, experimentales y conceptuales. Además, se pretende que el alumnado pueda plantear nuevos retos a las tradiciones artísticas para incorporar el contexto, el objeto y el evento en la transformación de las imágenes, objetos u espacios en la representación de la naturaleza.

5.1.2. La imagen humana

Parte de un enfoque psicológico del arte. Con este eje se pretende que el estudiante aprecie, a través del conocimiento de la figura humana como reflejo de la esencia de la humanidad, a todos aquellos seres humanos que comparten con él en el mundo. De esta manera, logra reconocerlos como seres únicos y valiosos, respetando su pensamiento, su actuar y sentir. La intención es que el estudiante observe, comprenda, respete, transforme y realice imágenes que expresen la relación con los otros y consigo mismo en trabajos artísticos que reflejen valores éticos, socio-culturales y estéticos.

5.1.3. La comunidad y los objetos cotidianos

Parte de un enfoque sociológico de la práctica artística. La intención es que el estudiante y la estudiante observe, comprenda, respete, transforme y realice imágenes, objetos u espacios que expresen la identidad social en trabajos artísticos con valores éticos y socio-culturales.

En lo que se refiere a los objetos, se parte de un enfoque arqueológico del arte sobre las cosas que nos pertenecen y nos identifican como individuos y comunidad. Así, constituyen un sistema de signos que se pueden entender a través del análisis del lenguaje de los mismos y las prácticas artísticas.

Se pretende que el estudiante sea crítico ante los objetos y la cultura material que consume a diario por los medios de comunicación y la cultura visual.

5.2. El eje vertical de los programas

Los modelos premodernos, modernos y contemporáneos constituyen la estructura vertical de la asignatura, e incluye la integración de varias escuelas curriculares.

5.2.1. Eje vertical pre-moderno o clásico (académico)

Este eje guía la estructura de séptimo año, basada en la observación y representación. Se sustenta en los principios del clasicismo. Propone la búsqueda de la mimesis como operación para captar las apariencias de las cosas del mundo visual desde el retrato, el paisaje y el bodegón. Interesa la habilidad de las y los estudiantes para representar con diversos niveles de precisión y destreza el mundo visual mediante imágenes realistas o naturalistas. La apariencia de las cosas es de suma importancia por el nivel de detalle, observación y contemplación. Se trata de conocer técnicas de engaño de los sentidos para que estos crean que lo que ven es real. Se persigue que las imágenes en dos dimensiones se perciban en tres, como se percibe en el contexto óptico. La práctica artística se orienta de afuera para adentro hacia una actitud racional y científica. Este modelo se plantea de manera flexible ya que abandona el sentido lineal de algunos de sus postulados que fueron cuestionados por los artistas modernos y se convierte en una mediación pedagógica.

5.2.2. Eje vertical moderno

Este eje guía la estructura de octavo año y se basa en la expresión, la estilización, el diseño y la abstracción. Se sustituye la mimesis por la creación, trasciende la apariencia al integrar el sentimiento humano a la imagen. Constituye una forma de plantear procesos a través de los cuales la expresión, la abstracción y la estilización son la prioridad. Predomina el sentido de la emoción y la expresividad mediante las formas libres y espontáneas para promover la creatividad. La belleza reside en la búsqueda interior, además de

otras variantes como la funcionalidad en el campo del diseño. Se plantea la originalidad y creatividad como expresión del yo interior, orientando la práctica artística de adentro hacia afuera.

El estudiante crea su propio lenguaje visual en la búsqueda de formas básicas, colores, texturas y formatos. Se rompe la necesidad de representar el mundo tal como se ve. Se concentra en la geometría y el color como instrumentos y fines de creación, utilizando la abstracción que tiende a eliminar el referente externo.

Este enfoque proviene del estudio de la historia del arte, la estética, la apreciación, la perspectiva formalista, la enseñanza del lenguaje del arte en la semiótica estructuralista y las propuestas democratizadoras de los artistas de la Bauhaus. Es alimentado de las vanguardias del siglo XX como el futurismo, con el ideal tecnológico de la sociedad urbana e industrial o el cubismo, descomponiendo las figuras en su geometría elemental.

5.2.3. Eje vertical contemporáneo

El eje contemporáneo guía la estructura de noveno y se centra en la conceptualización, en el proceso, la desmaterialización, la rematerialización y el pensamiento. Contempla el estudio de los conceptos como fundamento de la expresión artística contemporánea. En la teoría post estructuralista se visualiza la imposibilidad de seguir creando desde los preceptos de la originalidad y la novedad (elementos propios de la modernidad y las vanguardias) y en lugar de ello se realizan operaciones creativas como nomadismo, apropiacionismo, resemantización, reinterpretación y resignificación con el fin de ampliar el concepto de arte y establecerlo como un acto comunicativo.

Con el nuevo giro visual que aportan los estudios visuales se trabaja desde su óptica sincrónica y horizontal, incluyendo otros referentes no artísticos provenientes del arte popular, la comunicación masiva y las ciencias. Estas prácticas se inician con Marcel Duchamp y sus cuestionamientos de la institución del arte, quien parte primero de la idea para realizar sus operaciones artísticas. Este tipo de pensamiento se comienza a considerar seriamente en la década de los setenta, con el redescubrimiento de la obra de Duchamp y de los Dadaístas por artistas como Joseph Beuys y teóricos como Rosalind Krauss.

5.2.4. Eje vertical pre-moderno, moderno y contemporáneo universal

Guía la estructura de décimo. Plantea un acercamiento a los diversos estilos del arte universal utilizando una visión cronológica (premoderno, moderno y contemporáneo) y vivencial por medio de talleres prácticos y reflexivos.

5.2.5. Eje vertical pre-moderno, moderno y contemporáneo costarricense

Guía la estructura de undécimo. Implica la apropiación de los estilos universales con su cronología, equivalencias temporales, espaciales y locales con matices de identidad y regionalización en el contexto de la historia del arte costarricense. Los talleres utilizan modelos de apreciación, valoración, crítica y juicio de la obra artística.

6. Orientaciones y sugerencias para la enseñanza y la evaluación de la asignatura Artes Plásticas

Como complemento a lo estipulado en la presentación del proyecto Ética, Estética y Ciudadanía, deben considerarse las siguientes premisas con respecto a enseñanza y evaluación:

- Las artes plásticas deben estimular la vivencia del fenómeno visual y tridimensional en la sociedad contemporánea y su apreciación a partir de su gramática visual.
- Se debe promover el disfrute o goce del involucramiento con el arte (erudito, popular, masivo), sin restar valor educativo ni académico a la creación.
- Los procesos de enseñanza y aprendizaje inherentes a las Artes Plásticas son un escenario para la adquisición de destrezas y la vivencia de valores relacionados con el ejercicio de la ética y ciudadanía.
- En la práctica educativa, los procesos son más importantes que los productos terminados. Específicamente, se debe dar mayor importancia a la evaluación de los procesos, a lo largo de la ejecución de cada proyecto, que a los productos.
- Las prácticas educativas deben ser respetuosos del contexto cultural, conocimientos previos y capacidades de las y los estudiantes.
- Artes Plásticas debe ser inclusiva. Se debe dar oportunidad a todo el estudiantado a participar en la práctica artística.

7. Correlación del programa de Artes Plásticas con las otras asignaturas

La interacción entre asignaturas, específicamente, entre Artes Plásticas y otras asignaturas, debe estimularse para potenciar los objetivos del programa. A continuación se sugieren interacciones o correlaciones.

7.1. Educación Musical

La imagen y la música tienen relaciones infinitas como los principios de armonía y la composición. También, la relación del audiovisual en el cine y la televisión. Diseño de instrumentos, diseño de escenografías para productos musicales, teatrales, cinematográficos y televisivos. Otras actividades relacionadas con la música serían:

- Utilizar melodías que simulan la naturaleza para la creación de obras, cuya imagen sea una representación de la naturaleza.
- Relacionar melodías musicales con las obras artísticas de autores renombrados, que han inspirado su obra tomando en cuenta el entorno y el individuo.
- Coleccionar sonidos de la naturaleza mediante medios de registro. Luego relacionarlos con formas visuales como el punto, la línea, el plano.
- Relacionar los diferentes movimientos o estilos musicales clásicos, barrocos y románticos con la historia de la pintura y la escultura.
- Estudiar los instrumentos musicales contemporáneos o tradicionales, sus formas, estilos, y técnicas constructivas.
- Apreciar la Música Antigua, Edad Media, Precolombina y Asiática. Comparar sus estilos con los estilos visuales.

7.2. Artes Industriales

- Con la colaboración de las Artes Industriales, se sugiere que el estudiantado pueda construir objetos vinculados a la función y a la estética de la cultura material, realizar diseños diversos a partir de materiales cotidianos o de desecho, industriales, naturales y semi-artificiales, así como confeccionar imágenes con diferentes materias, objetos y productos.
- Explorar la representación en el dibujo técnico de los sistemas espaciales y las técnicas de representación tridimensional. Conocer de los materiales, su naturaleza, características físicas como medios de expresión artística, además sus procesos, las herramientas y las técnicas propias de los materiales industriales y naturales. La dimensión del color en la tecnología, la luz y sus usos, el metal, la madera, los textiles como soportes de imágenes, el diseño de objetos como maquinarias, muebles, lámparas, publicidad, imagen corporativa y gráfica.
- Poner en práctica los conocimientos adquiridos de proyección para entenderlo en el contexto de la producción.
- Estudiar los materiales y las texturas de los objetos de los estilos premodernos, moderno y posmoderno.
- Estudiar materiales naturales que son materia prima de artistas contemporáneos, por ejemplo, los tipos de maderas en Costa Rica y el uso en las artes. También las piedras y los minerales autóctonos.
- Estudiar la anatomía de los objetos, sus funciones y partes, vinculando los conceptos de robótica, industria automotriz y objetos de nuestra casa.

7.3. Educación para el Hogar

- Se sugiere que el estudiantado explore una variedad de temáticas presentes en la artes plásticas como la presentación visual de la gastronomía, moda y diseño de vestimenta, accesorios y maquillaje, la etiqueta visual, el diseño del espacio interno de los hogares a través del estilo de los muebles, tratamiento de pisos, de paredes, ventanas, fachadas etc. Además, conocimientos de las claves del diseño y el arte para la confección de textiles ornamentales y el diseño de objetos cotidianos y contextos para las y los integrantes del núcleo familiar.
- Lo estético en la etiqueta y la imagen personal.
- La gastronomía visual autóctona costarricense a partir de frutas y verduras autóctonas de nuestro país. Conocer los chefs más importantes que cocinan con materiales naturales. Conocer los colores, las formas de estos materiales y las presentaciones visuales de los platos.
- Los materiales naturales de nuestro diario vivir. Se sugiere enumerar los objetos de nuestra casa que son naturales o que hayan sido contruidos de materiales orgánicos o inorgánicos. Explicar sus formas, apariencias y estilos.
- La gastronomía a través del arte universal: la cultura del maíz precolombina, las culturas de desierto en el antiguo Egipto, el queso en la Edad Media de los monasterios, la comida francesa del Barroco, etc.

7.4. Educación Física

- Identificar, analizar y preparar movimientos corporales que se utilizarían en la creación de ejercicios ópticos, señalizaciones y señalética deportiva (manual, mecánica, digital, animada 3D).
- Guías visuales de procedimientos y tecnologías, accesorios para el deporte como la vestimenta y el equipo, diseño aplicado a la velocidad en las herramientas del deportista: Ejemplos: bicicleta, cronómetro, signos externo.
- Representación de procesos fisiológicos mediante el conocimiento de la ciencia, la anatomía y la representación de lo cinético en la pintura, la escultura (canon) y la acción del cuerpo como imagen visual y estética.

7.5. Español

La asignatura de español puede ser una gran ayuda para la profundización o culminación de actividades implícitas en Artes Plásticas:

- Resaltar el papel de las imágenes y su relación con el texto a través de la historia, la tipografía como forma y como diseño, la función de la imagen en el periodismo, el diseño editorial, la publicidad, la comunicación visual masiva, el discurso visual (semiótica visual y las disciplinas lingüísticas que explican el arte), la mitología y la literatura en la pintura, la escultura y otros lenguajes plásticos para transmitir valores nacionales, de identidad y líricos.
- Lectura de los objetos de la antigüedad como vasijas y ánforas como portadoras de historias visuales colectivas, literatura y textos.
- Tomar cuentos populares y crear libros arte con esas historias.
- Comparar los estilos artísticos y los estilos literarios.
- Utilizar las técnicas de apreciación literarias como la semiótica para comprender las expresiones de la pintura clásica, moderna y contemporánea.
- Estudiar el diseño gráfico como una unión entre texto e imagen.
- Diseñar historietas a partir de la historia de la literatura universal.

7.6. Inglés y francés

- Relaciones verbo-icónicas desde el ámbito compositivo acentuando la relación entre el lenguaje, el sonido, la narración y la imagen.
- Conocimientos de los valores artísticos, culturales y patrimoniales de las sociedades francesas e inglesas.
- Realización de juegos didácticos visuales-espaciales para el aprendizaje del idioma.
- Realización y comprensión de mapas con la ubicación de sitios culturales.

7.7. Estudios Sociales

El aporte de los Estudios Sociales en relación con Artes Plásticas, es básico en la identificación y estudio de contextos socioculturales, funciones sociales, influencia de imágenes, prácticas iconográficas y obras de arte en diversos ambientes o culturas que hagan patentes elementos nacionales, culturales y sociales. El arte no puede existir sin sociedad y cultura.

- Estudiar como la ubicación geográfica de un territorio influye en los contenidos de la obra de arte.
- Estudiar el paisaje y la geografía de Costa Rica y mundial complementado con la pintura, la escultura.
- Estudiar el tipo de edificaciones, de viviendas que se encuentran en nuestra comunidad y la relación de estas con el patrimonio cultural.
- Recopilar la memoria histórica de la comunidad a través del dibujo y la caricatura.
- Estudiar los héroes nacionales y las personalidades políticas de la historia de Costa Rica a través de la escultura y la pintura.

7.8. Informática

La Informática ocupa un lugar importante en la identificación y exploración de recursos en línea relacionados con prácticamente todas las temáticas, los contenidos de los talleres, como por ejemplo, ecología de las imágenes a través de fibra óptica, el sistema de ventanas de la información, los diagramas de flujo, el diseño cibernético, la cultura virtual, el video, los grupos cibernéticos, el chat con sus simbologías visuales y signos gráficos, el diseño de páginas web, el color RGB, los bancos de imágenes en la red. Por otra parte, es deseable la colaboración de esta asignatura en el uso de programas informáticos de educación plástica que acentúan la enseñanza del alfabeto visual, la historia del arte y el diseño (por ejemplo, teoría del color, composición y forma, geografías y mapas virtuales, simuladores tridimensionales, video juegos didácticos, portales de imágenes, museos y galerías de arte), la creación de blogs estudiantiles, y la divulgación en Internet de creaciones digitales en algún formato electrónico.

7.9. Educación Cívica

- Se sugiere que la Educación Cívica colabore en la profundización de valores éticos y ciudadanos implícitos en contextos, contenidos de las obras de arte analizadas, las imágenes y productos elaborados en el aula.
- Desarrollar campañas de comunicación visual para el cuidado de parques y sus esculturas.
- Desarrollar murales comunitarios a través de la participación de los líderes y políticos de nuestra comunidad.
- Hacer partícipe a la municipalidad y las instancias administrativas para integrar bloques de limpieza y embellecimiento del espacio urbano.
- Embellecer las fachadas de las casas de mi comunidad con temas artísticos o incentivar a mantener y restaurar los estilos arquitectónicos autóctonos.
- Retomar los mejores valores de la comunidad y realizar *happenings* o *performance* en los mismos espacios donde se desarrollan.
- Seleccionar los símbolos e historias de las culturas antiguas y compararlas con nuestro modo de vida contemporáneo.
- Identificar los valores éticos, estéticos y ciudadanos en los objetos y en sus usos, funciones y símbolos.
- Seleccionar los símbolos patrios y hacer interpretaciones libres de ellos con el fin de obtener mayores niveles de lectura y apropiación.
- Retomar los valores del ser costarricense y su comportamiento en la construcción de obras artísticas como mascaradas u objetos típicos que representan la comunidad.
- Conocer la legislación sobre contaminación visual y el uso discriminado de publicidad exterior.
- Estudiar los derechos del consumidor y la lectura visual de las etiquetas. La publicidad engañosa y la legislación publicitaria.

7.10. Matemáticas

- Se recomienda hacer uso de los conocimientos matemáticos para comprender términos y conceptos de las teorías de la percepción, para apreciar obras de arte del pasado como el reconocimiento de las estructuras matemáticas (sección de oro, sección áurea) de los cuadros del renacimiento y otras culturas (chinas, mesopotámicas, árabes) a través de la utilización de sistemas compositivos como la axonometría (caballera, militar, isométrica), la perspectiva artificial (el punto de fuga, línea de horizonte, punto de vista, líneas de fuga). Se asocian los principios matemáticos con elementos conceptuales (punto, línea, plano, volumen, espacio, sombras, texturas) y de relación en el diseño como la simetría, el orden, la proporción, las escalas, la posición y el mismo espacio; las relaciones de proporción de los elementos visuales en el espacio microscópico y macroscópico mediante el entendimiento de los fundamentos del diseño y la teoría de campo y el espacio de relaciones entre figura y fondo.
- Trabajar con las formas básicas geométricas, sabiendo que estas provienen de formas estilizadas existentes en la naturaleza.
- Estudiar teorías sobre las imágenes en culturas antiguas clásicas como las geometrías religiosas o las organizaciones visuales ocultas en producción religiosas como romana, griega, precolombina, la hindú y china
- Desarrollar conocimientos aplicables al estudio las geometrías ocultas y estructuras visuales de mi sociedad a través de fórmulas y teoremas.
- Corroborar aspectos relacionados con la simetría en las formas básicas de la figura humana.
- Encontrar formas geométricas en las fachadas de nuestras casas, en las calles y el espacio comunitario.

7.11. Ciencias Naturales

- Se sugiere hacer uso de los conocimientos de la física para comprender términos y conceptos de la óptica (teorías de la luz, sistemas de iluminación en teatro, cine, tv), la percepción del espacio, las distancias geográficas a través de la representación artística.
- Reconocer las diferencias anatómicas entre los géneros masculino y femenino.
- Realizar un portafolio fotográfico, con imágenes de nuestro cuerpo desde recién nacidos hasta nuestros días.
- Recolectar fotografías de árboles de la comunidad, para estudiar cómo afecta el color de su follaje en la estética.
- Identificar corredores biológicos en mi barrio y su relación con el ámbito paisajístico y del diseño de jardines.
- Enumerar las características arquitectónicas y naturales del territorio que pueden formar parte del diseño de un mural para la institución.
- Armar una colección de rocas o de insectos, escribir sus características físicas. Conversar sobre la cualidad del camuflaje que poseen algunos animales y plantas.

Por su parte, la Biología contribuye al estudio de la fisiología del ojo y la visión, a la observación y a los diversos modos de ver basados en la percepción de la forma, anatomía comparada, estructuras visuales de células y mundos microscópicos, el paisaje natural.

Bibliografía

ÁLVAREZ VILLAR, Alfonso, Psicología del Arte, Madrid, Biblioteca Nueva, 1974

ARNHEIM, Rudolph, Ensayos para rescatar el arte, Madrid, Cátedra, 1992

ÁVILA, Rosa M., Historia del Arte, enseñanza y profesores, Sevilla, Diada, 2001

Ander-Egg, Ezequiel. Aguilar. Maria José. Como elaborar un proyecto. ED. Humanitas. Buenos Aires. 1998.

Massino Amadio, Nhung Truong, Jana Tschurenev. Instructional Time and the Place of Aesthetic Education in School Curricula at the Beginning of the Twenty-First Century. UNESCO, International Bureau of Education. Geneva. March 2006.

Barasch, Mosch, Teorías del arte, De Platón a Winckelmann, Editorial Alianza Forma, 1996.

Briones, Guillermo. Evaluación de programas sociales. ED. Trillas. México, 1991.

COLLINGWOOD, R. G., The principles of Art, Londres, Oxford University Press. 1958

Derrida, J. Of Grammatology, Baltimore, John Hopkins University Press. 1987.

Duncum, Paul. Visual Culture in the Art Class: Case Studies. ED. National Art Education Association. USA. 2006.

Efland, Arthur D. Freedmann Ferry, Stuhr Patricia. Postmodern Art Education. The National Art Education Association. Virginia, EE.UU. 1996.

Efland, Arthur D. A History of Art Education. Teachers College Press. Columbia University. New York. 1990.

Hernández, F. Educación y Cultura Visual. Barcelona. Octaedro. 1997.

Jiménez, José. Teoría Estética. Editorial Tecno Alianza. 2002.

JIMÉNEZ, LUCINA (coordinadora) Educación artística, cultura y ciudadanía. Colección Metas 2021. Organización de Estados Iberoamericanos, España. 2009

Gelb, Michael. Inteligencia Genial: Leonardo Da Vinci. Editorial Norma. Colombia. 2000.

Guasch, Anna Maria. El arte ultimo del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Alianza Forma. Madrid. 2001.

Kress, Guther, Van Leeuwen. Theo. Multimodal discourse. Arnold. London. 2001.

Lowenfeld, V. Creative and mental growth: Revised edition, New York, Macmillan. 1950

Lowenfeld, V. The nature of creative activity, New York, Harcourt, Brace & Co. 1939

Munari, Bruno. Diseño y Comunicación visual. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1992.

Pankratz, David. An art in education: research compendium. California Art Council. 2001.

Parsons, Michael J. Como entendemos el arte. Paidós. Barcelona. 2002.

Rojas-Rocha, Rodolfo. Documento Conceptual Fase preparatoria del Proyecto en ética, estética y ciudadanía MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Nuevo Enfoque Estético de la Educación en el sistema educativo de secundaria en Costa Rica. Cuadernos PROCESOS. 2007

Rojas-Rocha, Rodolfo. ¿Es el nomadismo exclusividad del Arte Contemporáneo?. Revista Art Media. Volumen 10. Costa Rica. 2006.

Rojas-Rocha, Rodolfo. Del Boceto a la ilustración Urbana. Revista Difusión. Volumen #17. Universidad Veritas. Costa Rica. 2006.

Rojas-Rocha, Rodolfo. Los procesos creativos en el arte, diseño y la arquitectura. Revista Difusión. Volumen #10. Universidad Veritas. Costa Rica. 2005.

Trend, David. Cultural Pedagogy. Art/Education/Politics. Critical studies in education and culture series. Bergin & Garvey. New York. 2002

V.A. Critical links: Learning in the Art and Students Academics and Social Development. Art Education Partnership. Washington. 2002.

Varios Autores. Guía para Docentes Tutores. Programa de Encuentros de Servicio Comunal Estudiantil. MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA-AED. 2005.

Varios Autores. "El Centro Educativo de Calidad como Eje de la Educación Costarricense". Consejo Superior de Educación. 2008.

Bibliografía recomendada

ACASO, M. Esto no son las Torres Gemelas. Cómo aprender a leer la televisión y otras imágenes, Madrid. Catarata. 2006.

ANCESCHI, G. Videoculturas de fin de siglo, Madrid. Cátedra. 1990.

ARNHEIM, R. Arte y percepción visual. Madrid. Alianza. 1980.

- ARNHEIM, R. Consideraciones sobre educación artística. Paidós. Barcelona. 1993.
- ARONOWITZ S. y otros. Tecnociencia y cibercultura, Barcelona: Paidós. 1998.
- BAUDRILLARD, Jean. Cultura y Simulacro, Barcelona: Kairós. 1978
- BAUDRILLARD, J. La ilusión y la desilusión estéticas, Caracas. Monte Ávila Editores. 1998.
- BOZAL, V. Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, Madrid: Visor. Vol. I y II. 1996.
- CABRERA, J. Cine: 100 años de filosofía. Madrid. Gedisa. 1999.
- CALABRESE, O. La Era Neobarroca, Madrid. Cátedra. Signo e imagen. 1989.
- CARMONA, R. ¿Cómo se comenta un texto fílmico? Madrid. Editorial Cátedra. 1991.
- DANTÓ, A. Después del fin del Arte, Barcelona: Paidós. 1991.
- DERRIDA, J. La Deconstrucción en las fronteras de la Filosofía, Barcelona: Paidós. 1999.
- DERY, M. Velocidad de escape. La cibercultura en el final de siglo. Siruela: 1998
- Dobbs, S. The DBAE Handbook, The J. Paul Getty Trust, Santa Monica, 1992.
- ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados, Barcelona. Editorial Lumen. 1988.
- EISNER, E. Educar la visión artística. Paidós. Barcelona. 1995.
- ESCAÑO, C. "Arte Audiovisual: Del VHS a la @", en Arte y Funcionalidad, Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, pp. 161-176. 2002.
- ESCAÑO, C. Introducción a una Educación Estética Actual, Sevilla: C.E.G. 2002.
- FEATHERSTONE, Mike y otros. Postmodernism. New York and London. SAGE Publications, vol.5. 1992.
- FOSTER, H. y otros. La posmodernidad. Barcelona. Kairós. 1998.
- GLUSBERG, Jorge. Moderno - Postmoderno. Buenos Aires. Emecé. 1993
- GONZÁLEZ REQUENA, J. El discurso televisivo. Espectáculo de la Posmodernidad, Madrid: Cátedra. 1995.
- GRAEME, F. Arte, Educación y Diversidad Cultural. Barcelona. Paidós. 2003.
- HARGREAVES, A. Profesorado, cultura y posmodernidad. Edti. Morata. Madrid. España. 1996.

- HERNÁNDEZ, F. Educación y Cultura Visual. Barcelona. Octaedro. 1997.
- Helguera, P. (2005). Manual de estilo del arte contemporáneo. La guía esencial para artistas, curadores y críticos. México: Tumbona. Paidós. 1991.
- JAMESON, Fredric. Teoría de la Postmodernidad. Madrid. Trotta. 1996.
- GARDNER, H. Arte, mente y cerebro. Barcelona. Paidós. 1987.
- GARDNER, H. Educación artística y desarrollo humano. Paidós. Barcelona.1994.
- LOWENFELD, VÍCTOR “El desarrollo de la capacidad Creadora” Ed. Kapelusz. Madrid, 1994.
- LYOTARD, Jean-François. La Condición Postmoderna. Madrid: Ediciones.1984.
- LURÇAT, L. Pintar, dibujar, escribir y pensar. Cincel-Kapelusz. Madrid.1980.
- LLANO, Alejandro. La nueva sensibilidad. Madrid. Espasa. 1988.
- MAILLARD, C. La Razón Estética, Barcelona. Laertes. 1998.
- MALTESE, C. Las técnicas artísticas. Manuales Cátedra. Ediciones Cátedra. Madrid. 1985.
- MARÍN, R. y otros. Didáctica de la Educación Artística, Madrid: Prentice Hall/Pearson. 2003.
- McLAREN, Peter. Pedagogía Crítica y Cultura Depredadora. Barcelona. Paidós.1995.
- PARSONS, MICHAEL J. Como entendemos el arte. Paidós. Barcelona.2002
- PLAZAOLA, Juan. Introducción a la Estética. Bilbao. Universidad de Deusto.1999.
- READ, H.: Educación por el arte, Barcelona: Paidós 1973
- STAM, R. y otros. Nuevos conceptos de la teoría del cine. Barcelona. Paidós. 1999.
- TATARKIEWICZ, W. Historia de seis ideas. Madrid. Tecnos. 1997.
- VATTIMO, Gianni. El Pensamiento Débil. Madrid. Cátedra. 1991.
- VATTIMO, Gianni. El fin de la Modernidad. Madrid. Gedisa. 1998.
- WALKER, John A. Art in the age of mass media. London. Pluto Press. 1984.
- ZUNZUNEGUI, S. Pensar la imagen, Madrid. Cátedra. 1989.

PRIMERA UNIDAD ARTES PLÁSTICAS 7° AÑO

1. Título: “La naturaleza como inspiración artística figurativa”

2. Tiempo probable: I Trimestre

3. Propósito:

El eje vertical pre-moderno o clásico (Académico) guía la estructura conceptual, donde la observación y representación constituyen habilidades y destrezas recomendables.

En este nivel los y las estudiantes tendrán la oportunidad de conocer los métodos artísticos de los grandes maestros del período académico de inclinación figurativa, quienes basaron sus obras en la contemplación, observación y copia directa de la naturaleza (mimesis) y sus diferentes niveles de interpretación y representación.

La presente unidad consiste en la producción de obras artísticas-visuales que reflejen la naturaleza. Tiene como propósito que el estudiante valore la naturaleza y realice observación directa de su entorno inmediato y universal, para construir hipótesis visuales a través del dibujo naturalista e ilusionista, es decir, a través del modelado que copia las calidades de la naturaleza. La práctica artística se orienta de afuera para adentro, con una actitud racional y científica. Se pretende que los y las estudiantes dibujen, interpreten modelos literales de la realidad visual mediante imágenes bidimensionales y tridimensionales; que valoren los enfoques racionales en la mimesis y el arte tradicional.

Se aprovechará el hecho que las distintas regiones y comunidades del país son fuente de inspiración por su riqueza ecológica. En esta unidad temática se otorga al estudiantado la oportunidad de convertirse en protagonista, donde podrá comprender y representar las imágenes, objetos y espacios de su entorno natural, realizando diferentes representaciones de la naturaleza, tomando en cuenta valores socio-culturales, éticos y estéticos.

4. Aprendizajes y destrezas individuales y colectivas por lograr:

- La identificación de elementos naturales idóneos para la elaboración de trabajos artísticos individuales y grupales.
- La aplicación figurativa de los elementos plásticos como la línea, el plano, el espacio entre otros, en la elaboración de obras artísticas donde se represente la naturaleza.
- La identificación de artistas importantes de la comunidad, del país y del mundo que han logrado capturar la esencia de la naturaleza en sus obras.
- La apreciación de obras visuales que se fundamentan en la naturaleza.
- La aplicación de diferentes técnicas artísticas visuales, como el grafito, el carboncillo, la sanguina, la témpera, el alto relieve, el grabado, la escultura entre otras, que facilitan la copia directa de las formas naturales.

- La producción de obras artísticas visuales creativas y originales a partir de elementos naturales.
- La aplicación de lineamientos generales para la presentación de los trabajos artísticos en un formato determinado.

5. Contenidos Curriculares:		
Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
1. Observación, mimesis, representación, estudio de las formas y cánones.	1. Desarrollo de procesos técnicos: observar, proporcionar, componer, medir, visar, dar acabado	1. Valoración de la importancia de los procesos técnicos.
2. Conceptos: arte, naturaleza, belleza, proporción, simetría y asimetría.	2. Comprensión de conceptos básicos para promover la vivencia integral de los valores estéticos.	2. Aprecio por los valores estéticos en las diferentes artes visuales.
3. La cultura basada en la naturaleza.	3. Reconocimiento de la utilización de elementos de la naturaleza en la cultura	3. Valoración de la naturaleza y su influencia en la cultura.
4. La estructura de la naturaleza y su representación a través de los elementos plásticos: línea, color, textura, forma, luz, sombra y modelado.	4. Producción de objetos artísticos a partir de la observación en forma directa de: plantas, árboles, flores, animales y paisajes, utilizando los elementos plásticos y estéticos.	4. Actitud positiva ante la investigación y uso de diferentes técnicas, herramientas y materiales en la obra.
5. La clasificación de las artes, el arte figurativo y la mimesis.	5. Exploración de la clasificación de las artes, los diferentes elementos de la naturaleza y la mimesis en obras de artistas clásicos y académicos.	5. Interés por las diferentes manifestaciones artísticas.
6. El paisaje, la naturaleza muerta y el retrato.	6. Aplicación de técnicas artísticas como dibujo, pintura, grabado, escultura, etc., en la interpretación de temas artísticos: paisajes, bodegones, figura humana: autorretrato, retrato, partes del cuerpo.	6. Respeto por la expresión de valores éticos, estéticos y ciudadanos en trabajos artísticos que representan a la naturaleza y al ser humano.

6. Valores, actitudes y comportamientos éticos, estéticos y ciudadanos que se abordan en esta unidad temática.	
Valores	Actitudes y comportamientos
Estética pre moderna o académica -hacia la naturaleza-	<p>En relación con:</p> <p>Comprensión de la técnica y realización de obras que son modelos literales de la realidad visual (naturaleza).</p> <p>Valoración de los enfoques racionales en la mimesis y el arte tradicional.</p>
Responsabilidad ante la naturaleza	<p>En relación con:</p> <p>Conocimiento, aprecio y cuidado del entorno natural.</p> <p>Actitud positiva ante los espacios naturales, su diversidad y la sostenibilidad ambiental.</p> <p>Valoración de obras artísticas clásicas relacionadas con la naturaleza.</p> <p>Observación, indagación, argumentación, aprecio y construcción de símbolos visuales vinculados con la naturaleza.</p>
Libertad	<p>En relación con:</p> <p>Respeto por la libertad individual ante el grupo.</p>
Disfrute de la diversidad	<p>En relación con:</p> <p>Respeto hacia las diferentes capacidades artísticas y los distintos gustos artísticos del estudiantado en el aula.</p>
Cooperación	<p>En relación con:</p> <p>Reciprocidad, respeto, y lealtad en las relaciones en el aula, especialmente en la construcción de trabajos de grupo.</p> <p>Manejo pacífico y respetuoso de conflictos.</p>

7. Sugerencias de estrategias de aprendizaje y de mediación.	8. Sugerencias de estrategias de evaluación.
<p>Se pretende que el estudiantado plantee producciones artísticas basadas en diversas maneras de interpretar la naturaleza y la humanidad (como parte de la naturaleza). Propone la utilización de la mimesis como operación de captar las apariencias de las cosas del mundo visual desde la naturaleza como forma; la exploración sensorial como herramienta perceptual dentro del compendio de los demás sentidos. Se trata de conocer técnicas de engaño de los sentidos para que estos creen que lo que ven es real. Se persigue que las imágenes en dos dimensiones se perciban en tres, tal y como se percibe el contexto óptico.</p> <p>Discusión en clase:</p> <p>En esta etapa se desarrollan los contenidos teóricos. Con la guía del o la docente, los y las estudiantes construyen los significados de los diferentes contenidos a desarrollar en la unidad.</p> <p>La introducción de los contenidos debe hacerse de manera que se induzca a la discusión de los temas. Se puede realizar un panel o debate acerca de las diversas maneras de interpretar la naturaleza.</p> <p>Se inicia planteando una pregunta esencial, que motive la generación de ideas perdurables y que se refiera a una o varias áreas temáticas, por ejemplo: ¿Por qué los artistas copian la naturaleza? ó ¿Cómo explicaría usted la relación entre la naturaleza y el dibujo?</p> <p>Continuar desarrollando el tema utilizando preguntas de unidad, que inviten a la exploración del tema: por ejemplo, ¿Cómo describiría usted la mimesis en los diferentes períodos artísticos?...</p> <p>Y finalmente, las preguntas de contenido, acordes a los contenidos curriculares: ¿Cuáles son las características del clasicismo?, ¿Qué es la mimesis?</p> <p>Se debe construir las preguntas tomando en consideración el nivel cognitivo de los y las estudiantes y creando espacios de intercambio de ideas con respecto al arte figurativo y su relación con la realidad, especialmente con la representación de objetos y la naturaleza circundante.</p> <p>Es necesario para este propósito, solicitar con anterioridad al estudiantado traer imágenes o representaciones de artistas renombrados del siglo XVI como Rafael, Rembrandt, Da Vinci entre otros. El o la docente aporta imágenes, libros, láminas, afiches, videos, fotografías entre otros, que corresponden a la temática del período artístico en estudio.</p> <p>También se pueden utilizar otros materiales de fácil acceso, como los que aparecen en los medios de comunicación: prensa escrita, revistas y otros, relacionados con el tema, como referencia para la copia del tema de la naturaleza y los objetos propios de la cultura.</p> <p>Esto permitirá elaborar ejercicios plásticos en relación con elementos como línea, perspectiva, difuminado, etc. sobre soportes pertinentes a la técnica utilizada.</p>	

<p>Actividades:</p> <p>Las actividades se plantean de manera que respondan a la secuencia de desarrollo cognitivo de los contenidos, que estimulen la transversalidad; que permitan vivenciar y profundizar los conocimientos teóricos desarrollados en la discusión y estimular el desarrollo de las habilidades técnicas del estudiantado. Deben complementar los conocimientos para el desarrollo de los proyectos estudiantiles. Estos proyectos se pueden desarrollar de manera paralela a las actividades o después de finalizarlas.</p> <p>Durante la realización de las actividades, el o la docente contribuye en el refuerzo de los conceptos y propicia un ambiente agradable en su papel de mediador pedagógico. Se puede utilizar música, narraciones, poesías, videos o películas relacionadas con un artista.</p> <p>Para la ejecución, los y las estudiantes necesitan materiales diversos, por ejemplo: carboncillo, lápiz 2b, 6b, lápiz de color, crayolas, lapiceros, marcadores, carbón, tiza pastel, papel bond, periódico, cartón o cartulina, entre otros. El o la docente debe solicitarlos con la debida anticipación a las labores y trabajar con materiales accesibles a la población, de acuerdo a las diferentes características del entorno y la cultura de la zona,</p> <p>Se sugieren las siguientes actividades:</p> <p>1. Observación, estudio de las formas y mimesis: Se pueden buscar imágenes en periódicos de personas en movimiento: bailarines, deportistas, gente caminando o haciendo posiciones inusuales. Luego, se trataría de captar el movimiento encontrando un eje o esqueleto gráfico y utilizando diferentes materiales los y las estudiantes elaborarán trabajos artísticos para representar el movimiento con técnicas variadas, entre ellas: dibujo básico en forma lineal, dibujo de contorno y el entorno, plantillas, claroscuro, un collage, un dibujo de estructura o una caricatura. Otro ejercicio podría ser que en forma lúdica, el estudiantado ejecute movimientos corporales que representen el objeto que copia para reafirmar su conocimiento y sus emociones. Si el estudiante presenta problemas de representación, introducir otras dinámicas que expliquen esos conceptos. Podría relacionarse esta actividad con la ciudadanía: si en la comunidad existen academias de baile o ballet invitar a alguien para que interprete una pieza y luego pose para ser dibujada. Incluir también la vida pública: feria del agricultor, feria ganadera, fiestas patronales, Semana Santa, actos oficiales, actividades deportivas y recreativas de la institución, donde sea posible la representación de modelos colectivos o individuales de la figura humana en movimiento tomando en cuenta la relación entre sonido e imagen, sonido y ritmo, costumbres e imagen, dibujo y valores cívicos.</p> <p>2. Conceptos de arte y belleza: Buscar un objeto y una forma natural. Se podría trabajar con piedras, conchas u objetos artificiales que se asemejen a esa forma. Explorar los diferentes conceptos involucrados, como belleza,</p>	<p>Autoevaluación mediante una lista de cotejo para valorar el progreso en la aplicación de los conocimientos por parte del o la estudiante durante el desarrollo de la actividad.</p> <p>Autoevaluación con base en el instrumento facilitado por el o la docente</p>
---	--

naturaleza y su relación con el concepto de arte. Se recomiendan actividades que involucren los elementos y su concepto, por ejemplo, dibujarlos primero como un conjunto, encontrar un mejor ángulo mediante el visado. También se podría calcar con papel transparente, los contornos de las formas de la naturaleza seleccionadas. Ello con la intención de iniciar estudios de perspectiva, proporción y simetría, así como ejercitar el brazo en los trazos que fundamentan la calidad de línea que determina la obra del artista. Podría incluirse la relación de la naturaleza y el sonido a través de la materialización visual de éste, como textura, volumen superficies, profundidad, luz. Comparar también los conceptos de belleza, naturaleza, proporción con el color de los bosques, las paletas de color, la textura de las plantas, las estaciones, la transparencia del agua, la neblina, el paisaje nuboso, sensaciones de frío y calor, movimiento del bosque, de los árboles, como captar el movimiento, el ritmo y la simetría de la naturaleza a través de formas y armonías.

3. La cultura y la naturaleza: Se realiza un recorrido por el entorno natural, preferiblemente visitar parques nacionales, monumentos o reservas biológicas para observar, valorar y seleccionar elementos que puedan ser útiles para la creación de obras visuales. Durante el mismo, los y las estudiantes tendrán la oportunidad de realizar diferentes ejercicios, entre ellos: seleccionar un espacio adecuado para realizar bocetos del entorno y utilizar lápiz grafito, pincel o tinta china en su cuaderno de dibujo u hojas blancas. También se recomienda copiar o realizar paisajes, que señalen lugares específicos del recorrido y que representen vivencias significativas del estudiante. La interrelación de éste con el ambiente natural, le permitirá recrearse y experimentar con nuevos elementos estéticos que contribuirán al disfrute emocional que causa la ejecución de una obra artística visual. De esta manera, el estudiantado aprende a disfrutar su entorno y comprende mejor la importancia de protegerlo.

4. La naturaleza, los elementos plásticos y la representación: Se seleccionan elementos naturales, actividad que se puede realizar en forma individual o grupal para ejecutar ejercicios que plasmen la naturaleza presente. Por ejemplo: se observará la relación figura-fondo, espacio negativo-positivo, dibujo de transcontorno o superficial, dibujo estructural o de configuración basados en figuras geométricas, dibujo de cortes transversal y longitudinal. Se puede visualizar el pensamiento sobre los objetos a través de descripciones verbales o la creación de un nombre nuevo para los objetos. Durante la ejecución de los mismos el o la docente podría utilizar música de fondo para realizar las diferentes representaciones, lo que le permitirá enriquecer la creación artística, podría comentarse sobre la obra musical que se escucha en ese momento y su autor.

Los y las estudiantes elaboran un portafolio donde coleccionan los trabajos artísticos en los que representan diferentes formas de movimiento

Mediante una rúbrica facilitada por el o la docente, los y las estudiantes autoevalúan sus trabajos

<p>Según sea la interpretación de los diferentes temas, se utilizan técnicas variadas de composición, montaje y organización de los elementos visuales en el espacio a través del visado, la línea organizacional, cuadrícula, y otros recursos que el o la docente sugiera.</p> <p>Distribución de la luz y el valor tonal: Con los modelos anteriores se puede trabajar el valor tonal a partir de las claves tonales. Se pueden crear bodegones con elementos naturales como frutas, verduras, al terminar se realiza, con los modelos aportados, una ensalada de frutas para incentivar los buenos hábitos alimenticios y generar relaciones cordiales en el grupo fomentando valores cívicos de solidaridad.</p> <p>5. Arte figurativo y clasificación de las artes -Para el estudio de la clasificación de las artes y la figura humana en las diferentes épocas, el o la docente puede aportar para su investigación, la transmisión de documentales o películas en internet que definan las características de la figura humana según su contexto y estilo. Para interpretar los movimientos que se observen en la figura humana, los y las estudiantes pueden realizar en la clase ejercicios rítmicos en forma grupal, en donde unos observen y otros dibujen. Posteriormente se intercambian y continúan con el mismo proceso. Convertir el aula en un laboratorio de sensaciones y percepciones del cuerpo humano, donde se pueda comparar la estructura animal con la estructura humana para buscar relaciones anatómicas. Visitar clínicas y hospitales, ver libros de anatomía, coordinar charlas, crear conciencia de la importancia de la salud del cuerpo humano, la relación entre la vida, la muerte y lo efímero. Estudiar los dibujos de Leonardo da Vinci y verlos como un artista que representa la naturaleza a través de la observación científica. Implementando la clasificación de las artes, realizar estudios bidimensionales (dibujo, pintura), tridimensionales (modelado, talla en madera, maquetas de la figura humana con modelos anatómicos, apreciar la simetría, proporción y unidad del cuerpo) de partes aisladas, del cuerpo y compararlas con elementos de la naturaleza, ver como las características de una nube pueden compararse con la estructura del cabello.</p> <p>6. Observación de obras artísticas y la naturaleza: Los docentes proponen a los y las estudiantes la observación directa de diferentes obras artísticas para estudiar y comprender la naturaleza, la belleza de la figura humana y los diferentes elementos presentes en el entorno natural y en la cultura material, representada en diferentes objetos del entorno inmediato. Primero seleccionar una imagen de la obra de arte, estudiar sus relaciones compositivas, tal vez observar los puntos de fuga, el color. Investigar sobre ciencias de la tierra: geología (estudio del planeta), geografía (estudio de la tierra como medio de</p>	<p>Los y las estudiantes elaboran un mapa conceptual a partir del tema clasificación de las artes</p> <p>Autoevaluación de las obras elaboradas con base en el instrumento facilitado por el o la docente</p>
--	---

vida), astronomía (estudio de los objetos celestes), oceanografía (estudio de los océanos) y vincular estos insumos a la hora de la representación visual con los aspectos compositivos y técnicos de la obra, como la relación de la geografía con la representación de planos espaciales, es decir vincular el arte a otras materias. Luego, buscar objetos que están dentro de la realidad visual seleccionando los más característicos, tratar de construir el mismo espacio imitando esa realidad. Hacer varios bocetos que expliquen vínculos con la realidad. Ver la relación de la estructura mimética compositiva con las estructuras naturales.

Conclusión

Si el proyecto no se realizó de manera paralela a las actividades, el o la docente brinda el espacio de tiempo necesario para que los y las estudiantes lo desarrollen.

Para culminar las actividades del trimestre y los proyectos elaborados, el o la docente fomenta el análisis crítico de los trabajos realizados por los y las estudiantes y en conjunto se preparan las obras para el montaje de la exposición final y evaluar los resultados obtenidos de los diferentes procesos. Puede utilizar un blog en Internet para exhibir sus trabajos y permitir una mayor difusión de las propuestas.

No debe desecharse ninguna de las obras realizadas. Debe respetarse el criterio individual sobre la obra y valorarse el esfuerzo y calidad de la obra terminada.

Posteriormente se podrá invitar a los y las estudiantes, profesores, personal administrativo y miembros de la comunidad a observar y valorar la exposición.

Se implementa una evaluación de carácter formativo con la participación de todos los y las estudiantes con el propósito que aprecien el progreso y logros alcanzados durante la realización de las actividades. El o la docente elabora una rúbrica para la evaluación de los proyectos.

9. Glosario

Academia: Institución artística cuyos orígenes se vinculan al renacimiento italiano y el barroco francés y que toma el nombre de la academia platónica de la antigua Atenas. Actualmente, se denomina así a los centros de educación artística en donde se imparten aprendizajes, considerando las técnicas de los maestros y lenguajes artísticos convencionales.

Arte figurativo: Cualquier arte denominado realista o naturalista que trata de representar formas basadas en la naturaleza a través de su descripción e información visual. Incluye la imagen, dibujo, pintura, fotografía, escultura o cualquier representación hecha a mano, mecánicamente o digitalmente que presenta relación de semejanza con la naturaleza (desde una pintura al óleo hasta una fotografía publicitaria, el cine y la televisión).

Armonía: Principio estético que se relaciona a valores culturales de equilibrio y proporción, respecto a los elementos del lenguaje plástico (forma, color, línea, textura, espacio) y la correspondencia de éstos con la obra.

Arte pre-moderno: Paradigma estilístico que se desarrolla antes del siglo XIX en las sociedades mágicas, religiosas y agrarias. Este tipo de arte se extiende en el arte Griego y Romano hasta las formas culturales de expresión no occidental como el arte precolombino, chino, hindú, africano y de Oceanía. Se caracteriza por su vocación académica, figurativa, mimética y ornamental. Se basa en la observación de la naturaleza y exaltación de la belleza inspirada por la naturaleza. Incluye desde el arte prehistórico hasta la Revolución Industrial. Busca la simetría, la proporción, la unidad, la percepción, y la representación de afuera hacia adentro, de lo objetivo a la interioridad de la expresión artística.

Canon: Regla de las proporciones de la figura humana, de acuerdo con el tipo ideal aceptado por los escultores egipcios y griegos.

Clasicismo: Tipo de arte, que contempla el período que se centra fundamentalmente en los autores grecolatinos a los que se les atribuye un valor máximo en la formación artística figurativa. Práctica de representación que tiene la convicción de que el arte obedece a un orden análogo al que rige en la naturaleza. Parte de que es posible conocer la naturaleza por medio de la razón y alcanzar la belleza mediante la aplicación de una serie de normas expresadas en la práctica artística en jerarquías, simetrías, proporciones y medidas a través del dibujo principalmente.

Collage: Técnica de expresión artística que consiste en aprovechar las imágenes provenientes de medios impresos (fotografías, periódicos, etc.) o materiales de cualquier naturaleza para pegarlos sobre un soporte.

Comunicación visual: Proceso que pretende establecer mecanismos de elaboración, transmisión y recepción de mensajes utilizando técnicas *visuales*.

Cooperación: Valoración del trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo de personas o entidades mayores para el logro de un objetivo compartido. La cooperación supone el respeto, la lealtad y la reciprocidad en las relaciones humanas, la aceptación del derecho al desacuerdo, la capacidad de diálogo, la capacidad de resolución pacífica de conflictos y la destreza de la participación.

Desarrollo Sostenible: Desarrollo que logra una comunidad humana en la que se logra equilibrar adecuadamente la atención de necesidades sociales, económicas y la preservación del ambiente (social-económico-ecológico). El desarrollo sostenible es aquel que permite en definitiva un aprovechamiento racional de los recursos naturales, lo suficiente como para satisfacer las necesidades humanas y económicas, pero sin comprometer el ambiente.

Dibujo: Representación gráfica caracterizada por el predominio de la línea o el trazo y del tono frente al color. Es una técnica utilizada como obra final e incluye la creación de bocetos, croquis, pensamiento visual, proceso creativo y resolución de problemas artísticos y de diseño en los ámbitos bidimensional, tridimensional y multidimensional. Un dibujo puede servir de preparación para una pintura, y recibe el nombre de esbozo, bosquejo o boceto. Cuando dicho boceto se realiza a partir de un modelo se le denomina apunte, y cuando se elabora al mismo tamaño que la pintura, mosaico, vidriera o tapiz al que sirve de base, se le llama cartón.

Dibujo de contorno: Representación gráfica caracterizada por el predominio de la línea o el trazo que describe el borde de los objetos que se observan.

Dibujo de transcontorno: Representación gráfica caracterizada por el predominio de la superficie para comprender la topología de la forma representada. Para hacerlo se realiza una malla que describe la superficie o la forma a representar, por lo que es una topografía de las zonas entrantes o salientes del modelo.

Dibujo figurativo: Es el dibujo que trata de imitar las apariencias de las cosas y es la base de la educación tradicional de las artes. Utiliza elementos que lo hacen un mediador entre la realidad y la representación como la calidad de la línea (contorno, perfil o silueta, la profundidad por tono, soltura y seguridad, control del arco) las estructuras que permiten la profundidad en el plano, para producir una imagen que corresponde a la visión humana (construcción general, formalidad, perspectiva, transparencia, proporción general, precisión, fragmentación o placas, topologías, volumetría), la iluminación o el sombreado (variedad de tonos, trazos de luces, sombras, difuminado, etc.).

Disfrute de la diversidad: Valor que consiste en reconocer y respetar a individuos o grupos con maneras de pensar, sentir y actuar diferentes a las propias y en ser capaces de convivir en forma pacífica y respetuosa con esos individuos o grupos. Las diferencias pueden originarse en muchos elementos tales como la cultura, la etnia, la religión y la ideología política, entre otros.

Elementos plásticos: Fundamentos, nociones o principios de las artes, corresponden a los aspectos formales del arte que se organizan de acuerdo a una serie de leyes que permiten la realización y la lectura de una obra de arte, a partir de su estructura y organización visual y espacial. Incluyen aspectos como el punto, la línea, el plano, el volumen, el color y la textura, que son características visibles que contribuyen a la lectura interior de una composición ya sea de carácter figurativa o abstracta.

Encaje visual: Corresponde a la manera de disponer los elementos visuales de un modelo en la superficie de la representación y la imagen. Primera etapa en el proceso de bosquejar, dibujar al natural, pintar o componer una imagen u objeto.

Estética: Identidad con lo bello. Sin embargo, la concepción de lo bello no es única. Cada período histórico ha explorado y realizado su propia búsqueda estética en sus valores y sus formas de representación. Por

tanto, en las artes plásticas, no hay valores estéticos universales o inmutables. Los valores estéticos deben entenderse en su propio contexto.

Estética pre moderna o académica: Arte cuyo concepto estético deviene de la imitación o mimesis de la realidad visual. Las prácticas de este arte parten desde afuera (la naturaleza, la figura humana o la sociedad) hacia dentro (expresión del yo).

Expresión: Demostración de ideas o sentimientos a través de símbolos e imágenes como manifestación de la propia intimidad del sujeto.

Expresión plástica: Manifestación artística mediante la cual se exterioriza una visión personal que interpreta lo real o imaginado con diferentes técnicas y materiales tradicionales como la arcilla, madera, óleo.

Expresión visual: Manifestación artística mediante la cual se exterioriza una visión personal que interpreta lo real o imaginado utilizando técnicas relativas a la vista.

Grabado: Técnica que utiliza la impresión o la estampa sobre un soporte, a través de un procedimiento mecánico y repetitivo. Recurre a sistemas de impresión manuales, mecánicos o digitales. Existen varios tipos de grabados: en metal, madera (xilografía), vidrio, plantillas (serigrafía), etc.

Identidad: Espacio en el que se produce un cruce entre la forma de ser de las personas y el grupo o sociedad al que pertenecen. También es un cruce entre la historia personal y la historia social. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior, pero haciéndola propia. La identidad surge por diferenciación y como reafirmación frente a otros colectivos.

Lenguaje visual: Conjunto de elementos que conforman un código de lectura dentro de una composición y la organizan de manera formal.

Libertad: Designa la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción, según su voluntad. Hay dos formas de entenderla: (i) libertad en sentido negativo: ausencia de coerción de parte de otros sobre la persona libre, "libertad de", (ii) libertad positiva: posibilidad de la persona de actuar en forma tal que permita realizar sus potencialidades y metas, "libertad para". En este segundo sentido, se visibiliza que las inequidades e injusticias son una limitación a la libertad humana.

Mimesis: Imitación de la naturaleza en búsqueda de un realismo, mediante una serie de grados o niveles de representación del parecido.

Observación: Capacidad de mirar, oler, tocar y sentir el entorno natural detalladamente. Se produce mediante el estudio minucioso del contorno, las relaciones de figura-fondo, la forma y la contraforma, el olor, la textura táctil o visual, el material, el color.

Perspectiva atmosférica: Sistema de representación espacial que acentúa el espacio para generar distancia y profundidad sobre el conjunto de la línea y la estructura racional. La atmósfera genera varios planos cromáticos a partir de los colores salientes o entrantes. En un paisaje el primer plano es detallado

y contrastado de intensidad cromática, el segundo pierde su vibración de intensidad cromática y el último plantea lo inestable mediante los grises cromáticos y colores más fríos.

Perspectiva lineal: Sistema de representación espacial que implica el uso de la línea como forma estructural de un dibujo, una pintura, una imagen o un espacio. Tiene como componentes el punto de vista, la línea de fuga, el punto de fuga, la línea de horizonte y el plano pictórico.

Proporción: En el arte premoderno, se refiere a la ley de la naturaleza que explica la correspondencia de tamaño entre las partes de la forma humana, animal, vegetal o mineral. Principio de composición y de encaje de los elementos figurativos en una superficie, objeto o espacio que responde a las leyes de la naturaleza y la percepción. Constituye un sistema de relaciones y escalas que se realiza en el proceso del dibujo.

Representación: Es el acto de hacer presente una imagen de la realidad interior o exterior sobre un soporte. Las obras figurativas tienen diferentes niveles de representación: se requiere un modelo, una técnica y herramientas para establecer el encaje de los elementos percibidos en una superficie o material. Es un traspaso de las apariencias, de los detalles de la realidad a una imagen coherente con ese motivo percibido.

Respeto: Actitud de reconocimiento de la igualdad de la condición humana y del principio de merecer los mismos derechos por esa sola condición. Del respeto se derivan la consideración, pero sobre todo un interés por el otro o la otra, más allá de las obligaciones explícitas que puedan existir. Aunque el término se usa comúnmente en el ámbito de las relaciones interpersonales, también aplica en las relaciones entre grupos de personas, entre países y organizaciones de diversa índole.

Responsabilidad ante la naturaleza: compromiso con conocer, apreciar y cuidar el entorno natural y su diversidad. Desarrollo de prácticas compatibles con la sostenibilidad ambiental.

Retrato: Representación gráfica o visual que describe la individualidad física y psicológica de una persona. Generalmente se utiliza formato vertical y se elabora en pintura o fotografía, aunque se puede realizar en medios, técnicas y procedimientos experimentales como bitácoras, video o collage.

Simetría: Principio de la naturaleza aplicado a las artes plásticas y visuales que hace alusión a la relación de los elementos visuales en una composición figurativa. De acuerdo con este principio, el eje axial en el centro de ella establece una división igualitaria de las masas formales, tonales, cromáticas y texturales. Es una técnica de comunicación visual que busca el equilibrio, como en una balanza.

Solidaridad: Valor que extiende la igualdad hacia la creación de oportunidades en los ámbitos social y económico. Consiste en el reconocimiento de que todas las personas tienen el derecho a un bienestar mínimo en esos ámbitos. Los espacios para la solidaridad pueden ser individuales o colectivos, públicos o privados.

Técnicas artísticas: Procedimientos, métodos o mecanismos para transformar la realidad siguiendo una serie de reglas de acuerdo a los materiales con los que se trabaje o se esté en contacto.

Visado: Técnica mimética de encaje visual que consiste en utilizar la proporción y la escala como unidad de medida. Se emplea el lápiz o un instrumento de medición que permite pasar una relación tomada desde el modelo percibido a la superficie de la obra.

10. Bibliografía

• Para los profesores y estudiantes

1. Arnheim, R. Arte y percepción visual. Madrid. Alianza. 1980.
2. Arnheim, R. Consideraciones sobre educación artística. Paidós. Barcelona. 1993.
3. Boza, M. y CEVO, J. Costa Rica: Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas. San José, Costa Rica. Ediciones Incafo Costa Rica. 2002.
4. Eisner, E. Educar la visión artística. Paidós. Barcelona. 1995.
5. Fogden, M. y P. Costa Rica: Vida Silvestre de los Parques Nacionales y Reservas. San José, Costa Rica. Editorial Heliconia. 2005.
6. Gardner, H. Educación artística y desarrollo humano. Paidós, Barcelona. 1994.
7. Gardner, H. Arte, mente y cerebro. Barcelona. Paidós. 1987.
8. Gelb, M. Inteligencia Genial: Leonardo Da Vinci. Editorial Norma. Colombia. 2000.
9. Graeme, F. Arte, Educación y Diversidad Cultural. Barcelona. Paidós. 2003.
10. Lurçat, L. Pintar, dibujar, escribir y pensar. Cincel-Kapelusz. Madrid. 1980.
11. Maltese, C. Las técnicas artísticas. Manuales Cátedra. Ediciones. Cátedra. Madrid. 1985.
12. Marín, R. y otros. Didáctica de la Educación Artística, Madrid: Prentice Hall/Pearson. 2003.
13. McLaren, P. Pedagogía Crítica y Cultura Depredadora. Barcelona. Paidós. 1995.
14. Munari, B. Diseño y Comunicación visual. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1992.
15. Pino, G. Las Artes Plásticas. Editorial UNED. San José, Costa Rica. 2005.

SEGUNDA UNIDAD ARTES PLÁSTICAS 7° AÑO

1. Título: La imagen humana como inspiración artística figurativa

2. Tiempo probable: II Trimestre

La presente unidad consiste en realizar ejercicios plásticos y visuales en los cuales el estudiantado observe y represente las características físicas y emocionales de las personas con quienes comparte, mediante la práctica de técnicas artísticas tradicionales de inspiración figurativa (pre moderna) bidimensionales y tridimensionales; a través del dibujo (mímesis o copia directa de un objeto), la escultura de modelado o la pintura bidimensional, teniendo en cuenta la proporción, la unidad y la simetría, elementos fundamentales en el concepto de estética y belleza.

Tiene como propósito que el estudiante, mediante estas representaciones, tenga la oportunidad de valorarse a si mismo y a los otros reconociéndose como ser individual y único. Se trata de poner de manifiesto en sus obras artísticas el respeto a las diferentes maneras de ser, de pensamiento, de actuar o de sentir que le permitan expresar valores éticos, socio-culturales y estéticos.

4. Aprendizajes y destrezas individuales y colectivas por lograr:

- Desarrollo de la capacidad de observación y percepción del mundo visual.
- Caracterización física de quienes conforman el grupo que lo rodea, para reconocer los diferentes rasgos físicos que definen al ser humano.
- Valoración de la cultura visual a través de nuestra historia y de las representaciones figurativas para plasmar nuestra identidad.
- Aplicación de los elementos plásticos que simulan la percepción de movimientos en las creaciones artísticas utilizando la figura humana.
- Identificación a través de imágenes establecidas culturalmente, de los diferentes cánones estéticos de la figura humana.
- Ejecución de proyectos creativos a través de técnicas como el dibujo, la pintura, imágenes digitales, técnicas mixtas, grabado, collage, el trabajo artesanal y la escultura que estimulen la percepción figurativa.

5. Contenidos Curriculares:		
Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
1. El individuo como parte esencial de la vida y generador de expresiones plásticas.	1. Reconocimiento de las características estéticas, físicas y emocionales que transmite la figura humana en la producción de expresiones visuales.	1. Aprecio por la persona como ser integral en el entorno en que se desenvuelve.
2. El retrato y sus características como inspiración artística figurativa.	2. Identificación de la estética y emociones que se captan en los rasgos o características del retrato.	2. Apreciación de la diversidad en los arquetipos de percepción de la belleza y el retrato.
3. Características de la figura humana y los diversos cánones de representación visual y espacial.	3. Análisis anatómico de las características de la figura humana.	3. Valoración de las diferentes expresiones en relación con la figura humana y sus manifestaciones de vida.
4. El movimiento de la figura humana en los efectos artísticos de una obra plástica.	4. Posibilidades de expresión plástica en el movimiento de la figura humana.	4. Aprecio por diferentes formas de representación figurativa del movimiento de la figura humana.
5. Las técnicas para la representación de la figura humana	5. Reproducción de la figura humana mediante la utilización de diversas técnicas en la creación de obras plásticas: dibujo, grafito, sanguina, carbón, plumilla (tintachina), marcadores, pintura, escultura, collage, técnicas digitales, mecánicas, experimentales, y otras de acuerdo a las posibilidades del entorno.	5. Disfrute en la aplicación de las técnicas artísticas como herramientas de representación de la figura humana.

6. Valores, actitudes y comportamientos éticos, estéticos y ciudadanos que se abordan en esta unidad temática.	
Valores	Actitudes y comportamientos
Estética pre moderna o académica -hacia la figura humana-	<p>En relación con:</p> <p>Comprensión de la técnica y realización de obras que son modelos literales de la realidad visual (humana).</p> <p>Valoración de los enfoques racionales en la mimesis y el arte tradicional.</p> <p>Aprecio por el arte como manifestación cultural y su representación como significado de una época y sociedad.</p> <p>Flexibilización y apertura de pensamiento, capacidad de análisis y de síntesis ante la obra artística.</p>
Disfrute y aprovechamiento de la diversidad	<p>Relacionado con:</p> <p>Respeto a las diferencias de género, nacionalidad, religión, orientación sexual, clase social, nivel económico, lenguaje, edad y la habilidad física.</p> <p>Superación de los estereotipos sociales sobre la belleza.</p> <p>Comprensión de la belleza artística implícita en la realización de retratos.</p> <p>Respeto hacia las diferentes inteligencias que manifiesta el ser humano a través de conductas o comportamientos a nivel social.</p>
Libertad	<p>En relación con:</p> <p>Respeto por la libertad individual ante el grupo.</p> <p>Desarrollo de competencia de diálogo y deliberación.</p> <p>Valoración de sí mismo y de los otros, reconociéndose como ser individual y único.</p> <p>Respeto a las diferentes maneras de ser, de pensar, de actuar o de sentir.</p>
Cooperación	<p>En relación con:</p> <p>Reciprocidad, respeto, y lealtad en las relaciones en el aula, especialmente en la construcción de trabajos de grupo.</p> <p>Manejo pacífico y respetuoso de conflictos.</p>

7. Sugerencias de estrategias de aprendizaje y de mediación.	8. Sugerencias de estrategias de evaluación.
<p>Se pretende que el estudiante valore a los otros, a todos aquellos seres humanos que comparten con él este mundo, reconociéndolos como seres individuales y únicos, respetando su aspecto físico tanto como su pensamiento, su actuar, su sentir. La intención es que el estudiante observe, comprenda, respete, transforme y realice imágenes, objetos u espacios que expresen la relación con los otros en trabajos artísticos que reflejen valores éticos, socio-culturales y estéticos. Deben valorar el arte pre moderno, clásico y tradicional mediante el dibujo, el color de las apariencias, la representación y los enfoques racionales en la mimesis.</p>	

Discusión en clase:

En esta etapa se desarrollan los contenidos teóricos. Con la guía del o la docente, los y las estudiantes construyen los significados de los diferentes contenidos a desarrollar en la unidad.

La introducción de los contenidos debe hacerse de manera que se induzca la discusión de los temas.

El o la docente propone a los y las estudiantes observar en forma directa, la belleza de la figura humana a través de un ejercicio libre y espontáneo que le permita utilizar diferentes medios de comunicación visual: dibujo, pintura, impresiones, grabado, collage, escultura, alto y bajo relieve.

El o la docente propone la pregunta esencial y la desarrolla a través de las preguntas de contenido y de unidad, siempre teniendo en consideración el respectivo nivel cognitivo.

Se puede realizar un panel o debate de las diversas maneras de interpretar al ser humano que se fundamente en contenidos teóricos.

Para enriquecer la lección es conveniente, si es posible, incluir biografías, reportajes y documentales de artistas clásicos o figurativos que han trabajado el retrato y el análisis psicológico en su obra como las esculturas de Miguel Ángel, las pinturas tenebristas de Rembrandt, así como artistas latinoamericanos y costarricenses que han explorado este lenguaje como herramienta de expresión de la individualidad o la colectividad.

Actividades:

Las actividades se plantean de manera que respondan a la secuencia de desarrollo cognitivo de los contenidos, que estimulen la transversalidad; que permitan vivenciar y profundizar los conocimientos teóricos desarrollados en la discusión y estimular el desarrollo de las habilidades técnicas del estudiantado. Deben complementar los conocimientos teóricos para el desarrollo de los proyectos estudiantiles. Estos proyectos se pueden desarrollar de manera paralela a las actividades o después de finalizarlas).

Durante la realización de las actividades, el o la docente contribuye en el refuerzo de los conceptos y propicia un ambiente agradable en su papel de mediador pedagógico.

Al iniciar las actividades se estudiarán los cánones de la figura humana y se le solicitará con anterioridad al estudiante traer estudios o bocetos relacionados con sus amigos y familiares. Estos deben ser elaborados con materiales como grafito, carbón, sanguina, lápices de color, pastel, marcadores o lapiceros, pertinentes al soporte en el cual se hará el estudio de la forma humana.

Se sugieren las siguientes actividades :

1. El individuo generador de expresión plástica: Hacer un recorrido por la comunidad para que los y las estudiantes observen y dibujen en una bitácora a Mediante una escala numérica, los y las

<p>personas realizando labores cotidianas: el señor que limpia las calles, el vecino que corre, la señora que camina por la acera, entre otros, para determinar las diferentes características físicas y emocionales que reflejan o los distinguen. Pueden realizar dibujos como caricaturas, naturalista o experimental en esquemas anatómicos que sintetizen la figura, captar detalles y estudiar el movimiento del cuerpo.</p>	<p>estudiantes autoevalúan el trabajo realizado según las indicaciones brindadas por el o la docente.</p>
<p>2. El retrato: El o la docente estimula a los y las estudiantes para que expresen mediante dibujos, pinturas, esculturas ó la experimentación, los rasgos físicos y características personales que ve en su rostro mediante un espejo como marco de referencia para la copia directa de sí mismo y de su reflejo. Posteriormente, observa a uno de sus compañeros (as) y realiza el mismo ejercicio. Para crear un ambiente idóneo, el o la docente podría llevar al aula, canciones preferidas, música o una poesía relacionada con la importancia de ¿quién soy yo? Puede establecer un diálogo acerca de la actividad que realizan. Explorar diferentes emociones como alegría, tristeza, dolor y otros, representándolos gráficamente mediante las técnicas artísticas sugeridas y reforzar el vínculo social de la gestualidad y la comunicación no verbal.</p>	<p>Elaboración de un portafolio con las técnicas artísticas sugeridas por el o la docente.</p>
<p>3. La figura humana: Frente a un compañero observar y representar de manera espontánea las diferentes líneas que se observan en su cuerpo para construir un esquema gráfico. Se puede dibujar partes de la anatomía como los músculos, la distribución de los huesos y la superficie de la piel. Puede aprovechar éste ejercicio para interpretarlo mediante técnicas diversas como el difuminado, grafito o carboncillo, técnica mixta, collage, pintura, etc. También se puede dibujar con peine o lápiz en papel carbón sobre una hoja blanca las características fisiológicas de los compañeros para observar las proporciones humanas.</p>	<p>Coevaluación de los dibujos realizados mediante el instrumento facilitado por el o La docente.</p>
<p>4. El movimiento en la figura: Puede explorarse el movimiento a través de la luz y la sombra en la figura. Es de gran importancia que el o la docente muestre láminas, libros o ilustraciones para el refuerzo de los conocimientos alusivos a la teoría de las sombras como la sombra propia, luz propia, luz proyectada, color local, reflejo, penumbras, claroscuro, etc., También, en una superficie de betún en pasta, el estudiante utiliza una punta de lápiz para realizar el contorno de una o varias figuras en movimiento aplicando los elementos anatómicos.</p>	<p>Los y las estudiantes exponen lo aprendido mediante su participación en foros organizados por el o la docente y coevalúan sus aportes con base en el instrumento elaborado por él o ella para este fin.</p>
<p>5. Técnicas de representación: Representar la figura humana el rostro y sus expresiones en relación con los esquemas geométricos matemáticos como el cuadrado, el triángulo, el círculo, el óvalo a través de ejercicios de observación de poses e interpretarlas con formas geométricas (círculo, cuadrado, rectángulo, polígonos) y formas volumétricas (cubos, esferas, cilindros, etc.).</p>	<p>Autoevaluación de los dibujos realizados según el instrumento facilitado por él o la docente.</p>

<p>Se pueden realizar en el aula ejercicios de representación humana por medio del dibujo creativo, interpretativo y de memoria desde un texto poético, novela, cuento hasta una pieza musical que se refiera a la descripción de una persona para establecer un paralelismo visual y descriptivo de sus ideas procedentes de su entorno cotidiano. También pueden representar un personaje importante (deportista, artista, escritor, músico, etc.) para identificar sus valores y actitudes. Además, pueden trabajar diversos formatos (bidimensionales, tridimensionales y multidimensionales) desde la miniatura hasta el mural colectivo representando sus inquietudes sobre esos temas de actualidad.</p> <p>Se sugiere que el o la docente muestre diferentes técnicas bidimensionales y tridimensionales de representación figurativa del ser humano como lo son: el dibujo (espacios positivos y negativos), la pintura (digital, pincelada o plantillas), grabado (sellos, estarcido), la escultura (moldes, papel maché, alambre, cabuya, la cerámica (arcilla, pastas), el collage y otros, para que el estudiantado pueda practicarlas.</p> <p>Ejercicios adicionales que se pueden realizar:</p> <p>-Dibujo de contorno: Se puede utilizar papel periódico y colocarlo en el suelo o la pared. Con la ayuda de un compañero trazar con un lápiz o marcador, el contorno de su figura a la que puede agregar sus rasgos físicos personales y tomar en cuenta la proporción de sus diferentes partes del cuerpo.</p> <p>Conclusión</p> <p>Si el proyecto no se realizó de manera paralela a las actividades, el o la docente brinda el espacio de tiempo necesario para que los y las estudiantes lo desarrollen.</p> <p>Con los diferentes estudios realizados de la figura humana, se sugiere al docente mostrar el trabajo realizado por los y las estudiantes mediante la elaboración de un mural artístico que se exhiba como resultado del trabajo colectivo, en la institución u otras instituciones de la comunidad.</p> <p>-Se puede realizar el montaje de una exposición creativa en la biblioteca o alrededores de la institución apoyada por la comunidad o por el estudiantado.</p> <p>-Utilizando un ejercicio de representación, se puede simular una subasta entre los participantes, los cuales realizarán adquisiciones y colecciones.</p>	<p>El o la docente elabora una lista de criterios para la evaluación de los proyectos.</p>
--	--

9. Glosario

Arte figurativo: Cualquier arte denominado realista o naturalista que trata de representar formas basadas en la naturaleza a través de su descripción e información visual. Incluye la imagen, dibujo, pintura, fotografía, escultura o cualquier representación hecha a mano, mecánicamente o digitalmente que presenta relación de semejanza con la naturaleza (desde una pintura al óleo hasta una fotografía publicitaria, el cine y la televisión).

Armonía: Principio estético que se relaciona a valores culturales de equilibrio y proporción, respecto a los elementos del lenguaje plástico (forma, color, línea, textura, espacio) y la correspondencia de éstos con la obra.

Arte pre-moderno: Paradigma estilístico que se desarrolla antes del siglo XIX en las sociedades mágicas, religiosas y agrarias. Se extiende del arte Griego y Romano hasta las formas culturales de expresión no occidental como el arte precolombino, chino, hindú, africano y de Oceanía. Se basa en la observación de la naturaleza y exaltación de la belleza inspirada por la naturaleza. Incluye desde el arte prehistórico hasta la Revolución Industrial. Busca la mimesis, lo ornamental, la simetría, la proporción, la unidad, la percepción, y la representación de afuera hacia adentro, de lo objetivo a la interioridad de la expresión artística.

Arte tradicional: Manifestación artística que se basa en el modelo de bellas artes que sigue las ideas, normas o costumbres del pasado: importancia de la belleza formal y la técnica con que han sido elaboradas las obras para una propuesta única e irrepetible.

Canon: Regla de las proporciones de la figura humana, de acuerdo con el tipo ideal aceptado por los escultores egipcios y griegos.

Collage: Técnica de expresión artística que consiste en aprovechar las imágenes provenientes de medios impresos (fotografías, periódicos, etc.) o materiales de cualquier naturaleza para pegarlos sobre un soporte.

Comunicación visual: Proceso que pretende establecer mecanismos de elaboración, transmisión y recepción de mensajes utilizando técnicas *visuales*.

Cooperación: Valoración del trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo de personas o entidades mayores para el logro de un objetivo compartido. La cooperación supone el respeto, la lealtad y la reciprocidad en las relaciones humanas, la aceptación del derecho al desacuerdo, la capacidad de diálogo, la capacidad de resolución pacífica de conflictos y la destreza de la participación.

Dibujo figurativo: Es el dibujo que trata de imitar las apariencias de las cosas y es la base de una la educación tradicional de las artes. Utiliza elementos que lo hacen un mediador entre la realidad y la representación como la calidad de la línea (contorno, perfil o silueta, la profundidad por tono, soltura y seguridad, control del arco) las estructuras que permiten la profundidad en el plano, para producir una imagen que corresponde a la visión humana (construcción general, formalidad, perspectiva, transparencia, proporción general, precisión, fragmentación o placas, topologías, volumetría), la iluminación o el sombreado (variedad de tonos, trazos de luces, sombras, difuminado, etc.).

Disfrute de la diversidad: Valor que consiste en reconocer y respetar a individuos o grupos con maneras de pensar, sentir y actuar diferentes a las propias y en ser capaces de convivir en forma pacífica y respetuosa con esos individuos o grupos. Las diferencias pueden originarse en muchos elementos tales como la cultura, la etnia, la religión y la ideología política, entre otros.

Elementos plásticos: Fundamentos, nociones o principios de las artes; corresponden a los aspectos formales del arte que se organizan de acuerdo a una serie de leyes que permiten la realización y la lectura de una obra de arte, a partir de su estructura y organización visual y espacial. Incluyen aspectos como el punto, la línea, el plano, el volumen, el color y la textura, que son características visibles que contribuyen a la lectura interior de una composición ya sea de carácter figurativa o abstracta.

Encaje visual: Corresponde a la manera de disponer los elementos visuales de un modelo en la superficie de la representación y la imagen. Primera etapa en el proceso de bosquejar, dibujar al natural, pintar o componer una imagen u objeto.

Estética: Identidad con lo bello. Sin embargo, la concepción de lo bello no es única. Cada período histórico ha explorado y realizado su propia búsqueda estética en sus valores y sus formas de representación. Por tanto, en las artes no hay valores estéticos universales o inmutables. Los valores estéticos deben entenderse en su propio contexto.

Estética pre moderna o académica: Arte cuyo concepto estético deviene de la imitación o mimesis de la realidad visual. Las prácticas de este arte parten desde afuera (la naturaleza, la figura humana o la sociedad) hacia dentro (expresión del yo).

Expresión: Demostración de ideas o sentimientos a través de símbolos e imágenes como manifestación de la propia intimidad del sujeto.

Expresión plástica: Manifestación artística mediante la cual se exterioriza una visión personal que interpreta lo real o imaginado con diferentes técnicas y materiales tradicionales como la arcilla, madera, óleo.

Figuración: utilización de las figuras o formas de la naturaleza como motivos del arte. Se realiza mediante dos tendencias básicas, las cuales pueden mezclarse en diferentes ámbitos: el figurativismo y abstracción. El figurativismo toma como fuente de inspiración la apariencia visual, en tanto que la abstracción indaga la geometría y la estructura básica del objeto yendo más allá de su apariencia.

Grabado: Técnica que utiliza la impresión o la estampa sobre un soporte, a través de un procedimiento mecánico y repetitivo. Recurre a sistemas de impresión manuales, mecánicos o digitales. Existen varios tipos de grabados: en metal, madera (xilografía), vidrio, plantillas (serigrafía), etc.

Libertad: Designa la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción, según su voluntad. Hay dos formas de entenderla: (i) libertad en sentido negativo: ausencia de coerción de parte de otros sobre la persona libre, “libertad de”, (ii) libertad positiva: posibilidad de la persona de actuar en forma tal que permita realizar sus potencialidades y metas, “libertad para”. En este segundo sentido, se visibiliza que las inequidades e injusticias son una limitación a la libertad humana.

Mimesis: Imitación de la naturaleza en búsqueda de un realismo, mediante una serie de grados o niveles de representación del parecido.

Obra clásica: trabajo artístico realizado con normas inspiradas en el clasicismo que define una orientación tradicional.

Observación: Capacidad de mirar, oler, tocar y sentir el entorno natural detalladamente. Se produce mediante el estudio minucioso del contorno, las relaciones de figura-fondo, la forma y la contraforma, el olor, la textura táctil o visual, el material, el color.

Proporción: En el arte premoderno se refiere a la ley de la naturaleza que explica la correspondencia de tamaño entre las partes de la forma humana, animal, vegetal o mineral. Principio de composición y de encaje de los elementos figurativos en una superficie, objeto o espacio que responde a las leyes de la naturaleza y la percepción. Constituye un sistema de relaciones y escalas.

Representación visual: Hacer presente, mediante una técnica artística, una imagen de la realidad interior o exterior para ser apreciada a través de la vista.

Representación espacial: Hacer presente una imagen de la realidad interior o exterior mediante una técnica artística que se refiere a diversos tipos de espacios como el bidimensional (perspectiva), tridimensional (escultura) o multidimensional (video o cine).

Retrato: Representación gráfica o visual que describe la individualidad física y psicológica de una persona. Generalmente se utiliza formato vertical y se elabora en pintura o fotografía, aunque se puede realizar en medios, técnicas y procedimientos experimentales como bitácoras, video o collage.

Simetría: Principio de la naturaleza que hace alusión a la relación de los elementos visuales en una composición figurativa donde un eje axial en el centro de ella establece una división igualitaria de las masas formales, tonales, cromáticas y texturales. Es cuando una figura o forma con su imagen refleja en disposición bilateral. Es una técnica de comunicación visual que busca el equilibrio como en una balanza.

Solidaridad: Valor que extiende la igualdad hacia la creación de oportunidades en los ámbitos social y económico. Consiste en el reconocimiento de que todas las personas tienen el derecho a un bienestar mínimo en esos ámbitos. Los espacios para la solidaridad pueden ser individuales o colectivos, públicos o privados.

Visado: Es una técnica mimética de encaje visual que utiliza la proporción y la escala como unidad de medida. Se emplea el lápiz o un instrumento de medición que permite traspasar una relación tomada desde el modelo estudiado a la superficie de la obra.

10. Bibliografía

Para los profesores y los y las estudiantes

1. Gelb, M. Inteligencia Genial: Leonardo Da Vinci. Editorial Norma. Colombia. 2000.
2. Munari, B. Diseño y Comunicación visual. Editorial G. Gili. Barcelona. 1992.
3. Arnheim, R. Arte y percepción visual. Madrid. Alianza. 1980.
4. Arnheim, R. Consideraciones sobre educación artística. Paidós. Barcelona. 1993.
5. Eisner, E. Educar la visión artística. Paidós. Barcelona. 1995.
6. Graeme, F. Arte, Educación y Diversidad Cultural. Barcelona. Paidós. 2003.
7. Gardner, H. Arte, mente y cerebro. Barcelona. Paidós. 1987.
8. Gardner, H. Educación artística y desarrollo humano. Paidós. Barcelona. 1994.
9. Lurçat, L. Pintar, dibujar, escribir y pensar. Cincel-Kapelusz. Madrid. 1980.
10. Maltese, C. Las técnicas artísticas. Manuales Cátedra. Ed. Cátedra. Madrid. 1985.
11. Marín, R. y otros. Didáctica de la Educación Artística, Madrid: PrenticeHall/Pearson. 2003

TERCERA UNIDAD ARTES PLÁSTICAS 7° AÑO

Título: La comunidad y los objetos cotidianos como inspiración artística figurativa

2. Tiempo probable: III Trimestre

3. Propósito:

Esta unidad temática explora el relativismo cultural y la cultura material, las cuales consisten en que cualquier elemento de cultura es relativo a un tiempo, lugar y circunstancias particulares. Por esto, es importante entender de moda, cine, publicidad y productos culturales, desarrollo, explosión de medios de comunicación, etc.

Se pretende que los y las estudiantes descubran, conozcan, disfruten, valoren, interpreten y gocen del espacio físico y el contexto inmediato, mediante el dibujo figurativo (línea, plano, volumen, luz y sombra, visado, encajado, relación figura-fondo), la pintura (témpera, acuarela, pastel, óleo, acrílico, mixta) y la escultura (modelado, alto relieve, etc.).

Tiene como propósito que el estudiante tenga la oportunidad de vivenciar los valores que practican a nivel cultural, estético y plástico en la comunidad donde viven, para así producir representaciones artístico- visuales figurativas a partir de esas vivencias. Se plantean prácticas pre-modernas que parten de afuera (la comunidad) hacia dentro (expresión del yo); se observa la realidad y se realiza una interpretación que contribuye a la *percepción social, observación colectiva y representación personal*.

Estos valores, junto con los valores éticos, estéticos y ciudadanos permiten el desarrollo de los contenidos de la unidad temática, a través de la expresión personal por medio de representaciones artístico-visuales que recojan sus ideas, sentimientos y emociones. De esta manera, el estudiante reconoce y valora su historia, su cultura y su comunidad, desarrollando potencialidades que le garanticen una vida más plena.

4. Aprendizajes y destrezas individuales y colectivas por lograr:

- Reconocimiento de la comunidad y la cultura material, sus cambios y transformaciones en relación con el espacio físico y el entorno que lo rodea, para identificar las diversas representaciones artísticas presentes en ella.
- Reconocimiento de la multiculturalidad que conforma la comunidad y del impacto visual que produce en las personas y el entorno.
- Valoración de la cultura visual como reflejo del contexto histórico de la comunidad, la sociedad costarricense o distintas regiones del mundo representado en los diferentes estilos arquitectónicos presentes en el paisaje social, medio ambiente y la identidad cultural.
- Aplicación de diferentes técnicas artísticas visuales en la ejecución de trabajos utilizando diversas formas y materiales que ayuden en la expresión personal y puedan relacionarse con obras figurativas.
- Producción de representaciones visuales por medio de materiales plásticos como pigmentos, combinación de medios, diversos soportes e instrumentos en la realización de la obra artística. Por ejemplo la pintura acrílica, acuarela, pastel, collage, etc.
- Producción de representaciones seriadas, gráficas y digitales por medio de los materiales propios de este tipo de expresión como tintas, equipos tecnológicos-mecánicos e instrumentos en la realización de la obra artística.

- Elaboración de proyectos artísticos en donde el estudiante se convierte, más que un espectador, en un participante de los procesos de cambio social y cultural bajo los conceptos de ética, estética y ciudadanía.

5. Contenidos curriculares:		
Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
1. Conceptos: comunidad, cultura material, creencias culturales y elementos que la componen: sociales, físicos, estéticos y plásticos.	1. Reconocimiento de los diferentes elementos que componen la comunidad y la cultura material por medio de la observación directa.	1. Valoración de la comunidad y la cultura material, sus creencias particulares y los elementos que la componen.
2. Características propias de las creencias culturales presentes en las diferentes representaciones visuales.	2. Análisis de las creencias populares de la comunidad empleando diferentes manifestaciones artísticas: danza, teatro pintura, entre otros.	2. Respeto hacia las creencias culturales y las diferentes representaciones en la comunidad.
3. Características de las diferentes representaciones figurativas presentes en la comunidad: arquitectura, pintura, dibujo, escultura, cerámica y artesanías	3. Interpretación de las representaciones comunales a través de diferentes especialidades artísticas como el dibujo, la pintura, el grabado y el modelado.	3. Aprecio de las técnicas y la utilización adecuada de los materiales y herramientas en sus representaciones figurativas de la comunidad.
4. Imágenes (manuales, mecánicas, digitales), signos, señales, símbolos, objetos, textos, sonidos y espacios que se observan en la comunidad, el país y el mundo.	4. Aplicación de técnicas artísticas vinculadas con imágenes, signos, objetos, textos, sonidos y espacios para la construcción de obras que reflejan el sentir de la comunidad.	4. Valoración de los lenguajes visuales (imagen, símbolos, objetos, sonidos, espacios, textos).
5. Técnicas artísticas: dibujo, acuarela, pastel, acrílico, óleo, lapicero, grabado, arte de internet, etc.	5. Reproducción de diferentes temas artísticos: monumentos históricos, edificios, paisaje rural, expresión popular.	5. Vivencia de valores éticos-estéticos y ciudadanos presentes en las obras de arte visual.
6. Conceptos básicos de la cultura visual desde la imagen y la realidad televisiva, cinematográfica, mediática, manual, mecánica y digital.	6. Análisis crítico de las obras presentes de la cultura visual y el espacio de la comunidad.	6. Gusto por conocer el entorno de la cultura visual y las implicaciones en la realidad cotidiana.

6. Valores, actitudes y comportamientos éticos, estéticos y ciudadanos que se abordan en esta unidad temática.	
Valores	Actitudes y comportamientos
Estética pre moderna o académica -hacia la comunidad-	<p>En relación con:</p> <p>Comprensión de la técnica y realización de obras que son modelos literales de la realidad visual (comunidad y objetos cotidianos).</p> <p>Valoración de los enfoques racionales en la mimesis y el arte tradicional.</p> <p>Aprecio por el arte como manifestación cultural y su representación como significado de una época y sociedad.</p> <p>Prácticas pre-modernas que parten de afuera (la comunidad) hacia dentro (expresión del yo) y se realiza una interpretación que contribuye a la percepción social, observación colectiva y representación personal.</p> <p>La necesidad de expresar artísticamente lo que vive y siente, inspirado en el contexto que le rodea.</p> <p>Flexibilización y apertura de pensamiento, capacidad de análisis y de síntesis ante la obra artística.</p>
Disfrute y aprovechamiento de la diversidad	<p>En relación con:</p> <p>El sentir de la comunidad, sus tradiciones, sus creencias culturales y su patrimonio artístico.</p> <p>Las diferentes manifestaciones visuales presentes en la comunidad.</p> <p>Reconocimiento y valoración de su historia cercana, su cultura y su comunidad.</p> <p>Vivencia de los valores que practican a nivel cultural, estético y plástico en la comunidad donde viven.</p> <p>Comprensión de cualquier elemento cultural es relativa a un tiempo, lugar y circunstancias particulares.</p> <p>Comprensión de la moda, el cine, la publicidad, etc., como productos culturales.</p> <p>Respeto a los diversos miembros de la comunidad.</p> <p>Disfrute de experiencias significativas que le permite sensibilizarse ante el arte que refleja el entorno de su comunidad.</p> <p>La identificación de las diferentes manifestaciones artísticas del contexto visual de la comunidad.</p> <p>La protección de las diferentes representaciones artísticas visuales presentes en la comunidad.</p> <p>Compromiso para contribuir en el mantenimiento de las diferentes obras artísticas y patrimonio visual.</p>

Solidaridad	<p>En relación con:</p> <p>Valoración de las muestras de solidaridad en la comunidad y de sus manifestaciones artísticas.</p> <p>Desarrollo de capacidad de pensar en las necesidades de las otras personas de la comunidad.</p> <p>Actitud de apoyo hacia otras personas que lo necesiten.</p>
--------------------	---

7. Sugerencias de estrategias de aprendizaje y de mediación.	8. Sugerencias de estrategias de evaluación.
<p>Esta unidad plantea producciones artísticas basadas en la comunidad en todas sus dimensiones, tanto sociales como individuales. Propone la búsqueda de la mimesis como operación de captar las apariencias de las cosas del mundo visual y la cultura material; la exploración sensorial como herramienta perceptual.</p> <p>También se pueden utilizar recursos de fácil acceso, como reportajes en periódicos comunales, búsqueda de materiales relacionados con narraciones y anécdotas donde pueda encontrar datos importantes de acontecimientos comunales, ya sea en la biblioteca pública, en las instituciones gubernamentales y privadas, museos, municipalidad o en las asociaciones de la comunidad. Los mismos les permitirán a los y las estudiantes recrear su imaginación para llevar a cabo representaciones artístico-visuales, originales y espontáneas que se basen en los principios perceptivos y figurativos del entorno.</p> <p>DISCUSIÓN EN CLASE:</p> <p>En esta etapa se desarrollan los contenidos teóricos. Con la guía del o la docente, los y las estudiantes construyen los significados de los diferentes contenidos a desarrollar en la unidad.</p> <p>La introducción de los contenidos debe hacerse de manera que se induzca la discusión de los temas.</p> <p>El o la docente puede iniciar realizando un recorrido visual a través de láminas, videos, grabaciones o fotografías de la comunidad, que muestren las diferencias en la apreciación del entorno. Una vez realizada la observación de los elementos aportados, el o la docente realiza un recorrido en forma directa con sus estudiantes por la comunidad y visita lugares como la Iglesia, la Municipalidad, el Banco, el centro comercial, parques, monumentos, el Seguro Social, entre otros.</p>	

Realizada esta actividad de motivación, los alumnos pueden discutir acerca del valor de las obras artísticas visuales presentes en su comunidad.

Se estimula la participación de los y las estudiantes implementando las preguntas esenciales, de contenido y de unidad construidas por el o la docente para el tema, tomando en consideración las características del grupo. Por ejemplo: ¿Por qué considera usted que es necesaria la observación del contexto que lo rodea?, ¿Cómo describiría usted el entorno donde se desenvuelve? ¿Cuáles son las características estéticas de los espacios en la comunidad? ¿Cuál sería su concepción de un espacio para el arte en su comunidad? ¿Cómo describiría las imágenes de su entorno?

Se debe propiciar un ambiente en el que los y las estudiantes expresen ideas personales, comentarios y anécdotas.

ACTIVIDADES:

Las actividades se plantean de manera que respondan a la secuencia de desarrollo cognitivo de los contenidos, que estimulen la transversalidad; que permitan vivenciar y profundizar los conocimientos teóricos desarrollados en la discusión y estimular el desarrollo de las habilidades técnicas del estudiantado. Deben complementar los conocimientos teóricos para el desarrollo de los proyectos estudiantiles. Estos proyectos se pueden desarrollar de manera paralela a las actividades o después de finalizarlas (ver definición en glosario).

Durante la realización de las actividades, el o la docente contribuye en el refuerzo de los conceptos y propicia un ambiente agradable en su papel de mediador pedagógico.

Es conveniente solicitar a los y las estudiantes con suficiente anticipación, narraciones, cuentos o poesías, fotografías del hogar, música que les permita recrear su imaginación y reflexionar respecto al tema propuesto. Se introduce el tema de la bitácora, se explica su importancia y utilización.

Se sugieren las siguientes actividades :

1. Comunidad, objetos estéticos, culturales y plásticos:

Los espacios públicos y su seguridad se pueden abordar para pensar en un mejor entorno de convivencia. Preguntarse: ¿Conocemos al vecino? ¿Qué espacios tenemos para la convivencia entre nosotros? ¿A través del arte se puede resolver los problemas comunitarios? ¿La relación de nuestros espacios privados y públicos es distinta? ¿Reconocemos los símbolos y objetos que nos identifican? ¿Cómo interactúan los lugares abandonados con nuestros espacios de la intimidad?

-Aplicación de la perspectiva en la representación del paisaje arquitectónico para explorar las calles y las fachadas, elaborando dibujos lineales a través de la construcción racional combinando encaje visual y composición. Con esto se acentúa la sensibilidad del medio ambiente y el contexto urbano.

-Representación realista o naturalista de bodegones con elementos encontrados de la comunidad acentuando sus valores plásticos como texturas, luz y sombra y detalle.

-Modelar con diversos tipos de pastas o materiales y crear una escultura.

2. Características de creencias culturales: Utilizando variedad de ejercicios basados en la observación de la comunidad, hacer evidentes los aspectos que nos gustan y nos disgustan de nuestro entorno. Por ejemplo, seleccionar un detalle de un espacio del barrio que nos disguste para dibujarlo o representarlo. Luego, plantear nuevas posibilidades para hacerlo más atractivo y habitable. Relacionar la cultura material del barrio con los símbolos de identidad como mitos populares (la segua, el cadejos), los símbolos patrios, símbolos de la cultura de masas (mitos urbanos), espacios de expresión comunal (grafiti).

3. Las artes en la comunidad: Para plasmar la realidad figurativa que los circunda en la comunidad, el o la docente propone un espacio de trabajo fuera del aula, ya sea en el patio, el parque, zonas de recreo, zonas verdes u otras para que el estudiante copie e interprete lo que más le agrade del entorno en el que se desenvuelve.

Auto y coevaluación de los dibujos elaborados según escala de calificación facilitada por el o la docente.

Evaluación de los aportes de los y las estudiantes mediante la utilización de una escala de calificación.

Se valora el interés de los y las estudiantes, su motivación y participación mediante la escala elaborada por el o la docente; algunos aspectos pueden estar relacionados con los contenidos actitudinales propuestos por el o la docente.

Dicha representación puede estar dirigida hacia las obras arquitectónicas (fachadas y detalles), el ambiente natural o paisajes urbanos entre otros.

Es recomendable hacer un estudio de las fortalezas de nuestro barrio, dibujar futuros espacios de convivencia. Podemos hacer dibujos, pinturas, esculturas, maquetas basadas en nuestras expectativas sobre nuestro barrio. Hacer representaciones de la vida en armonía, de nuestros deseos de convivir con otros de una manera agradable.

Plantear a los y las estudiantes que a través del dibujo, pintura, grabado y modelado realicen imágenes y objetos artísticos que comuniquen ideas de solidaridad y motiven un cambio en los espacios privados y públicos que frecuentamos.

4. Las imágenes en el contexto cultural: De acuerdo con sus experiencias los y las estudiantes representan su comprensión de los símbolos, signos, señales y vivencias comunitarias mediante la elaboración de afiches, carteles, fichas, juegos didácticos para utilizar en el desarrollo del taller y que serán parte de una exhibición final.

-El o la docente puede promover espacios lúdicos en actos cívicos, en eventos especiales de la institución y de la comunidad que le permita a los y las estudiantes dramatizar sus creencias y vivencias basadas en tradiciones, costumbres o leyendas de su comunidad mediante imágenes, textos literarios y música.

5. Técnicas artísticas: En forma individual o grupal los y las estudiantes elaboran obras miméticas inspiradas en la reflexión individual y grupal, haciendo uso de diferentes técnicas, como el dibujo y la pintura en claroscuro, difuminado, modelado y rasgado. Estos proyectos pueden basarse en el paisaje cultural, cromático, simbólico, introspectivo y familiar. Se deben aplicar los principios de la perspectiva lineal, oblicua y paralela para representar las calles y las viviendas.

-. Se sugiere que el estudiante tenga la posibilidad de utilizar diferentes herramientas y soportes, entre ellos: papelería, tintes, retazos de tela, arcilla, tinta china, lápices

El o la docente realiza una evaluación formativa aplicando una lista de cotejo para valorar el contenido conceptual y comparte sus apreciaciones con el o la estudiante para que sea consciente del desempeño que ha mostrado.

En un registro anecdótico, el o la docente anota el avance y esfuerzo que presenta cada estudiante en el desarrollo de las diferentes técnicas.

de color, grafito, marcadores, témperas, papel carbón, betún, relieves de yeso, arena, mecates, y otros que le permitan percibir y pensar el entorno para representarlo creando obras artísticas basadas en principios figurativos que establezcan un paralelismo entre la realidad y lo que se representa.

6. La cultura visual y la realidad: El grupo puede elaborar un mural figurativo que manifieste la historia y creencias (festejos de la comunidad) culturales, además de los valores contemporáneos, tomar en cuenta los diferentes ejercicios realizados por los y las estudiantes. El o la docente puede mostrar algunas de las composiciones para propiciar la participación del grupo en el trabajo final, el cual puede exhibirse tanto dentro como fuera de la institución educativa.

Conclusión

Si el proyecto no se realizó de manera paralela a las actividades, el o la docente brinda el espacio de tiempo necesario para que los y las estudiantes lo desarrollen.

Para culminar las actividades del trimestre y los proyectos elaborados, el o la docente fomenta el análisis crítico de los trabajos elaborados por los y las estudiantes y en conjunto pueden confeccionar objetos representativos de personajes de las creencias de la comunidad para una mejor convivencia por medio de títeres y máscaras figurativas mediante una actividad de mascarada y si es posible, con la participación de una cimarrona o música que a ellos les guste.

Posteriormente se invita a los y las estudiantes, profesores, personal docente y administrativo y miembros de la comunidad a una feria que muestra vestimenta, disfraces, máscaras y otros para dar a conocer la calidad de su producción artística y creativa.

Autoevaluación y coevaluación de los aportes brindados para la elaboración del mural figurativo, según la rúbrica facilitada por el o la docente.

Se implementa una evaluación de carácter formativo con la participación de todos los y las estudiantes con el propósito que aprecien el progreso y logros alcanzados durante el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto. El o la docente elabora una lista de criterios para la evaluación de los proyectos.

9. Glosario

Academia: Institución artística cuyos orígenes se vinculan al renacimiento italiano y el barroco francés y que toma el nombre de la academia platónica de la antigua Atenas. Actualmente, se denomina así a los centros de educación artística en donde se imparten aprendizajes, considerando las técnicas de los maestros y lenguajes artísticos convencionales.

Arte pre-moderno: Paradigma estilístico que se desarrolla antes del siglo XIX en las sociedades mágicas, religiosas y agrarias. Este tipo de arte se extiende en el arte Griego y Romano hasta las formas culturales de expresión no occidental como el arte precolombino, chino, hindú, africano y de Oceanía. Se caracteriza por su vocación académica, figurativa, mimética y ornamental. Se basa en la observación de la naturaleza y exaltación de la belleza inspirada por la naturaleza. Incluye desde el arte prehistórico hasta la Revolución Industrial. Busca la simetría, la proporción, la unidad, la percepción, y la representación de afuera hacia adentro, de lo objetivo a la interioridad de la expresión artística.

Bitácora: Registro espontáneo o planificado de experiencias artísticas que se materializan en ideas, esquemas y dibujos, así como diversas formas de expresión plástica y visual con un fin determinado. Es un documento de diagnóstico del proceso creativo y de investigación en el campo artístico.

Comunidad: Grupo de personas que comparten elementos tales como idioma, costumbres, valores, tareas, visión de mundo, edad, ubicación geográfica-un barrio por ejemplo-. En una comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signo o acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes.

Consumismo: Afán por comprar bienes indiscriminadamente, aunque no sean necesarios.

Cultura de masas: Sistema de normas, costumbres, objetos, imágenes y modelos iconográficos transmitidos en la publicidad, discursos del cine, la televisión, imágenes de las tecnologías, la gráfica y la cultura digital.

Cultura digital: Conjunto de formas y expresiones que se desarrolla a partir de los nuevos sistemas de codificación de la información. Sus elementos característicos son: la capacidad para compartir y construir conocimiento de forma colaborativa, los modelos abiertos de información, la tecnología, la participación, la remediación y las manualidades.

Cultura material: Está constituida por el conjunto de objetos, artefactos y bienes de carácter simbólico de nuestra sociedad. Los hay de carácter popular asociados a los valores de la identidad (carreta típica), cívicos (símbolos patrios) u objetos de consumo producto de la cultura de masas o visual.

Cultura popular: Está integrada por las costumbres, creencias y formas de ser de los diversos pueblos. En cada uno de ellos incluye la arquitectura, la lengua, los modismos regionales y locales, la música y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas y los bailes festivos, los trajes que identifican a cada región, la cocina, los cuentos, mitos y leyendas; las adivinanzas y canciones de cuna; los cantos de amor y villancicos; los dichos, juegos infantiles y creencias mágicas. Forma parte esencial del patrimonio intangible de una nación.

Cultura visual: Conjunto de manifestaciones, imágenes y productos provenientes de los medios de comunicación masivos de una época o sociedad. Estudio de la construcción social de lo visual y la construcción visual de lo social, donde lo importante es la imagen y cómo afecta al ser humano.

Dibujo figurativo: Es el dibujo que trata de imitar las apariencias de las cosas y es la base de la educación tradicional de las artes. Utiliza elementos que lo hacen un mediador entre la realidad y la representación como la calidad de la línea (contorno, perfil o silueta, la profundidad por tono, soltura y seguridad, control del arco) las estructuras que permiten la profundidad en el plano, para producir una imagen que corresponde a la visión humana (construcción general, formalidad, perspectiva, transparencia, proporción general, precisión, fragmentación o placas, topologías, volumetría), la iluminación o el sombreado (variedad de tonos, trazos de luces, sombras, difuminado, etc.).

Disfrute de la diversidad: Valor que consiste en reconocer y respetar a individuos o grupos con maneras de pensar, sentir y actuar diferentes a las propias y en ser capaces de convivir en forma pacífica y respetuosa con esos individuos o grupos. Las diferencias pueden originarse en muchos elementos tales como la cultura, la etnia, la religión y la ideología política, entre otros.

Elementos plásticos: Fundamentos, nociones o principios de las artes, corresponden a los aspectos formales del arte que se organizan de acuerdo a una serie de leyes que permiten la realización y la lectura de una obra de arte, a partir de su estructura y organización visual y espacial. Incluyen aspectos como el punto, la línea, el plano, el volumen, el color y la textura, que son características visibles que contribuyen a la lectura interior de una composición ya sea de carácter figurativa o abstracta.

Encaje visual: Corresponde a la manera de disponer los elementos visuales de un modelo en la superficie de la representación y la imagen. Primera etapa en el proceso de bosquejar, dibujar al natural, pintar o componer una imagen u objeto.

Entorno físico: Ambiente perceptible físicamente tanto natural como social. Es el espacio cercano, interno, exterior, visual, sonoro, territorial, paisajístico, arquitectónico, urbano o rural. Está constituido por los escenarios donde ocurren los acontecimientos sociales e individuales.

Estética: Identidad con lo bello. Sin embargo, la concepción de lo bello no es única. Cada período histórico ha explorado y realizado su propia búsqueda estética en sus valores y sus formas de representación. Por tanto, en las artes plásticas, no hay valores estéticos universales o inmutables. Los valores estéticos deben entenderse en su propio contexto.

Estética pre moderna o académica: Arte cuyo concepto estético deviene de la imitación o mimesis de la realidad visual. Las prácticas de este arte parten desde afuera (la naturaleza, la figura humana o la sociedad) hacia dentro (expresión del yo).

Lenguaje visual: Conjunto de elementos que conforman un código de lectura dentro de una composición y la organizan de manera formal.

Objetos plásticos: Entidad, pieza o artefacto vinculado con lo estético, los materiales y las técnicas artísticas como la pintura y la escultura.

Obra clásica: trabajo artístico realizado con normas inspiradas en el clasicismo que define una orientación tradicional.

Observación: Capacidad de mirar, oler, tocar y sentir el entorno natural detalladamente. Se produce mediante el estudio minucioso del contorno, las relaciones de figura-fondo, la forma y la contraforma, el olor, la textura táctil o visual, el material, el color.

Portafolio: Sistema de presentación y recopilación de datos de experiencias artísticas que reúnen distintas técnicas, sistemas de representación, modelos, maquetas y procesos de bocetos.

Representación espacial: Hacer presente una imagen de la realidad interior o exterior mediante una técnica artística que se refiere a diversos tipos de espacios como el bidimensional (perspectiva), tridimensional (escultura) o multidimensional (video o cine).

Representación figurativa: Imagen que pretende el traslado de los detalles de la forma exterior de un cuerpo a una gráfica coherente con la imagen o figura inicial.

Representación visual: Hacer presente, mediante una técnica artística, una imagen de la realidad interior o exterior para ser apreciada a través de la vista.

Símbolos: Representaciones que poseen dos o más significados altamente convencionales. Son imaginarios colectivos provenientes de los ritos religiosos, populares y de los medios de masas. Pueden variar de acuerdo a su forma, sentido, naturaleza (elitista, popular, masiva) y recepción. Constituyen las figuras u objetos que hacen presente ideas sociales, creencias, mitos, tradiciones, sucesos y por ello permiten entender la identidad de las comunidades, regiones y sectores sociales.

Solidaridad: Valor que extiende la igualdad hacia la creación de oportunidades en los ámbitos social y económico. Consiste en el reconocimiento de que todas las personas tienen el derecho a un bienestar mínimo en esos ámbitos. Los espacios para la solidaridad pueden ser individuales o colectivos, públicos o privados.

10. Bibliografía

Para los profesores y estudiantes

1. Arnheim, R. Arte y percepción visual. Madrid. Alianza. 1980.
2. Arnheim, R. Consideraciones sobre educación artística. Paidós. Barcelona. 1993.
3. Dantó, A. Después del fin del Arte, Barcelona: Paidós. 1991.
4. Eisner, E. Educar la visión artística. Paidós. Barcelona. 1995.
5. Gardner, H. Educación artística y desarrollo humano. Paidós, Barcelona. 1994.
6. Gardner, H. Arte, mente y cerebro. Barcelona. Paidós. 1987.

7. Gelb, M. *Inteligencia Genial: Leonardo Da Vinci*. Editorial Norma. Colombia. 2000.
8. Graeme, F. *Arte, Educación y Diversidad Cultural*. Barcelona. Paidós. 2003.
9. Lurçat, L. *Pintar, dibujar, escribir y pensar*. Cincel-Kapelusz. Madrid. 1980.
10. Maltese, C. *Las técnicas artísticas. Manuales Cátedra. Ediciones. Cátedra*. Madrid. 1985.
11. Marín, R. y otros. *Didáctica de la Educación Artística*, Madrid: Prentice Hall/Pearson. 2003.
12. Munari, B. *Diseño y Comunicación visual*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1992.
13. Pino, G. *Las Artes Plásticas*. Editorial UNED. San José, Costa Rica. 2005.

PRIMERA UNIDAD ARTES PLÁSTICAS 8° AÑO

1. Título: “La naturaleza como experimento, estilización y abstracción”

2. Tiempo probable: I Trimestre

3. Propósito:

El eje vertical moderno guía la estructura de octavo año: expresión, estilización, diseño y abstracción.

En este nivel los y las estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar con los procesos de la abstracción y los movimientos modernistas que provocaron grandes cambios en la manera de ver y vivir la creación artística.

La presente unidad consiste en la búsqueda de la abstracción como expresión artística aplicada a la representación del lenguaje estilizado y no figurativo con el propósito de apreciar la naturaleza en todas sus dimensiones (animal, vegetal, mineral, paisaje, atmósfera, ecología, planeta, estrellas, micro-organismos).

Tiene como propósito que el estudiante y la estudiante, mediante una serie de ejercicios experimentales sobre los principios de las artes visuales (línea, forma, espacio, color, tono, textura) y los fundamentos compositivos del diseño (ritmo, movimiento, balance, proporción, variedad, énfasis, armonía, unidad) descubra los valores de la naturaleza en su entorno. De esta manera, se vincula como ente biológico al mundo cotidiano que le rodea a través del estudio de la síntesis formal, la observación y la realización de obras artísticas y obras de diseño inspiradas en la naturaleza.

Aprendizajes y destrezas individuales y colectivos por lograr:

- Valoración del lenguaje visual abstracto y su relación, comprensión y disfrute en relación con la naturaleza.
- Estudio de las formas visuales estilizadas y las estructuras visuales presentes en la naturaleza.
- Representación esquemática y ornamental de la naturaleza con los mundos microscópicos y macroscópicos, reflejados en obras artísticas modernas y formalistas.
- Identificación de formas estilizadas, en los reinos de la naturaleza.
- Observación de texturas visuales y artificiales en el entorno natural.
- Análisis de composiciones formales (con estructura), informales (libres) y los contextos naturales, como recursos para crear una obra artística.
- Valoración del paisaje natural, como fuente de las formas geométricas.
- Realización de obras artísticas y aplicadas basadas en la naturaleza.

5. Contenidos Curriculares:		
Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
<p>1. Abstracción, estilización, ornamentación, fundamentos del diseño (interrelación de formas), principios compositivos.</p> <p>2. La representación abstracta de la naturaleza en la modernidad.</p> <p>3. De la figuración a la abstracción: búsqueda de la estilización presente en la naturaleza, lo expresivo y lo geométrico en la composición abstracta.</p> <p>4. Teoría del color y de la luz aplicadas a la composición y al diseño en obras relacionadas con la naturaleza.</p> <p>5. Los elementos morfológicos, los elementos sintácticos o relacionales, los elementos conceptuales y la naturaleza en el arte.</p> <p>6. Los elementos materiales, los elementos técnicos y las técnicas artísticas como la acuarela, combinación de medios, producción digital y experimental, etc.</p> <p>7. Los recursos para lograr la abstracción: Las formas simples y estilizadas.</p>	<p>1. Desarrollar la habilidad de percibir, analizar, organizar, componer, simplificar, estilizar, ornamentar, representar y abstraer las formas naturales, artificiales y simbólicas.</p> <p>2. Reconocimiento de las características que componen una obra moderna, su relación y sus aplicaciones en el disfrute de la naturaleza.</p> <p>3. Ejecución de diferentes técnicas artísticas modernas como el collage, el ensamblaje en obras que reflejen elementos de la naturaleza.</p> <p>4. Elaboración de técnicas como grabado, linotipia, serigrafía, monotipia, etc., en la interpretación y abstracción de paisajes naturales.</p> <p>5. Utilización de diferentes herramientas y materiales que le permiten la creación de proyectos artísticos, que reflejen elementos de la naturaleza.</p> <p>6. Reconocimiento de los diferentes elementos materiales y técnicos que componen una producción artística basada en la naturaleza.</p> <p>7. Utilización de los procesos de simplificación y estilización en la abstracción.</p>	<p>1. Valorar la abstracción, la estilización, la ornamentación y la simplificación a través de la importancia de la práctica, la experimentación y la apertura de ideas.</p> <p>2. Aprecio por las diferentes formas de expresión plástica modernas y su aplicación en la interpretación de la naturaleza.</p> <p>3. Valoración de la ética y estética en la producción artística relacionada con la naturaleza.</p> <p>4. Aprecio por las diferentes expresiones artísticas como medios de relación del artista con la naturaleza.</p> <p>5. Concientización del potencial expresivo en la naturaleza y el artista como parte de la misma.</p> <p>6. Gusto por el tema de la naturaleza en la producción artística.</p> <p>7. Gusto por los valores individuales como expresión de la personalidad.</p>

6. Valores, actitudes y comportamientos éticos, estéticos y ciudadanos que se abordan en esta unidad temática.	
Valores	Actitudes y comportamientos
Estética moderna -hacia la naturaleza-	<p>En relación con:</p> <p>Comprensión y aprecio de la abstracción y estilización propias de los movimientos modernistas.</p> <p>Comprensión de la representación con lenguaje estilizado y no figurativo en el aprecio de la Naturaleza en todas sus dimensiones (animal, vegetal, mineral, paisaje, atmósfera, ecología, planeta, estrellas, micro-organismos).</p> <p>Aprecio y práctica de los principios de las artes visuales (línea, forma, espacio, color, tono, textura) y los fundamentos compositivos del diseño (ritmo, movimiento, balance, proporción, variedad, énfasis, armonía, unidad).</p> <p>Valoración de obras artísticas modernas relacionadas con la naturaleza.</p>
Responsabilidad ante la naturaleza	<p>En relación con:</p> <p>Conocimiento, aprecio y cuidado del entorno natural.</p> <p>Compromiso con la diversidad y la sostenibilidad ambiental.</p> <p>La utilización apropiada de los recursos naturales en su expresión artística para mejorar la calidad de vida individual y colectiva.</p>
Libertad	<p>En relación con:</p> <p>Respeto por la expresión individual pero con desarrollo de la expresión de grupo.</p>
Disfrute de la diversidad	<p>En relación con:</p> <p>Disfrute, identificación y contraste de los diferentes estilos en el movimiento premoderno y moderno de la obra artística y de sus respectivas sociedades.</p>
Cooperación	<p>En relación con:</p> <p>Reciprocidad, respeto, y lealtad en las relaciones en el aula, especialmente en la construcción de trabajos de grupo.</p> <p>Manejo pacífico y respetuoso de conflictos.</p>

7. Sugerencias de estrategias de aprendizaje y de mediación.	8. Sugerencias de estrategias de evaluación.
<p>Se realizarán ejercicios de observación y comprensión de objetos de la naturaleza, los cuales le permitirán al estudiantado entender y experimentar, manifestaciones, técnicas del arte moderno y sus fundamentos asociados a la teoría de la composición y a los procesos de representación como la estilización, la abstracción y la síntesis visual. Los ejercicios deben ser de carácter abstractivo para no seguir repitiendo el modelo figurativo desarrollado a nivel de sétimo. Se observa y luego se sintetiza visualmente ya sea como imagen individual o como composición.</p> <p>DISCUSIÓN EN CLASE:</p> <p>En esta etapa se desarrollan los contenidos teóricos. Con la guía del o la docente, los y las estudiantes construyen los significados de los diferentes contenidos a desarrollar en la unidad.</p> <p>La introducción de los contenidos debe hacerse de manera que se induzca la discusión de los temas. Se puede realizar un panel o debate acerca de las diversas maneras de interpretar la naturaleza.</p> <p>Iniciar la clase con materiales, imágenes, objetos y utensilios que han sido inspirados por la naturaleza (o tomados de ella) ya sea a nivel manual como tecnológico. Recalcar a los y las estudiantes la idea que la estilización, la abstracción y la síntesis visual forman parte de una visión moderna; que está presente en las formas naturales y con las que se puede realizar composiciones y aplicaciones. Establecer un puente entre la teoría de la composición y la naturaleza, desde los elementos visuales como el punto, la línea, el plano, el color, la textura y el espacio. Hacer demostraciones visuales mediante dibujos, fotografías, audiovisuales, internet y otros recursos.</p> <p>Es posible realizar preguntas de contenido como las siguientes: ¿Qué es una composición artística? ¿Cómo identifica un ordenamiento visual a partir de los componentes de la imagen abstracta? ¿Cuáles son las diferencias o semejanzas entre estilizar, abstraer y sintetizar? ¿Cómo describiría una composición abstracta en relación a una figurativa? ¿Las estructuras de la naturaleza contienen principios compositivos?</p> <p>ACTIVIDADES:</p> <p>Las actividades se plantean de manera que respondan a la secuencia de desarrollo cognitivo de los contenidos, que estimulen la transversalidad; que permitan vivenciar y profundizar los conocimientos teóricos desarrollados en la discusión y estimular el desarrollo de las habilidades técnicas del</p>	

estudiantado. Deben complementar los conocimientos teóricos para el desarrollo de los proyectos estudiantiles. Estos proyectos se pueden desarrollar de manera paralela a las actividades o después de finalizarlas. Durante la realización de las actividades, el o la docente contribuye al refuerzo de los conceptos y propicia un ambiente agradable en su papel de mediador pedagógico.

Para ello se sugieren las siguientes estrategias:

1. Abstracción, estilización, ornamentación y fundamentos del diseño:

Observar la naturaleza y dibujar un elemento que sea interesante por su estructura visual como una concha, un insecto o un árbol. Luego, realizar representaciones estilizadas de esta forma que tenga relación con su estructura mediante el dibujo. La estilización la pueden realizar ordenando la forma orgánica. Explicar las técnicas del dibujo en el uso de soportes diversos (papel bond, reciclado, superficies alternativas) y herramientas (lápices grafitos, carboncillo, sanguina, crayolas, marcadores o pastel) y tratar de ajustarlas al pensamiento abstracto. La síntesis visual consiste en convertir todas las formas concretas en figuras geométricas. Se eliminan los detalles del dibujo inicial más naturalistas y se empieza a limpiar, al destacar sus líneas escuetas exteriores. También se pueden realizar bocetos de estructuras geométricas y volumétricas para llegar a simplificar los contornos de las figuras. Luego realizar composiciones libres, personalizadas y aplicarlas a camisetas, accesorios, pintura corporal y al espacio.

2. Naturaleza, representación abstracta y modernidad: Se puede estudiar un animal de leyenda y se reflexiona sobre sus virtudes. ¿Podrías definir el concepto de leyenda? ¿Conoce la historia de animales presentes en las leyendas? ¿Cómo son estos animales? ¿Por qué mezclan elementos animales y vegetales? ¿Cómo es una representación moderna o abstracta de un animal?

Dibujar de memoria un animal de leyenda conocido, destacando los aspectos o las características más importantes a la hora de representarlo. Luego se sugiere establecer un diálogo con los y las estudiantes analizando los aspectos artísticos formales y compositivos de las propuestas.

Se puede visitar un zoológico, una reserva de animales o una feria ganadera donde se observen para dibujarlos con diferentes técnicas artísticas y estudiar su morfología.

Mediante una lista de cotejo elaborada por el o la docente los y las estudiante autoevalúan las comparaciones y aportes brindados con respecto a las preguntas desarrolladas en la discusión.

El o la estudiante expone y sus compañeros y compañeras coevalúan los resultados, según el desempeño de cada uno(a) durante el desarrollo de la actividad,

Se refuerza el tema sobre la animalística en el arte y se motiva a la clase a través de juegos, preguntas, música, textos literarios, sobre el rol de la naturaleza, específicamente la fauna en el arte.

Del estudio realizado de los animales, se hacen mezclas de ellos para obtener nuevas criaturas y especies imaginarias.

Otra actividad basada en el dibujo de animales puede ser realizar una interpretación abstracta de las partes típicas del animal. Para ello se estudian sus estructuras anatómicas, pero se convierten en formas básicas geométricas y orgánicas.

A partir de esas formas básicas se sugiere crear objetos tridimensionales con papel o cartón, que tengan alguna función.

Se desarrolla una bitácora fotográfica de animales que se camuflan con la naturaleza y los reinos con sus categorías acentuando las texturas, morfologías, colores, tipo de piel, etc.

Se incentiva la búsqueda de animales procedentes de los reinos de la naturaleza para observarlos y dibujarlos. Luego realizar objetos utilitarios como diseño de muebles o un afiche haciendo alusión al tema mediante formas estilizadas o abstractas.

Organice una instalación o elabore un móvil donde las imágenes estén basadas en los insectos recolectados, generar un laboratorio visual que simule un espacio arqueológico y literario, con la intención de exhibirlos y también generar textos poéticos, productos de diseño y objetos funcionales como bolsos, diseño de ropa, modelos a escala, juegos, diseño de joyería, diseño textil, diseño de muebles y accesorios.

3. De la figuración a la abstracción: Observe la naturaleza y dibuje un elemento que sea interesante por su forma. Pueden ser formas microscópicas (células, tejidos) y macroscópicas (estrellas, planetas, galaxias). Visitar laboratorios microscópicos, ver documentales y visitar exposiciones de biología y de ciencias naturales. Luego de haber estudiado esos temas, realizar representaciones esquemáticas de las formas seleccionadas que tengan relación estructural y sistémica. La síntesis visual consiste en hacer entrar todas las formas en figuras geométricas. Se recomienda emplear líneas simples para expresar lo visto. Únicamente interesa la característica geométrica de lo representado. Todo cuanto se pretenda reproducir debe ser definido por líneas generales de su forma geométrica envolvente. Se eliminan los detalles del dibujo inicial más naturalistas y se empieza a

Elaboración de un portafolio con los dibujos de las representaciones de los elementos de la naturaleza.

limpiar, al destacar sus líneas escuetas exteriores, luego se puede obtener un módulo o rasgo visual característico. Este procedimiento encauza la elaboración de pinturas, esculturas, carteles y folletos de comunicación.

4. Teoría del color, composición, diseño y naturaleza: Estudie la teoría del color aplicada a la observación de la naturaleza descubriendo paletas y armonías para integrarlo a diseños y composiciones abstractas. Separar el color, analizarlo en sus dimensiones tonales, de matices e intensidades y realizar ejercicios bidimensionales y tridimensionales de valores tonales y contrastes. Integrar el círculo cromático aplicado a la naturaleza y los sistemas cromáticos (sistema Munsell y Ostwald). Se puede estudiar la composición cromática del paisaje natural y el lenguaje musical; descubrir patrones modulares (armonías y contrastes) que logren utilizarse en el diseño de objetos, diseño tipográfico, diseño textil o maquetas conceptuales que hagan referencia a ideas aplicadas.

Observar y estudiar los tipos de composiciones formales e informales y tratar de establecer un vínculo con las relaciones verticales, diagonales que se encuentran en las texturas del reino vegetal: estructura de la corteza de los árboles, estructura de las plantas y el crecimiento y desarrollo de los seres vivos como formas compositivas.

Luego se crean paisajes imaginarios a partir de la estructura resultante rellenando con texturas en los espacios vacíos y colores. Se ubican texturas visuales y táctiles mediante el alto relieve o el collage de recortes fotográficos. Se sugiere realizar una exposición de estas creaciones artísticas o desarrollar un sistema de señalización funcional o un envase de perfume o refresco.

5. Elementos morfológicos, sintácticos y conceptuales: Estudio de la forma y la naturaleza a través de la biónica. Estudiar un insecto, descubrir su estructura y realizar una aplicación mecánica, visual o maqueta. Estudiar una forma natural y ver posibilidades de generar diseño en la tecnología y la industria. Descubrir en el medio o mercado o la industria, objetos que han sido tomados de la naturaleza y sus procesos de industrialización.

Observar obras de arte basadas en la naturaleza tomando en cuenta los conceptos de la sintaxis visual a través de su estructura y valores morfológicos. Luego realizar moldes, estampillas y estampado con estas estructuras y formas.

Estudiar las culturas y las maneras como han simplificado, a través del ornamento, las formas y patrones de su naturaleza próxima como el caracol, la concha, la serpiente, la flor. El manejo de instrumentos como curvas y reglas podría ayudar a geometrizar sus características más significativas o pueden llegar a una abstracción con movimientos expresivos a mano alzada.

Se valoran los aportes de los y las estudiantes para estimular su participación en los diferentes procesos de construcción de conocimientos mediante un registro anecdótico.

Mediante una escala numérica elaborada por el o la docente, se establecen los aspectos (guía de trabajo) para valorar los adelantos en los procesos técnicos.

<p>6. Elementos materiales y técnicos: Buscar texturas naturales de rocas, plantas y superficies, tomando en cuenta sus patrones visuales y su estructura tonal o cromática. Estudiar las diversas superficies (rugosa, suave, dura, lisa, saturadas, abiertas, estructural) texturas visuales y táctiles, los altos relieves y bajos relieves en la naturaleza. Para ello se dibuja un paisaje real y luego se texturiza a partir de las características observadas. Estudiar procesos técnicos asociados a la naturaleza como el batik, pigmentos naturales, la cerámica, la cera perdida y otros. Se podría realizar una aplicación técnica para un envase, objeto utilitario o una composición musical.</p> <p>7. Las formas simples y estilizadas: Realizar desde el modelo natural formas simples y estilizadas. Se puede obtener una forma natural y estilizarla con instrumentos de medición como compás, reglas y toda aquella herramienta que permita identificar su estructura visual y relaciones matemáticas. Seleccionar logotipos o símbolos tomados de la vida cotidiana que hayan pasado por un proceso de estilización y síntesis gráfica. Desarrollar logotipos, símbolos y formas aplicadas al diseño de tarjetas postales, objetos tridimensionales, sobres, tarjetas de presentación, moda, una vitrina comercial, etc. De esas prácticas generar productos ficticios relacionados con la comunicación visual, la publicidad. Desarrollar una campaña de diseño y sus estrategias de comunicación al servicio de la comunidad y el comercio.</p> <p>Conclusión: Para realizar el proyecto es necesario utilizar los procedimientos y técnicas practicadas. Los recursos inclusivos y transversales desde la práctica comunitaria hasta el vínculo industrial y comercial son pertinentes. Se sugiere realizar una exposición de diseño en todas sus aplicaciones desde la composición estilizada o abstracta y contemplativa hasta el ámbito funcional como el diseño de muebles, diseño de moda, objetos funcionales que se conviertan en productos de comunicación visual como afiches, sistemas de signos, señales y otros.</p>	<p>Mediante una rúbrica se evalúa expresión de ideas, uso de los materiales disponibles, entre otros.</p> <p>Los y las estudiantes elaboran un portafolio con los ejercicios realizados.</p> <p>Se implementa una evaluación de carácter formativo con la participación de todos los y las estudiantes con el propósito que aprecien el progreso y logros alcanzados durante la realización de las actividades. El o la docente elabora una escala numérica para la autoevaluación de los proyectos.</p>
---	--

9. Glosario

Abstracción: Corriente artística que no representa la realidad exterior y prescinde de cualquier referencia extraída de la naturaleza. Proceso de representación artística que se aleja de mimesis naturalista o imitación de las formas naturales tal como las ve el ojo.

Arte Moderno: término referido a la mayor parte de la producción artística desde finales del siglo XIX hasta aproximadamente los años 1970. Por oposición al denominado arte académico, el arte moderno representa la experimentación. El concepto de arte moderno no es cronológico, sino estético; de estilo, de sensibilidad o incluso de actitud. Representa innovación frente a la tradición artística del arte occidental. Es una nueva forma de entender la estética, la teoría y la función del arte, en la que el valor dominante (en pintura o escultura) ya no es la imitación de la naturaleza o su representación literal, sino la experimentación con nuevos puntos de vista, con nuevas ideas sobre la naturaleza, materiales y funciones artísticas, a menudo en formas abstractas.

Composición abstracta: Resultado obtenido de la disposición de elementos, formas geométricas o no figurativas en una obra de arte o de diseño, con el uso de una estructura formal o sin él.

Cooperación: Valoración del trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo de personas o entidades mayores para el logro de un objetivo compartido. La cooperación supone el respeto, la lealtad y la reciprocidad en las relaciones humanas, la aceptación del derecho al desacuerdo, la capacidad de diálogo, la capacidad de resolución pacífica de conflictos y la destreza de la participación.

Diseño: Proceso de concepción y realización material que lleva a la concreción de una obra de arte y busca satisfacer una necesidad específica.

Disfrute de la diversidad: Valor que consiste en reconocer y respetar a individuos o grupos con maneras de pensar, sentir y actuar diferentes a las propias y en ser capaces de convivir en forma pacífica y respetuosa con esos individuos o grupos. Las diferencias pueden originarse en muchos elementos tales como la cultura, la etnia, la religión y la ideología política, entre otros.

Elementos morfológicos: Son elementos visuales o espaciales que permiten entender la forma como figura que posee un tamaño, posición, relación, color, escala, tono, textura, y otras características.

Elementos sintácticos: Principios de organización de los elementos morfológicos o visuales como las leyes compositivas: centro interés, ritmo, etc.

Elementos conceptuales: Todo diseño o composición contiene elementos significativos que permiten comprender sus relaciones compositivas o sintácticas. Estos son los denominados elementos conceptuales, porque transmiten ideas y conceptos. Algunos de ellos son:

- a. Representación: cuando una figura o forma deviene de nuestro cuerpo o de los espacios naturales.
- b. Significado: mensaje o idea que portan las formas.
- c. Función: propósito de un diseño. Incluye la función estética (por sí misma), apelativa (persuasiva) y la función documental (describe ideas, hechos reales).

Ensamblaje: Forma de expresión artística que toma e integra objetos “encontrados” y los organiza de tal manera que crean una sola obra.

Estética: Identidad con lo bello. Sin embargo, la concepción de lo bello no es única. Cada período histórico ha explorado y realizado su propia búsqueda estética en sus valores y en sus formas de representación. Por tanto, en las artes plásticas, no hay valores estéticos universales o inmutables. Los valores estéticos deben entenderse, en su propio contexto.

Estética moderna: Arte cuyo concepto estético va más allá de la representación literal de la realidad visual. Se caracteriza por la abstracción y estilización y no de la mimesis. Supone prácticas artísticas que parten de adentro (el individuo) hacia afuera (la naturaleza, la figura humana o la sociedad).

Estilización: Proceso de síntesis de una forma natural. Generalmente, se simplifican los rasgos fundamentales de la forma inicial por medio de la geometría. Se puede considerar una interpretación de las características de un objeto, haciendo más delicados y finos sus rasgos.

Estructura: Sistema de elementos interdependientes, que sostienen la forma de manera integral. Distribución y orden de las partes importantes del cuerpo o de un objeto artístico.

Figuración: utilización de las figuras o formas de la naturaleza como motivos del arte. Se realiza mediante dos tendencias básicas, las cuales pueden mezclarse en diferentes ámbitos: el figurativismo y abstracción. El figurativismo toma como fuente de inspiración la apariencia visual, en tanto que la abstracción indaga la geometría y la estructura básica del objeto yendo más allá de su apariencia.

Forma abstracta: Forma que hace una referencia indirecta al entorno cotidiano. Hay varios niveles de abstracción que parten de la realidad perceptual pero que poco a poco se alejan de la forma figurativa.

Formas estilizadas: Formas o figuras que se presentan en su máxima simplicidad. Generalmente, comprenden formas geometrizadas que corresponden a los rasgos fundamentales de una determinada forma inicial.

Formas simples: Formas geométricas u orgánicas sin complejidad compositiva.

Función: En el campo del diseño, es el complemento de la forma, en la solución de la necesidad inicial. Su intención puede ser estética (por sí misma), apelativa (persuasiva) o documental (describe ideas, hechos reales).

Libertad: Designa la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción, según su voluntad. Hay dos formas de entenderla: (i) libertad en sentido negativo: ausencia de coerción de parte de otros sobre la persona libre, “libertad de”, (ii) libertad positiva: posibilidad de la persona de actuar en forma tal que permita realizar sus potencialidades y metas, “libertad para”. En este segundo sentido, se visibiliza que las inequidades e injusticias son una limitación a la libertad humana.

Ornamentación: Patrón simple figurativo o abstracto que se utiliza repetidamente sobre objetos, imágenes u espacios arquitectónicos.

Perspectiva: Técnica artística que desarrolla el modo de representar lo tridimensional de los objetos en una superficie plana, en la forma y disposición con que aparecen a la vista.

Proporción: En el arte moderno, se refiere a la disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes de una cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí.

Representación abstracta: Imagen autónoma de la realidad que niega la representación literal de la realidad visual.

Responsabilidad ante la naturaleza: compromiso con conocer, apreciar y cuidar el entorno natural y su diversidad. Desarrollo de prácticas compatibles con la sostenibilidad ambiental.

Retícula: Conjunto de hilos o líneas que se ponen en un instrumento óptico para precisar lo visual. Red de puntos que, en cierta clase de fotograbado, reproduce las sombras y los claros de la imagen mediante la mayor o menor densidad de dichos puntos.

Sección áurea: zona que en la totalidad de una obra llama la atención de manera automática, porque en ella se encuentra el punto de interés.

Simplificación: Transformación de un objeto, idea o concepto en otro más sencillo, más fácil o menos complicado.

Síntesis visual: Proceso analítico que se emplea para obtener una forma simplificada que contenga los elementos esenciales del objeto inicial. Por ejemplo, los logotipos y los símbolos pasan por una síntesis visual antes de ser publicados.

10. Bibliografía

Para los profesores y estudiantes

Arnheim, R. Arte y percepción visual. Madrid. Alianza. 1980.

Arnheim, R. Consideraciones sobre educación artística. Paidós. Barcelona. 1993.

Eisner, E. Educar la visión artística. Paidós. Barcelona. 1995.

Gardner, H. Educación artística y desarrollo humano. Paidós, Barcelona. 1994.

Gardner, H. Arte, mente y cerebro. Barcelona. Paidós. 1987.

Gelb, M. Inteligencia Genial: Leonardo Da Vinci. Editorial Norma. Colombia. 2000.

Graeme, F. Arte, Educación y Diversidad Cultural. Barcelona. Paidós. 2003.

Lurçat, L. Pintar, dibujar, escribir y pensar. Cincel-Kapelusz. Madrid.1980.

Munari, B. (2006). *¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual*. España: Gustavo Gili.

Munari, B. (2000). *Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica*. (13ª ed.). España: Gustavo Gili.

Pino, G. Las Artes Plásticas. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 2005.

Phillips, P. *Diseños de repetición. Manual para diseñadores, artistas y arquitectos*. México: Gustavo Gili. 1993.

Swann, A. *La creación de bocetos gráficos* (2ª ed.). España: Gustavo Gili. 1993.

Wong, W. *Fundamentos del diseño*. España: Gustavo Gili.2002.

Para los alumnos

Félix Conde Miranda; Víctor Francisco Fernández-Zarza Rodríguez Artes Plásticas 2 ESO .Akal. España.

Pino, G. Las Artes Plásticas. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 2005.

Ramírez, Burillo. P., Cairo,C.G. Educación plástica 2. Editorial Santillana. Argentina.

VV.AA. Artes Plásticas ESO. Graphos A. Cuaderno del alumno. MacGraw Hill. Interamericana de España S.A.

Internet:

Teoría del color:

<http://www.triplecode.com/munsell/>

<http://www.easyrgb.com/harmonies.php>

Recursos didácticos de Artes Plásticas:

http://www.cnice.mec.es/profesores/secundaria/educacion_plastica_y_visual/

<http://www.jacksonpollock.org/>

SEGUNDA UNIDAD ARTES PLÁSTICAS 8° AÑO

1. Título: “La imagen humana como experimento, estilización y abstracción”

2. Tiempo probable: II Trimestre

3. Propósito:

Esta unidad temática plantea experiencias que van más allá de la representación literal de la realidad. Plantea recursos de síntesis visual, estilización, abstracción, simbolización y expresión, centrándose en las formas geométricas, semi-orgánicas, orgánicas y abstractas basadas en la imagen personal.

Proporciona las bases para el desarrollo de un sentido propio del color, la textura y la forma en sus niveles más abstractos. Se pasa de la creación de imágenes y objetos tomados de la realidad o de la imaginación para ser representados de una forma creativa y explorativa. Las figuras o formas se organizan por tamaño, posición, dirección, intensidad, valores tonales y matices de color. Se examinan los elementos básicos como: el punto, la línea, el plano y el volumen. Se realizan ejercicios con composiciones formales e informales basadas en principios básicos matemáticos o de proporcionalidad como ritmo, gravedad, contraste, etc.

Consta de una dimensión del arte que contribuye a crear una conciencia individual donde predomina la expresión con una mirada que parte del interior de nosotros mismos. El conocimiento de los fundamentos del diseño y del lenguaje visual es vital para encauzarlo como herramientas estéticas de expresión de los contenidos.

Tiene como propósito que el estudiante descubra los elementos del lenguaje figurativo y no figurativo tomados desde la figura humana a través de ejercicios sobre los elementos de la imagen (la línea, la forma, el espacio, el color, el tono, la textura) y los fundamentos compositivos (ritmo, movimiento, balance, proporción, variedad, énfasis, armonía, unidad), para establecer un nivel de comunicación entre el estudiante y su contexto social. Permitirá al estudiantado valorarse a sí mismo y a los otros, a todos aquellos seres humanos que comparten con él el mundo, reconociéndolos como seres individuales, únicos, respetando su aspecto físico, su pensamiento, su actuar y su sentir. Lo anterior le permitirá reconocer al estudiantado su identidad expresando sus ideas, sentimientos y emociones.

Aprendizajes y destrezas individuales y colectivas por lograr.

- Aplicación de la gramática visual existente en el entorno, desde las imágenes figurativas hasta la abstracción, para la comprensión del contexto inmediato.
- Construcción de composiciones formales e informales en manifestaciones artísticas desde una perspectiva personal.
- Valoración de nuestra imagen a través del análisis de obras de artistas modernos en el contexto de los valores éticos y estéticos.

- Expresión de trabajos artísticos donde el estudiante se convierte en un agente de transformación, bajo los conceptos de estética, ética y ciudadanía.
- Aplicación de procesos visuales modernos para representar la figura humana tales como la estilización, la desproporción y la fragmentación.
- Utilización del color y sus dimensiones (tono, valor, intensidad, armonías) en composiciones bi-tridimensionales con materiales diversos.
- Práctica de la teoría de la forma y los elementos de la composición.
- Expresión del Yo a través de la valoración de las imágenes abstractas y estilizadas.
- Valoración de texturas visuales y táctiles desde una perspectiva personal.
- Manejo de sistemas espaciales de representación que generen volumen.
- Reconocimiento de formas abstractas en el cuerpo humano.

5. Contenidos curriculares:		
Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
<p>1. La representación esquemática y la imagen.</p> <p>2. El movimiento y la expresión de la figura humana como referente para estudiar la composición abstracta, geométrica y estilizada.</p> <p>3. La figura humana a través de estilos de representación modernos que la han desproporcionado, descompuesto y geometrizado .</p> <p>4. Composiciones abstractas de carácter expresivo y geométrico, en las diversas creencias culturales.</p> <p>5. El retrato y la otredad como elementos de comunicación visual a través de la composición.</p> <p>6. La figura humana como módulo y patrón ornamental en el arte moderno.</p>	<p>1. El lenguaje esquemático, el lenguaje visual y sus principios compositivos.</p> <p>2. Análisis de los elementos del diseño y sus principios fundamentales aplicados a la representación de la figura humana.</p> <p>3. Aplicación de diferentes técnicas mixtas que permitan la representación semifigurativa y abstracta de la figura humana.</p> <p>4. Interpretación de las diferentes representaciones culturales de la figura a través de composiciones abstractas expresivas y geométricas.</p> <p>5. Reconocimiento de las características físicas que componen una obra moderna desde una visión personal del retrato.</p> <p>6. Práctica de la abstracción de la figura humana y los procesos de representación.</p>	<p>1. Aprecio estético por los diferentes elementos visuales esquemáticos presentes en las imágenes.</p> <p>2. Valoración de las diferentes expresiones artísticas de la historia del arte moderno en relación con la figura humana y sus manifestaciones.</p> <p>3. Respeto por el cuerpo humano como recurso gráfico para componer formas abstractas o estilizadas.</p> <p>4. Respeto hacia las creencias culturales y las diferentes representaciones abstractas y la gramática visual.</p> <p>5. Aprecio por las diferencias que identifican a los seres humanos, fortaleciendo los valores éticos y cívicos a través de la expresión personal.</p> <p>6. Aprecio por el retrato y la otredad como elementos de comunicación visual a través de la composición.</p>

6. Valores, actitudes y comportamientos éticos, estéticos y ciudadanos que se abordan en esta unidad temática.	
Valores	Actitudes y comportamientos
Estética moderna -hacia la figura humana-	<p>En relación con:</p> <p>Comprensión de la técnica y realización de obras que van más allá de la representación literal del ser humano.</p> <p>Valoración de los enfoques que buscan la síntesis visual, estilización, abstracción, simbolización y expresión, centrándose en las formas geométricas, semi-orgánicas, orgánicas y abstractas basadas en la imagen personal.</p> <p>Comprensión del predominio de la mirada que parte del interior de nosotros mismos.</p> <p>Reconocimiento, por parte del estudiantado, de su identidad.</p> <p>Autonomía intelectual e independencia de juicio.</p>
Disfrute y aprovechamiento de la diversidad	<p>En relación con:</p> <p>Respeto a las diferencias de género, nacionalidad, religión, orientación sexual, clase social, nivel económico, lenguaje, edad y la habilidad física.</p> <p>Superación de los estereotipos sociales sobre la belleza.</p> <p>Respeto hacia las diferentes inteligencias que manifiesta el ser humano a través de conductas o comportamientos a nivel social.</p> <p>Valoración de sí mismo y las otras personas como seres únicos, respetando su aspecto físico, su pensamiento, su actuar y su sentir.</p>
Libertad	<p>En relación con:</p> <p>Respeto por la libertad individual con espíritu de grupo.</p> <p>Desarrollo de competencia de diálogo y deliberación.</p> <p>Valoración de sí mismo y de los otros, reconociéndose como ser individual y único.</p> <p>Respeto a las diferentes maneras de ser, de pensar, de actuar o de sentir.</p>
Cooperación	<p>En relación con:</p> <p>Reciprocidad, respeto, y lealtad en las relaciones en el aula, especialmente en la construcción de trabajos de grupo.</p> <p>Manejo pacífico y respetuoso de conflictos.</p> <p>Persistencia y confianza en la solución de problemas.</p> <p>Tolerancia ante la posible frustración.</p>

7. Sugerencias de estrategias de aprendizaje y de mediación.	8. Sugerencias de estrategias de evaluación.
<p>En esta unidad temática el o la docente debe estimular al estudiantado a abstraer, simbolizar y pensar en la gramática visual mediante la experimentación de técnicas bidimensionales y tridimensionales. Hay numerosas maneras de interpretar el lenguaje visual, a diferencia del lenguaje natural (habla y escritura) que es convencional. Cada estudiante posee un conjunto de referentes visuales que partiendo de ciertos principios de interrelación, organización y estructuración de los fundamentos del diseño, logra desarrollar un lenguaje personal. El lenguaje plástico contiene una serie de principios fundamentales: <i>los elementos morfológicos</i> (forma, el tamaño, la textura, la luz y el color, el espacio), <i>los elementos sintácticos o relacionales</i> (la posición, el peso visual, la dirección y el sentido, la proporción, el ritmo, centro de interés, perspectiva, simetría) <i>los elementos conceptuales</i> (el punto, la línea y el plano, etc.) que existen solo en nuestra mente, <i>los elementos materiales</i> (las materias primas que permiten hacer visible la forma y el contenido) y <i>los elementos técnicos</i> (los procedimientos y procesos mediante el uso de herramientas, soportes, pigmentos y técnicas como la acuarela, óleo, tempera, acrílico, grafito, pastel, grabado, escultura, etc.).</p> <p>Se reflexiona sobre la gramática visual y el retrato como forma geométrica a partir de los recursos de reestructuración de la forma para fines expresivos.</p> <p>Discusión en clase:</p> <p>En esta etapa se desarrollan los contenidos teóricos. Con la guía del o la docente, los y las estudiantes construyen los significados de los diferentes contenidos a desarrollar en la unidad.</p> <p>La introducción de los contenidos debe hacerse de manera que se induzca la discusión de los temas. Se puede realizar un panel o debate acerca de las diversas maneras de interpretar la imagen</p> <p>De acuerdo con el enfoque de aprendizaje por proyectos, iniciar planteando una pregunta esencial, que motive la generación de ideas perdurables y que reúna varias áreas temáticas. Continuar desarrollando el tema utilizando preguntas de unidad, que inviten a la exploración del tema y finalmente, las preguntas de contenido, acordes a los contenidos curriculares :</p> <p>Se estudian artistas que hayan geometrizado, exagerado, fragmentado el cuerpo humano desde la pintura hasta la escultura, desde el objeto hasta la arquitectura. Se analizan los términos claves como punto, línea, textura, color, desproporción, expresión desde el interior hacia el exterior. Preguntar ¿Por qué son tan subjetivos? ¿Es bueno ser expresivo? ¿Es necesario estudiar sus vidas privadas para entender sus estilos? ¿Cuáles fueron los criterios utilizados para abstraer la figura humana?</p>	

Se realiza una aproximación a los artistas que han utilizado la figura humana como pretexto formal para exponer ideas complejas. Se puede estudiar creadores universales como Picasso o Paul Klee para entender las maneras como abstraían las figuras. Tratar de limitarse a conversar de acuerdo a las opiniones de los y las estudiantes y sus construcciones mentales sobre estos artistas sin profundizar en los estilos artísticos que profesaban con el fin de dejar un espacio de intertextualidad donde la recepción construye la obra.

ACTIVIDADES:

Las actividades se plantean de manera que respondan a la secuencia de desarrollo cognitivo de los contenidos, que estimulen la transversalidad; que permitan vivenciar y profundizar los conocimientos teóricos desarrollados en la discusión y estimular el desarrollo de las habilidades técnicas del estudiantado. Deben complementar los conocimientos teóricos para el desarrollo de los proyectos estudiantiles. Estos proyectos se pueden desarrollar de manera paralela a las actividades o después de finalizarlas. Durante la realización de las actividades, el o la docente contribuye en el refuerzo de los conceptos y propicia un ambiente agradable en su papel de mediador pedagógico.

Para ello se sugieren las siguientes estrategias:

1. Representación esquemática y la imagen: Se elabora un autorretrato con técnicas de collage basadas en fotografías personales o referencias de recortes de revistas. Se retratan y se estilizan miembros de la familia con colores complementarios y colores análogos mediante el collage de papeles de colores y técnicas mixtas.

Se puede conversar sobre las dimensiones simbólicas del color y realizar composiciones que representen ideas y conceptos sobre nosotros mismos o los demás.

Se hacen contornos de los y las estudiantes sobre papel kraft a tamaño real y se rellenan de colores primarios, secundarios o terciarios para conocer las dimensiones del cuerpo y establecer una reflexión entre la figura y el fondo.

2. El movimiento, expresión de la figura humana y composición: Para familiarizarse con el movimiento y la expresión en la figura humana se pueden explorar composiciones basadas en partes del cuerpo o formas anatómicas que sean abstractas.

También esas composiciones pueden estar basadas en la relación figura-fondo, en la distribución de la luz de las figuras, en el tratamiento de

Autoevaluación con indicadores y criterios definidos en común acuerdo entre los y las estudiantes y el o la docente; se valoran los aportes de la discusión.

Coevaluación de los avances y esfuerzo de cada alumno y alumna en el desarrollo de las diferentes técnicas.

texturas visuales y texturas táctiles, o inventar texturas nuevas diferentes y creativas. Para el conocimiento es imprescindible estudiar las formas, como se distribuye en un diseño o composición hasta obtener cuatro formas diferentes en la distribución del color:

- a. Forma blanca sobre fondo blanco.
- b. Forma blanca sobre fondo negro.
- c. Forma negra sobre fondo blanco.
- d. Forma negra sobre fondo negro.

Esta distribución equivale a la relación de color en el círculo cromático. Para este ejercicio se sugiere utilizar papeles de colores o tinta china.

Para entender los principios del movimiento y las líneas curvas se sugiere realizar poses con los compañeros y representar las posiciones más interesantes.

Se realiza una pintura gestual y corporal en la cual el cuerpo es el actor del movimiento realizando figuras y formas creativas. Para ello se puede observar los gestos y las posiciones que del cuerpo realizan los compañeros para interpretarlos en dibujos.

Una vez realizado lo anterior, se pasa a los conceptos de los diferentes elementos de la composición y el diseño artístico. La línea, el punto y el plano son conceptos mentales que al momento de representarse tienen una posición, un tamaño y una escala, además de una dirección y longitud, dividiendo o circundando un área determinada.

De esta forma el estudiante desarrolla conciencia de su imagen. Hay que tomar en cuenta que la forma, no es sólo una forma que se ve, sino una figura de tamaño, color y textura determinados. La manera en que una forma es creada construida y organizada junto a otras formas, es a menudo orientada por una estructura, la cual incluye los elementos de relación (ritmo, centro de interés, equilibrio, etc.).

3. La abstracción, la figura humana y el estilo moderno: Se realizan ejercicios abstractos libres donde se exploren las formas geométricas, orgánicas, semiorgánicas, mixtas, a partir de la figura humana, correlacionando con matemáticas. Se realizan ejercicios de tonos, valor y luminosidad. Se realizan composiciones cromáticas basadas en las claves tonales, armonías como analogías, complementarios, familias de color, etc. Para desarrollar el tema de la descomposición de la figura humana, podrían elaborarse composiciones oníricas de nuestro cuerpo y a partir de estas se estudian los artistas surrealistas. También se pueden hacer interpretaciones con otras técnicas como el raspado, el pincel seco, el puntillismo, la trama, el pilot, la acuarela, técnicas mixtas o mezcladas, grabado en madera, altos relieves con cartón o papel maché etc.

Se realiza valoración conjunta del o la docente y los y las estudiantes acerca de los avances, logros y los procesos de construcción de conocimientos, según la rúbrica elaborada previamente por ambos.

<p>4. La composición abstracta geométrica: Se abstrae el retrato de las emociones a través de las formas geométricas: ira, tristeza, amor, pereza, orgullo, bondad, maldad, etc. Luego se hace un mural colectivo y se explican esas emociones y su relación con el uso de las figuras geométricas. Y podemos preguntar: ¿Qué significan las formas triangulares? ¿Cómo se representa la felicidad, con figuras geométricas? Expresar con un círculo, dolor, etc.</p> <p>A cada estudiante se le solicita que se describa tanto física como emocionalmente. Sus deseos, sus relatos, sus historias, luego se les pide que calquen sus cuerpos sobre algún espacio de tránsito (aceras, corredores y otros) de la institución con tiza y realicen composiciones en el suelo. Deben decorar las composiciones con elementos artísticos, colores, formas y símbolos que representen la descripción realizada de cada uno. Se crean figuras abstractas, geométricas, orgánicas, con patrones y aplicarlas a diseños con materiales diversos como papel utilizando técnicas diversas. Se diseñan composiciones formales con esos módulos tomados de la observación de fotografías para aplicar principios compositivos figurativos o abstractos y ubicarlos en una estructura formal o generar ritmos, asimetrías y centros de atención.</p> <p>5. El retrato y la comunicación: Se les pide a los y las estudiantes realizar varios retratos de familia pero haciendo evidente las características o virtudes que diferencian a cada miembro. Indicarles que deben de utilizar volumen, luz y sombra y en los dibujos resaltar a mayor escala los elementos que los identifican y diferencian. Pueden dibujar los amigos del barrio o alguien significativo.</p> <p>Luego, trabajar una retícula sobre los dibujos y tratar de ver otras opciones o situaciones que no se habían percatado mediante la descomposición de las formas. Aquí el estudiante debería de romper la forma natural mediante la síntesis, el análisis de color, líneas gruesas a delgadas, acentuación de escalas, aumento de la desproporción.</p> <p>Se propone que se represente con una máscara la cara del compañero con pintura de cuerpo fácil de lavar, para tratar de lograr en ella una representación de la personalidad que refleja el mismo mediante formas geométricas u orgánicas. También para lograr el ejercicio anterior se sugiere que se realicen máscaras con materiales cromáticos y formas alternativas. El estudio de las fotografías familiares, de amigos y vecinos constituye un espacio de búsqueda de planos, relaciones figura-fondo, en patrones ornamentales y módulos en la vestimenta (zapatos, cabello, accesorios), el contexto de la foto como el fondo, los elementos pequeños y los detalles curiosos que son insumos artísticos.</p>	<p>Mediante una lista de cotejo, el o la docente valora el progreso en la utilización de los conocimientos por parte de el o la estudiante en la actividad.</p> <p>Registro anecdótico del desempeño de cada estudiante durante el desarrollo de las actividades</p>
--	--

6. La figura humana como módulo y patrón: Se hace un módulo, partiendo de un elemento del cuerpo del compañero. Este módulo puede repetirse e interrelacionarse a través de la superposición, unión, sustracción, distorsión, penetración, cruce etc. Se puede utilizar papel bond u otro tipo de superficie. Se estudian los espacios negativos y positivos en alto contraste con témpera o u otro medio pictórico.

Otra actividad que se sugiere es realizar un rompecabezas de nuestro cuerpo y luego organizarlo en otras formas y composiciones creativas mediante el uso de colores intensos o grises cromáticos.

Se puede representar un detalle de nuestro cuerpo dibujando con marcadores o lápiz. Desarrollar composiciones creativas de asociación de ideas, superposición de figuras u otras formas.

Se realiza una descomposición geométrica y se convierte en un módulo o figura mínima que resume la forma completa original a través de la estilización. La estilización se puede hacer con papeles transparentes para calcar o papel carbón u otro medio para estilizar figuras.

Posteriormente, se organiza en una composición informal, la cual no tiene una retícula evidente, tomando en cuenta varios tipos de leyes: centro de atención, equilibrio, simetría, unidad etc. Se puede realizar también una composición formal con retícula repetitiva.

Sobre cada módulo aplicar un color distinto y un tratamiento con varias técnicas.

Luego, se puede aplicar color y armonías a formatos bidimensionales. Se sugiere usar cartulina, cartón y témpera por la facilidad para lograr colores planos.

Se realiza un objeto tridimensional de esa parte humana con algún material (papel, cartón, material reciclado).

Conclusión

Si el proyecto no se realizó de manera paralela a las actividades, el o la docente brinda el espacio de tiempo necesario para que los y las estudiantes lo desarrollen.

Para finalizar, se puede organizar un espectáculo que se centre en la figura humana y el cine utilizando para su manufactura las técnicas de representación como la abstracción y la estilización, para exponer los proyectos de formas humanas.

Los y las estudiantes valoran actitudes como compañerismo y participación en los ejercicios con otros alumnos y alumnas utilizando la escala numérica facilitada por el o la docente.

Se implementa una evaluación de carácter formativo con el propósito que el estudiantado aprecie los logros alcanzados en la realización de las actividades. El o la docente elabora escalas numéricas para evaluar los proyectos.

9. Glosario

Arte Moderno: término referido a la mayor parte de la producción artística desde finales del siglo XIX hasta aproximadamente los años 1970. Por oposición al denominado arte académico, el arte moderno representa la experimentación. El concepto de arte moderno no es cronológico, sino estético; de estilo, de sensibilidad o incluso de actitud. Representa innovación frente a la tradición artística del arte occidental. Es una nueva forma de entender la estética, la teoría y la función del arte, en la que el valor dominante (en pintura o escultura) ya no es la imitación de la naturaleza o su representación literal, sino la experimentación con nuevos puntos de vista, con nuevas ideas sobre la naturaleza, materiales y funciones artísticas, a menudo en formas abstractas.

Abstracción pura: Proceso de representación que no hace referencia a nada de nuestra realidad visual y que se compone de los elementos básicos de la imagen: punto, línea, plano, volumen, color, textura, forma, espacio.

Composición: Disposición formal y estructural que el artista determina para los distintos elementos que integran una obra de arte o de diseño. Resultado visual general obtenido con la disposición de figuras o formas en un marco de referencia, con el uso consciente de una estructura formal o sin él, semiformal o informal.

Composición abstracta: Resultado obtenido de la disposición de elementos, formas geométricas o no figurativas en una obra de arte o de diseño, con el uso de una estructura formal o sin él.

Comunicación visual: Proceso que pretende establecer mecanismos de elaboración, transmisión y recepción de mensajes utilizando técnicas *visuales*.

Contraste: Relación entre formas o componentes de formas que destaca sus diferencias en uno u otro aspecto, como la forma, el tamaño, el color, la textura, la dirección y la posición.

Cooperación: Valoración del trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo de personas o entidades mayores para el logro de un objetivo compartido. La cooperación supone el respeto, la lealtad y la reciprocidad en las relaciones humanas, la aceptación del derecho al desacuerdo, la capacidad de diálogo, la capacidad de resolución pacífica de conflictos y la destreza de la participación.

Disfrute de la diversidad: Valor que consiste en reconocer y respetar a individuos o grupos con maneras de pensar, sentir y actuar diferentes a las propias y en ser capaces de convivir en forma pacífica y respetuosa con esos individuos o grupos. Las diferencias pueden originarse en muchos elementos tales como la cultura, la etnia, la religión y la ideología política, entre otros.

Elementos conceptuales: Todo diseño o composición contiene elementos significativos que permiten comprender sus relaciones compositivas o sintácticas. Estos son los denominados elementos conceptuales, porque transmiten ideas y conceptos. Algunos de ellos son:

- a. Representación: cuando una figura o forma deviene de nuestro cuerpo o de los espacios naturales.
- b. Significado: mensaje o idea que portan las formas.
- c. Función: propósito de un diseño. Incluye la función estética (por sí misma), apelativa (persuasiva) y la función documental (describe ideas, hechos reales).

Elementos morfológicos: Son elementos visuales o espaciales que permiten entender la forma como figura que posee un tamaño, posición, relación, color, escala, tono, textura, y otras características.

Elementos sintácticos: Principios de organización de los elementos morfológicos o visuales como las leyes compositivas: centro interés, ritmo, etc.

Estética: Identidad con lo bello. Sin embargo, la concepción de lo bello no es única. Cada período histórico ha explorado y realizado su propia búsqueda estética en sus valores y en sus formas de representación. Por tanto, en las artes plásticas, no hay valores estéticos universales o inmutables. Los valores estéticos deben entenderse, en su propio contexto.

Estética moderna: Arte cuyo concepto estético va más allá de la representación literal de la realidad visual. Se caracteriza por la abstracción y estilización y no de la mimesis. Supone prácticas artísticas que parten de adentro (el individuo) hacia afuera (la naturaleza, la figura humana o la sociedad).

Figura-fondo: Relación entre elementos visuales en la que uno o varios de los elementos están rodeados de un espacio que se encuentra subordinado.

Forma abstracta: Forma que hace una referencia indirecta al entorno cotidiano. Hay varios niveles de abstracción que parten de la realidad perceptual pero que poco a poco se alejan de la forma figurativa.

Forma: Objeto o entidad visual que contiene los elementos visuales de la figura: tamaño, color, textura, que sugieren o impregnan el plano y/o volumen.

Forma negativa: Figura vacía rodeada por áreas rellenas.

Forma figurativa: Representación de algo que existe en nuestro entorno y que pretende el traslado de los detalles de la figura inicial a una gráfica coherente con la imagen o figura inicial.

Gramática visual: Estudio de las reglas y principios que regulan el conjunto de códigos visuales reconocibles culturalmente como estilo (cubista, surrealista, etc.).

Idealización: Elevar las cosas sobre la realidad sensible por medio de la inteligencia o la fantasía.

Iconicidad: Niveles de representación visual que van desde la representación figurativa a los aspectos abstractos de la imagen y del espacio.

Lenguaje visual: Conjunto de elementos que conforman un código de lectura dentro de una composición y la organizan de manera formal.

Libertad: Designa la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción, según su voluntad. Hay dos formas de entenderla: (i) libertad en sentido negativo: ausencia de coerción de parte de otros sobre la persona libre, "libertad de", (ii) libertad positiva: posibilidad de la persona de actuar

en forma tal que permita realizar sus potencialidades y metas, “libertad para”. En este segundo sentido, se visibiliza que las inequidades e injusticias son una limitación a la libertad humana.

Módulo: Unidad mínima de la forma abstracta que proviene de la forma natural o artificial, la cual se repite para crear composiciones formales e informales.

Otredad: Es un concepto concomitante al de identidad. Es a partir de una identidad, sea individual, grupal o nacional que se percibe al otro o a la otra. En esta percepción y en las relaciones que se establezcan con la otredad es fundamental la competencia del diálogo, y las prácticas basadas en la tolerancia activa hacia la diversidad y la ausencia de estereotipos.

Plano: Superficie que cubre el espacio delimitado por el contorno de una figura. El plano también define los límites externos de un volumen.

Representación esquemática: Imagen sintetizada que contiene la estructura y elementos básicos de la figura, pero sin perder los rasgos mínimos de identificación.

Representación semi figurativa: Imagen que no puede ser considerada como totalmente figurativa. Los elementos de la figura son figurativos pero se presentan de manera no realista, con diferentes niveles de abstracción.

Retrato: Representación gráfica o visual que describe la individualidad física y psicológica de una persona. Generalmente se utiliza formato vertical y se elabora en pintura o fotografía, aunque se puede realizar en medios, técnicas y procedimientos experimentales como bitácoras, video o collage.

10. Bibliografía

Para los profesores y estudiantes

Arnheim, R. Arte y percepción visual. Madrid. Alianza. 1980.

Arnheim, R. Consideraciones sobre educación artística. Paidós. Barcelona. 1993.

Eisner, E. Educar la visión artística. Paidós. Barcelona. 1995.

Gardner, H. Educación artística y desarrollo humano. Paidós, Barcelona. 1994.

Gardner, H. Arte, mente y cerebro. Barcelona. Paidós. 1987.

Gelb, M. Inteligencia Genial: Leonardo Da Vinci. Editorial Norma. Colombia. 2000.

Graeme, F. Arte, Educación y Diversidad Cultural. Barcelona. Paidós. 2003.

Lurçat, L. Pintar, dibujar, escribir y pensar. Cincel-Kapelusz. Madrid. 1980.

Munari, B. (2006). *¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual*. España: Gustavo Gili.

Munari, B. (2000). *Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica*. (13ª ed.). España: Gustavo Gili.

Pino, G. *Las Artes Plásticas*. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 2005.

Phillips, P. *Diseños de repetición. Manual para diseñadores, artistas y arquitectos*. México: Gustavo Gili. 1993.

Swann, A. *La creación de bocetos gráficos* (2ª ed.). España: Gustavo Gili. 1993.

Wong, W. *Fundamentos del diseño*. España: Gustavo Gili. 2002.

Para los alumnos

Félix Conde Miranda; Víctor Francisco Fernández-Zarza Rodríguez *Artes Plásticas 2 ESO*. Akal. España.

Pino, G. *Las Artes Plásticas*. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 2005.

Ramírez, Burillo. P., Cairo, C.G. *Educación plástica 2*. Editorial Santillana. Argentina.

VV.AA. *Artes Plásticas ESO*. Graphos A. Cuaderno del alumno. MacGraw Hill. Interamericana de España S.A.

Internet:

Teoría del color:

<http://www.triplecode.com/munsell/>

<http://www.easyrgb.com/harmonies.php>

Recursos didácticos de Artes Plásticas:

http://www.cnice.mec.es/profesores/secundaria/educacion_plastica_y_visua/

<http://www.jacksonpollock.org/>

TERCERA UNIDAD ARTES PLÁSTICAS 8° AÑO

1. Título: La comunidad y los objetos cotidianos como experimento, estilización y abstracción

2. Tiempo probable: III Trimestre

3. Propósito:

Esta unidad temática desarrolla una exploración del consumo y lo material, lo que consiste en que cualquier elemento de la sociedad es relativo a un tiempo, contexto y circunstancias vinculadas a la moda, cine, publicidad y otros productos culturales.

Tiene como propósito que el estudiante sea crítico ante los medios de comunicación y la cultura visual y material. Asimismo, que tenga la oportunidad de plasmar los elementos del lenguaje figurativo y no figurativo tomando en cuenta las composiciones formales e informales en formatos bidimensionales, tridimensionales y multidimensionales que dialoguen con la cultura popular y las raíces de nuestra sociedad.

El lenguaje de los objetos de consumo que nos rodean constituye un sistema de signos que se pueden entender a través de las prácticas artísticas en las cuales el estudiante es productor y consumidor por lo tanto, participe activo de su práctica creativa.

4. Aprendizajes y destrezas individuales y colectivos por lograr:

- Aplicación de la gramática visual para leer los objetos cotidianos.
- Discriminación de los elementos del arte en la vida diaria desde las imágenes naturalistas hasta las formas abstractas.
- Desarrollo de diseños, aplicando los principios compositivos.
- Valoración de nuestra cultura material como forma de identificación y representación de nosotros mismos, de nuestro entorno y de la comunidad donde vivimos a través de técnicas artísticas.
- Identificación de objetos de consumo que nos rodean, por su contenido artístico.
- Aplicación de técnicas artísticas para conocer cómo nacen los objetos de consumo.

5. Contenidos curriculares:		
Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
1. La representación esquemática en la expresión personal de la comunidad y los objetos cotidianos.	1. Elaboración de técnicas artísticas, reciclando los objetos de consumo.	1. Toma de conciencia sobre la importancia de reciclar los objetos de consumo.
2. Composiciones abstractas expresivas y geométricas en la modernidad y su relación con los objetos.	2. Análisis del origen de los objetos de consumo, las imágenes, sus funciones expresivas y su forma visual.	2. Valoración de la importancia de la alfabetidad visual para interpretar las imágenes de la sociedad contemporánea.
3. Composiciones formales, semiformales e informales en la concepción modernista.	3. Análisis crítico de los mensajes mediáticos, sus lenguajes y símbolos, para comprender el medio. (ej.: videojuegos, videoclips, publicidad) a través de los fundamentos de la composición.	3. Actitudes y hábitos de consumo adecuados y su desarrollo en la producción artística.
4. Objetos de consumo como diseño sostenible para el medio ambiente.	4. Aplicación de las técnicas tradicionales, para expresarse a partir de los mensajes mediáticos.	4. Disfrute por la sostenibilidad en la producción estética cultural.
5. Estilos artísticos presentes en el entorno (la pulpería, el mercado, el mall), que reflejan la cultura visual.	5. Implementación de técnicas modernas en la interpretación del medio local y global.	5. Aprecio por los estilos presentes en la materialidad de los objetos.
6. Comprensión de mensajes de los medios de masas: el color, la forma y otros elementos.	6. Análisis y comprensión de los objetos artísticos, la cultura mediática y la cultura popular a través de la relación entre el texto, la imagen y los materiales modernos.	6. Valorar las diferentes culturas presentes en los objetos modernos que se encuentran en nuestro entorno.
7. La simbolización y significación artística en los objetos para representar y entender el mundo de los otros.	7. Comprensión del lenguaje visual para leer la cultura moderna.	7. Disfrute de los valores éticos, estéticos y ciudadanos presentes en los objetos y en la materialidad.

6. Valores, actitudes y comportamientos éticos, estéticos y ciudadanos que se abordan en esta unidad temática.	
Valores	Actitudes y comportamientos
Estética moderna -hacia la comunidad y los objetos cotidianos-	<p>En relación con:</p> <p>Comprensión de la técnica y realización de obras que se basan en la estilización y la abstracción (comunidad y objetos cotidianos).</p> <p>Aprecio y práctica del arte como manifestación cultural y su representación como significado de una época y sociedad, lo que vive y siente, inspirado en el contexto que le rodea.</p> <p>Prácticas modernas que parten de adentro (el individuo) hacia afuera (la comunidad o la sociedad).</p> <p>Desarrollo de apertura de pensamiento, capacidad de análisis y de síntesis ante la obra artística.</p>
Disfrute y aprovechamiento de la diversidad	<p>En relación con:</p> <p>El sentir de la comunidad, sus tradiciones, sus creencias culturales y su patrimonio artístico.</p> <p>Las diferentes manifestaciones visuales presentes en la comunidad.</p> <p>Reconocimiento y valoración de su historia cercana, su cultura y su comunidad.</p> <p>Vivencia de los valores que practican a nivel cultural, estético y plástico en la comunidad donde viven.</p> <p>Comprensión de cualquier elemento cultural es relativa a un tiempo, lugar y circunstancias particulares.</p> <p>Comprensión de la moda, el cine, la publicidad, etc. como productos culturales.</p> <p>Respeto a los diversos miembros de la comunidad.</p> <p>Disfrute de experiencias significativas que le permite sensibilizarse ante el arte que refleja el entorno de su comunidad.</p> <p>La identificación de las diferentes manifestaciones artísticas del contexto visual de la comunidad.</p> <p>La protección de las diferentes representaciones artísticas visuales presentes en la comunidad.</p> <p>Compromiso para contribuir en el mantenimiento de las diferentes obras artísticas y patrimonio visual.</p>
Solidaridad	<p>En relación con:</p> <p>Valoración de las muestras de solidaridad en la comunidad y de sus manifestaciones artísticas.</p> <p>Desarrollo de capacidad de pensar en las necesidades de las otras personas de la comunidad.</p> <p>Actitud de apoyo hacia otras personas que lo necesiten.</p>

7. Sugerencias de estrategias de aprendizaje y de mediación.	8. Sugerencias de estrategias de evaluación.
<p>En esta unidad debe desarrollarse la teoría del diseño (punto, línea, forma, composición, color etc.) de una forma simple a través de ejemplos de la historia del arte, del diseño, la arquitectura y los elementos de consumo que nos rodean. La cultura material constituye en el entorno material, los objetos industrializados, manufacturados o virtualizados que tienen significado cultural, simbólico y de identidad. El o la docente puede explicar conceptos y vocabulario clave a través de imágenes, referencias cinematográficas o bancos de imágenes. Se pueden utilizar otros recursos multimedios como música para explicar el color y la armonía de las formas de la cultura material.</p> <p>Los seres humanos perciben y entienden los objetos materiales que los rodean basados en construcciones sociales. El arte es un universo de objetos que tienen valores y funciones distintas a otros artefactos funcionales como los creados por procedimientos mecánicos o digitales. El arte en la mayoría de los casos se contempla y se utiliza, por eso recurre a procesos de simplificación racional de sus formas y estructuras mediante principios compositivos: color, textura, forma, espacio. El diseño es recurrente en explicar su lenguaje visual, el cual utiliza los principios de organización para realizar productos.</p> <p>DISCUSIÓN EN CLASE:</p> <p>En esta etapa se desarrollan los contenidos teóricos. Con la guía del o la docente, los y las estudiantes construyen los significados de los diferentes contenidos a desarrollar en la unidad.</p> <p>La introducción de los contenidos debe hacerse de manera que se induzca la discusión de los temas. Se puede realizar un panel o debate acerca de las diversas maneras de interpretar la comunidad y los objetos cotidianos.</p> <p>Iniciar planteando una pregunta esencial, que motive la generación de ideas perdurables y que una varias áreas temáticas, continuar desarrollando el tema utilizando preguntas de unidad, que inviten a la exploración del tema y finalmente, las preguntas de contenido, acordes a los contenidos curriculares:</p> <p>¿Cómo podemos leer los objetos que nos rodean? ¿Cuáles son los colores que predominan? ¿Qué texturas tienen? ¿Cómo podemos estudiar la cultura de consumo a través de una pintura pop? ¿Cómo leer un afiche a partir de sus elementos visuales? ¿Cómo entender las formas visuales de la televisión y del cine? ¿Cuáles son las claves para entender la publicidad desde el punto de vista formal?</p> <p>Para encontrar una respuesta a estas interrogantes se sugiere que los y las estudiantes traigan varios afiches a la clase para analizarlos con los</p>	

conceptos desarrollados en la discusión. Después se le solicita a cada estudiante que escoja un objeto de consumo y que realice un afiche basado en los principios de la abstracción y la estilización.

ACTIVIDADES:

Las actividades se plantean de manera que respondan a la secuencia de desarrollo cognitivo de los contenidos, que estimulen la transversalidad; que permitan vivenciar y profundizar los conocimientos teóricos desarrollados en la discusión y estimular el desarrollo de las habilidades técnicas del estudiantado. Deben complementar los conocimientos teóricos para el desarrollo de los proyectos estudiantiles. Estos proyectos se pueden desarrollar de manera paralela a las actividades o después de finalizarlas. Durante la realización de las actividades, el o la docente contribuye en el refuerzo de los conceptos y propicia un ambiente agradable en su papel de mediador pedagógico.

Para ello se sugieren las siguientes estrategias:

1. Representación esquemática y los objetos cotidianos: Introducir el estudio de los planos y la composición.

Se puede realizar un rompecabezas móvil, con cartón de presentación o un material afín en los cuales se interpreten conceptos del lenguaje visual mediante imágenes. Este debe construirse en grupo, primero entre todos seleccionan los términos del lenguaje visual, se reparten, para trabajarlos desde la forma y el color. Al final se organiza una dinámica para encontrar los conceptos, estableciendo así la relación con la imagen que representa. Otra actividad puede ser estudiar los objetos de la casa y sus historias familiares, con esta información se realizan abstracciones de estos, mediante el uso de retículas o sistemas geométricos.

Al elaborar un estudio de un objeto y descomponerlo en sus partes, se nota la importancia de la posición y el punto de referencia desde el que se observa y dibuja. Por lo anterior se sugiere dibujar las partes por separado de un objeto, además de dibujar el mismo objeto desde varios ángulos. Así se crean los diseños de nuevos objetos en el ámbito de la industria tecnológica.

Se sugiere elaborar símbolos y señales de las ideas más significativas, de las formas creadas mediante el uso de figuras negativas y positivas, del color y de los principios de composición.

2. Los objetos y la composición abstracta: Se sugiere desarrollar mapas conceptuales que expliquen la naturaleza del lenguaje visual como el punto, la línea, el plano y el volumen para iniciar la reflexión y luego se realizan

Coevaluación mediante la lista de cotejo facilitada por el o la docente para valorar las ideas, la realización de los procesos técnicos, uso de materiales disponibles, organización del trabajo y colaboración entre los y las estudiantes.

Autoevaluación mediante el instrumento facilitado por el o la docente del desempeño

composiciones abstractas de cada una de estos elementos. Se induce el ejercicio preguntando: ¿Cuántos tipos de punto existen? ¿Qué es un plano en un diseño y como se comporta? ¿Cómo reconocer el lenguaje visual en la publicidad, la cultura popular y la artesanía urbana? Para aplicar la gramática visual se sugiere el desarrollo de un sistema gráfico basado en los símbolos comunitarios que promuevan la identidad a través de formas cotidianas, luego integrar esas experiencias en piezas gráficas con diferentes materiales (balsa, cartón, basura) en afiches estilizados, envases abstractos, diseño de camisetas con formas cromáticas, lámparas, separador de libros, contenedor de libros, graffiti, máscaras, estructuras de pared, planos seriados, logotipos con texturas y otros.

3. Composición formal, semiformal e informal: De ser posible, se puede visitar un museo o una exposición y se analizan las obras de arte como objetos materiales desde el punto de vista social y formal, reconociendo el punto, el plano y el espacio. Además, se seleccionan obras abstractas por el material que están hechas y su relación con la sociedad, de las que se encuentran en el museo y se realizan interpretaciones de las mismas en otros formatos y colores. Se sugiere investigar sobre la trayectoria artística del autor de la obra escogida como referencia para trabajar.

Se diseña una nueva composición cromática representando un cuadro del arte pop o una abstracción. Se observan sus valores formales: ¿Por qué los temas? ¿Qué colores vemos? ¿Cómo los relacionamos con el tema? ¿Dónde está el diseño en un objeto? ¿Un diseño es arte por su composición? ¿La composición es vital para la función del diseño? ¿Cuál es la diferencia entre arte, diseño y composición.

4. Objetos como diseño sostenible: Se escoge un poema, que inspire el diseño de una tipografía personal. Una vez realizada la o las letras que nos representen se puede diseñar un logotipo, origami, libros interactivos, libro arte, un rótulo, un mapa, escultura experimental con basura, una silla y maqueta arquitectónica.

Se sugiere en otra actividad crear una lectura de los medios de comunicación como el periódico, el libro a través de la interpretación de imágenes y la práctica de técnicas compositivas, teorías de la imagen y del diseño, sintaxis visual, procesos creativos. Se realizan composiciones de los colores que se observaron y de las formas más relevantes para el estudiante.

Trabajar un diseño ecológico utilitario basado en elementos naturales pero que no contamine la naturaleza utilizando lo que nos podamos encontrar en la basura.

durante el desarrollo de la actividad.

Autoevaluación mediante una lista de cotejo de los aportes brindados por los y las estudiantes.

Autoevaluación del desempeño durante el transcurso de la unidad temática y el desarrollo de los valores estéticos, éticos y ciudadanos de la sociedad.

<p>5. Estilos y cultura visual: Se comparan objetos que usaban nuestros antepasados, con objetos actuales que cumplan con funciones parecidas. Luego se estudian sus formas más relevantes y se elabora un afiche que explique alguna característica del objeto, utilizando los principios del diseño.</p> <p>Se pueden comparar los productos de la cultura popular como la carreta típica con los medios de transporte moderno. Se establecen relaciones entre ellos a través de un análisis simbólico y luego se realiza una composición abstracta o simbólica que los represente.</p> <p>6. Compresión de mensajes: el color y otros elementos: Se seleccionan objetos de consumo y se observan sus características formales, textuales y materiales. Se explican de qué están hechos, cómo es la forma de la marca, qué figura tiene el producto. Para ello cada estudiante prepara una presentación original del objeto que escogió y la expone a los compañeros. La idea es que un objeto de consumo ya utilizado, se pueda reutilizar y crear a partir de él un objeto decorativo.</p> <p>Para dar acabados al objeto, se toman las claves visuales más importantes desde el punto de vista de color, formas geométricas, orgánicas, mixtas.</p> <p>7. Simbolización y significación de los objetos: Se propone visitar una pulpería, un almacén o un centro comercial para estudiar el decorado de las ventanas de las tiendas tomando en cuenta elementos de diseño como color, soporte, formas, maniqués, moda, etc. Se analiza el diseño, las formas, los colores y los materiales que se exhiben. Con la observación realizada en estos lugares el estudiante puede elaborar un diseño para telas, o para papel de regalo, entre otras cosas, en la clase. También se pueden hacer bocetos de nuevas propuestas para los escaparates o vitrinas que se observaron y generar composiciones informales o formales, abstractas o estilizadas. Realizar una maqueta y presentarla al dueño de la tienda, al gerente de una empresa o cooperativa para realizarla in situ. Se desarrolla una bitácora de experiencias del paisaje comercial a través de la estilización de las formas más representativas. Se pueden utilizar formatos dinámicos, móviles y planos seriados.</p> <p>Conclusión:</p> <p>Si el proyecto no se realizó de manera paralela a las actividades, el o la docente brinda el tiempo necesario para que los y las estudiantes lo desarrollen. Se realiza un análisis de resultados y se comenta la importancia del trabajo en conjunto con otras asignaturas y el desarrollo de valores.</p>	<p>Mediante la utilización de registros anecdóticos, se evalúa el aporte de materiales, el desempeño de los y las estudiantes y el esfuerzo personal demostrado según posibilidades y características durante el desarrollo de la actividad.</p> <p>Se valora la colaboración y respeto que muestre cada estudiante, mediante las listas de cotejo facilitadas por el o la docente.</p> <p>Autoevaluación del desempeño de los y las estudiantes en el proceso de realización de la actividad.</p> <p>Se implementa una evaluación de carácter formativo con el propósito que el estudiantado aprecie los logros alcanzados en la realización de las actividades. El o la docente elabora la escala numérica para evaluar las diferentes etapas de los proyectos.</p>
--	---

9. Glosario

Arte Moderno: término referido a la mayor parte de la producción artística desde finales del siglo XIX hasta aproximadamente desde la década de los años 70. Por oposición al denominado arte académico, el arte moderno representa la experimentación. El concepto de arte moderno no es cronológico, sino estético; de estilo, de sensibilidad o incluso de actitud. Representa innovación frente a la tradición artística del arte occidental. Es una nueva forma de entender la estética, la teoría y la función del arte, en la que el valor dominante (en pintura o escultura) ya no es la imitación de la naturaleza o su representación literal, sino la experimentación con nuevos puntos de vista, con nuevas ideas sobre la naturaleza, materiales y funciones artísticas, a menudo en formas abstractas.

Composición abstracta: Resultado obtenido de la disposición de elementos, formas geométricas o no figurativas en una obra de arte o de diseño, con el uso de una estructura formal o sin él.

Composición Formal: Organización de los elementos visuales con una estructura visible o una retícula que indique la localización de los planos en el espacio de trabajo. Composición que muestra un orden de estricta regularidad, que implica la existencia de una estructura formal subyacente.

Composición Informal: Organización de los elementos visuales sin estructura visual aparente. Se ordena basada en los principios de relaciones visuales como el centro de interés, asimetría, ritmo, etc. Composición con una disposición irregular de las figuras o formas, obtenida con o sin el uso de una estructura informal.

Composición semiformal: Organización de los elementos visuales donde la estructura visual existe, aunque no sea totalmente visible. Se ordena basada en los principios de relaciones visuales, pero aplicados de una manera no rigurosa, donde interviene la emotividad del creador.

Comunidad: Grupo de personas que comparten elementos tales como idioma, costumbres, valores, tareas, visión de mundo, edad, ubicación geográfica-un barrio por ejemplo-. En una comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signo o acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes.

Criticidad mediática: La posición crítica ante los mensajes de los medios de comunicación social mediante su estudio discursivo. Requiere un compromiso entre la escuela y la labor educativa de los medios de comunicación. Incluye a estrategias de análisis de la influencia de la televisión, el cine y la imagen en el arte contemporáneo.

Cultura digital: Conjunto de formas y expresiones que se desarrolla a partir de los nuevos sistemas de codificación de la información. Sus elementos característicos son: la capacidad para compartir y construir conocimiento de forma colaborativa, los modelos abiertos de información, la tecnología, la participación, la remediación y las manualidades

Cultura mediática: Son las normas, los valores y las costumbres difundidas por los medios masivos de comunicación y los procesos de socialización y significación que se generan.

Cultura popular: Está integrada por las costumbres, creencias y formas de ser de los diversos pueblos.

En cada uno de ellos incluye la arquitectura, la lengua, los modismos regionales y locales, la música y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas y los bailes festivos, los trajes que identifican a cada región, la cocina, los cuentos, mitos y leyendas; las adivinanzas y canciones de cuna; los cantos de amor y villancicos; los dichos, juegos infantiles y creencias mágicas. Forma parte esencial del patrimonio intangible de una nación.

Cultura visual: Conjunto de manifestaciones, imágenes y productos provenientes de los medios de comunicación masivos de una época o sociedad. Estudio de la construcción social de lo visual y la construcción visual de lo social, donde lo importante es la imagen y cómo afecta al ser humano.

Disfrute de la diversidad: Valor que consiste en reconocer y respetar a individuos o grupos con maneras de pensar, sentir y actuar diferentes a las propias y en ser capaces de convivir en forma pacífica y respetuosa con esos individuos o grupos. Las diferencias pueden originarse en muchos elementos tales como la cultura, la etnia, la religión y la ideología política, entre otros.

Estética: Identidad con lo bello. Sin embargo, la concepción de lo bello no es única. Cada período histórico ha explorado y realizado su propia búsqueda estética en sus valores y en sus formas de representación. Por tanto, en las artes plásticas, no hay valores estéticos universales o inmutables. Los valores estéticos deben entenderse, en su propio contexto.

Estética moderna: Arte cuyo concepto estético va más allá de la representación literal de la realidad visual. Se caracteriza por la abstracción y estilización y no de la mimesis. Supone prácticas artísticas que parten de adentro (el individuo) hacia afuera (la naturaleza, la figura humana o la sociedad).

Lenguaje visual: Conjunto de elementos que conforman un código de lectura dentro de una composición y la organizan de manera formal.

Medios de comunicación de masas: Instrumento (televisor, periódico) o canal (cine, publicidad, Internet) por medio de los cuales se realiza el proceso de comunicación, de manera tal que los mensajes son recibidos simultáneamente por una gran audiencia.

Mensajes mediáticos: Contenido de las señales, signos o símbolos visuales, verbales o multimedia que circulan en los canales o medios de comunicación masiva (Internet, televisión, etc.).

Objetos cotidianos: Artefactos y bienes de la cultura material que forman parte de nuestro entorno diario.

Objetos de consumo: Artefactos y bienes producidos con el propósito de ser comercializados para satisfacer necesidades o deseos.

Representación esquemática: Imagen sintetizada que contiene la estructura y elementos básicos de la figura, pero sin perder los rasgos mínimos de identificación.

Señalética: signos, símbolos, íconos, en fin, toda imagen estilizada que nos permite representar un concepto.

Significado: Constituye el mensaje o idea que portan las formas visuales y espaciales.

Significación de objetos: Relación que se establece entre un significado, idea, mensaje o concepto y una entidad, pieza o artefacto.

Simbolización de objetos: Cuando se le atribuye a una entidad, pieza o artefacto el valor de símbolo (imagen que representa un concepto moral o intelectual) o se piensan en ellos como portadores de mensajes profundos.

Solidaridad: Valor que extiende la igualdad hacia la creación de oportunidades en los ámbitos social y económico. Consiste en el reconocimiento de que todas las personas tienen el derecho a un bienestar mínimo en esos ámbitos. Los espacios para la solidaridad pueden ser individuales o colectivos, públicos o privados.

10. Bibliografía

Para los profesores y estudiantes

Arnheim, R. Arte y percepción visual. Madrid. Alianza. 1980.

Arnheim, R. Consideraciones sobre educación artística. Paidós. Barcelona. 1993.

Eisner, E. Educar la visión artística. Paidós. Barcelona. 1995.

Gardner, H. Educación artística y desarrollo humano. Paidós, Barcelona. 1994.

Gardner, H. Arte, mente y cerebro. Barcelona. Paidós. 1987.

Gelb, M. Inteligencia Genial: Leonardo Da Vinci. Editorial Norma. Colombia. 2000.

Graeme, F. Arte, Educación y Diversidad Cultural. Barcelona. Paidós. 2003.

Lurçat, L. Pintar, dibujar, escribir y pensar. Cincel-Kapelusz. Madrid. 1980.

Munari, B. (2006). ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. España: Gustavo Gili.

Munari, B. (2000). Diseño y comunicación visual. Contribución a una metodología didáctica. (13ª ed.). España: Gustavo Gili.

Pino, G. Las Artes Plásticas. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 2005.

Phillips, P. Diseños de repetición. Manual para diseñadores, artistas y arquitectos. México: Gustavo Gili. 1993.

Swann, A. La creación de bocetos gráficos (2ª ed.). España: Gustavo Gili. 1993.

Wong, W. Fundamentos del diseño. España: Gustavo Gili. 2002.

Para los alumnos

Félix Conde Miranda; Víctor Francisco Fernández-Zarza Rodríguez Artes Plásticas 2 ESO .Akal. España.

Pino, G. Las Artes Plásticas. Editorial Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica. 2005.

Ramírez, Burillo. P., Cairo,C.G. Educación plástica 2. Editorial Santillana. Argentina.

VV.AA. Artes Plásticas ESO. Graphos A. Cuaderno del alumno. MacGraw Hill. Interamericana de España S.A.

Internet:

Teoría del color:

<http://www.triplecode.com/munsell/>

<http://www.easyrgb.com/harmonies.php>

Recursos didácticos de Artes Plásticas:

http://www.cnice.mec.es/profesores/secundaria/educacion_plastica_y_visua/

<http://www.jacksonpollock.org/>

PRIMERA UNIDAD ARTES PLÁSTICAS 9° AÑO

1. Título: La naturaleza en los procesos artísticos contemporáneos

2. Tiempo probable: I Trimestre

3. Propósito:

El eje vertical contemporáneo guía la estructura de noveno: conceptualización, desmaterialización, proceso, rematerialización y pensamiento.

En este nivel los y las estudiantes tendrán la oportunidad de aproximarse a los distintos modos de hacer arte en el mundo actual. La presente unidad consiste en la exploración del arte contemporáneo y la utilización del lenguaje plástico de las ideas, por lo que lo conceptual, centrado en la naturaleza, orienta el trabajo de aula. Mediante el análisis y la producción estética se permite cuestionar nuestro vínculo con los organismos vivos y con el medio ambiente. Se toma en cuenta la pluralidad, el pensamiento divergente y el conocimiento de la diversidad, como herramientas necesarias en el aprendizaje del arte contemporáneo.

Tiene como propósito que el estudiante realice nuevas maneras de representación del contexto natural. Se recurre a una serie de estrategias artísticas que implican procesos como desmaterialización (romper los espacios y formatos tradicionales), rematerialización o deconstrucción (volver a juntar lo analizado), nomadismo (técnicas mixtas), fragmentación (espacio como mosaico) y experimentales (el azar y el control) que exploren el contexto, el objeto y el evento dentro del proceso de creación. El estudiantado debe buscar significados en múltiples direcciones a través de diversas sendas artísticas tanto tradicionales como experimentales, motivadas por las ideas y los cambios de la vida actual.

4. Aprendizajes y destrezas individuales y colectivas por lograr:

- Comprensión de la naturaleza en sus dimensiones espaciales, formales, conceptuales y experimentales a través de las técnicas artísticas de hoy.
- Valoración de la obra artística contemporánea, sus estilos y tendencias.
- Valoración del arte contemporáneo como una forma de crear consciencia en los seres humanos de la necesidad de conservar el planeta.
- Desarrollo de capacidades y potencialidades artísticas utilizando medios tradicionales (pintura, escultura), alternativos como el objeto intervenido, el performance, el happening, el evento en el espacio social y la instalación integrada a sistemas de representación más amplios y de mayor recepción colectiva.
- Integración de valores de ciudadanía y valores éticos en el accionar respecto a la naturaleza.
- Comprensión del derecho ciudadano a un ambiente respetuoso de la naturaleza.

5. Contenidos Curriculares:		
Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
1. Conceptualización y desmaterialización del lenguaje tradicional del arte.	1. Ejecución de intervenciones objetuales, procesales, espaciales y acciones conductuales.	1. Aprecio por los diferentes conceptos y su presencia en la naturaleza.
2. El arte contemporáneo y la naturaleza	2. Reconocimiento de las características que componen una obra contemporánea en relación a la naturaleza.	2. Apreciación del tema de la naturaleza en el arte contemporáneo.
3. Causa inicial, formal, material y técnica.	3. Desarrollo de los procesos conceptuales, formales, técnicos y materiales del proyecto artístico.	3. Concientización de la importancia de las causas de creación en un proyecto artístico.
4. La naturaleza microscópica y macroscópica en el arte contemporáneo.	4. Análisis de las características propias de la naturaleza microscópica, macroscópica y el medio ambiente en relación con el arte contemporáneo.	4. Aprecio por la relación entre el arte y la naturaleza microscópica, macroscópica y el medio ambiente.
5. Expresiones artísticas contemporáneas que se basan en la naturaleza.	5. Caracterización de los diferentes lenguajes visuales y técnicas artísticas contemporáneas.	5. Estimación de las diferentes expresiones artísticas contemporáneas en relación con los reinos naturales.
6. La naturaleza en relación al cuerpo humano y la sostenibilidad del planeta.	6. Apropiación de los estilos y tendencias del arte contemporáneo en concordancia con el cuerpo humano y la sostenibilidad del planeta.	6. Conciencia del arte y su potencia de transformación en la naturaleza.
7. Paisaje natural interpretado a través de diferentes técnicas y materiales contemporáneos (la instalación, el happening, fotografía, video y otros).	7. Aplicación de diferentes herramientas y materiales en la ejecución de proyectos artísticos conceptuales aplicados al paisaje natural.	7. Valoración del paisaje y la naturaleza a través de las técnicas del arte contemporáneo.

6. Valores, actitudes y comportamientos éticos, estéticos y ciudadanos que se abordan en esta unidad temática.	
Valores	Actitudes y comportamientos
Estética contemporánea -hacia la Naturaleza-	<p>En relación con: Identificación y valoración de las diferentes manifestaciones del arte contemporáneo. Comprensión y aprecio del arte contemporáneo y del significado de conceptualización, desmaterialización, proceso, rematerialización, nomadismo, fragmentación. Exploración del arte contemporáneo y la utilización del lenguaje plástico de las ideas, lo conceptual, centrado en la naturaleza.</p>
Responsabilidad ante la naturaleza	<p>En relación con: Conocimiento aprecio y cuidado de la diversidad. Cuestionamiento de nuestro vínculo con otros organismos vivos y con el medio ambiente. Compromiso con la diversidad y la sostenibilidad ambiental y con su expresión artística. Empleo sostenible de los materiales y las herramientas que nos ofrece la naturaleza al producir obras artísticas.</p>
Libertad	<p>En relación con: Respeto por el ambiente.</p>
Disfrute de la diversidad	<p>En relación con: Disfrute, identificación y contraste de los diferentes estilos en el movimiento pre moderno, moderno y contemporáneo de la obra artística y de sus respectivas sociedades.</p>
Cooperación	<p>En relación con: La sostenibilidad ambiental y los patrones de consumo.</p>

7- Sugerencias de estrategias de aprendizaje y de mediación	8-Sugerencias de estrategias de evaluación
<p>Esta unidad asume fundamentalmente los postulados contemporáneos donde el arte, basado en la naturaleza, es una forma de producción con diferentes etapas: introductoria de conceptos, motivaciones y actividades inductivas, las cuales conllevan a la práctica técnica mediante lo lúdico, el proceso, el juego y la exploración. Se puede llevar a estudiantes por rutas figurativas, abstractas, estilizadas pero en formatos abiertos como el libro-arte (bitácora), instalación, mural, intervención específica de un espacio, performance o happening.</p>	

DISCUSIÓN EN CLASE:

En esta etapa se desarrollan los contenidos teóricos. Con la guía del o la docente, los y las estudiantes construyen los significados de los diferentes contenidos a desarrollar en la unidad.

La introducción de los contenidos debe hacerse de manera que se induzca la discusión de los temas.

ACTIVIDADES:

Las actividades se plantean de manera que respondan a la secuencia de desarrollo cognitivo de los contenidos, que estimulen la transversalidad; que permitan vivenciar y profundizar los conocimientos teóricos desarrollados en la discusión y estimular el desarrollo de las habilidades técnicas del estudiantado. Deben complementar los conocimientos teóricos para el desarrollo de los proyectos estudiantiles. Estos proyectos se pueden desarrollar de manera paralela a las actividades o después de finalizarlas.

Durante la realización de las actividades, el o la docente contribuye en el refuerzo de los conceptos y propicia un ambiente agradable en su papel de mediador pedagógico.

Para ello se sugieren las siguientes estrategias:

1. Conceptualización y desmaterialización del lenguaje del arte: Se sugiere aportar herramientas conceptuales (ideas, datos, información pertinente) para la comprensión del arte contemporáneo e iniciar una reflexión sobre la relación entre las artes plásticas (pintura, grabado, cerámica, escultura), entendidas en su sentido tradicional y aquellas otras asociadas a las artes visuales (el diseño, la publicidad, la performance y el cine), la comunicación visual, las artes teatrales y dancísticas en sus variados aspectos y por extensión, el vídeo en el contexto de la naturaleza. Se sugiere el uso de una bitácora de experiencias sobre una gira a un parque nacional o reserva biológica. Recoger datos, dibujos, fotografías, video, anécdotas y tratar de crear un espacio en el aula donde exhibir esos pensamientos. Realizar un mural, una acción simbólica que desmaterialice la experiencia o un happening representando las ideas de esa gira. Se pueden crear diseños basados en la experiencia de la gira aplicados a objetos o actividades creativas utilizando pintura, escultura o dibujo. Tratar de salirse de los formatos tradicionales y luego materializarlo en distintos ejercicios como un tipo de bitácora. El proceso es más importante que el resultado.

2. Arte contemporáneo y la naturaleza: Apreciación y valoración del arte contemporáneo. Es importante hacer una revisión corta de las últimas tendencias y teorías estéticas de principios del siglo XX: Cubismo, Dadaísmo,

Mediante una lista de cotejo, elaborada por el o la docente, se valoran los aportes de los y las estudiantes en la construcción de conceptos.

Autoevaluación del desempeño de las y los estudiantes en las actividades desarrolladas.

Surrealismo, Expresionismo Abstracto, Informalismo, Arte Geométrico Arte Cinético, Geometría Sensible, Nueva Figuración, Pop Art, Hiperrealismo y Realismo, Arte Conceptual, Land Art, Body Art, Instalaciones, Acciones del Arte. Para continuar con la reflexión se deben seleccionar artistas visuales contemporáneos que han representado en sus obras temas inspirados en la naturaleza y se relacionan con las ideas claves (la composición en la naturaleza, eco diseño, eco arquitectura, arte sostenible, mundos microscópicos y macroscópicos, tecnología y naturaleza etc.) y utilizar estas tendencias para poder valorarlas.

Para apreciar una obra artística contemporánea se debe conocer el proceso de producción para entender el tema del artista y los contenidos que está trabajando mediante las siguientes técnicas artísticas contemporáneas: apropiación, deconstrucción, intertextualidad, autobiografía, resemantización visual. Se deben incluir las tendencias basadas en la dimensión conceptual, formal, técnica y material de las obras analizadas. Después de haber estudiado estas expresiones tratar de generar posibilidades mediante la pintura, la escultura, la fotografía, el collage y el performance.

3. Causas de creación: Conceptual (intención), formal, material y técnica: El arte contemporáneo es un conjunto de técnicas orientadas a un concepto pero con un énfasis en las formas, los materiales utilizados y las técnicas que se integran a ese concepto. Realizar un estudio de los materiales como medios de expresión, ver las posibilidades del material y el espacio para materializar el concepto. No importa el tipo de técnicas se utilicen sino la manera como se representa la idea a través de las imágenes. Se puede realizar un tipo de mapa conceptual o semantograma con materiales naturales (hojas secas, piedra, arena, etc.) en el piso o una serie de cartones de gran escala o pequeña escala en el aula para organizar la información pertinente y proceder a las demás actividades con el fin de asociar los conceptos, las formas y las técnicas. Sería un tipo de *proceso visual* que nos orienta. Se sugiere pensar en ideas sobre la naturaleza como las maneras en que las nubes circulan en el cielo o la forma como camina un insecto haciendo visible las texturas, sensaciones, adjetivos, sustantivos, palabras claves mediante la selección de fotografías, imágenes o muestras objetuales. Luego se organiza un mapa en la pared que siga un rumbo aleatorio con los mismos bocetos. Se ubican los bocetos, dibujos o imágenes en el espacio desocupado y se va visualizando el trabajo en su totalidad. Se puede cantar, recitar, exponer oralmente lo que se está haciendo. Esta forma de pensamiento permite organizar actividades a través de colores, formas, líneas, planos y texturas. Puede ser una obra terminada o funcionaría como antesala a otros ejercicios paralelos, en este sentido, es un pretexto para generar pensamiento a través de la estética o visualizar el pensamiento por medio de formas.

Coevaluación mediante la rúbrica facilitada por el o la docente.

<p>4. Naturaleza microscópica y macroscópica del arte contemporáneo: El profesor estimula intelectual y cognitivamente a través de palabras claves para entender las dimensiones de la naturaleza que pueda identificar el estudiantado: el color y la textura, la naturaleza y las formas y las texturas, macro mundos y micro mundos, los elementos visuales, paisaje natural, la flora y la fauna, las selvas y montañas, el medio ambiente, los hábitat naturales, los recursos naturales, la contaminación, la basura, la naturaleza circundante. Estas reflexiones pueden estar guiadas por las siguientes preguntas: ¿Qué es el arte contemporáneo? ¿El arte tradicional coopera con el arte contemporáneo?¹ ¿Cuáles de las imágenes naturales que nos rodean pueden ser representadas en el arte contemporáneo?, ¿Cómo se pueden crear instalaciones artísticas con formas naturales?, ¿Cómo utilizar la basura orgánica para hacer arte contemporáneo?, ¿Cuáles artistas nacionales han representado las relaciones del macro mundo y el micro mundo?, ¿Cómo la tecnología hace uso de la naturaleza? Se puede organizar una lista de los temas que servirán de referencia de los ejercicios, técnicas y materiales. Se puede intervenir el espacio natural generando composiciones espaciales, ensambles y construcciones que definan límites.</p>	<p>Elaboración de un mapa conceptual a partir del contenido en estudio.</p>
<p>5. Expresiones artísticas contemporáneas y naturaleza: Como causa conceptual tratar de abarcar una problemática ambiental y luego se investiga a través de las experiencias con los y las estudiantes. La causa formal implicaría el uso de la composición y sus elementos visuales. Se hacen ejercicios en papel reciclado para crear formas inspiradas en la problemática. Se exploran los elementos visuales para comprender el tema. Incluir varias estrategias como la lluvia de ideas, la cual es un espacio donde los y las estudiantes escriben sus planteamientos de la investigación en la pizarra y se delimitan los conceptos. O también se podría aplicar el dibujo individual y colectivo para adquirir experiencias difusas, el collage, el origami como una técnica de construcción y del diseño para generar espacios y nuevas visiones de la problemática. Se podría sugerir el ensamblaje al seleccionar elementos naturales o conceptuales y realizar un objeto creado de retazos, pedazos y espacios.</p> <p>Se puede realizar un boceto de una instalación en el espacio del aula o de la institución que explique donde se ubicarán los elementos: soportes, materiales y técnicas utilizadas a través de una actividad grupal. Este boceto puede basarse en conceptos tomados de un marco de ideas previamente seleccionadas.</p> <p>Para continuar con los aspectos formales como el color, es necesario aplicarlos de manera experimental desmaterializando el espacio. Se podrían realizar composiciones y diseños inspirados en formas naturales a partir de las especies en extinción de nuestro país y de la región. Se estudian y seleccionan las especies, se dibujan sus partes características.</p>	<p>Coevaluación según criterios definidos en común acuerdo entre los alumnos y el o la docente para valorar los aportes en la discusión.</p>

Se descomponen y se les da a los y las estudiantes una solución visual a su extinción. Explicar con dibujos cuales serían sus destinos y como podrían mejorar su reproducción. Se puede utilizar color para recalcar partes del cuerpo o la tridimensionalidad para hacerlas más reales. Se sugiere hacer papel natural o reciclado y clasificarlos, identificar los soportes alternativos reciclados o residuos de la naturaleza. Asimismo, se recomienda intervenir un espacio para poder visualizar el conjunto de experiencias grupal en el aula.

6. La naturaleza, el cuerpo humano y la sostenibilidad: El o la docente representa los conceptos claves a través de una bitácora que explique las maneras como los elementos de nuestro entorno son parte de nosotros. Se sugiere hacer la bitácora como un libro o un objeto de significados, una maleta que contenga dibujos o una acción visual que incluya el cuerpo. También se sugiere elaborar una bitácora visual o verbal (en vez de realizarla en papel, puede ser realizada a través de una actuación o con una descripción escrita) que busque tomar elementos de la naturaleza y combinarlos en formas, texturas y colores distintos. Se pueden incluir en el proceso de construcción: juegos, exploraciones visuales, bocetos y la búsqueda visual de diferentes formas de expresión. El encuentro de objetos que nos identifican con la naturaleza como fotografías, objetos conocidos, ropa, utensilios, herramientas, aparatos, accesorios, paisajes, comida, etc. Se procede a dibujarlos, descomponerlos, transformarlos y utilizarlos a través de las técnicas de comunicación visual y del dibujo o la pintura el cual se expande al espacio, a la pared y a la experiencia creadora de varias técnicas.

7. El paisaje interpretado: Estudiar los colores y la paleta de nuestra naturaleza a partir de observar el parque de su comunidad, realizar una visita a un parque nacional, reserva biológica o exposición. Se realizan estudios de valoraciones tonales, matices y familias de color. Se pueden estudiar relaciones de patrones y estructuras (simetría, armonía, caos, etc.) de la naturaleza en el contexto ambiental. Luego aplicar esos principios compositivos a motivos tridimensionales o maquetas que expliquen la relación cromática con diferentes ecosistemas del país. Pueden desarrollar juegos u objetos intervenidos.

Conclusión:

Si el proyecto no se realizó de manera paralela a las actividades, el o la docente brinda el espacio de tiempo necesario para que los y las estudiantes lo desarrollen.

Se puede realizar un libro arte para concluir. El tema podría ser sobre el desarrollo de la evolución natural o sobre ecología y medio ambiente, o algún

Coevaluación según rúbrica facilitada por el o la docente.

Autoevaluación de los aportes brindados mediante escala numérica elaborada en conjunto con el o la docente.

Se implementa una evaluación de carácter formativo con la participación de todos los y las estudiantes y las estudiantes con el propósito que aprecien

tema de actualidad como la capa de ozono y el efecto invernadero basado en la práctica de la bitácora. También puede formar parte de la bitácora las actividades realizadas, llevando a cabo una vinculación con esos conceptos originarios. La bitácora visual puede ser un libro de arte desmaterializado, es decir que se salga del formato tradicional a través de varios formatos, escalas y soluciones. Se puede rematerializar o volver al formato tradicional en un marco, composición y forma definida. Volver hacer lo que se tenía pero con otro orden. Se recomienda explicar al estudiantado el uso del libro arte como un medio de comunicación visual, técnica y compositiva a través de ejemplos de artistas que han trabajado esta técnica. Se puede explorar el uso del objeto encontrado o intervenir un objeto para convertirlo en libro. Los materiales utilizados pueden ser de desecho o con los mismos recursos que nos encontramos alrededor. Es conveniente vincular el libro arte con sonidos de la naturaleza, técnicas tridimensionales, bidimensionales, texturas visuales y táctiles, color, movimiento, música, poesía, animación, medios digitales, mecánicos, elaboración de textos y la expresión corporal, etc.

el progreso y logros alcanzados durante la realización de las actividades. El o la docente elabora una escala numérica para la evaluación de los proyectos.

9- Glosario.

Arte conceptual: Es el arte en el cual la idea o el concepto es la parte más importante del trabajo. En éste se le da más importancia al proceso que al resultado final. Cuando se aplica este tipo de arte, todo el planteamiento y las decisiones están hechos de antemano, de manera que la ejecución es un asunto superficial. El arte conceptual, también conocido como *idea art*, es un movimiento artístico en el que las ideas dentro de una obra son más importantes que la técnica por medio de la cual fue elaborada. La idea de la obra prevalece sobre sus aspectos formales, y en muchos casos la idea es la obra en sí misma, quedando la resolución material de la obra como mero signifiante o soporte.

Arte contemporáneo: Comprende toda manifestación artística elaborada después de la segunda guerra mundial. Se caracteriza porque pone en crisis el objeto artístico tradicional al salirse hacia el espacio y por la utilización de medios de expresión alternativos y experimentales. Su objetivo es generar pensamiento. La práctica del arte contemporáneo implica un quehacer artístico expandido (bifurcado a diversas expresiones plásticas y visuales) -que se desarrolla en nuestra época- y puede abordar representaciones que incluyen desde la pintura de caballete hasta la instalación, al tomar las nuevas tecnologías como medios de expresión individual o social. Su lenguaje es más conceptual e involucra una actividad intelectual que supera la técnica, en función de la idea.

Arte Posmoderno: Término que se empieza a utilizar después de 1970 y que hace referencia a los movimientos artísticos que se generan después de los movimientos modernistas y se oponen a ellos. Uno de los intentos por definir este término señala que es un retorno al pasado, incorporando elementos clásicos de valor histórico a la creación artística actual. Establece una ruptura con el “movimiento moderno” o con la modernidad y todo su legado tecnológico, filosófico y artístico. Otro punto de vista indica que no existe una ruptura entre lo moderno y post moderno, sino que este último es la expresión final del primero. Comprende las manifestaciones artísticas en las que se realizan operaciones creativas como nomadismo, apropiacionismo, resemantización, reinterpretación, resignificación dentro del giro lingüístico con el fin de ampliar el concepto de arte y establecerlo como un acto comunicativo.

Causas de creación: Circunstancias o motivos que dan origen a la creación. Existen cuatro tipos de causas a las que se hace referencia en el ámbito artístico: la causa conceptual, que define “el qué” y “para qué”, la causa formal, que determina “cómo se representa”, la causa técnica o procesual, que define “cómo se realiza” y la causa material, que determina “con qué” se realiza un proyecto artístico.

Comunicación visual: Proceso que pretende establecer mecanismos de elaboración, transmisión y recepción de mensajes utilizando técnicas *visuales*.

Cooperación: valoración del trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo de personas o entidades mayores para el logro de un objetivo compartido. la cooperación supone el respeto, la lealtad y la reciprocidad en las relaciones humanas, la aceptación del derecho al desacuerdo, la capacidad de diálogo, la capacidad de resolución pacífica de conflictos y la destreza de la participación.

Desmaterialización: Proceso mediante el cual se transforman, deshacen o destruyen las formas tradicionales del objeto artístico, trasladándose de las paredes y los marcos hacia el espacio, mezclándose con el espectador. Es la crisis del objeto y la unidad.

Disfrute de la diversidad: Valor que consiste en reconocer y respetar a individuos o grupos con maneras de pensar, sentir y actuar diferentes a las propias y en ser capaces de convivir en forma pacífica y respetuosa con esos individuos o grupos. Las diferencias pueden originarse en muchos elementos tales como la cultura, la etnia, la religión y la ideología política, entre otros.

Estética: Identidad con lo bello. Sin embargo, la concepción de lo bello no es única. Cada período histórico ha explorado y realizado su propia búsqueda estética en sus valores y sus formas de representación. Por tanto, en las artes plásticas, no hay valores estéticos universales o inmutables. Los valores estéticos deben entenderse en su propio contexto.

Estética contemporánea: Arte cuyo concepto estético deviene de la conceptualización, la desmaterialización, la rematerialización, procesos de representación, el nomadismo y la fragmentación.

Happening: Manifestación artística, frecuentemente multidisciplinaria, surgida en la década de 1950, caracterizada por la participación de los espectadores. Los happenings integran el conjunto del llamado *performance art* y mantiene afinidades con el llamado teatro de participación. El *happening* es de muy diversa índole, suele ser *no* permanente y efímero, ya que busca una participación espontánea del público. Frecuentemente se produce en lugares públicos, como un gesto de sorpresa o irrupción en la cotidianidad. La propuesta original del *happening* artístico tiene como finalidad producir una obra de arte que *no* se focaliza en objetos sino en el evento a organizar y la participación de los “espectadores”, para que dejen de ser sujetos pasivos y, con su actividad, alcancen una liberación a través de la expresión emotiva y la representación colectiva. Aunque es común confundir el *happening* con la llamada *performance* el primero difiere de la segunda por la improvisación.

Instalación: Expresión artística contemporánea que utiliza diversos objetos, elementos o materiales-orgánicos e inorgánicos para modificar la manera en la que se experimenta un espacio en particular. Las técnicas de la instalación van desde la utilización de la imagen manual, pasando por lo mecánico y lo digital (video, fotografía, sonido, objetos, luces, etc.) en un espacio determinado. En la instalación, el objetivo principal de la obra es la relación que se obtiene con el espectador.

Intervención específica de un espacio: Es una obra artística creada para existir en un espacio específico. El artista se apropia del sitio de acuerdo a un boceto o plan determinado y realiza una intervención física del espacio interno, arquitectónico y paisajístico seleccionado para generar producción de significados.

Lenguaje visual: Conjunto de elementos que conforman un código de lectura dentro de una composición y la organizan de manera formal.

Libertad: Designa la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción, según su voluntad. Hay dos formas de entenderla: (i) libertad en sentido negativo: ausencia de coerción de parte de otros sobre la persona libre, “libertad de”, (ii) libertad positiva: posibilidad de la persona de actuar en forma tal que permita realizar sus potencialidades y metas, “libertad para”. En este segundo sentido, se visibiliza que las inequidades e injusticias son una limitación a la libertad humana.

Libro arte: Objeto artístico que tiene forma de libro, en el cual, la imagen y el texto se conjugan, con un predominio de la imagen.

Nomadismo: Proceso de experimentación con diversas técnicas que se van recolectando en el momento de la creación artística. Es un conjunto de experiencias integradas que se trasladan del dibujo a la pintura, de la escultura al grabado, del espacio bidimensional al tridimensional para generar un resultado.

Performance: Concepto genérico utilizado durante los años setenta para todo lo referente al arte de acción teatral-gestual. Está ligado al arte conceptual, a los *happenings*, y al *body art*. Difiere del happening en la utilización de un guión en la situación planteada por el creador.

Ready Made: Manifestación artística en la que el creador toma uno o varios objetos y los utiliza de tal manera que genera un significado distinto a su función original (intervención). A menudo se modifica la naturaleza del objeto y su función primaria para llegar a ser un símbolo con otros roles comunicativos. Los objetos que se usan normalmente son artículos de consumo ordinario porque ya tienen una función utilitaria.

Rematerialización: Proceso que se relaciona con la desmaterialización. Consiste en volver a construir la forma o los elementos de la imagen u objeto artístico que se habían desmaterializado en un nuevo objeto o situación compositiva, que se deriva del anterior.

Responsabilidad ante la naturaleza: compromiso con conocer, apreciar y cuidar el entorno natural y su diversidad. Desarrollo de prácticas compatibles con la sostenibilidad ambiental.

Semantograma: Constituye un diagrama de ideas que explican un conocimiento o un sistema de conceptos, pero sin estructuras y preposiciones.

10- Bibliografía

Para los profesores

Cirlot Valenzuela, L. (1994). *Historia del arte. Últimas tendencias*. España: Planeta.

Jiménez, J. *Teoría del arte*. España: Alianza. 2004.

Doczi, Gyorgi. *El Poder de los límites: Proporciones armónicas en la naturaleza, el arte y la arquitectura*. Ed. Troquel. 1996.

Gelb, Michael. *Inteligencia Genial: Leonardo Da Vinci*. Editorial Norma. Colombia. 2000.

García Canclini, N. (2005). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Argentina: Paidós SAICF.

Gómez Molina, J. (2002). *Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo* (2ª ed.). España: Cátedra.

Munari, Bruno. *Diseño y Comunicación visual*. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1992.

Van den Beukel, D. *Diseños de la naturaleza*. Editorial Pepin Press. Holanda. 1997.

Para estudiantes:

Ramirez, Burillo. P., Cairo, C.G. Educación plástica 2. Editorial Santillana. Argentina.

Félix Conde Miranda; Víctor Francisco Fernández-Zarza Rodríguez Artes Plásticas 2 ESO .Akal. España.

VV.AA.Artes Plásticas ESO. Graphos A. Cuaderno del alumno. MacGraw Hill. Interamericana de España S.A.

SEGUNDA UNIDAD ARTES PLÁSTICAS 9° AÑO

1. Título: De la imagen humana a los procesos artísticos contemporáneos.

2. Tiempo probable: II Trimestre

3. Propósito:

Esta unidad parte del territorio de la individualidad. Se pretende que el estudiantado reflexione sobre la dimensión de la personalidad y sus emociones, virtudes, defectos, fortalezas y debilidades. Otros subtemas pueden ser la imagen de mí mismo en relación con el mundo, la otredad, el otro ausente, el otro negado, el otro reflejado que comparte conmigo, reconociéndonos como seres individuales en el rol de hijos, padres, amigos y vecinos.

Tiene como propósito que el estudiantado observe, comprenda, reflexione, transforme y realice imágenes, objetos y espacios que expresen al individuo contemporáneo mediante trabajos artísticos usando colores, formas, texturas, y espacios. Estas imágenes, objetos y espacios pueden integrar valores éticos y ciudadanos (género, orientación sexual, migración, marginalidad, inclusividad, interculturalidad).

Es necesario tomar en cuenta el enfoque contemporáneo para integrar el conceptualismo, el cual orienta la selección de los materiales y las técnicas. El arte contemporáneo explora el desarrollo de la sensibilidad, genera una comunicación sensorial, el interés de participación pública; implica la capacidad integradora de distintas disciplinas y nuevos medios, diversos formatos, técnicas y sistemas espaciales. Tiene una presencia simultánea de apertura hacia la acción y profundiza en los estratos de la subjetividad de los jóvenes. Aprovecha un repertorio de símbolos, imágenes, objetos asimilables por el arte. De esta manera, el estudiantado es capaz de absorber y crear cualquier imagen producida en su tiempo (banal, inusual, inquietante) y utilizar diversos recursos para representar sus ideas.

Aprendizajes y destrezas individuales y colectivas por lograr:

- Valoración de la multiculturalidad y otredad, en las imágenes humanas en las representaciones espaciales.
- Creación de obras artísticas donde el y la estudiante se convierten productores y espectadores, a la vez, que infieren los conceptos de estética, ética y ciudadanía a través de esas prácticas.
- Exploración de destrezas ocultas al adquirir nuevas herramientas cognoscitivas y recursos para el trabajo social, como elementos sensoriales, estéticos, simbólicos y motores relacionados con el cuerpo, movimiento y espacio.
- Intervención de la realidad a través de materiales, pintura, dibujos, objetos, escritura, el collage, el ensamblaje, la pintura en el espacio como el mural, la intervención que cultivan la imaginación, la intuición, el análisis y la lógica.
- Análisis de las diferencias y similitudes de la práctica artística contemporánea con la moderna y la premoderna en los temas de formatos, estilos y técnicas.

5. Contenidos Curriculares		
Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
1. Nuestra individualidad, el cuerpo y sus representaciones en la obra artística.	1. Análisis de tratamiento de las emociones humanas y los elementos sociales en la obra de arte contemporáneo.	1. Aprecio por las características que identifican a los seres humanos en el arte.
2. La gramática visual, el espacio y la composición en la representación artística contemporánea.	2. Exploración de los patrones sociales y comunitarios a través de la gramática visual, plástico y del espacio de la obra artística.	2. Tolerancia por las diferentes expresiones formales contemporáneas en relación con la figura humana, su individualidad y la ciudadanía.
3. Las dimensiones de la figura humana y los conceptos del arte contemporáneo	3. Indagación visual de contextos, proporciones y propuestas personales sobre la figura humana.	3. Aprecio del cuerpo humano desde la perspectiva personal.
4. Características del arte contemporáneo: la pintura, el collage, el fotomontaje, la imagen en general (cine, TV, publicidad), la intervención del objeto, la escultura y del espacio.	4. Elaboración creativa de proyectos utilizando las características formales que componen una obra contemporánea.	4. Valoración de la simbolización, conceptualización, la forma, la técnica y los materiales en la expresión plástica personal.
5. Producciones culturales y su situación en el contexto contemporáneo.	5. Identificación de elementos visuales que nos hacen parte de la comunidad, y los lugares no reclamados u olvidados de nuestra comunidad	5. Aprecio por los diferentes elementos estéticos culturales del espacio comunitario y privado.
6. Relación entre la imagen, los símbolos, signos, el espacio, el texto artístico y su representación.	6. Utilización de las nuevas tecnologías: fotografía, video, cine, Internet, computación o medios de comunicación en la expresión creadora.	6. Expresión de valores éticos-estéticos y ciudadanos mediante la creación de obras artísticas.
7. Las representaciones visuales como imágenes de las creencias privadas y públicas.	7. Utilización de diferentes técnicas de intervención como el mural y el graffiti; para representar la multiculturalidad y la interculturalidad que se evidencia en el arte.	7. Aprecio y respeto por las manifestaciones multiculturales y sus procesos de producción de significados.

6. Valores, actitudes y comportamientos éticos, estéticos y ciudadanos que se abordan en esta unidad temática.	
Valores	Actitudes y comportamientos
Estética contemporánea -hacia la figura humana-	<p>En relación con:</p> <p>Conocimiento y aprecio del arte contemporáneo en relación con la figura humana</p> <p>La integración del conceptualismo que orienta la selección de los materiales y las técnicas.</p> <p>Reconocimiento del estudiantado de su identidad.</p> <p>Integración al arte de símbolos, imágenes, objetos de la juventud.</p> <p>Autonomía intelectual e independencia de juicio.</p> <p>Comprensión de la cultura como representación y valores, actitudes y comportamientos de los seres humanos.</p>
Disfrute y aprovechamiento de la diversidad	<p>En relación con:</p> <p>Reflexión sobre la dimensión de la personalidad, los estereotipos individuales y sociales, sus emociones, virtudes, defectos, fortalezas y debilidades.</p> <p>Valoración de sí mismo y las otras personas como seres únicos, respetando su aspecto físico, su pensamiento, su actuar y su sentir.</p> <p>Superación de los estereotipos sociales sobre la belleza.</p> <p>Observación, comprensión, reflexión, transformación y realización de trabajos artísticos usando colores, formas, texturas, espacios, acciones que integren valores éticos y ciudadanos (género, orientación sexual, migración, marginalidad, inclusividad, interculturalidad).</p>
Libertad	<p>En relación con:</p> <p>Comprensión del concepto de libertad contemporáneo.</p> <p>Valoración de sí mismo y de los otros, reconociéndose como ser individual y único.</p> <p>Respeto a las diferentes maneras de ser, de pensar, de actuar o de sentir.</p>
Cooperación	<p>En relación con:</p> <p>Reciprocidad, respeto, y lealtad en las relaciones en el aula, especialmente en la construcción de trabajos de grupo.</p> <p>Persistencia y confianza en la solución de problemas.</p> <p>Tolerancia ante la posible frustración.</p>

7- Sugerencias de estrategias de aprendizaje y de mediación	8-Sugerencias de estrategias de evaluación
<p>La presente unidad temática tiene varias etapas fundamentales desde la conceptualización del problema o tema hasta una serie de ejercicios que se van acercando a la consecución de un proyecto.</p> <p>El profesor estimula cognitivamente y afectivamente a través de claves para entender las ideas: el arte contemporáneo en la historia del arte, las últimas tendencias de la vanguardia artística, la multiculturalidad, la otredad, el respeto a las diferencias, educación en valores, el género, etc.</p> <p>Se pueden estudiar desde la imagen pictórica, la escultura y la fotografía como lenguaje del retrato contemporáneo a partir de las segundas vanguardias (1945).</p> <p>DISCUSIÓN EN CLASE:</p> <p>En esta etapa se desarrollan los contenidos teóricos. Con la guía del o la docente, los y las estudiantes construyen los significados de los diferentes contenidos a desarrollar en la unidad.</p> <p>La introducción de los contenidos debe hacerse de manera que se induzca la discusión de los temas.</p> <p>Se recomienda observar y discutir en clase audiovisuales de Francis Bacon, Peter Blake, Andy Warhol, Luis Gonzáles Palma y artistas latinoamericanos, centroamericanos y costarricenses jóvenes que han utilizado el retrato como una forma de expresión a través de la corporeidad, la intimidad y la vida cotidiana. Se pueden investigar vía Internet a través de buscadores o plataformas educativas.</p> <p>Esta dinámica conceptual debe estar guiada por preguntas esenciales como: ¿Cuáles son las imágenes que nos recuerdan a nosotros mismos? ¿Cómo soy? ¿Quién soy?</p> <p>Cada estudiante consigna por escrito sus respuestas a través de mapas conceptuales o referencias gráficas, también puede utilizar el dibujo, la expresión gráfica, tridimensional u otros medios de representación iconográfica o espacial. Algunos pueden utilizar la música, la danza, el teatro o la literatura para llegar a reflexionar sobre “los otros”.</p> <p>ACTIVIDADES:</p> <p>Las actividades se plantean de manera que respondan a la secuencia de desarrollo cognitivo de los contenidos, que estimulen la transversalidad; que permitan vivenciar y profundizar los conocimientos teóricos desarrollados en la discusión y estimular el desarrollo de las habilidades técnicas del estudiantado. Deben complementar los conocimientos teóricos para el desarrollo de los proyectos estudiantiles. Estos proyectos se pueden desarrollar de manera paralela a las actividades o después de finalizarlas. Durante la realización de las actividades, el o la docente contribuye en el</p>	

refuerzo de los conceptos y propicia un ambiente agradable en su papel de mediador pedagógico.

Para ello se sugieren las siguientes estrategias:

1. La representación de la individualidad en el arte: Se analizan obras de artistas contemporáneos que han representado temas de identidad y se relacionan con las ideas claves.

Se realizan autorretratos a partir de las vivencias familiares. Se entrevistan miembros de la familia para obtener información pertinente de sus historias y pequeños relatos. Se realiza un mural colectivo sobre papel que explique las historias de cada uno, un autorretrato de sus emociones.

Se propone un taller holístico de nuestras percepciones como individuos. Hacer preguntas a los y las estudiantes ¿Cómo somos? ¿Somos pacientes? ¿Cómo nos ven nuestros padres? ¿Cómo podemos cambiar las cosas que no nos gustan? Luego visualizar esos pensamientos de una forma abierta y libre. Debe prevalecer la colaboración respetando las diferencias individuales. Estudiar los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia y la declaración universal de derechos humanos como marco de ideas para generar obras artísticas.

Para acercarse al pensamiento conceptual es necesario partir de una idea sobre nosotros mismos donde el espacio es vinculante. Se pueden dibujar esos conceptos, utilizar técnicas de acuarela, aguadas o mixtas. Escribir las cosas que nos gustan y nos disgustan. Realizar el contorno de un tronco de árbol, en cada parte de las ramas ubicar los textos en pequeños papeles. Luego se reflexiona sobre los textos que llenan el árbol o el arbusto. Es necesario no dañarlo. También se puede hacer un árbol de objetos desechados y ubicar fotos e imágenes.

Un ejercicio sobre la identidad familiar puede ser utilizar una instalación de fotos. Se puede hacer un montaje de fotos de nuestros seres queridos, amigos o familiares cercanos importantes en nuestras vidas. Las imágenes se pueden organizar sobre un cartón o intervenir una parte de la clase con recursos creativos y novedosos. Puede utilizarse recursos literarios, música, sonidos, olores y demás recursos que estimulen nuestros sentidos.

Otro ejercicio es crear una intervención del espacio ubicando elementos en las paredes o creando una ambientación en una esquina del aula que nos represente como seres humanos desde una dimensión física y espiritual, tal vez plantear nuestras contradicciones y nuestras metas. Luego los compañeros tratarían de identificar los pensamientos en una sesión. Describir al compañero por la forma de organizar los elementos visuales, por el color, por la textura etc. Se puede realizar una doble codificación por la ambigüedad de los elementos, es decir, diferentes interpretaciones fuera de las intenciones del creador.

Autoevaluación mediante la rúbrica facilitada por el o la docente.

<p>Se sugiere hacer un retrato a gran escala del compañero acentuando las percepciones que se tiene de él o ella. Si se utiliza el collage se pueden utilizar fotos de revistas viejas para componer una imagen sobre la pared, el piso o el techo. En este sentido se utiliza una forma humana y luego se le confiere otro enfoque nuevo.</p>	
<p>2. Gramática visual, espacio y composición: Explorar las soluciones de representación en la clase observando las ventanas, las puertas y los mismos muebles.</p> <p>Se identifican conceptos claves y se representan a través del juego y la búsqueda visual. El encuentro de imágenes que nos identifican como miembros de nuestro barrio como fotografías, objetos familiares, ropa, conductas, valores, comportamientos. Se procede a dibujarlos, descomponerlos, transformarlos, utilizarlos.</p> <p>Se estudian obras contemporáneas para dar luz y generar motivación a través del encuentro de elementos vinculados con el tema, pero haciendo énfasis en los valores compositivos como el punto, la línea, el plano y el color. O conociendo las estrategias usadas por los artistas para luego introducirlas en la dinámica de la clase como recurso pedagógico. Se comparan estas obras con formas clásicas o modernas para hallar elementos en común o diferencias en el uso del espacio y los procesos creativos. Además, se recalca la importancia de las formas novedosas como manifestación de las ideas artísticas de nuestro tiempo.</p>	<p>Mediante la realización de foros o conversatorios, el o la docente valora el desempeño de los y las estudiantes</p>
<p>3. Dimensiones de la figura humana: Se recomienda trabajar con un espejo que el estudiante trae de su casa. Se realiza un ejercicio de proyección. Se mira a si mismo y expresa las emociones mediante un dibujo individual. Cada estudiante expresa sus pensamientos, puede escribir palabras fundamentales en la apreciación que tiene de sí mismo y selecciona imágenes que le identifican. Realizan intercambio de imágenes y comparten sus dibujos. Luego se reflexiona en colectividad.</p> <p>Se sugiere jugar a representar las imágenes que tenemos de los otros. Se seleccionan ideas sobre los compañeros y se organizan actividades sobre las concepciones, impresiones y experiencias.</p> <p>Se puede ejecutar una instalación con ropa vieja, textos e imágenes. Cada estudiante ubica el texto en una camisa o un pantalón. También pueden escribir e intervenir la prenda para generar nuevas reflexiones y realizar un tendedero de conceptos.</p>	<p>Elaboración de un portafolio con los trabajos realizados y autoevaluación del mismo utilizando la escala facilitada por el o la docente.</p>
<p>4. Características del arte contemporáneo: Se investiga sobre el arte contemporáneo para tener un conocimiento claro de otras formas de expresión de nuestra sociedad actual, además de otros lenguajes como la pintura, el dibujo o la escultura de hoy. No se debe abandonar el formalismo</p>	<p>Elaboración de un mapa conceptual a partir del tema “arte contemporáneo”.</p>

y la artesanía, pues debe predominar un sentido compositivo, técnico y material, pero con un enfoque centrado en el concepto. Explorar la idea y buscar los materiales y lenguajes para representarla, no importa si es mezclando o estableciendo relaciones azarosas. Establecer una relación entre estas técnicas integradas para generar la expresión de las intenciones de los y las estudiantes.

Se puede visitar una exposición de arte contemporáneo o investigar un artista que haya explorado el cuerpo con nuevos medios y enfoques.

Realizar actividades colectivas para estimular y acrecentar la experiencia lúdica del arte contemporáneo como una mirada alternativa y creativa a la realidad. Se pueden visualizar historias, cuentos, tradiciones locales, a través de formas no tradicionales de expresión artística como camisetas, objetos y piezas gráficas.

5. Producciones culturales y contexto contemporáneo: Se realiza una revisión de otros campos artísticos como la literatura, la música, la danza, el cine, el teatro donde se exploren los valores humanos y la identidad. Con este material se puede realizar un montaje de imágenes hechas a mano o impresas para representar los conceptos de estas fuentes, también el uso de nuevos medios y herramientas puede expandir las capacidades comunicativas del estudiante.

A partir del juego, el teatro, la danza y el cine valorar y apreciar elementos de nuestro entorno e involucrar ejercicios visuales tomando en cuenta la diversidad de materiales de fácil acceso en nuestra colectividad como por ejemplo materiales reciclados y ready made. Se pueden trabajar técnicas pictóricas y de dibujo e instalar las propuestas en formas sorprendidas y creativas.

Se pueden estudiar los grupos migrantes del país, su artesanía, arte, gastronomía y cultura. Así, se realiza una actividad comunitaria que exponga el aporte a nuestra sociedad. La recopilación se puede materializar en un graffiti, objetos, espacios no reclamados o abandonados para que se revitalicen o se conviertan en atractivos visuales. Se puede hacer una experimentación de materiales que se ajusten al concepto.

6. Imágenes, símbolos y signos: Solicitar al estudiantado que escriba un sueño que ha tenido últimamente. Dibujar o diseñar las emociones presentes en la descripción. Ver una película de ciencia ficción que tenga elementos oníricos o simbólicos. Realizar un cine foro que explique los contenidos y alcances del film.

Se puede combinar la poesía con las imágenes. Tratar de crear objetos de los estados oníricos experimentados por el estudiantado.

Se sugiere realizar acciones, intervenciones o instalaciones. Las acciones como actos y conductas simbólicas en el espacio de la clase puede

Coevaluación de los resultados del ejercicio haciendo énfasis en los valores éticos, estéticos y ciudadanos.

Mediante una escala numérica se valora el desempeño de los y las estudiantes

<p>incrementar la creatividad. Puede relacionarse temas con literatura, cuento, novela, teatro, música y danza contemporánea.</p> <p>Es recomendable hacer uso de los programas de televisión, de cine-foros, video foros, y de Internet para acercarse a los temas.</p> <p>Se puede asignar tareas específicas en relación con las historias propias del barrio mediante la búsqueda de cuentos cortos que ilustren un proyecto gráfico. Se debe establecer la relación entre la imagen, el espacio y el texto poético y narrativo a través de medios expresivos provenientes de los medios impresos como una revista o libro de historietas o en fragmentos como si fueran cuadros para exponer en la pared. Se empieza por bocetos, selección de personajes, croquis mediante el uso de una bitácora o narraciones mediante el empleo de la caricatura y el comic. Estas actividades se completan en un acontecimiento social de mayor relevancia.</p> <p>7. Representaciones visuales, privadas, urbanas y rurales: Se puede realizar un estudio de las fachadas y edificios de nuestra comunidad para analizar las representaciones visuales como imágenes. Se puede recalcar la idea de la seguridad, la estética del barrio y su relación conmigo y mi imagen. Tomar imágenes de fachadas que tengan verjas o muros y diseñar graffitis que pudieran aplicarse en estos o en otros espacios. Un dibujo de gran escala de nuestras casas y como las vemos. Reflexionar sobre la forma como vivimos, la contaminación sónica y visual, los días y las noches, los días de lluvia y los soleados, etc. Es deseable realizar una exposición de las impresiones por medio del dibujo, la pintura o medios alternativos como la fotografía. O tal vez, una simulación de un barrio en los pasillos del colegio o en las paredes del aula que los y las estudiantes representen el espacio privado o el espacio público. También se puede hacer a los vecinos, amigos y familiares a escala real con cartón de embalaje reciclado, intervenido o modificado. Se haría énfasis en las formas, las estructuras y los materiales más representativos de esos temas en relación con nuestra imagen.</p> <p>Conclusión</p> <p>Si el proyecto no se realizó de manera paralela a las actividades, el o la docente brinda el espacio de tiempo necesario para que los y las estudiantes lo desarrollen.</p> <p>Se pueden realizar escenarios, sociodrama, canciones animadas con imágenes, exposiciones de las experiencias a través de bitácoras donde los sueños sean parte de una experiencia de conocimiento y de vida, exposiciones a la comunidad estudiantil incorporando una guía curatorial para orientar los objetivos de los ejercicios.</p>	<p>Autoevaluación según lista de cotejo facilitada por el o la docente.</p> <p>Se implementa una evaluación formativa con el propósito que el estudiantado aprecie los logros alcanzados en la realización de las actividades. El o la docente elabora una escala numérica para evaluar los proyectos.</p>
--	--

9- Glosario.

Arte contemporáneo: Comprende toda manifestación artística elaborada después de la segunda guerra mundial. Se caracteriza porque pone en crisis el objeto artístico tradicional al salirse hacia el espacio y por la utilización de medios de expresión alternativos y experimentales. Su objetivo es generar pensamiento. La práctica del arte contemporáneo implica un quehacer artístico expandido (bifurcado a diversas expresiones plásticas y visuales) -que se desarrolla en nuestra época- y puede abordar representaciones que incluyen desde la pintura de caballete hasta la instalación, al tomar las nuevas tecnologías como medios de expresión individual o social. Su lenguaje es más conceptual e involucra una actividad intelectual que supera la técnica, en función de la idea.

Collage: Técnica de expresión artística que consiste en aprovechar las imágenes provenientes de medios impresos (fotografías, periódicos, etc.) o materiales de cualquier naturaleza para pegarlos sobre un soporte.

Cooperación: Valoración del trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo de personas o entidades mayores para el logro de un objetivo compartido. La cooperación supone el respeto, la lealtad y la reciprocidad en las relaciones humanas, la aceptación del derecho al desacuerdo, la capacidad de diálogo, la capacidad de resolución pacífica de conflictos y la destreza de la participación.

Cultura popular: Está integrada por las costumbres, creencias y formas de ser de los diversos pueblos. En cada uno de ellos incluye la arquitectura, la lengua, los modismos regionales y locales, la música y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas y los bailes festivos, los trajes que identifican a cada región, la cocina, los cuentos, mitos y leyendas; las adivinanzas y canciones de cuna; los cantos de amor y villancicos; los dichos, juegos infantiles y creencias mágicas. Forma parte esencial del patrimonio intangible de una nación.

Cultura visual: Conjunto de manifestaciones, imágenes y productos provenientes de los medios de comunicación masivos de una época o sociedad. Estudio de la construcción social de lo visual y la construcción visual de lo social, donde lo importante es la imagen y cómo afecta al ser humano.

Curaduría: Es un conjunto de tareas que permiten la selección ordenada de la obra de arte para su exhibición, conservación, estudio y catalogación con fines divulgativos para ser comprendida, apreciada y coleccionada.

Disfrute de la diversidad: Valor que consiste en reconocer y respetar a individuos o grupos con maneras de pensar, sentir y actuar diferentes a las propias y en ser capaces de convivir en forma pacífica y respetuosa con esos individuos o grupos. Las diferencias pueden originarse en muchos elementos tales como la cultura, la etnia, la religión y la ideología política, entre otros.

Estética: Identidad con lo bello. Sin embargo, la concepción de lo bello no es única. Cada período histórico ha explorado y realizado su propia búsqueda estética en sus valores y sus formas de representación. Por tanto, en las artes plásticas, no hay valores estéticos universales o inmutables. Los valores estéticos deben entenderse en su propio contexto.

Estética contemporánea: Arte cuyo concepto estético deviene de la conceptualización, la desmaterialización, la rematerialización, procesos de representación, el nomadismo y la fragmentación.

Fotomontaje: Técnica de expresión artística que consiste en recortar, editar y pegar fotografías sobre un soporte (collage utilizando exclusivamente fotografías).

Grafiti: Palabra italiana que designa las inscripciones y dibujos trazados sobre las paredes de manera informal. Es un lenguaje tipo mural, efímero, urbano, prohibido (en algunos casos) y constituye una forma expresión de grupos que no tienen voz en la sociedad.

Gramática visual: Estudio de las reglas y principios que regulan el conjunto de códigos visuales reconocibles culturalmente como estilo (cubista, surrealista, etc.).

Happening: Manifestación artística, frecuentemente multidisciplinaria, surgida en la década de 1950, caracterizada por la participación de los espectadores. Los happenings integran el conjunto del llamado *performance art* y mantiene afinidades con el llamado teatro de participación. El *happening* es de muy diversa índole, suele ser *no* permanente y efímero, ya que busca una participación espontánea del público. Frecuentemente se produce en lugares públicos, como un gesto de sorpresa o irrupción en la cotidianeidad. La propuesta original del *happening* artístico tiene como finalidad producir una obra de arte que *no* se focaliza en objetos sino en el evento a organizar y la participación de los “espectadores”, para que dejen de ser sujetos pasivos y, con su actividad, alcancen una liberación a través de la expresión emotiva y la representación colectiva. Aunque es común confundir el *happening* con la llamada *performance* el primero difiere de la segunda por la improvisación.

Intervención del espacio: Irrupción de un espacio interior, arquitectónico o paisajístico -generalmente público- con el fin de representar ideas estéticas, utilizando todo tipo de materiales y objetos.

Intervención del objeto: Es una acción artística de seleccionar un objeto ya hecho (*ready made*), estudiar su función y simbolización, luego apropiárselo mediante la transformación de una de sus partes o modificándolo completa o parcialmente para generar nuevas soluciones y modelos de pensamiento perceptual. Se le agregan elementos o puede pintarse, romperse, cortarse, instalarse sobre otro objeto, etc.

Libertad: Designa la facultad del ser humano que le permite decidir llevar a cabo o no una determinada acción, según su voluntad. Hay dos formas de entenderla: (i) libertad en sentido negativo: ausencia de coerción de parte de otros sobre la persona libre, “libertad de”, (ii) libertad positiva: posibilidad de la persona de actuar en forma tal que permita realizar sus potencialidades y metas, “libertad para”. En este segundo sentido, se visibiliza que las inequidades e injusticias son una limitación a la libertad humana.

Otredad: Es un concepto concomitante al de identidad. Es a partir de una identidad, sea individual, grupal o nacional que se percibe al otro o a la otra. En esta percepción y en las relaciones que se establezcan con la otredad es fundamental la competencia del diálogo, y las prácticas basadas en la tolerancia activa hacia la diversidad y la ausencia de estereotipos.

Producción cultural: Fabricación o elaboración de un producto en el marco de una sociedad determinada y que refleja sus características.

Resemantización: Acción de asignar un nuevo significado a una imagen, objeto existente o espacio para aumentar la experiencia receptiva del trabajo artístico. Es una forma de cambiar las funciones originarias de la obra de arte. El término procede de la literatura pero es aplicado a las artes visuales y sus procesos de producción de sentido.

10- Bibliografía

Para los profesores

Arnheim, R. Consideraciones sobre educación artística. Paidós. Barcelona. 1993.

Bozal, V. Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas, Madrid: Visor. Vol. I y II. 1996.

Escaño, C. Introducción a una Educación Estética Actual, Sevilla: C.E.G. 2002.

Eisner, E. Educar la visión artística. Paidós. Barcelona. 1995.

Duncum, Paul. Visual Culture in the Art Class: Case Studies. ED. National Art Education Association. USA.2006.

Jiménez, José. Teoría Estética. Editorial Tecno Alianza. 2002.

Gelb, Michael. Inteligencia Genial: Leonardo Da Vinci. Editorial Norma.Colombia.2000.

Guasch, Anna Maria. El arte ultimo del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Alianza Forma. Madrid. 2001.

Munari, Bruno. Diseño y Comunicación visual. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1992.

Gardner, H. Arte, mente y cerebro. Barcelona. Paidós. 1987.

Gardner, H. Educación artística y desarrollo humano. Paidós. Barcelona.1994.

Lurçat, L. Pintar, dibujar, escribir y pensar. Cincel-Kapelusz. Madrid.1980.

Marín, R. y otros. Didáctica de la Educación Artística, Madrid: PrenticeHall/Pearson. 2003.

Rojas-Rocha, Rodolfo. ¿Es el nomadismo exclusividad del Arte Contemporáneo? Revista Art Media. Volumen 10. Costa Rica. 2006.

Marín, R. y otros. Didáctica de la Educación Artística, Madrid: PrenticeHall/Pearson. 2003.

Para los alumnos

Ramírez, Burillo. P., Cairo, C.G. Educación plástica 2. Editorial Santillana. Argentina.

Félix Conde Miranda; Víctor Francisco Fernández-Zarza Rodríguez Artes Plásticas 2 ESO .Akal. España.

Ramírez, Burillo. P., Cairo, C.G. Educación plástica 2. Editorial Santillana. Argentina.

VV.AA. Artes Plásticas ESO. Graphos A. Cuaderno del alumno. MacGraw Hill. Interamericana de España S.A.

Internet:

Arte contemporáneo y educación:

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/30798238.html

Organizaciones de arte y cultura

<http://www.oei.es/>

<http://ecosistemaurbano.org/>

www.uv.es/valors/rifa.pdf

<http://ordenadoresenelaula.blogspot.com/2007/09/hoy-entrevistamos-fernando-hernandez.html>

TERCERA UNIDAD ARTES PLÁSTICAS 9° AÑO

1. Título: Los objetos de la identidad colectiva en los procesos artísticos contemporáneos

2. Tiempo probable: III Trimestre

3.- Propósito:

La presente unidad se fundamenta el desarrollo de procesos de resemantización de objetos cotidianos, es decir, en los procesos que agregan nuevos significados a dichos objetos, por medio de la apropiación, la intertextualidad y la deconstrucción. Ello para generar nuevas interpretaciones de los objetos y convertirlos en nuevas formas de reflexión sobre las cosas que nos pertenecen como miembros y miembros de una comunidad, una sociedad o el mundo. Permite un panorama de las múltiples posibilidades que existen a través de la reutilización y la reinterpretación de las cosas cotidianas, ya sean objetos encontrados, construidos, comprados, de los que nos apropiamos, instrumentales o inventados.

Predomina la idea sobre las técnicas y esta modela los ejercicios pedagógicos.

Las técnicas artísticas que podrían utilizarse serían la intervención del espacio, la instalación objetual, el arte objetual, el juguete, la basura intervenida, la resemantización de objetos desviando sus funciones originales, el origen y nacimientos de nuevas formas vinculadas a las problemáticas de identidad. También se busca la mezcla de técnicas modernas y premodernas con estas otras.

Se contemplan varias etapas desde la conceptualización, la búsqueda formal hasta la constitución técnica del producto simbólico mediante el uso del color, el volumen, las texturas y otras técnicas formales al servicio de la idea generadora que sería lo popular y los objetos de la identidad.

4. Aprendizajes y destrezas individuales y colectivas por lograr:

- Desarrollo de proyectos artísticos con énfasis contemporáneo donde predomina el concepto y el objeto material como espacio de reflexión y práctica artística.
- Estudiar artistas contemporáneos que comunican en sus obras conceptos tales como la identidad, educación en valores, el género, la orientación sexual, la solidaridad, el desarrollo humano y la inclusión en contra de todo tipo de discriminación en nuestra comunidad.
- Exploración de materiales, técnicas y soportes que se extiendan al objeto y su elaboración.
- Estimulación de la libre asociación de técnicas experimentales donde el objeto ya hecho se selecciona, transforma, apropia, destruye, de-construye, interviene, reconstruye, resemantiza mediante la imaginación, la intuición, el análisis y la lógica desde una perspectiva artística.
- Conocimiento de cómo nacen los objetos a través de la práctica de técnicas artísticas contemporáneas (objeto intervenido, resemantización, apropiación, ready made, deconstrucción, la instalación objetual, fotografía, video, happening, performance).
- El trabajo de lo monumental a lo íntimo para generar tipos de reacciones y recepciones.

5- Contenidos curriculares:		
Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
<p>1. Símbolos de los objetos identitarios, nacionales, transnacionales y su presencia en las obras de arte contemporáneo.</p> <p>2. El mercado popular, la artesanía y los bienes artísticos presentes en la cultura.</p> <p>3. Los objetos de la cultura popular y los objetos globalizados.</p> <p>4. Técnicas artísticas contemporáneas: intervención del espacio, instalación objetual, el juguete, la basura intervenida, la resemantización de objetos y nuevas formas visuales vinculadas a las problemáticas identitarias.</p> <p>5. Creación a partir de las técnicas contemporáneas y sus medios de expresión.</p>	<p>1. Comprensión del lenguaje visual para “leer” nuestra cultura contemporánea.</p> <p>2. Identificación e importancia de la identidad: los objetos tridimensionales y el material artístico que refleja la identidad cultural.</p> <p>3. Reconocimiento de la importancia de nuestras costumbres al seleccionar objetos ya hechos para utilizarlos en la expresión artística.</p> <p>4. Investigación de las relaciones estilísticas de los objetos artísticos y la cultura popular, las técnicas artísticas tradicionales y las contemporáneas.</p> <p>5. Aplicación del símbolo y su significado en las expresiones objetuales comunitarias.</p>	<p>1. Gusto y aprecio de los valores y actitudes que generan las prácticas artísticas contemporáneas.</p> <p>2. Creatividad para generar un conocimiento y entendimiento de nuestra cultura material desde los objetos y su estética.</p> <p>3. Valoración de los objetos de la cultura popular y la globalización en la materialidad contemporánea.</p> <p>4. Estimación por la ética, la ciudadanía y la estética que se percibe en los objetos y materiales que nos rodean en la contemporaneidad.</p> <p>5. Expresión de valores éticos, estéticos y ciudadanos en la creación a partir de las técnicas contemporáneas y la cultura material.</p>

6. Valores, actitudes y comportamientos éticos, estéticos y ciudadanos que se abordan en esta unidad temática.	
Valores	Actitudes y comportamientos
Estética contemporánea -hacia los objetos cotidianos-	<p>En relación con:</p> <p>El conocimiento y aprecio de las diferentes manifestaciones visuales presentes en el arte contemporáneo.</p> <p>Conocimiento y práctica de procesos de representación que agregan nuevos significados a objetos cotidianos por medio de la apropiación, la intertextualidad y la deconstrucción para generar nuevas interpretaciones de los objetos.</p> <p>Ejercicios de intervención del espacio, la instalación objetual, el arte objetual, el juguete, la basura intervenida, resemantización de objetos y nacimientos de nuevas formas vinculadas a las problemáticas de identidad</p> <p>Etapas desde la conceptualización hasta la constitución técnica del producto simbólico, mediante el uso del color, el volumen, las texturas y otras técnicas formales al servicio de la idea generadora que sería lo popular y los objetos de la identidad.</p> <p>Desarrollo de apertura de pensamiento, capacidad de análisis y de síntesis y de representación de la obra artística.</p>
Disfrute y aprovechamiento de la diversidad	<p>En relación con:</p> <p>Vivencia de la diversidad de los valores que practican a nivel cultural, estético y plástico en la sociedad contemporánea.</p> <p>Reconocimiento y valoración del arte premoderno, moderno y contemporáneo y de las condiciones sociales que acompañaron su desarrollo.</p> <p>Comprensión de cualquier elemento cultural es relativa a un tiempo, lugar y circunstancias particulares.</p> <p>Practicar una lectura de la cultura visual a través de las claves del lenguaje visual.</p>
Solidaridad	<p>En relación con:</p> <p>Valoración de las muestras de solidaridad en el mundo contemporáneo y de sus manifestaciones artísticas.</p> <p>Desarrollo de capacidad de pensar en las necesidades de las otras personas del país.</p>

7- Sugerencias de estrategias de aprendizaje y de mediación	8- Sugerencias de estrategias de evaluación
<p>La presente unidad temática consta de distintas etapas vinculadas entre sí que generan aprendizajes procesuales. Estos permiten visualizar una etapa de conceptos, motivaciones y actividades inductivas al inicio, un desarrollo que conlleva la práctica técnica mediante el juego y la exploración y por último, un producto final a través del lenguaje gráfico y el diseño visual.</p>	

DISCUSIÓN EN CLASE:

En esta etapa se desarrollan los contenidos teóricos. Con la guía del o la docente, los y las estudiantes construyen los significados de los diferentes contenidos a desarrollar en la unidad.

La introducción de los contenidos debe hacerse de manera que se induzca la discusión de los temas.

El profesor estimula intelectual y cognitivamente a través de palabras claves para entender los objetos que identifican al estudiantado: objetos cotidianos, objetos funcionales que forman parte del entorno familiar, estudiantil, comunitario, objetos del entorno inmediato como símbolos objetuales que nos identifican con personas y las referencias de obras de arte como objeto visual. Estas reflexiones pueden estar guiadas por las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los objetos que nos rodean? ¿Cuáles son los objetos simbólicos y funcionales? ¿Cómo son las formas y las figuras?, Señalar y describir los objetos de uso cotidiano, los cuales nos permiten entender nuestro mundo visual a través de ejercicios donde el dibujo, la composición y el diseño tengan un función importante.

ACTIVIDADES:

Las actividades se plantean de manera que respondan a la secuencia de desarrollo cognitivo de los contenidos, que estimulen la transversalidad; que permitan vivenciar y profundizar los conocimientos teóricos desarrollados en la discusión y estimular el desarrollo de las habilidades técnicas del estudiantado. Deben complementar los conocimientos teóricos para el desarrollo de los proyectos estudiantiles. Estos proyectos se pueden desarrollar de manera paralela a las actividades o después de finalizarlas. Durante la realización de las actividades, el o la docente contribuye en el refuerzo de los conceptos y propicia un ambiente agradable en su papel de mediador pedagógico.

Para ello se sugieren las siguientes estrategias:

1. Símbolos identitarios y su presencia en el arte: Buscar el uso, los símbolos y las funciones de los objetos como portadores de valores éticos de solidaridad social o cultural, mediante una bitácora visual o selección de ellos. Se puede participar en la recolección de objetos desechados y realizar una escultura social en una zona de la comunidad compuesta de materiales valorados culturalmente.

Se sugiere que el estudiante lleve a la clase un objeto cargado de significado y le aplique técnicas gráficas en su representación, como el uso creativo del dibujo, técnicas mixtas, relación figura-fondo, encajar, interrelacionar elementos y componer figuras mediante el uso del espacio.

Al explorar el objeto seleccionado e interpretado se le asignan nombres y símbolos a las obras realizadas por ellos.

Mediante la rúbrica elaborada de manera conjunta con el o la docente, los y las estudiantes autoevalúan su desempeño durante el desarrollo de la actividad

Se seleccionan obras de artistas visuales contemporáneos que han representado temas objetuales y se relacionan con las ideas claves (símbolos, funciones, apropiaciones, etc)

Se identifican conceptos y se representan a través del juego y la búsqueda visual. El encuentro de objetos que nos identifican permite que el estudiante tome una fotografía y la coloque (pega) en un contexto que provoque un cambio en los significados. Estas fotos pueden ser tomadas de objetos familiares, ropa, utensilios, herramientas, aparatos, accesorios, etc. Con este ejercicio se desarrolla la sensibilidad del espacio circundante y los objetos de nuestro entorno.

Las formas que provienen de las fotografías pueden tener formatos y técnicas distintos, se sugiere el uso del estampado, esgrafiado, técnicas de impresión y la aplicación de nuevos usos de las imágenes en contextos diferentes.

Se utiliza la técnica del dibujo y la pintura para descomponer, transformar y utilizar las figuras tomadas de esas fotografías. La causa de esta etapa es formal, pues se exploran los elementos visuales para comprender la cultura material que nos rodea. Se pueden utilizar varias técnicas artísticas como el dibujo, el collage, el ensamblaje, etc.

2. Identidad y cultura: Identificar nuestros objetos preferidos, lo que nos cuentan, lo que significan, como los usamos, con quienes los identificamos. Se pide a los alumnos (as) que seleccionen los “chunches” de la casa que han sido protegidos, identificados y representados por algún miembro de nuestra familia.

Luego podría realizarse una acción social sobre esos objetos, los cuales se pueden reproducir a gran escala con materiales reciclados y alternativos.

Cada estudiante elabora una tarjeta postal. Los alumnos diseñan postales turísticas, personales o familiares que tengan un significado personal para ellos. Esas postales pueden utilizar diversas técnicas: collage, dibujo, pintura, plantillas, fotografías etc. Imágenes basadas en conceptos seleccionados por el profesor que tengan que ver con la cultura popular y sus objetos, como por ejemplo la carreta típica: ¿Por qué nos identifica como costarricenses? ¿Es en realidad un símbolo universal?, etc. A fin de enunciar los conceptos de identidad y cultura popular, sería beneficioso contar con una gran variedad de tipos postales y estilos como también diversos materiales. Cuando los (las) estudiantes de la clase hayan elaborados sus postales formular preguntas sobre sus funciones, como por ejemplo: ¿Alguna vez han enviado una tarjeta postal a alguien? ¿Qué ilustración tiene? ¿Por qué seleccionó esa ilustración o imagen? ¿Qué significa para usted? Mostrar y tratar ejemplos de postales que hayan sido recibidas previamente por alguien en la clase ayudará a los y las estudiantes a entender el propósito de las postales. Considerar la idea de muchas personas enviando la misma foto o mandando una parte de un lugar a otro por gusto llamará la atención de los y las estudiantes sobre los conceptos de identidad, cultura material y cultura popular. Luego, como tarea entregarla a algún vecino, amigo o familiar para establecer un vínculo-símbolo y la relación entre el texto y la imagen.

Se realiza una exposición de las tarjetas elaboradas por los y las estudiantes, quienes coevalúan y autoevalúan los trabajos según la lista de cotejo elaborada por el o la docente

<p>3. Los objetos, la cultura popular y la globalización: Se sugiere como estrategia realizar una lectura de los objetos de la cultura popular a través de intervenciones a tarjetas postales</p> <p>Aquí se procede a llevar a cabo una vinculación con los objetos que nos identifican como seres humanos, estudiantes, comunidad, nación, costarricenses, como amigos e hijos. Las postales son una forma de cultura popular y arte comercial en la que se plasman ideas sobre el tiempo libre, el turismo, el consumo, la identidad de una cultura. La vinculación se puede hacer a través de la yuxtaposición de imagen y texto.</p> <p>Se puede llevar a cabo una visita a un taller de artesanos, un mercado de artesanías y estudiar los valores visuales que los hacen originales. Se puede establecer la relación entre los productos de la cultura rural y los objetos intervenidos con fines formales, semánticos y expresivos.</p>	<p>Mediante una rúbrica elaborada por el o la docente, se valora el desempeño de los y las estudiantes en la actividad.</p>
<p>4. Técnicas artísticas contemporáneas: Se pueden realizar acciones, intervenciones o instalaciones con el propósito que los estudiantes experimenten los procesos de creación contemporáneos. Las acciones son actos y conductas simbólicas en el espacio urbano que crean reflexiones a los transeúntes. Las intervenciones y las instalaciones se apropian de un espacio y se realizan con objetos, imágenes impresas, mecánicas o manuales. Se realiza una intervención al espacio público a través de los objetos que nos pertenecen.</p> <p>Se puede realizar una exposición en un espacio público como el aeropuerto, clínicas, bancos y hospitales. Que exista un intercambio intercolegial entre estudiantes de diferentes regiones de obras y de ejercicios. Permite una retroalimentación al docente y a la vez evaluar el proceso que se ha desarrollado a nivel de proyecto.</p>	<p>Los y las estudiantes elaboran un registro de desempeño con el propósito que el o la docente valore los procesos desarrollados por ellos y ellas para la realización de las actividades asignadas.</p>
<p>5. Creación y expresión: Se puede hacer un desfile en el colegio, una feria o una actividad que haga posible una comunicación y reflexión de los objetos que definen nuestra identidad familiar.</p> <p>Otra sugerencia alternativa podría ser seleccionar objetos del entorno e interpretarlos en vías no tradicionales como la intervención específica del espacio o la creación de un mural o imagen colectiva.</p> <p>Se recomienda crear juegos imaginarios, simbólicos y proyectuales que permitan llevar esos conceptos a niveles significativos mediante el uso de técnicas artísticas como el collage, el ensamble, la instalación y demás lenguajes que rompen con los formatos e interpretaciones tradicionales.</p>	<p>El o la docente utiliza una rúbrica para valorar el trabajo de os y las estudiantes durante el desarrollo de los ejercicios.</p>
<p>Conclusión:</p> <p>Si el proyecto no se realizó de manera paralela a las actividades, el o la docente brinda el espacio de tiempo necesario para que los y las estudiantes lo desarrollen.</p> <p>Para finalizar, se puede realizar una exposición de trabajos seleccionados durante el desarrollo de las actividades y los proyectos en los corredores del colegio.</p>	<p>Se implementa una evaluación formativa con el propósito que el estudiantado aprecie los logros alcanzados en la realización de las actividades. El o la docente elabora una escala numérica para evaluar los proyectos.</p>

9- Glosario.

Apropiación: Es un acto de tomar formas, figuras, ideas, elementos de otros lenguajes (fotografías de archivo, revistas, periódicos, libros) dentro y fuera del arte para utilizarlos en la creación de obras artísticas.

Arte contemporáneo: Comprende toda manifestación artística elaborada después de la segunda guerra mundial. Se caracteriza porque pone en crisis el objeto artístico tradicional al salirse hacia el espacio y por la utilización de medios de expresión alternativos y experimentales. Su objetivo es generar pensamiento. La práctica del arte contemporáneo implica un quehacer artístico expandido (bifurcado a diversas expresiones plásticas y visuales) -que se desarrolla en nuestra época- y puede abordar representaciones que incluyen desde la pintura de caballete hasta la instalación, al tomar las nuevas tecnologías como medios de expresión individual o social. Su lenguaje es más conceptual e involucra una actividad intelectual que supera la técnica, en función de la idea.

Collage: Técnica de expresión artística que consiste en aprovechar las imágenes provenientes de medios impresos (fotografías, periódicos, etc.) o materiales de cualquier naturaleza para pegarlos sobre un soporte.

Comunidad: Grupo de personas que comparten elementos tales como idioma, costumbres, valores, tareas, visión de mundo, edad, ubicación geográfica-un barrio por ejemplo-. En una comunidad se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades (generalmente por signo o acciones), que es compartida y elaborada entre sus integrantes.

Crítica mediática: La posición crítica ante los mensajes de los medios de comunicación social mediante su estudio discursivo. Requiere un compromiso entre la escuela y la labor educativa de los medios de comunicación. Incluye a estrategias de análisis de la influencia de la televisión, el cine y la imagen en el arte contemporáneo.

Cultura material: Está constituida por el conjunto de objetos, artefactos y bienes de carácter simbólico de la nuestra sociedad. Los hay de carácter popular asociados a los valores de la identidad (carreta típica), cívicos (símbolos patrios) u objetos de consumo producto de la cultura de masas o visual.

Cultura popular: Está integrada por las costumbres, creencias y formas de ser de los diversos pueblos. En cada uno de ellos incluye la arquitectura, la lengua, los modismos regionales y locales, la música y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas y los bailes festivos, los trajes que identifican a cada región, la cocina, los cuentos, mitos y leyendas; las adivinanzas y canciones de cuna; los cantos de amor y villancicos; los dichos, juegos infantiles y creencias mágicas. Forma parte esencial del patrimonio intangible de una nación.

Deconstrucción: Es una técnica artística de apropiación para realizar obras artísticas que trata de descomponer la forma abstracta hasta llegar a dismantlarla en sus elementos característicos con el fin de volver a unir sus elementos con una composición distinta a la original y generar nuevas interpretaciones por parte del receptor de la obra. Este procedimiento ha sido aplicado a las artes visuales, la crítica de arte y la arquitectura. La técnica artística de la deconstrucción valora el collage, el montaje, la fotografía y el espacio.

Disfrute de la diversidad: Valor que consiste en reconocer y respetar a individuos o grupos con maneras de pensar, sentir y actuar diferentes a las propias y en ser capaces de convivir en forma pacífica y respetuosa con esos individuos o grupos. Las diferencias pueden originarse en muchos elementos tales como la cultura, la etnia, la religión y la ideología política, entre otros.

Ensamblaje: Forma de expresión artística que toma e integra objetos “encontrados” y los organiza de tal manera que crean una sola obra.

Estética: Identidad con lo bello. Sin embargo, la concepción de lo bello no es única. Cada período histórico ha explorado y realizado su propia búsqueda estética en sus valores y sus formas de representación. Por tanto, en las artes plásticas, no hay valores estéticos universales o inmutables. Los valores estéticos deben entenderse en su propio contexto.

Estética contemporánea: Arte cuyo concepto estético deviene de la conceptualización, la desmaterialización, la rematerialización, procesos de representación, el nomadismo y la fragmentación.

Expresión objetual: Manifestación que se realiza a través de artefactos, elementos o objetos artísticos diversos que buscan comunicar un mensaje o concepto de cualquier índole.

Instalación objetual: Es un tipo de intervención en el espacio interior o exterior que está conformada y compuesta por elementos diversos que buscan comunicar un mensaje artístico o concepto de cualquier índole.

Intervención del espacio: Irrupción de un espacio interior, arquitectónico o paisajístico -generalmente público- con el fin de representar ideas estéticas, utilizando todo tipo de materiales y objetos.

Lenguaje visual: Conjunto de elementos que conforman un código de lectura dentro de una composición y la organizan de manera formal.

Objeto Intervenido: Es el objeto que resulta luego de aplicarle una intervención artística.

Resemantización: Acción de asignar un nuevo significado a una imagen, objeto existente o espacio para aumentar la experiencia receptiva del trabajo artístico. Es una forma de cambiar las funciones originarias de la obra de arte. El término procede de la literatura pero es aplicado a las artes visuales y sus procesos de producción de sentido.

Solidaridad: Valor que extiende la igualdad hacia la creación de oportunidades en los ámbitos social y económico. Consiste en el reconocimiento de que todas las personas tienen el derecho a un bienestar mínimo en esos ámbitos. Los espacios para la solidaridad pueden ser individuales o colectivos, públicos o privados.

10- Bibliografía

Para los profesores

Cirlot Valenzuela, L. (1994). Historia del arte. Últimas tendencias. España: Planeta.

Jiménez, J. Teoría del arte. España: Alianza. 2004.

Guasch, Anna Maria. El arte ultimo del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Alianza Forma. Madrid. 2001.

Eco, Umberto. Apocalípticos e integrados, Barcelona. Editorial Lumen. 1988.

Eisner, E. Educar la visión artística. Paidós. Barcelona. 1995.

Hernández, F .Educación y Cultura Visual. Barcelona. Octaedro. 1997.

Bibliografía para estudiantes

Ramírez, Burillo. P., Cairo, C.G. Educación plástica 2. Editorial Santillana. Argentina.

Félix Conde Miranda; Víctor Francisco Fernández-Zarza Rodríguez Artes Plásticas 2 ESO .Akal. España.

VV.AA.Artes Plásticas ESO. Graphos A. Cuaderno del alumno. MacGraw Hill. Interamericana de España S.A.

ARTES PLÁSTICAS 10° AÑO

1. Título: Claves del arte universal antiguo y premoderno, moderno y contemporáneo

2. Tiempo probable: I, II, III trimestres

3.- Propósito:

Esta unidad temática es una introducción a los estilos universales del arte con el propósito de adquirir una visión global de las culturas estudiadas mediante la práctica lúdica y experimental de sus formas plásticas y visuales.

Los ejercicios contienen estudios de las tendencias pre-modernas, modernas y contemporáneas, que son la base de las prácticas de la unidad, donde se mezclan los paradigmas estéticos de séptimo, octavo y noveno año. Primero se requiere conocer el estilo o la clave, discutir sus temas en el contexto cotidiano de los y las estudiantes; luego se procede a la actividad para concluir en un producto individual o colectivo vinculado a la convivencia.

Las claves premodernas contemplan los modelos aportados por el clasicismo (europeo, asiático, precolombino, etc), basados en la destreza, la proporción y las formas figurativas como ventana al mundo (retrato, paisaje, bodegón) y las formas estilizadas artesanales. Desde el punto de vista histórico y lineal, se empieza desde las culturas grecolatinas, pasando por Mesopotamia, Egipto, África y Oceanía.

El modelo estético moderno incrementa la capacidad evolutiva de la forma *per se*, va más allá de lo aparente, lo no-figurativo y lo narrativo incursionando en niveles abstractos, orgánicos, geométricos, vanguardistas, funcionales, expresivos, de rompimiento con la figuración hacia el conocimiento de la sintaxis visual y la expresión del yo individual, mediante los elementos conceptuales como el punto, la línea, el plano, el volumen, el espacio y el color.

La orientación contemporánea abarca algunas expresiones fundamentales de la modernidad y posmodernidad que continúan creando nuevos terrenos de exploración y emancipación. Se acentúa la creatividad más que la capacidad de mimetizar y abstraer, la mezcla de estilos, la expansión de técnicas a otros terrenos. Se pretende que el estudiante sea crítico ante la diversidad de objetos provenientes tanto de las raíces populares tradicionales, como de su contraparte global y mediática a través de la exploración contemporánea de técnicas artísticas.

Tienen como propósito que el estudiantado interprete los lenguajes artísticos. Tendrá una visión sobre sus principios y tratará de entenderlos imitándolos, interpretándolos y apropiándose de sus formulaciones y premisas formales, técnicas y conceptuales. La producción plástica se alcanza mediante la ejecución de distintas etapas, iniciando con la etapa de conceptualización, seguida por diferentes secuencias gráficas que permiten mediante la experimentación sucesiva llegar a la constitución de la obra después de un amplio análisis.

Aunque el programa es anual, la evaluación se mantiene en tres períodos trimestrales, por lo que se debe tener presente esta situación en la programación. La división trimestral se estipula en las estrategias de aprendizaje y mediación.

4. APRENDIZAJES Y DESTREZAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS POR LOGRAR:

- Implementación de actividades artísticas basadas en las claves universales del arte, mediante la exploración de materiales, técnicas y soportes que se extiendan a la imagen, objeto y el espacio.
- Apropiación de lenguajes artísticos y estéticos del arte universal.
- Valoración de la importancia del arte en las interacciones sociales e interculturales.
- Conciencia de que las diversas manifestaciones artísticas son parte de la condición humana.

5- Contenidos curriculares:		
Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
<p>I TRIMESTRE 1. Síntesis de lo general a la particular.</p> <p>2. Estilos pre-modernos: Egipto, Mesopotamia, Persia, China, Japón, África, Grecia, Roma, Prehispánico, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Colonial, Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo.</p> <p>II TRIMESTRE 3. Estilos Modernos o vanguardistas: impresionismo, cubismo, expresionismo, fauvismo, arte latinoamericano.</p> <p>III TRIMESTRE 4. Últimas tendencias de los estilos contemporáneos²: expresionismo abstracto, informalismo, arte geométrico, arte cinético, geometría sensible, nueva figuración, <i>pop art</i>, arte conceptual, hiperrealismo, realismo, <i>land art</i>, <i>body art</i>, instalaciones, acciones del arte.</p>	<p>I TRIMESTRE 1. Aplicación de síntesis en trabajos artísticos.</p> <p>2. Interpretación del lenguaje visual de los estilos pre-modernos para entender nuestra cultura global.</p> <p>II TRIMESTRE 3. Reconocimiento y contextualización de los principios modernos en las manifestaciones artísticas.</p> <p>III TRIMESTRE 4. Identificación de las últimas tendencias del arte contemporáneo.</p> <p>4. Creación de proyectos artísticos a partir de las técnicas visuales contemporáneas.</p>	<p>I TRIMESTRE 1. Valoración de la realización de procesos en el desarrollo personal.</p> <p>2. Valoración de los estilos premodernos y la importancia de la interculturalidad.</p> <p>II TRIMESTRE 3. Disfrute de los valores presentes en el arte moderno.</p> <p>III TRIMESTRE 4. Estimación de las experiencias artísticas contemporáneas.</p> <p>4. Juzgamiento crítico del arte contemporáneo como expresión de la vida cotidiana.</p>

6- Valores, actitudes y comportamientos éticos, estéticos y ciudadanos que se abordan en esta unidad temática	
Valores	Actitudes y comportamientos
Estética premoderna, moderna y contemporánea	<p>En relación con:</p> <p>Comprensión y aprecio del arte universal con una perspectiva histórica.</p> <p>Desarrollo de perspectiva comparativa de los períodos pre moderno, moderno y contemporáneo en el arte universal.</p> <p>Desarrollo de perspectiva comparativa de los períodos pre moderno, moderno y contemporáneo en el arte universal.</p> <p>Comprensión y utilización de principales técnicas usadas por principales artistas plásticos a lo largo de la historia.</p>
Disfrute de la diversidad cultural	<p>En relación con:</p> <p>Realizar una lectura de la cultura artística universal y global a través de las claves del lenguaje visual y plástico.</p> <p>Favorecer la comprensión de la cultura contemporánea mediante el aprendizaje de estrategias de interpretación frente a los objetos históricos, tradicionales e interculturales.</p>
Democracia	<p>En relación con:</p> <p>Comprensión de contextos democráticos y autoritarios y su relación con el arte plástico.</p> <p>Defensa y construcción de los objetos que nos identifican como sociedad.</p> <p>Desarrollo de perspectiva local y global para la comprensión del arte.</p>
Solidaridad	<p>En relación con:</p> <p>Comprensión de contextos sociales equitativos y su relación con el arte.</p>

7- Sugerencias de estrategias de aprendizaje y de mediación	8- Sugerencias de estrategias de evaluación
<p>La presente unidad temática plantea varios pasos que parten de una visión de proceso (causa conceptual, causa formal, causa material, causa técnica) el cual permite visualizar una etapa introductoria de conceptos y actividades inductivas, un desarrollo que conlleva la práctica técnica mediante la exploración, y por último, un producto final a través de la pintura, la escultura, el diseño y cualquier medio manual, mecánico o digital.</p> <p>El progreso estético de los y las estudiantes depende del desarrollo de sus facultades sensoriales, analíticas y conciencia de la importancia fundamental de la historia del arte universal.</p> <p>Es posible encontrar materiales de expresión plástica y visual en los contextos donde el estudiante vive o habita; el entorno genera el material de trabajo como el carbón de las cocinas de leña, barro, residuos de velas, resinas de árboles.</p>	

I TRIMESTRE

LOS FUNDAMENTOS DEL ARTE

Introducción

El o la docente debe iniciar la clase introduciendo conceptos de arte, sus dimensiones y características antes de iniciar el proyecto.

Es recomendable plantear el origen de las manifestaciones artísticas como algo conveniente en las sociedades y culturas históricas occidentales y no occidentales. Su delimitación contemplativa en la Grecia clásica explica su desarrollo a través del pensamiento estético de occidente hasta nuestros días. Por ser esta unidad un taller de estilos y modelos formalistas, el reflexionar sobre los fundamentos del arte permite ubicar al estudiantado en el ámbito de la práctica y la crítica artística (aprender haciendo y pensando sobre el arte).

DISCUSIÓN EN CLASE:

En esta etapa se desarrollan los contenidos teóricos. Con la guía del o la docente, los y las estudiantes construyen los significados de los diferentes contenidos a desarrollar en la unidad.

La introducción de los contenidos debe hacerse de manera que se induzca la discusión de los temas.

Se sugiere facilitar la actividad de investigación con preguntas básicas que tienen una relación directa con las actividades de apreciación artística: ¿Qué tipo de objetos son artísticos o no? ¿Qué es una obra de arte? ¿Qué es la estética? ¿Cómo se delimitan las bellas artes? ¿Qué es el arte moderno y cómo se define? ¿Cómo se aprecia el arte contemporáneo? ¿Qué es un estilo? ¿Cómo identificar el estilo en las formas históricas? ¿El color es importante? ¿La composición? ¿Cómo a través de ellos podemos codificar nuestra realidad visual o espacial? ¿Una silla o un edificio tienen estilo? ¿Los estilos son culturales?

ACTIVIDADES:

Las actividades se plantean de manera que respondan a la secuencia de desarrollo cognitivo y socio afectivo de los contenidos, que estimulen la transversalidad; que permitan vivenciar y profundizar los conocimientos teóricos desarrollados en la discusión y estimular el desarrollo de las habilidades técnicas del estudiantado. Deben complementar los conocimientos teóricos para el desarrollo de los proyectos estudiantiles. Estos proyectos se pueden desarrollar de manera paralela a las actividades o después de finalizarlas.

Durante la realización de las actividades, el o la docente contribuye en el refuerzo de los conceptos y propicia un ambiente agradable en su papel de mediador pedagógico.

Es recomendable que las actividades que se vinculen con las reflexiones sobre arte y estilos se desarrollen en más de una lección con el fin de involucrar a los y las estudiantes en los proyectos que están concatenados en el eje horizontal del programa. De un mismo tema se generan muchos ejercicios adecuados al perfil del estudiantado.

Con el propósito de incentivar la investigación se recomienda utilizar Internet. Los grandes museos del mundo poseen excelentes fuentes iconográficas, textos y ayudas audiovisuales de fácil acceso. Si no tiene acceso a recursos de Internet puede referirse a la bibliografía recomendada.

Para desarrollar las actividades, se sugieren las siguientes estrategias:

ARTE PRE-MODERNO

Arte Prehistórico: paleolítico y neolítico

Introducción

Las manifestaciones artísticas de la prehistoria tienen su máxima representación en los llamados artes rupestre, mobiliario y megalítico. Estas expresiones primitivas tienen alcance geográfico mundial (Europa, África, América y Asia) y una amplitud temporal llena de épocas y patrones estéticos.

En las manifestaciones artísticas de los pueblos primitivos el realismo es algo excepcional, frente al simbolismo, la abstracción, la estilización y el esquematismo que parecen una constante en todo el mundo y en América prehistórica.

Discusión en clase

El o la docente inicia la discusión de este tema a través de preguntas estructuradas, ya sea de manera oral o escrita, con preguntas como: ¿Cuáles son las manifestaciones del arte en la prehistoria? ¿Qué finalidad tuvieron y dónde se ubicaban las cuevas y las pinturas rupestres? ¿Dónde se ubican en América? ¿Qué elementos decorativos utilizó el hombre de la prehistoria para decorar sus cerámicas, utensilios y armas de caza? ¿Qué sentido tenía el arte para el hombre prehistórico? ¿Qué es un graffiti? ¿Es una expresión colectiva que se ha hecho arte? ¿Qué relación tiene un graffiti con el arte de la prehistoria? ¿Es una expresión comunitaria? ¿El arte mural es un arte social? ¿Para qué sirve?

Remitirse a ilustraciones, imágenes y medios didácticos relacionados con el paleolítico, neolíticos y sociedades formativas.

Actividades de análisis de imagen:

Imaginar un mural paleolítico donde los y las estudiantes interpreten personajes con necesidad de caza, generar espacios de interpretación de roles sobre este tema.

Autoevaluación de los aportes realizados durante el desarrollo de la actividad, utilizando la

Se puede contextualizar algunos temas con el entorno contemporáneo y vincularlo a las experiencias del arte rupestre dándole una dimensión pública, urbana, rural y semi-rural como manifestación de vivencias comunitarias propias de la localidad generando modelos pictóricos que inviten a la reflexión.

Primeras civilizaciones: Egipto, Mesopotamia, Grecia, Mayas, Aztecas e Incas.

Introducción y discusión en clase

Los y las estudiantes comentan a través de sus experiencias, el modo en que las historias pueden ser contadas de muchas maneras: a través de imágenes, palabras (oral y escrita), medios de comunicación masiva, la danza, los signos del lenguaje, etc. Se les puede sugerir que identifiquen historias que han leído ó que sus padres les han transmitido, las memorias de infancia, lugares como museos, teatros, casa de cultura, etc. que les han producido sensaciones diferentes que recuerdan de manera especial, programas televisivos, videos, sitios web, películas o canciones.

Explique cómo los artistas en muchas culturas han sido narradores y sus creaciones tienen significados simbólicos, religiosos y mágicos. Sus producciones han pasado por la historia hasta nosotros y que para estas culturas tenía mucha significación. Además se puede introducir aspectos de la gramática visual de estas imágenes haciendo hincapié en formas, colores, texturas y técnicas artísticas como medios de expresión de esas historias, estableciendo paralelismos entre la comunidad en que viven y la pintura de la antigüedad. Se trata de que los y las estudiantes se percaten, de que el arte es una manifestación de la cultura, una manera de narrar acontecimientos, de mostrar el contexto social y la zona en la que se desarrolla esa cultura.

Actividad de análisis de imagen:

Se puede realizar un análisis comparativo de la gráfica de las sociedades antiguas como obras de arte: Por ejemplo, estudiar el libro de los muertos de los egipcios, los códices y los murales mayas y aztecas, las inscripciones mesopotámicas, la cerámica griega de figuras negras, en su aspecto conceptual, formal y técnico como formas de narrar ideas bidimensionales y tridimensionales sobre papel, piedra y otros materiales. Luego la o el o la docente realiza preguntas a los y las estudiantes como por ejemplo: ¿Qué tipo de temas pueden ser historia: una actividad del colegio, vivencias, una anécdota de la clase? ¿Qué son libros sagrados? ¿Existe, en nuestra comunidad, algún texto que puede tener características similares a los libros sagrados? Se le puede considerar, guardando las proporciones de tiempo, espacio y cultura, como un libro sagrado?

escala de calificación facilitada por la o el docente.

Coevaluación de los aportes brindados durante el desarrollo de la actividad, de acuerdo con la lista de cotejo facilitada por la o el docente.

Otras actividades complementarias:

Después de las actividades introductorias, se pasa a las características de las primeras civilizaciones, sus maneras de estilizar comparadas con el arte moderno occidental.

Una técnica que se puede desarrollar es tomar varias de las figuras escogidas y se calcan en su contorno, con lo cual se omiten los detalles; Se realiza una pintura narrativa que interprete una de las imágenes y crear composiciones imaginarias y creativas con ellas. Se pueden explorar muchas técnicas como los sellos sobre papel, aplicaciones de diseño textil, comercial, publicitario, espacial y arquitectónico. Se pueden realizar símbolos personales basándose en esas figuras.

Otra actividad es recalcar el aporte de las tipografías y las grafías de las civilizaciones desde los tótems hasta las estelas como formas narrativas. Se pueden trabajar piezas tridimensionales hechos de diversos materiales donde se combinen lenguajes escritos y grafías.

Arte de Oriente:

Introducción

El arte en el extremo Oriente (Islam, India, China, Japón, Korea, etc.) es fundamental para entender su cultura. Se puede estudiar al pensamiento filosófico y religioso, sus manifestaciones en pintura, escultura o arquitectura; establecer un acercamiento a los diseños ornamentales, la cultura japonesa, el textil, los objetos de cerámica. Meditar que estos elementos tienen muchos elementos ornamentales en común con diferentes significados culturales.

Discusión en clase

Para establecer paralelismos con nuestra cultura, se puede analizar un tema común, como los jardines. El o la docente induce a los y las estudiantes a pensar en los paisajes del país, delimitar los tipos de paisajes que tenemos en Costa Rica: naturales, semi-naturales, artificiales. Preguntar si tienen un jardín en su casa, si han sembrado una planta o que tipo de flores les gusta. Explicar que los jardines se construyen con formas geométricas o patrones, algunos de ellos son tan geométricos que se vuelven complejos, otros son naturales, no tan arreglados y organizados.

Desarrollar una reflexión sobre los jardines, analizar características y diferencias entre jardines occidentales y orientales. Visitar parques o jardines botánicos. Especificar sus características y estilo, realizar preguntas, como por ejemplo: ¿Son esos jardines como una pintura? ¿Son de piedra, tierra, o de arena? ¿Se parecen a nuestros parques nacionales o nuestros bosques? Se les puede considerar de influencia oriental u occidental? ¿Cuáles son las diferencias o semejanzas?

Los y las estudiantes exponen los trabajos realizados y con base en las rúbricas facilitadas por el o la docente se autoevalúan y coevalúan.

Actividad de análisis de imagen

El o la docente presenta, del arte oriental, un jarrón, una pieza objetual o la imagen del mismo, para que los y las estudiantes lo aprecien, que descubran sus cualidades estructurales, conceptuales y visuales. Analizar el ornamento que posee, el tipo de figuras se perciben, el color, la textura o la técnica. Relacionar estas características con el jardín oriental, seleccionar sus elementos como los kami (piedras sagradas) o formas simbólicas como la arena y los árboles; indicar el color, materiales utilizados, contemplar el jardín como una imagen para aplicarle un análisis formal.

Otras actividades complementarias:

El o la estudiante realiza el diseño de un jardín para el colegio basándose en el orden o en un patrón geométrico con elementos simbólicos. En este sentido, debe investigar los patrones ornamentales de las culturas asiáticas, ver los colores, el diseño de repetición; ubicar los elementos simbólicos y los aspectos ornamentales que caracterizan este tipo de expresión del espacio cultural. Por último, elabora una maqueta, un dibujo, un diseño virtual con medios digitales, etc.

También se puede realizar un taller de pintura de paisaje con aguadas en tinta china o en acuarela tratando de entender la pintura china, o estudiar la tipografía y la caligrafía para hacer ejercicios de representación gráfica basados en los paisajes naturales de nuestro alrededor o conocer los materiales y las formas gráficas acentuando su organización y estructura.

África

Tema: La animalística en el arte africano

Introducción

El arte africano se presta para que los y las estudiantes identifiquen ejemplos de simbolismo animal. A través de la investigación de un animal del continente africano, se identifican sus cualidades y características y crean obras de arte combinando características o cualidades de dos o más de estos animales.

Discusión en clase:

Se solicita a los y las estudiantes mirar periódicos, revistas y diferentes elementos en donde puedan encontrar ejemplos visuales de animales usados como símbolos (publicidad, ropa, deportes, instituciones, corporaciones, tiendas, etc.) y llevarlos a la lección. Se les indica que piensen alguna idea cuando se les pronuncia nombres de animales africanos, como por ejemplo:

Utilizando auto evaluación y coevaluación, los y las estudiantes valoran su participación en las actividades realizadas.

Coevaluación de los aportes brindados durante el foro, según escala facilitada por el o la docente.

león, tigre, hipopótamo, chimpancé, elefante, jirafa. Luego, puede invitar a alguien ajeno a la institución, como un artista o un galerista o un curador de arte, para que participe en una sesión de preguntas sobre las imágenes seleccionadas e iniciar la discusión en clase con preguntas como: ¿Qué características y habilidades tienen esos animales? Se pueden personificar de manera metafórica, relacionándolos con las características humanas? Escoja obras de arte que representen animales. Identifique sus características. Puede preguntar a los y las estudiantes: ¿Por qué considera que los artistas decidieron escoger esas particulares criaturas? ¿Cuáles habilidades, destrezas y virtudes tienen esos animales y como son representados en esas obras?

Actividad de análisis de imagen

Se seleccionan imágenes que representen animales provenientes del arte africano y el costarricense, tales como vestuario, máscaras, objetos funcionales y simbólicos, imágenes en cuevas, cerámica, pintura sobre tela, etc.

Comparar la animalística en Costa Rica con el arte africano, sus colores, materiales, temas o aspectos compositivos. Analizar con los y las estudiantes si en el arte africano, como el arte precolombino, los animales pueden representar peligro, poder, sabiduría o evolución.

El estudiante puede buscar en diferentes revistas sobre la naturaleza, animales africanos para plantear diseños ornamentales en diferentes técnicas artísticas bidimensionales, tridimensionales, digitales, etc.

Arte de Oceanía

Introducción

Oceanía puede concebirse como un conjunto de estilos que representan la diversidad de un continente que muestra muchos estilos, técnicas y tradiciones que por su insularidad posee un sinfín de rasgos culturales en las distintas islas que durante mucho tiempo estuvieron aislados del mundo exterior.

El arte oceánico se caracteriza por sus temas de carácter religioso, representaciones visuales, objetuales y corporales de carácter realista y gráfico. La esquematización geométrica de las formas permite la construcción de muchos objetos simbólicos. Los objetos más frecuentes son tambores, escudos, armas, amuletos y máscaras; además de elementos ornamentales aplicados a la arquitectura, como postes esculpidos o fachadas pintadas.

Discusión en clase

En un foro ó una mesa redonda, el o la docente, genera un espacio en el cual se comenta la utilización de las máscaras, indaga si alguno de los y las

Los estudiantes elaboran un portafolio en el que consignan las acciones realizadas durante la confección de las máscaras, así como los aprendizajes adquiridos.

Mediante una escala de calificación numérica los y las estudiantes coevalúan los aportes brindados con respecto a las preguntas formuladas durante la discusión.

Coevaluación de los aportes brindados durante el foro,

estudiantes ha utilizado máscaras en festivales, fiestas patronales, fiestas de disfraces, o en visitas a ferias. Preguntar ¿qué es una máscara? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son los fines de usarlas? ¿Cuáles son sus temas? ¿Cuáles materiales se emplean para hacerlas? ¿Las formas son realistas, figurativas o de qué tipo? Solicitar la descripción de los motivos que se utilizan, el color empleado, las figuras y su composición.

Actividad de análisis de imagen

Se seleccionan máscaras de las culturas de Oceanía de la Melanesia, la Polinesia y la Micronesia.

Luego se comparan con otras máscaras de culturas como las comunidades indígenas de Costa Rica u otros grupos.

Otras actividades complementarias:

Se puede plantear la realización de una mascarada con recursos y materiales reciclados, poniendo énfasis en el manejo de los modelos compositivos, las formas, colores y figuras.

También se pueden realizar tatuajes, diseño corporal, diseño textil, elementos ornamentales, símbolos y gráficas tribales.

Mundo Clásico de Grecia y Roma

Introducción

Los y las estudiantes investigarán sobre los Juegos Olímpicos y su pasado griego. Se puede iniciar haciendo una lista de nombres de dioses, objetos artísticos usados en esas actividades. Luego realizará su propia versión de juegos olímpicos que incluya deporte, música, artes visuales y poesía. También se puede diseñar medallas y objetos conmemorativos que honren a los participantes.

Discusión en clase

El o la docente o la docente conversa con el estudiantado sobre los juegos olímpicos que han visto en medios de comunicación. Inicie con preguntas como: ¿Qué clase de deportes están incluidos? ¿Cómo se escogen los ganadores? ¿Qué clase de premios o reconocimientos se otorgan? Desarrollar una competencia deportiva, concurso de música, oratoria, de arte y otros eventos competitivos. Se puede establecer una comparación entre las imágenes que se presentan en las ánforas de la antigua Grecia que narran las olimpiadas y las imágenes similares que se encuentran en nuestro barrio o nuestra comunidad. Se puede comparar con actividades religiosas de las culturas precolombinas como el juego de pelota Maya.

Actividad de análisis de imagen

Una vez finalizada la actividad de comparación de los juegos olímpicos antiguos y actuales, se puede iniciar el análisis de imágenes de la Grecia

según escala facilitada por el o la docente.

Los estudiantes elaboran un portafolio en el que consignan las acciones realizadas durante la confección de las máscaras, así como los aprendizajes adquiridos.

Autoevaluación con base en la lista de cotejo aportada por el o la docente, para valorar los aportes brindados durante el desarrollo de la actividad.

Mediante una escala de calificación numérica los y

<p>clásica; seleccionando ciudades-estados griegas (Atenas, Creta, Micenas); para observar sus construcciones y relacionar el arte escultórico de los altorrelieves, las esculturas como las cariátides, los atlantes y su integración al espacio urbano. También, introduzca el estudio de los motivos ornamentales en la cerámica, la importancia de la arquitectura romana, los acueductos, la pintura mural (fresco, mosaico romano), las grandes ciudades del Imperio y establezca comparaciones visuales con la Grecia clásica.</p> <p>Otras actividades complementarias: Un viaje a las formas grecolatinas: identificar modelos y elementos ornamentales provenientes del clasicismo. Estudio de patrones ornamentales de los templos griegos y romanos. Creación de personajes o modelos 3D en contextos mitológicos, libros de historias y mitos de dioses griegos y romanos. Realización de retratos utilizando el canon clásico. Maquetas de construcciones como el Partenón, el teatro en Epidauro, el Coliseo romano, el Acueducto, el Panteón, etc. Se puede finalizar la actividad realizando en conjunto con los docentes de Educación Física, unos juegos Olímpicos que incluyan un festival clásico y romano con los proyectos realizados con los y las estudiantes.</p> <p>Edad Media:</p> <p>Introducción El o la docente inicia una discusión analítica sobre los símbolos de la sociedad bizantina, románica y gótica de la Edad Media y su relación con la utilización de esas imágenes en la sociedad contemporánea latinoamericana y costarricense. Es importante la introducción a cada uno de estos modelos estéticos medievales en el campo de la pintura, la escultura, los objetos, utensilios y arquitectura. Explorar como una imagen puede comunicar aspectos sociales, históricos, antropológicos ó personales. Se comenta sobre los escudos y sus simbolismos, las reglas de las composiciones heráldicas y su relación con el ornamento. Se pueden crear, de manera artística, símbolos propios, utilizando principios compositivos que identifiquen a los y las estudiantes con sus comunidades, buscando esas formas de representación gráfica alrededor de nuestra vida cotidiana y cómo nos afectan.</p> <p>Discusión en clase El o la docente forma grupos de discusión constructiva para analizar la forma en que las sociedades utilizan los símbolos de pertenencia, sociales y religiosos. Se puede partir de situaciones del propio contexto, como nuestra</p>	<p>las estudiantes coevalúan los aportes brindados con respecto a las preguntas formuladas durante la discusión.</p> <p>En un registro anecdótico, el o la docente anota el avance y esfuerzo de cada estudiante durante el desarrollo de las diferentes técnicas.</p>
---	--

casa o nuestro barrio. Se razona acerca de las funciones de las señales de tránsito como sistemas sociales codificados, los sistemas visuales de pertenencia que se presentan en los símbolos institucionales como los de nuestro colegio, los logotipos comerciales, los deportes, las marcas, la Internet; y la identificación social a través de imágenes religiosas y sistemas de comunicación como los graffiti. Pregunte cómo los símbolos se utilizaban artísticamente en la Edad Media y las razones de su utilización. Indague: ¿Un símbolo en arte puede ser una pintura, una imagen digitalizada, manual o mecánica? ¿Cómo se mezclan las imágenes con el texto en la búsqueda de mayor efecto en la generación de símbolos?

Actividad de análisis de imagen

Puede seleccionar varios símbolos tomados de revistas, libros, panfletos, brochures, periódicos, imprimirlos de Internet, etc.; para analizarlos junto con los y las estudiantes, buscarles su significado y compararlos con imágenes de libros miniaturizados de los monasterios, el vitral y la escultura de la Edad Media.

Hacer una lista de objetos de la zona que posean carácter simbólico, o pueden traer ideas de símbolos generados por ellos. Lea la lista en voz alta y realice un foro con los y las estudiantes acerca de la utilización de símbolos por parte de diseñadores y artistas.

Otras actividades complementarias:

Otras actividades complementarias son el análisis de las leyes decorativas, compositivas y de color en los símbolos de la sociedad contemporánea, estableciendo comparaciones con:

- El ornamento en el arte bizantino
- La arquitectura románica y gótica
- La catedral gótica: Una ruta hacia las formas góticas.
- El diseño y los elementos visuales del vitral.
- El islam y el arte medieval español.

El Renacimiento

Se denomina Renacimiento al periodo de la historia occidental, caracterizada por la inclusión de formas, valores y modelos provenientes de la Antigüedad Clásica, principalmente Grecia y Roma. La búsqueda y valoración por el pasado grecorromano generó una revolución en el campo cultural tanto en la literatura, la arquitectura y las artes plásticas y especialmente por sus vínculos con las nuevas sociedades urbanas deseosas de nuevas visiones. Después del aletargamiento medieval de los monasterios y vida feudal se piensa con libertad de espíritu, que conducirá a la libertad de pensamiento, el culto a la vida y el amor a la naturaleza como otros elementos importantes

Autoevaluación con base en la lista de cotejo aportada por el o la docente, para valorar los aportes brindados durante el desarrollo de la actividad.

Se realiza coevaluación para que los y las estudiantes valoren el avance y esfuerzo que presenta cada uno (a) en el desarrollo de las diferentes técnicas.

que configuran la era moderna, además el Renacimiento estableció como fuentes de inspiración la simetría, la unidad, el equilibrio y la serenidad. Pero lo más característico de esta época es la separación entre lo cívico y lo religioso, entre el mundo del arte y otros órdenes sociales y la integración de las ciencias con las artes.

Discusión en clase

Se introduce el tema y se reflexiona sobre las características principales del Renacimiento y su vinculación con la sociedad actual. Pueden formularse preguntas como las siguientes: ¿Por qué este movimiento cultural se centró en el individuo y los valores humanos? ¿Cómo puedo identificar estos principios del humanismo con la imagen pictórica? ¿Cómo se ven esas ideas en la escultura?

Actividades

Se debe trabajar con varias fuentes desde láminas informativas, recursos audiovisuales, exposiciones, lecturas y visitar sitios web de diferentes museos o instituciones que contengan información sobre este bloque temático.

Figura humana

La clase elabora un mapa conceptual o un mural sobre el estudio de la anatomía humana, partes del cuerpo como músculos, huesos y órganos tomados de un tratado de medicina o láminas científicas. Se observan los dibujos de Leonardo Da Vinci y otros artistas de esta época, quienes hayan establecido una relación con las ciencias naturales y el método científico. Luego se dibujan propuestas de láminas de partes musculares de la figura humana o de anatomía comparada, incluyendo animales y plantas como parte de los estudios mediante cuadernos artísticos o bitácoras.

Perspectiva

Se estudia la perspectiva como un sistema visual de representación del espacio tridimensional en una superficie bidimensional. Indicar que es una técnica ilusionista que trata de captar aspectos de lo real. Estudie sus representantes y luego inicie la realización de ejercicios de diferentes tipos de perspectivas, *comics*, historietas tipo manga, anuncios publicitarios o propuestas de graffiti que integren estos principios recordando a los y las estudiantes que es un sistema ilusorio de representación.

Composición

Se inicia el estudio de la pintura del Renacimiento desde el punto de vista de su estructura compositiva: equilibrio, proporción, simetría, balance y armonía, sección áurea, geometría oculta y el uso de la línea. Introduzca

En un registro anecdótico, el o la docente anota el avance y esfuerzo de cada estudiante durante el desarrollo de las diferentes técnicas.

Coevaluación y autoevaluación de los trabajos realizados, según la rúbrica facilitada por el o la docente.

observaciones de valores importantes como una ventana al mundo, tal como el retrato, el paisaje y la figura humana. Se puede realizar un collage o una pintura que implique las geometrías ocultas como la sección áurea.

Una actividad que integre estos ejercicios podría ser una charla de las características generales del Renacimiento mediante el análisis de obras artísticas de los diferentes períodos (1300-1400-1500) a través de la aplicación de una guía informativa, con preguntas como: ¿Cuál es la técnica y el soporte? ¿Cuál es el género de la obra? ¿Cuál es el carácter plástico dominante de la obra? Defina los materiales, instrumentos, texturas, espacios llenos y vacíos que se presentan en las esculturas. Luego, planificar una actividad integral como un festival Renacentista donde se expongan los inventos de Leonardo Da Vinci, la geometría y la composición pictórica o los valores incorporados en la figura humana y el desnudo.

El Arte del Barroco:

Introducción

El arte barroco en sus más amplias manifestaciones artísticas es un fenómeno complejo de índole social, político y religioso pero que dentro de la historia de las formas artísticas implican una transformación del Renacimiento clásico. El barroco es la continuación al manierismo italiano. Abandona la serenidad clásica para expresar un mundo en movimiento y agitación de los sentidos tanto en pintura, escultura, arquitectura y las artes utilitarias. Por tanto, la tendencia del barroco es a la exageración y la ostentación donde predomina un sentido de teatralidad y de profusión de las formas. Se sugiere un estudio de los hechos artísticos sucedidos en Europa y fundamentalmente en Italia durante los siglos XV; XVI y XVII, por lo tanto, la actividades en cuestión se ocupan de suministrar a los alumnos una visión cronológica de la pintura, escultura, y arquitectura con miras a introducirlos en la especificidad de cada uno de los estilos objeto de estudio, tomando como base las fuentes primarias, las obras de arte del barroco.

Discusión en clase

Se inicia con preguntas de una guía dirigida: ¿Qué es el barroco? ¿Es una simple profusión de formas? ¿En que se diferencia del Renacimiento? ¿Por qué el barroco le da importancia a la teatralidad y la expresión de tono? Plantear la relación del barroco cortesano con el barroco religioso para ubicarlo en un contexto local. Preguntar pensando en las diferentes expresiones de nuestra cultura. Establecer comparaciones: ¿los edificios religiosos o la arquitectura civil poseen elementos barrocos? Observar si en nuestra comunidad hay elementos barrocos, creando conciencia de los valores cívicos e históricos de nuestros antepasados.

Actividad de análisis de imagen

Se ejercita a los y las estudiantes en la comprensión e interpretación de las manifestaciones artísticas producidas en el tiempo citado, seleccionando una imagen de un espacio interno barroco que contenga pintura, escultura, y demás accesorios, para observar que los diferentes lenguajes se fusionan y se intensifican en el barroco. Buscar pinturas y esculturas tratando de explicar sus características generales y los principios compositivos que caracterizan el Barroco.

Se realiza coevaluación para que los y las estudiantes valoren el avance y esfuerzo que presenta cada uno (a) en el desarrollo de las diferentes técnicas.

Otras actividades complementarias:

Se pueden realizar análisis comparativos gráficos sobre ornamento barroco y ornamento contemporáneo en el espacio público y los objetos que nos rodean: moda, productos, imágenes.

Construcción de teatrinos de pequeño formato que implican el desarrollo de escenografías basado en un guión literario para una obra de teatro barroco.

Desarrollo de un programa ornamental: diseñar un ornamento como una rocalla y aplicados a objetos cotidianos.

Estudiar una pintura barroca y generar un estudio de ella. Lograr productos creativos de este estudio como diseño textil, simbolismos, expresiones visuales, etc.

Estudiar un pueblo de origen colonial donde haya arquitectura barroca. Crear un mapa y conocer su organización urbana y estilística.

Investigar otros movimientos o tendencias artísticas basados en la creación académica o clásica como el rococó y el neoclasicismo.

Efectuar una obra de teatro tomada de la vida cotidiana donde estén presentes algunas artes (música, literatura y cine), podría ser una ópera, una poesía coral, un espectáculo con ritmos contemporáneos seleccionados por los y las estudiantes. Incluir alguna otra manifestación contemporánea como el performance o el happening o un cuento ilustrado, integrando la danza. Diseñar la escenografía, el maquillaje, el vestuario, etc. Implementar estos proyectos en clase, en actos cívicos u otras celebraciones.

Siglo XIX

Introducción

El siglo XIX es un período fundamental dentro de la historia del arte porque empieza a cuestionar y plantear modelos y patrones temáticos fuera de los valores academicistas, idealistas principalmente en el contexto socio-cultural. La industrialización conlleva una revolución tecnológica donde la naturaleza y el ser humano conocen la mecanización y la repetición en serie. Los artistas románticos cuestionan la relación del arte con el poder tradicional, dejan de pintar para los príncipes y papas, buscan la

autonomía del arte (arte por el arte), nuevas rutas temáticas y estilos de vida alternativos incomprendidos por la sociedad. En este sentido, los artistas van hacia el futuro; los realistas representan lo que ven, la realidad social en el contexto de la industrialización del campo rural dejando de lado el mito y la idealización tradicional. Los impresionistas generan nuevas maneras de ver el paisaje, exploran el movimiento, la fragmentación y acentúan el valor del color y la mezcla óptica en pequeñas pinceladas vaporosas y texturadas que rompen con el espacio plástico de la perspectiva lineal heredada de la academia. Luego, los pos-impresionistas recurren al diálogo interno de la naturaleza humana pero con los lenguajes impresionistas aportando expresiones, gramáticas visuales, lenguajes frescos y originales que van ser la base del arte de vanguardia del siglo XX, pues, renuevan las formas no occidentales: el arte japonés, arte africano, arte de Oceanía, etc. Además de otros modelos arcaicos de las primeras sociedades por sus formas simples, planas y simbólicas.

Discusión en clase

¿Cuáles son los principales movimientos del siglo XIX? ¿Qué es el neoclasicismo? ¿Quiénes son sus máximos representantes? ¿Cuál es la función social del artista en el romanticismo? ¿Cuáles temas le interesa al realismo? ¿Por qué el impresionismo rompe con el espacio plástico? ¿Qué aportes ofrecen al arte los artistas ubicados en el post-impresionismo?

Actividad de análisis de imagen

Seleccionar un grupo de imágenes pictóricas del siglo XIX y explicar sus lenguajes más significativos. Analizar sus estilos, temas, composición, color, discurso, exponentes.

Otras actividades complementarias:

Realizar una pintura impresionista y puntillista.

Realizar una escultura impresionista con un tema libre.

Estudiar los estilos de los pintores post-impresionistas y sus formas pictóricas a través de la gramática visual: tipos de pinceladas, uso del color, principios compositivos.

Realizar una *feria impresionista* basada en el paisaje de la institución educativa. Invitar a personajes de la comunidad y artistas.

II TRIMESTRE: ARTE MODERNO

Tiempo de las vanguardias

Introducción

El arte moderno implica una forma de ver la realidad visual desde el interior humano, o de plantear procesos a través de los cuales la expresión,

Los y las estudiantes elaboran mapas conceptuales a partir de las obras estudiadas, los artistas y sus métodos. En subgrupos comparten con los y las compañeras y las autoevalúan y coevalúan según escala numérica facilitada por el o la docente.

abstracción, la estilización, las formas sígnicas son la prioridad más que las apariencias de la realidad visual. Predomina el sentido de la emoción y la expresividad mediante las formas libres y espontáneas para promover la creatividad. Este modelo avanza en la concepción de un arte autónomo capaz de crear su propia realidad emancipada de la representación. La belleza reside en la búsqueda interior, además de otras variantes como la funcionalidad que opera en el diseño. Se plantean grados de originalidad, creatividad como expresión del yo interior, el cual es explicado en el psicoanálisis freudiano (liberarse de los traumas) y las teorías del expresionismo a través de figuraciones abstractas entre otros referentes. Se crea la necesidad de explorar y limitar el medio visual y reducirlo a sus características formales y expresivas. La práctica artística se orienta de adentro para afuera. Se rompe con la necesidad de representar el mundo tal como se ve. El estudiante se rebela del maestro y crea su propio lenguaje visual tanto en la búsqueda de formas básicas, colores, texturas y formatos. Desarrolla un lenguaje visual al conocer la estructura de la imagen: el punto, la línea, el plano, el volumen y los principios compositivos. Este modelo sustituye radicalmente la mimesis por la creación. Se aspira que el y la estudiante planteen un orden paralelo pero no separado de la realidad que le y la rodea. La abstracción puede partir de la realidad para constituir su gramática o puede prescindir de ella para empezar una nueva realidad autónoma.

Discusión en clase:

En esta etapa se desarrollan los contenidos teóricos. Con la guía del o la docente, los y las estudiantes construyen los significados de los diferentes contenidos a desarrollar en la unidad.

La introducción de los contenidos debe hacerse de manera que se induzca la discusión de los temas.

Involucrar a la clase con las siguientes interrogantes: ¿Qué es una vanguardia? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cómo identificarlas? ¿Son nuevas visiones de mundo?.

Se recomienda desarrollar discusiones para cada movimiento o “ismo” y conocer sus fundamentos. Tratar de aplicar esos principios a las formas de ver nuestra realidad. Por ejemplo: el expresionismo implica una desproporción de las formas ya que los artistas buscaban expresar ideas desde las profundidades de la subjetividad ó ver en el cubismo un estudio de las formas geométricas hacia la abstracción analítica o sintética. El taller de las vanguardias pueden incluir una introducción de cada “ismo” y un espacio de discusión de los siguientes movimientos: cubismo, expresionismo, fauvismo, dadaísmo y surrealismo.

Actividades:

Las actividades se plantean de manera que respondan a la secuencia de desarrollo cognitivo de los contenidos, que estimulen la transversalidad; que permitan vivenciar y profundizar los conocimientos teóricos desarrollados en la discusión y estimular el desarrollo de las habilidades técnicas del estudiantado. Deben complementar los conocimientos teóricos para el desarrollo de los proyectos estudiantiles. Estos proyectos se pueden desarrollar de manera paralela a las actividades o después de finalizarlas (ver definición en glosario).

Durante la realización de las actividades, el o la docente contribuye en el refuerzo de los conceptos y propicia un ambiente agradable en su papel de mediador pedagógico.

Para ello se sugieren las siguientes estrategias:

ARTE MODERNO

Tema: el constructivismo:

Introducción:

El constructivismo nace con el telón de fondo de una revolución estética y política. En el campo de las artes a partir de los años 20 del siglo XX, existen dos tendencias abstractas pero conceptualmente diferentes. La representada por Kandinsky, Malevich, Gabo y Pevsner que defienden lo subjetivo en la obra de arte y el proceso consciente de creación y la encabezada por Rodchenko y Tatlin que propugna la inserción del artista dentro del proceso constructivo de la obra de arte, como un elemento más, poseyendo la misma importancia que los materiales o cualquier otro agente. El constructivismo implica que la obra de arte sea una construcción, que se articule como un edificio y se realice siguiendo métodos análogos.

Discusión en clase

Se puede iniciar la clase preguntando: ¿Qué es el constructivismo? Después de una breve explicación de este movimiento del arte moderno tratar de ubicar al estudiante en el contexto cotidiano, su medio ambiente, los objetos y la cultura material. Reflexionar sobre las maneras y técnicas como construimos nuestro entorno: nuestros objetos de uso cotidiano, nuestra casa, la calle, la ciudad, los edificios. Indicar los materiales, los procesos y las ventajas de contar con especialistas y recursos materiales para hacer objetos con fines utilitarios y simbólicos. Preguntar cuáles son las decisiones que tienen que tomar los arquitectos, los diseñadores o los escultores para seleccionar el material que puede ser mármol, madera, plástico, metal, etc. ¿Cuáles escultores en Costa Rica trabajan la madera, el metal, el cobre o el ensamblaje con materiales modernos?. Pregunten

¿Qué es la experimentación con esos materiales? ¿Se necesita un método para producir esos objetos? Compare el método científico utilizado en las ciencias naturales y la forma en que los escultores, en este caso, desarrollan un proyecto artístico. Es recomendable invitar algún artista local a la clase que trabaje con materiales reciclados, madera, piedra, metales o materiales experimentales.

Actividad de análisis de imagen

Seguidamente, se selecciona una obra del movimiento constructivista ruso (Rodchenko, Tatlin, Lazlo Maholy-Nagy) o modelos similares en Latinoamérica y en Costa Rica. Pida a los y las estudiantes que digan una palabra que puedan asociar con esta obra. Clasifique los conceptos. ¿Son similares? ¿En qué se diferencian? Pregunte qué notan sobre las formas que tienen estos objetos. ¿Cómo fueron construidos? Indicar cómo sería caminar sobre o alrededor de la obra. ¿Cambia la forma de acuerdo al punto de vista? Basándose en los conceptos iniciales y en el análisis visual cuestione si le recuerda otro tipo de objetos. Luego, mencione el título de la obra y pregunte si éste parece apropiado ¿Porqué? Puede comparar las obras de diversos artistas, sus métodos creativos y temas.

Aprovechando la dinámica experimental del movimiento constructivista con materiales y formas los y las estudiantes pueden crear su propio laboratorio. Se pueden dividir en grupos y asignar diferentes materiales, como periódicos, revistas, cartones de cajas, esponjas, alambres, etc. (dependiendo de las características de la población, cultura o región, la clase entera puede trabajar con un solo material). Cada grupo debe tratar de crear una maqueta, escultura, móvil ó estructura transitable que pueda sostenerse o ubicarse en el techo o en la pared. Motivar a los y las estudiantes para explotar su creatividad.

Se sugiere que diseñen un prototipo de una silla, basando los elementos constitutivos en formas geométricas: círculos, semicírculos, cuadrados y triángulos e interpretando las dimensiones de diferentes maneras tomando en cuenta las formas visuales. Pueden empezar haciendo bocetos, un escrito explicando sus funciones y su apariencia estética y utilizar para su elaboración diferentes materiales, que pueden ser de desecho o reciclado que resistan fuerzas y manipulación.

Relacionar los otros “ismos” del siglo XX con el constructivismo. Se puede estudiar el surrealismo y realizar collage que explore la expresión de los sueños. Explorar el color del expresionismo y aplicarlo en la construcción de objetos basados en las características expansivas del color como la intensidad, tono y el matiz.

Se puede finalizar realizando una exposición de los objetos resultado de la experiencia, recalcando que conocer un movimiento artístico moderno

Autoevaluación con base en la lista de cotejo facilitada por el o la docente de los aportes brindados durante el desarrollo de la actividad.

implica entender como los materiales se comportan y son resultado de un compromiso personal, investigación y experimentación estética.

Otras actividades complementarias:

El cubismo se puede abordar desde el collage y la pintura. Crear un bodegón en la clase y verlo desde el punto de vista del cubismo. Primero observar el conjunto, percibir los colores, las formas y las texturas. Luego, ver el modelo en sus distintas posiciones y tiempos. Hay que levantarse para contemplar de otros ángulos. Volver de nuevo al soporte y trazar una estructura al azar, es decir líneas cruzadas, verticales y horizontales para crear una estructura portante. Encajar algunas partes del bodegón en esa estructura tratando de representarlo de frente, de lado y de perfil en las celdas de la estructura lineal. Cuando esté el dibujo acabado se puede rellenar en colores planos esos espacios, adjuntar papel periódico o una imagen impresa que se asemeje a algún elemento de la composición observada. Se puede trabajar en blanco y negro y modelado hacia una búsqueda analítica (con muchos planos verticales y horizontales) o de una manera sintética (formas completas) agregando zonas planas cromáticas.

El futurismo es cubismo en movimiento. Seleccionar un formato y un tema que implique movimiento como un ciclista, un perrito caminando y una persona nadando. Estudiar algún artista futurista, su pintura y pincelada. Observar los tipos de pinceladas, el uso del color, las armonías y la manera como se difumina en la composición. Tomar en cuenta la estructura de la mancha que puede ser fragmentada, en planos o con efectos borrosos más naturalistas. Luego terminar la imagen, la cual se vería ambigua y abstracta.

III TRIMESTRE: ARTE CONTEMPORÁNEO

Introducción

El arte contemporáneo se suele definir como toda manifestación artística elaborada después de la Segunda Guerra Mundial que pone en crisis el objeto artístico tradicional al salirse hacia el espacio y la utilización de medios de expresión alternativos y experimentales.

Es una tendencia donde los conceptos y las ideas sobre la obra de arte se consideran esenciales. Al enfatizar en las ideas y las reflexiones que genera la obra y su forma visual se desarrolla una recepción más activa y responsable por parte del consumidor simbólico.

En este tipo de arte, la idea se convierte en mecanismo que produce arte, por tanto los sistemas logocentristas tras el arte son más importantes que el artefacto en sí al dar énfasis al proceso más que al resultado final.

Esta experiencia lúdica es vital para el desarrollo estético de los y las estudiantes pues les permite abordar las obras de una manera consciente y participativa.

Discusión en clase:

En esta etapa se desarrollan los contenidos teóricos. Con la guía del o la docente, los y las estudiantes construyen los significados de los diferentes contenidos a desarrollar en la unidad.

La introducción de los contenidos debe hacerse de manera que se induzca la discusión de los temas.

Iniciar el taller con estas preguntas de fondo: ¿Qué es el arte conceptual? ¿Cuáles son las últimas tendencias en las artes visuales desde 1945? ¿Qué son las artes visuales? ¿Cuál es la diferencia con las artes plásticas? ¿Cómo se puede diferenciar entre una obra de arte moderna o una contemporánea? ¿Cuáles son las características de la obra de arte contemporáneo? ¿El arte contemporáneo utiliza la forma para explicarse o le interesa las ideas? ¿Es interdisciplinario? ¿Cuáles instituciones y quienes son intermediarios del arte contemporáneo? ¿Cuál es la función del artista en el arte contemporáneo en relación al arte pre-moderno y moderno? ¿Cuál es la función de espectador en el proceso de la recepción estética?

Actividades:

Las actividades se plantean de manera que respondan a la secuencia de desarrollo cognitivo de los contenidos, que estimulen la transversalidad; que permitan vivenciar y profundizar los conocimientos teóricos desarrollados en la discusión y estimular el desarrollo de las habilidades técnicas del estudiantado. Deben complementar los conocimientos teóricos para el desarrollo de los proyectos estudiantiles. Estos proyectos se pueden desarrollar de manera paralela a las actividades o después de finalizarlas. Durante la realización de las actividades, el o la docente contribuye en el refuerzo de los conceptos y propicia un ambiente agradable en su papel de mediador pedagógico.

Para ello se sugieren las siguientes estrategias:

El Arte Contemporáneo:

Seleccionar una obra conceptual (Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Koons) y establecer relaciones con los temas representados sobre estrategias posmodernas: el *ready made*, apropiación, nomadismo, acciones, ironía, intertextualidad, resemantización. Comparar estos trabajos con obras de arte clásico en pintura y escultura o del arte moderno que acentúa el formalismo como motivo artístico. Se delibera sobre los materiales utilizados y las ideas

Autoevaluación con base en la lista de cotejo facilitada por el o la docente de los aportes brindados durante el desarrollo de la actividad.

que generan la selección de la técnica, los colores, las texturas pero sobre todo las estrategias de pensamiento para presentar el tema.

Otras actividades complementarias:

Dividir la clase en grupos de tres. Se le entrega a cada estudiante una carta con un sustantivo escrito (por ejemplo: casa, gato, ventana). Seguidamente, se solicita a los demás alumnos y alumnas dibujar creativamente una imagen que represente el sustantivo, y los otros estudiantes deben tratar de adivinar los conceptos. Luego, distribuya una ficha con un verbo (por ejemplo: correr, pensar, bailar) y a partir de estos conceptos invite a realizar una obra de arte creativa, utilizando materiales creativos.

Crear una instalación conceptual donde se mezcle un tema de actualidad, como una problemática social o un asunto comunitario: Establecer una serie de acciones que conlleven a la organización plástica y visual de esas ideas; planear un guión con un concepto, tema polémico o de interés.

Seleccionar un texto, como base de una propuesta artística en el espacio. Desglosar sus partes y palabras a partir de las sensaciones de los y las estudiantes. Invitar a realizar una poesía sobre esos conceptos y luego aplicar esas ideas a objetos, espacios e imágenes. Utilizar el collage, el ensamblaje, el performance y la instalación bidimensional o tridimensional como recursos creativos.

Implicar la experiencia con el cuerpo mediante la realización de un acto performativo (una acción corporal o actuación que represente ideas) que involucre otras disciplinas artísticas como el dibujo, sonido e imagen.

Conclusión

Si el proyecto no se realizó de manera paralela a las actividades en cada trimestre, el o la docente brinda el espacio de tiempo necesario para que los y las estudiantes lo desarrollen.

Se realiza una bitácora colectiva que implique la exhibición, difusión e información de todos los trabajos ejecutados. La forma de presentación puede ser objetual, instalativa o expositiva; como un libro de arte o un concepto de diario espacial, búsqueda de un espacio simbólico, exposición en un espacio social y de recepción artística. Vincular con la comunidad, con un proyecto, donde cada quien escoja y pueda apropiarse de todos los estilos.

9- Glosario.

Acciones del arte: Presentación directa de un proceso mental artístico con ayuda de medios teatrales, para demostrar, con máximo énfasis, la vida misma. Son actos y conductas simbólicas en el espacio urbano que pretende generar reflexión entre los transeúntes.

Arte conceptual: Es el arte en el cual la idea o el concepto es la parte más importante del trabajo. En éste se le da más importancia al proceso que al resultado final. Cuando se aplica este tipo de arte, todo el planteamiento y las decisiones están hechos de antemano, de manera que la ejecución es un asunto superficial. El arte conceptual, también conocido como *idea art*, es un movimiento artístico en el que las ideas dentro de una obra son más importantes que la técnica por medio de la cual fue elaborada. La idea de la obra prevalece sobre sus aspectos formales, y en muchos casos la idea es la obra en sí misma, quedando la resolución material de la obra como mero significante o soporte.

Arte contemporáneo: Comprende toda manifestación artística elaborada después de la segunda guerra mundial. Se caracteriza porque pone en crisis el objeto artístico tradicional al salirse hacia el espacio y por la utilización de medios de expresión alternativos y experimentales. Su objetivo es generar pensamiento. La práctica del arte contemporáneo implica un quehacer artístico expandido (bifurcado a diversas expresiones plásticas y visuales) -que se desarrolla en nuestra época- y puede abarcar representaciones que incluyen desde la pintura de caballete hasta la instalación, al tomar las nuevas tecnologías como medios de expresión individual o social. Su lenguaje es más conceptual e involucra una actividad intelectual que supera la técnica, en función de la idea.

Arte geométrico: Forma de arte abstracto basada en el uso de formas geométricas simples combinadas en composiciones subjetivas. Surge como un intento de distanciarse de lo puramente emocional.

Arte Moderno: término referido a la mayor parte de la producción artística desde finales del siglo XIX hasta aproximadamente los años 1970. Por oposición al denominado arte académico, el arte moderno representa la experimentación. El concepto de arte moderno no es cronológico, sino estético; de estilo, de sensibilidad o incluso de actitud. Representa como innovación frente a la tradición artística del arte occidental una nueva forma de entender la estética, la teoría y la función del arte, en que el valor dominante (en pintura o escultura) ya no es la imitación de la naturaleza o su representación literal, sino la experimentación con nuevos puntos de vista, con nuevas ideas sobre la naturaleza, materiales y funciones artísticas, a menudo en formas abstractas.

Arte pre-moderno: Paradigma estilístico que se desarrolla antes del siglo XIX en las sociedades mágicas, religiosas y agrarias. Este tipo de arte se extiende en el arte Griego y Romano hasta las formas culturales de expresión no occidental como el arte precolombino, chino, hindú, africano y de Oceanía. Se caracteriza por su vocación académica, figurativa, mimética y ornamental. Se basa en la observación de la naturaleza y exaltación de la belleza inspirada por la naturaleza. Incluye desde el arte prehistórico hasta la Revolución Industrial. Busca la simetría, la proporción, la unidad, la percepción, y la representación de afuera hacia adentro, de lo objetivo a la interioridad de la expresión artística.

Body Art: Corriente estilística de finales de los años 60, en la que el cuerpo del artista sirve como medio expresivo y de manipulación.

Crítica de arte: Es la aplicación de un sistema de modelos o patrones de análisis organizados para estudiar los elementos fundamentales de las obras artísticas, tanto desde el manejo del discurso que comunican como desde la forma, la técnica y los materiales utilizados para su realización.

Democracia: Se refiere a una forma de gobierno, cuyo concepto incluye tres componentes: un mínimo, una ampliación normativa y una aspiración. Desde el componente mínimo, para que haya democracia se requieren los siguientes requisitos: elecciones periódicas para nombrar al Poder Ejecutivo o Legislativo, existencia de al menos dos partidos políticos o grupos que luchan por el poder en cada elección, derecho a emitir un voto único a todas y todos los ciudadanos en cada elección, garantía de que quien gana las elecciones ejerce el gobierno hasta las próximas elecciones e imposibilidad de alterar la extensión de los períodos de gobierno en forma unilateral por el partido o grupo en el poder. La ampliación de esas condiciones es de origen normativo. En el concepto ampliado se considera que hay democracia cuando, además de cumplirse con los requisitos mínimos indicados antes, se incluyen cada vez más derechos y aspiraciones para el conjunto de la población. Adicionalmente, la democracia también es un ideal o aspiración que señala el norte hacia el cual la ciudadanía desea dirigirse.

Disfrute de la diversidad: Valor que consiste en reconocer y respetar a individuos o grupos con maneras de pensar, sentir y actuar diferentes a las propias y en ser capaces de convivir en forma pacífica y respetuosa con esos individuos o grupos. Las diferencias pueden originarse en muchos elementos tales como la cultura, la etnia, la religión y la ideología política, entre otros.

Estética: Identidad con lo bello. Sin embargo, la concepción de lo bello no es única. Cada período histórico ha explorado y realizado su propia búsqueda estética en sus valores y sus formas de representación. Por tanto, en las artes plásticas, no hay valores estéticos universales o inmutables. Los valores estéticos deben entenderse en su propio contexto.

Estética contemporánea: Arte cuyo concepto estético deviene de la conceptualización, la desmaterialización, la rematerialización, procesos de representación, el nomadismo y la fragmentación.

Estética moderna: Arte cuyo concepto estético va más allá de la representación literal de la realidad visual. Se caracteriza por la abstracción y estilización y no de la mimesis. Supone prácticas artísticas que parten de adentro (el individuo) hacia afuera (la naturaleza, la figura humana o la sociedad).

Estética pre moderna o académica: Arte cuyo concepto estético deviene de la imitación o mimesis de la realidad visual. Las prácticas de este arte parten desde afuera (la naturaleza, la figura humana o la sociedad) hacia dentro (expresión del yo).

Estilo: Forma de universalizar el lenguaje de una época determinada que abarca la manera de hacer, pensar, actuar. Constituye un sistema de cánones o claves con características particulares que unido a la tecnología de la época ayudan a localizar los productos artísticos en tiempo y espacio.

Estilo pre-moderno: Incluye todas aquellas manifestaciones de las artes plásticas, diseño y arquitectura que fueron creadas antes de los movimientos modernos de vanguardia del siglo XX. Comprende formas de expresión cultural tales como la prehistoria, la edad antigua, edad media, renacimiento, barroco, desde el Siglo XIX hasta el desarrollo del impresionismo. También, estilos no-occidentales como el arte chino, japonés, de la India, Oceanía, etc.

Estilo Moderno: Forma de expresión artística que cuestiona el arte clásico incorporando experimentación con la forma, técnica y los contenidos alternativos. En este estilo no es importante la representación mimética de la realidad (a través de pintura o escultura) sino la experimentación con nuevos puntos de vista. En él se incluyen novedosas ideas sobre la naturaleza, materiales y funciones artísticas, en formas semi-figurativas y abstractas, geométricas o expresivas basadas en nuevos modos de representación de la luz y el espacio a través del color intenso, la fuerza de la composición y la estructura visual-espacial.

Geometría sensible: Movimiento artístico que se desarrolla en América y que tiene su raíz en la abstracción y la forma geométrica. Su característica principal es la atenuación del rigor formal del abstraccionismo geométrico, con la presencia de un elemento evocador y romántico en la utilización de la forma geométrica.

Informalismo: Movimiento artístico que aparece en Europa a finales de los años cuarenta en el que se utiliza un lenguaje abstracto y los materiales desempeña un papel decisivo. Abarca todas las tendencias abstractas y gestuales que se desarrollaron en Francia y el resto de Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

Instalación: Expresión artística contemporánea que utiliza diversos objetos, elementos o materiales-orgánicos e inorgánicos para modificar la manera en la que se experimenta un espacio en particular. Las técnicas de la instalación van desde la utilización de la imagen manual, pasando por lo mecánico y lo digital (video, fotografía, sonido, objetos, luces, etc.) en un espacio determinado. En la instalación, el objetivo principal de la obra es la relación que se obtiene con el espectador.

Land Art: Denominación para una corriente artística contemporánea, surgida alrededor de 1968 en EE.UU y Europa. Su método es cubrir grandes formaciones paisajísticas con estructuras que alteran las formas originales. Por eso, el mejor lugar para realizar esta intención artística está constituido por los paisajes amplios, como la playa o el desierto.

Lenguaje visual: Conjunto de elementos que conforman un código de lectura dentro de una composición y la organizan de manera formal.

Nueva figuración: Término acuñado a principios de los años sesenta. Se trata del surgimiento de una alternativa respecto a las tendencias dominantes de abstracción y el nuevo realismo. El término agrupa artistas de tendencias muy diversas que participan del subjetivismo y de cierto tratamiento informal, al tiempo que recurren a la representación figurativa.

Pop Art: Estilo artístico que representa como tema predominante los productos efímeros de la sociedad de consumo. Utiliza colores vivos y en una nueva escala y estatus de objetos como el *comics* y los desperdicios. Surgió en los años sesenta en Estados Unidos e Inglaterra.

Sociología del arte: Estudio del vínculo entre el arte y la sociedad. Se utiliza como medio para la comprensión de la obra de arte, haciendo alusión a los aspectos culturales y contextuales de las expresiones artísticas. Recurre al análisis de contenido de una obra reconociendo el contexto cultural donde se desarrolló, valores y tradiciones alrededor del tema, la posición social del artista, los intermediarios del arte, los mecenazgos, el control social y el poder simbólico del arte.

Solidaridad: Valor que extiende la igualdad hacia la creación de oportunidades en los ámbitos social y económico. Consiste en el reconocimiento de que todas las personas tienen el derecho a un bienestar mínimo en esos ámbitos. Los espacios para la solidaridad pueden ser individuales o colectivos, públicos o privados.

10- Bibliografía

Para los profesores

Acaso, M. Esto no son las Torres Gemelas. Cómo aprender a leer la televisión y otras imágenes, Madrid. Catarata. 2006.

Duncum, Paul. Visual Culture in the Art Class: Case Studies. ED. National Art Education Association. USA.2006.

Eco, Umberto. Apocalípticos e integrados, Barcelona. Editorial Lumen. 1988.

Eisner, E. Educar la visión artística. Paidós. Barcelona. 1995.

Guasch, Anna Maria. El arte ultimo del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Alianza Forma.Madrid. 2001.

Hernández, F .Educación y Cultura Visual. Barcelona. Octaedro. 1997.

Jiménez, José. Teoría Estética. Editorial Tecno Alianza. 2002.

Munari, Bruno. ¿Cómo nacen los objetos? Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona 1983.

Bibliografía para estudiantes

Conde Miranda, Félix; Víctor Francisco Fernández, Zarza Rodríguez Artes Plásticas 2 ESO .Akal. España.

Ramirez, Burillo. P., Cairo,C.G. Educación plástica 2. Editorial Santillana. Argentina.

VV.AA. Artes Plásticas ESO. Graphos A. Cuaderno del alumno. MacGraw Hill. Interamericana de España S.A.

Recuerde verificar que no haya habido cambios en las direcciones sugeridas. Algunas páginas web que se pueden consultar son:

<http://www.museocostarica.go.cr/>

www.metmuseum.com

www.louvre.fr

www.museodelprado.es

<http://www.museosdelbancocentral.org/>

<http://africa.si.edu/index2.html>

Se recomiendan sitios geográficos, antropológicos y demográficos como tecnologías Wiki, Google Earth, etc.

ARTES PLÁSTICAS 11° AÑO

1. Título: Claves del arte costarricense: taller y teoría

2. Tiempo probable: I, II, III, trimestre

3.- Propósito

El objetivo de esta unidad, que se implementa a través de un taller dividido en tres trimestres, es hacer reflexionar al estudiantado sobre las metodologías de apreciación artísticas y el estudio del arte costarricense.

Se contempla una estructura donde la teoría se integra a la práctica a partir del conocimiento de la historia del arte, crítica y apreciación estética y la práctica artística, la cual es el contexto principal donde las teorías se integran a los ejercicios de estilos y lenguajes.

Tiene como propósito la aplicación de los modelos del arte costarricense pre-moderno, moderno y contemporáneo y de sus respectivas prácticas, así como la contextualización de las diversas manifestaciones culturales de nuestro país.

Predominan actividades de reflexión y ejercicios prácticos. Primero se debe conocer el estilo, luego discutir sus temas en el contexto cotidiano de los y las estudiantes y finalmente, proceder a realizar las actividades para concluir en la elaboración de un producto individual o colectivo.

La evaluación se mantiene en tres períodos trimestrales, por lo que se debe tener presente esta situación en la programación. La división trimestral se estipula en las estrategias de aprendizaje y mediación.

4. Aprendizajes y destrezas individuales y colectivas por lograr

- Aplicación de los modelos de apreciación artística para entender y valorar los objetos, espacios estéticos y acciones artísticas.
- Establecer juicios críticos y de valor sobre la obra de arte.
- Reconocimiento de las claves del arte costarricense a partir de modelos de apreciación artística.
- Creación de productos mediante la aplicación de la teoría y la crítica del arte, explorando materiales, técnicas y soportes que se extiendan a la imagen, el objeto y el espacio, desde las claves estilísticas.

5- Contenidos curriculares		
Conceptuales	Procedimentales	Actitudinales
<p>Modelos de apreciación estética y las concepciones sobre el arte:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Basados en la filosofía del arte: estética; -Basados en la teoría del arte; -Basados en metodologías interdisciplinarias; <p>Apreciación estética y las concepciones de los estudios visuales y cultura visual. Ecología de las imágenes: del arte a la cultura visual.</p> <p>Basados en análisis del diseño</p>	<p>Comprensión de los modelos de apreciación de la obra artística y las concepciones sobre el arte, aplicados al arte costarricense.</p>	<p>Aprecio por la estética y su manifestación en el arte.</p>
<p>Modelos de comprensión de apreciación de la cultura visual costarricense.</p>	<p>Desarrollo de modelos de análisis de las imágenes artísticas y no artísticas.</p>	<p>Valoración de la creatividad para generar un conocimiento de nuestra cultura.</p>
<p>Estilos pre-modernos costarricenses: Paleoindio, Conquista, Colonial, Republicano (neoclásico)</p>	<p>Análisis del lenguaje visual de los estilos pre-modernos para leer nuestra cultura global.</p>	<p>Aprecio de las experiencias artísticas en los estilos pre-modernos costarricenses.</p>
<p>Estilos modernos: generación nacionalista, arte abstracto.</p>	<p>Análisis crítico de la importancia del arte moderno en la conformación de nuestra vida cotidiana.</p>	<p>Conciencia de la realidad contemporánea a través del arte.</p>
<p>Últimas tendencias de los estilos contemporáneos y cultura visual en Costa Rica: imágenes de artistas y diseñadores.</p>	<p>Creación de trabajos artísticos a partir de las técnicas contemporáneas y sus medios de expresión.</p>	<p>Disfrute de crear con base en las tendencias del arte contemporáneo.</p>

6- Valores, actitudes y comportamientos éticos, estéticos y ciudadanos que se abordan en esta unidad temática	
Valores	Actitudes y comportamientos
Estética en el <u>arte plástico</u> costarricense -pre-moderno, moderno y contemporáneo-	<p>En relación con:</p> <p>Comprensión y aprecio del arte costarricense con una perspectiva histórica.</p> <p>Desarrollo de perspectiva comparativa de los períodos pre-moderno, moderno y contemporáneo en el arte costarricense.</p> <p>Desarrollo de perspectiva comparativa de los períodos pre-moderno, moderno y contemporáneo en el arte costarricense en relación con el arte universal.</p> <p>Comprensión y utilización de principales técnicas usadas por principales artistas plásticos costarricenses a lo largo de la historia.</p>
Disfrute de la diversidad cultural	<p>En relación con:</p> <p>Realizar una lectura de la cultura artística costarricense a través de las claves del lenguaje visual y plástico.</p> <p>Favorecer la comprensión de la cultura contemporánea mediante el aprendizaje de estrategias de interpretación frente a los objetos históricos y tradicionales.</p>
Democracia	<p>En relación con:</p> <p>Comprensión del desarrollo democrático de Costa Rica y su relación con el arte plástico.</p> <p>Defensa y construcción de los objetos que nos identifican como sociedad.</p> <p>Desarrollo de perspectiva local y global para la comprensión del arte costarricense.</p>
Solidaridad	<p>En relación con:</p> <p>Comprensión de la relación entre la solidaridad – o la ausencia de ella – con el arte en distintos contextos sociales.</p>
7- Sugerencias de estrategias de aprendizaje y de mediación	8- Sugerencias de estrategias de evaluación
<p>La presente unidad temática inicia con la exposición de múltiples herramientas de análisis y de juicio tomados de diversas fuentes de la teoría del arte y de la cultura visual. Luego, se accede a ejercicios que pongan en práctica estas modalidades de comprensión de las artes plásticas, visuales y el diseño.</p> <p>Los ejercicios prácticos constan de distintas etapas. Cada una de ellas es vinculante y genera aprendizajes procesuales (causa conceptual, causa formal, causa material y causa técnica). Esos ejercicios permiten visualizar una etapa introductoria de conceptos, motivaciones y actividades inductivas, un desarrollo que conlleva la práctica técnica mediante el juego</p>	

y la exploración y por último, un producto final, a través de la pintura, la escultura, el diseño y cualquier medio tanto manual, mecánico o digital.

El progreso de los y las estudiantes depende del desarrollo de sus facultades analíticas y de su comprensión de los modelos, así como el entendimiento de los estilos o tendencias estudiadas. Esto implica tomar conciencia de la criticidad y sus procedimientos para acercarse a las manifestaciones del arte costarricense con el fin de ejercer la valoración de los patrones formales, artísticos y universales provenientes de los modelos pre-modernos, modernos y contemporáneos. Es una aplicación de lo aprendido para entrar a etapas más complejas de juicio y de producción.

Se hace un recuento de los diferentes modelos de apreciación estética con sus actividades para mayor comprensión y aprendizaje. Luego se establecen algunas pautas históricas para comprender el arte costarricense a través de estos insumos teóricos y prácticos.

I TRIMESTRE

Modelos de apreciación estética y las concepciones sobre el arte: crítica de arte y juicio estético

Discusión en clase

En esta etapa se desarrollan los contenidos teóricos. Con la guía del o la docente, los y las estudiantes construyen los significados de los diferentes contenidos a desarrollar en la unidad.

La introducción de los contenidos debe hacerse de manera que se induzca la discusión de los temas.

Para introducir al estudiantado en la crítica y el juicio estético es preciso realizarle una serie de preguntas inductivas y argumentaciones: ¿Alguna vez les ha gustado tanto una película que se han sentido parte de ella? ¿Han visto su película preferida tantas veces que se saben los diálogos y parlamentos? Si eso ha sucedido es indicativo que se han envuelto apasionadamente con una obra de arte.

Después de ver un nuevo programa de televisión o juego, es probable que se discuta con los compañeros y amigos para compartir un tema atractivo e interesante. Se puede sugerir o dar consejos sobre una película o producción radial o advertir si es de mala calidad. De esta manera, se está realizando un acto de juicio que implica la toma de decisiones acerca de los aciertos y desaciertos. En este instante la persona se convierte en crítico de arte, utilizando las herramientas de la crítica para generar procesos de comprensión y cognición del arte.

Actividades

A continuación se presentan algunos modelos de apreciación para generar, en el estudiantado, espacios de reflexión creativa, pensamientos positivos sobre el arte que les permita acumular suficiente experiencia y criterios para

juzgar el lenguaje de las obras de arte de una forma clara, lógica, memorable y significativa, sin misterios. El trabajo se convierte en una parte importante de la memoria del estudiantado y afectará la forma en que observan, leen e interpretan los otros lenguajes visuales que les rodean.

7.1.1. Modelo basado en la filosofía del arte: Estética
Introducción

La estética, desde el punto de vista de la filosofía, tiene por objeto el estudio de la esencia y la percepción de la belleza. Más formalmente se la ha definido en el contexto de pre-modernidad y la modernidad como “ciencia que trata de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte”³. Ha sido vinculada a la teoría de la percepción, teoría de la facultad para tener percepciones, o bien teoría de la sensibilidad como facultad para tener sensaciones.

Discusión en clase

Criticar una obra de arte basada en el pensamiento inductivo-deductivo es jugar a ser detective. El o la docente inicia seleccionando una pintura que presente secretos aportados por su estética. Se debe asumir que el artista tiene un mensaje secreto escondido en su obra. El trabajo del estudiante es encontrar el mensaje y resolver el misterio. Por tanto, lo perceptible (bello o feo) o lo sensible (rugoso, liso) es el primer acto de búsqueda.

Se pueden mencionar cuatro pasos para poder resolver los contenidos ocultos en esa obra, los cuales tienen que practicarse en orden. Son: descripción, análisis, interpretación y juicio. Para seguir estos pasos se van contestando las siguientes preguntas:

- ¿Qué veo ó percibo? (descripción)
- ¿Cómo está organizada la obra? (análisis)
- ¿Qué es lo que el artista está tratando de decirnos?(interpretación)
- ¿Es una obra exitosa o que logra su cometido? (juicio)

Mientras se va por las etapas de descripción y análisis se van recolectando claves y datos. Cuando se está en la interpretación se puede ir a la propuesta del artista. Finalmente, en el juicio se toman decisiones personales y objetivas del artista y su obra.

Actividades

El o la docente continúa las actividades estimulando el manejo de conceptos sobre el arte y las cuatro etapas de la crítica de arte a través de la selección de obras artísticas por los y las estudiantes. Mediante el uso del cartel y el mapa conceptual el estudiantado aplica los conocimientos obtenidos en los trabajos seleccionados.

Seguidamente, se puede representar artistas importantes de la historia del arte universal o costarricense a través de juegos de roles, utilizando los pasos de la crítica del arte.

Los y las estudiantes elaboran un portafolio en el que consignan reflexiones acerca de los aprendizajes adquiridos.

También se puede descubrir, mediante grupos de investigación, la forma en que un detective resuelve casos y aplicarla al estudio de una obra de arte. Como conclusión de la actividad, se pueden realizar dinámicas, juegos creativos, socio dramas y producciones de video donde el caso sea resuelto ante la clase. Desarrollar un guión y a través de búsquedas ir resolviendo el misterio.

7.1.2. Modelo de apreciación artística basado en la teoría del arte

Introducción

Se recomienda investigar sobre los conceptos basados en las escuelas historiográficas que orientan los diferentes enfoques sobre la obra de arte y permiten lecturas, apreciaciones y juicios.

Actividades

Las actividades pueden variar iniciando con la selección de obras de arte costarricense de distintas épocas y confrontarlas desde el punto de vista social, psicológico, iconográfico, semiológico, o formalista. También, se pueden realizar pizarras de relaciones donde se organicen imágenes tomadas de diferentes fuentes para establecer relaciones y asociaciones, tratando de generar un discurso basado en temas que sugieran esos lazos semánticos. Por ejemplo, pueden obtener información desde los ámbitos sociales que impliquen un entendimiento de las obras vinculadas. Luego, encontrar ideas que relacionan varias imágenes y generar reflexiones sobre cada elemento que se observa, desde el uso del color hasta los diferentes materiales y técnicas. Se puede introducir el análisis semiológico viendo esas obras como si estuvieran compuestas de sistemas de signos. Identificar signos, símbolos y señales; las relaciones semánticas y las interpretaciones tomando en cuenta los significados sobre los valores formales y realizar conversatorios acerca de los temas representados por las imágenes. Dejar que ellas hablen y participen en lecturas complejas creadas por los y las estudiantes.

7.1.3. Modelo de apreciación artística basado en metodologías interdisciplinarias

Introducción

Este modelo se acerca a una de las diversas y complejas formas de entender el arte, visto desde la perspectiva cognitiva-evolutiva de la experiencia estética formulada por teóricos como J. Piaget y L. Kohlberg, que abordan el carácter estético. Éste tiene significados distintos del que atañe a la ciencia, la moral u otras disciplinas extra- estéticas, por lo cual, camina por una vía independiente. Se analizan los temas estéticos fundamentales (tema, expresión, medio, forma, estilo y juicio) que constituyen las bases en la

Los y las estudiantes valoran actitudes, compañerismo y participación en los ejercicios con otros alumnos y alumnas utilizando una coevaluación facilitada por el o la docente.

apreciación de las artes visuales. En este caso se abordará específicamente la imagen pictórica cuyo lenguaje visual es altamente convencional.

Actividades

El o la docente puede trabajar con imágenes de todo tipo para explicar el modelo de la comprensión del arte. Se puede incluir impresos, revistas, sitios web, libros, filminas, etc. Comparar esas imágenes y los niveles de interpretación, descubrir el tema, la expresión por parte del artista, el medio de expresión, la forma, el estilo y el juicio. Por ejemplo, si el estudiante hace un análisis del color, pensar que podría estar en el nivel de favoritismo; o si establece juicios sobre las obras debe explicar su posición de acuerdo con lo desarrollado en el estadio de autonomía. Las actividades como juegos, dinámicas y sociodramas ayudan a crear ambientes estimulantes de reflexión. El uso de técnicas como el collage y ensamblaje permite asociar pensamientos para explicar las obras de arte e interpretarlas.

Se pueden comparar pinturas donde predomine el realismo y el concepto de belleza y confrontarlas con obras abstractas. Se sugiere analizar el color como guía y las formas de representación de las figuras dentro de la composición, comparando los modelos de belleza y fealdad en el arte como los patrones perceptuales heredados y modelos alternativos de representación.

También, se pueden comparar imágenes pictóricas y cinematográficas, ubicando al estudiante en el nivel cognitivo evolutivo mediante ejercicios de lectura de la obra de arte. Esos ejercicios implican el análisis propiedades del arte tales como las cualidades literales tanto formales como expresivas. Además, se pueden realizar dibujos de obras de arte históricas y establecer nuevas interpretaciones haciendo alusión a los valores estilísticos y formales que han prevalecido en las nuevas interpretaciones.

7.1.4. Modelo de apreciación estética y las concepciones de los estudios visuales y cultura visual. Ecología de las imágenes: del arte a cultura visual.

Introducción

El campo del arte se caracteriza por la disolución de sus límites, lo que lleva a que las manifestaciones y los objetos artísticos se presentan para ser comprendidos en su significación, más que para ser vistos como estímulos visuales.

Discusión en clase

El o la docente introduce el tema con la pregunta: ¿Qué son los estudios visuales? Esos estudios surgieron en torno al cambio de milenio como un entrecruce de disciplinas. Responden a la necesidad de analizar un ámbito de importancia creciente en las sociedades contemporáneas: el de la visualidad. Intentan dar cuenta, sin restricciones disciplinares, de los

Coevaluación mediante una lista de cotejo para valorar aspectos como: aplicación de procesos técnicos, uso de materiales, organización del trabajo y colaboración con los y las compañeras.

procesos de producción de significado cultural que tienen su origen en la circulación pública de las imágenes. Plantean una herramienta de valoración de la imagen a través de algunos tópicos.

Actividades

Estudiar «la vida social de las imágenes», analizando los procesos de la construcción cultural de la visualidad en el marco de la globalización.

Aplicar algunas metodologías de apreciación artística como la estética y la teoría del arte en relación, con otras disciplinas.

Abordar las imágenes desde los temas de género, los enfoques feministas, con términos multiculturales y postcoloniales donde se hacen cuestionamientos, por ejemplo en términos feministas, de por qué no se incluye a la mujer dentro del campo de las artes o por qué no se incluyen aquellos países que no pertenecen a Europa como modelos valiosos en la producción de sentido en el arte.

Cuestionar el arte no sólo como una práctica específica en un momento determinado, sino como un producto cultural.

Analizar la visualidad, desde una perspectiva interdisciplinaria, incluyendo sociología y filosofía, no sólo desde el esquema que presupone un inicio y un fin, una sola historia. Se buscan muchas historias.

Revalorar, en términos geo culturales, la producción simbólica del ser humano. Lo que se produce en América Latina en cuanto a producción de sentido o de símbolos es tan importante como lo que se produce en Alemania, sólo que pertenece a diversos entornos y contextos.

Estudiar la visualidad que parte de la inclusión de otras imágenes que no son artísticas. Las disciplinas van perdiendo fronteras, por lo que es muy difícil sostener o detener los discursos dentro de un solo campo, se van mezclando los análisis de obras desde varias disciplinas y en esa mezcla salen otras formas de construirlos.

Analizar la imagen como protagonista de nuestro acontecer cotidiano. Por medio de la imagen estamos recibiendo información, estamos procesando información y estamos emitiendo mensajes y sentidos simbólicos. Entonces, es importante no sólo para las disciplinas artísticas, sino para otras disciplinas.

7.1.5. Modelo de apreciación artística basado en el análisis del diseño

Introducción

La finalidad es desarrollar un análisis crítico del espacio basado en un concepto creativo e histórico vinculado a la vivienda costarricense. Esto se haría considerando la forma urbana, el espacio arquitectónico, el espacio interior, el espacio plástico, artístico y objetual. Se parte de una serie de preguntas de fondo: ¿Cuáles son las diferencias entre arte y diseño? ¿Cuáles son sus semejanzas? ¿Por qué hay unos objetos que sirven para vivir el

Autoevaluación con criterios definidos en común acuerdo entre los y las estudiantes y el o la docente, se valora el aporte de los y las estudiantes en la discusión.

universo cotidiano y otros que sirven para contemplarse y coleccionarse? ¿ Es el arte un utensilio? Recaltar los vínculos entre artesanía, arte y diseño. Se pueden confrontar opiniones sobre cada una de estas disciplinas y sus definiciones provisionales.

Actividades

El o la docente realiza una aproximación de un espacio arquitectónico interno religioso, civil, institucional, comercial, etc., haciendo alusión a las maneras en las que la gente los asume: trabajo, diversión, ocio, habitación, estudio.

El o la docente puede acercarse al diseño seleccionando un objeto y estudiar su anatomía, función y belleza. Ubicarlo en el contexto de la historia del diseño y basado en las ideas construidas por la clase, pudiendo abstraer y sintetizar las características más significativas de estos objetos en los espacios.

Se toman en cuenta los diversos tipos de espacios (arquitectónico, interior, plástico-artístico, objetual) con el fin plantear elementos de apreciación y de juicio basada en los contenidos conceptuales.

Para realizar esta aproximación, se recomienda iniciar con la identificación de la obra, el autor, el período al que pertenece, la fecha de ejecución, la ubicación geográfica y cualquier otro dato.

Se continúa con el desarrollo descriptivo de cómo ha comprendido el espacio elegido; para entender la totalidad de la obra. Se incluyen en la descripción orientaciones históricas, geográficas y culturales, fecha de elaboración, a quién o qué esta dedicada y breve historia del objeto de estudio. Luego, se realiza un estudio simbólico del espacio, que incluya:

- Características funcionales, ornamentales y comunicacionales, forma y espacio, estilo y patrón como módulos, estructuras de repetición, distribución del color (pisos, detalles ornamentales) y signos particulares (interior y exterior).
- Artesanía: detalle de trabajos de decoración interna, relieves, pinturas, mosaicos etc., valores escénicos internos / externos.,
- Cualidades arquitectónicas más importantes,
- Mueblería y estilo: tipos de sillas, mesas, muebles diversos, etc., espacio bidimensional y tridimensional,
- Materiales de construcción y técnicas en el espacio.

II TRIMESTRE

7.2. Aplicación de los modelos de apreciación estética y concepciones artísticas para el análisis del arte costarricense

Después de realizar un proceso de inducción e introducción de la unidad, se plantean varias formas de acercarse a la obra de arte. Estas formas o modelos son guías de comprensión y acercamiento a la obra artística y

En un registro anecdótico, el o la docente anota el avance y esfuerzo que presenta cada estudiante en el desarrollo de las diferentes técnicas.

extra-artística. Algunos principios parten del hecho de que la obra artística se contempla y los modelos aportados por la historia occidental contribuyen a esas lecturas. Los talleres para introducir los patrones del arte costarricense pueden ser prácticos o teóricos.

Los y las estudiantes deben familiarizarse con las distintas formas de preguntar y descubrir respuestas a fin de acceder a los estilos fundamentales del arte costarricense.

Discusión en clase

En esta etapa se desarrollan los contenidos teóricos. Con la guía del o la docente, los y las estudiantes construyen los significados de los diferentes contenidos a desarrollar en la unidad.

Para iniciar esta unidad, se facilita la actividad de investigación con las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los principios del arte costarricense? ¿Cómo, a través de ellos, podemos codificar nuestra realidad visual? ¿Es la artesanía un tipo de arte? ¿Por qué se le denomina artesanía? ¿Cómo fue el arte de nuestros abuelos? ¿Cómo es el arte del siglo XX? ¿Cómo será el arte del siglo XXI?

Se puede empezar con un poco de historia, haciendo un recuento de nuestros antepasados desde el paleo indio; identificando las zonas de influencia cultural de las sociedades precolombinas que habitaron el territorio nacional. ¿Cuáles fueron las funciones de estas producciones culturales? ¿Los objetos devocionales y los objetos funcionales son lo mismo? ¿Cuáles eran las funciones del Chamán y los artesanos? ¿Qué técnica y materiales utilizaban?

Se puede enriquecer la charla con una visita al Museo para observar las colecciones y relacionar aspectos generales.

Actividades: Las actividades se plantean de manera que respondan a la secuencia de desarrollo cognitivo de los contenidos, que estimulen la transversalidad; que permitan vivenciar y profundizar los conocimientos teóricos desarrollados en la discusión y estimular el desarrollo de las habilidades técnicas del estudiantado. Deben complementar los conocimientos teóricos para el desarrollo de los proyectos estudiantiles. Estos proyectos se pueden desarrollar de manera paralela a las actividades o después de finalizarlas.

Las actividades deben desarrollarse en más de una lección con el fin de involucrar a los y las estudiantes en los proyectos que están concatenados en el eje horizontal del programa.

7.2.1. Apreciación estética basado en la historia del arte costarricense

Implica conocer los núcleos temáticos diversos basados en una línea de tiempo que han definido la identidad nacional y los valores interculturales propios de la sociedad contemporánea.

Arte antiguo e indígena costarricense (pre-moderno)

Introducción

El o la docente inicia el taller con la realización de un foro sobre los conjuntos de estilos que representan la diversidad de un continente. Se deben incluir la expresión muchos estilos, técnicas y tradiciones, incluso aquellos que, por su insularidad, provocaron un sinfín de rasgos culturales.

El arte precolombino costarricense se caracteriza por sus temas de carácter religioso, representaciones visuales, objetuales, corporales de carácter realista y gráfico, donde la esquematización geométrica de las formas permite la construcción de muchos objetos simbólicos. Se encuentran como disciplinas artísticas recurrentes la escultura y la pintura, cuyas representaciones son básicamente humanas y animales, con estilos también muy diversos que van desde el naturalismo a la abstracción. Los objetos más frecuentes son tambores, escudos, armas, amuletos, máscaras, vasijas, esferas, metates y ornamentos en oro.

Discusión en clase

El o la docente indaga en la clase si los y las estudiantes han usado máscaras, tal vez de una fiesta de disfraces, o en la visita a una feria, o una fiesta patronal. Preguntar: ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son los fines de usarlas? ¿Cuáles son sus temas? ¿Las formas son realistas o figurativas? Pida describir sus motivos cromáticos, las figuras y su composición. ¿Cuáles son los materiales? ¿Se puede establecer paralelismos entre la utilización y realización de las máscaras precolombinas y las contemporáneas?

Actividad de análisis de imagen

Se seleccionan imágenes de escultura, cerámica, textil y productos prehispánicos para diferenciar los elementos básicos de sus diseños y contextualizarlos.

Otras actividades complementarias

Seguidamente, los y las estudiantes realizan una mascarada con recursos y materiales reciclados. En esta actividad es fundamental que dediquen tiempo a reflexionar sobre los modelos compositivos, las formas, colores y figuras, con el propósito que presenten proyectos creativos que tengan como punto de partida el resultado del análisis de las formas prehispánicas.

Coevaluación de los resultados del ejercicio haciendo énfasis en los valores formativos.

Arte colonial

Introducción

Llamamos arte colonial al efectuado en América bajo el dominio de España durante los siglos XVI, XVII y XVIII.

De raíz medieval, lo traen desde España al Nuevo Mundo numerosos artistas que forman talleres en las principales ciudades americanas, donde enseñan a

criollos, indios y mestizos. Sus temas religiosos y didácticos tratan diferentes episodios de la vida de Jesús, la Virgen y de los santos más populares. Los talleres siguen en manos americanas cuando desaparecen los maestros europeos, expresando con mayor o menor grado la cosmovisión nativa y logrando un arte propio de gran expresividad. En la Costa Rica colonial se encuentran colecciones de arte religioso: esculturas policromadas, pinturas de caballete, murales, altares, objetos cotidianos de monjes y rituales. Además, existen otros patrimonios provenientes de la cultura visual rural tales como las imágenes pre-fotográficas, retratos fotográficos, la carreta típica que transportaba café a los puertos y la arquitectura, como la casa de adobes de tipo colonial con solar y patio interno.

Discusión en clase

Pensar el arte colonial como el espacio de asentamiento de las formas y expresiones europeas en América. Fue el contexto donde se inició el arte latinoamericano y en el que se integraron las formas precolombinas y la herencia indígena, mediante la hibridación cultural. Generar cuestionamientos sobre las características de la colonia relacionada con la cultura material y espiritual. ¿Cómo era la pintura y la escultura colonial? ¿Cuáles escuelas artísticas existían? ¿Qué tipo de temas o discursos religiosos transmitían? ¿Qué valores comunicaban? En este sentido, conversar sobre el espacio de la casa campesina de los primeros poblados y asentamientos y su vinculación con la arquitectura y las artes plásticas.

Actividades

Realizar un análisis de una obra colonial costarricense. Estudiar la ficha técnica con el tema o los conceptos de la imagen. Estudiar las técnicas y los materiales utilizados y la ubicación de la obra en el espacio religioso. Se pueden utilizar los modelos de apreciación artística como recurso de la clase.

Comparar las escuelas de arte colonial en Centroamérica, sus patrones estilísticos, formatos y temáticas de producción. Localizar obras y lugares de apreciación. Comparar con los estilos de las escuelas barrocas de pintura latinoamericana y sus fuentes del grabado.

Realizar una gira a las iglesias y edificios históricos de su región para establecer una valoración del patrimonio arquitectónico y artístico que conforman la identidad costarricense.

Arte republicano

Introducción

El arte republicano se desarrolla en el siglo XIX en el contexto de la independencia. Recoge los valores de identidad del arte neoclásico que aportan los modelos grecolatinos y los valores de la academia en las artes plásticas. También incluye el aporte de la arquitectura institucional

Utilizando una lista de cotejo se valora contenido procedimental y los procesos seguidos por los y las estudiantes para la realización de los ejercicios propuestos.

afrancesada, que acentúan la modernidad del momento, así como la razón, el liberalismo y el conocimiento jurídico. En el contexto de la exportación de café y la incorporación de Costa Rica en el mercado mundial se desarrollaron modelos culturales traídos de Inglaterra y del resto de Europa, en plena revolución industrial, y de otras regiones. Se introduce el arte neogótico y victoriano de la casa, el espacio interno, estilos, modas y valores propios de la sociedad cafetalera y campesina.

Actividades de discusión en clase

Preguntar a los y las estudiantes cuales son los símbolos y señales que identifican a los costarricenses. ¿Qué es ser costarricense desde el ámbito del neoclasicismo y el romanticismo? ¿Cómo era el arte costarricense en el contexto de la revolución industrial? ¿En qué se diferencia de otras culturas? ¿En qué se asemeja? ¿Cuáles son los colores, formas y materiales que definieron la identidad en las pinturas o la escultura? ¿Cómo fueron las primeras pinturas que se conocen en el período republicano y las expresiones populares? ¿Se parecen a otros sistemas iconográficos? ¿Qué personajes se representan en la pintura? ¿Cuáles son sus contenidos y narraciones?

Actividades

Los y las estudiantes pueden realizar una visita a museos de cultura popular y conocer el arte que se colecciona; efectuar un análisis de los símbolos patrios como manifestaciones de la Revolución Francesa, la Ilustración y los Movimientos Independentistas. Comparar imágenes, objetos y espacios que simbolizan los valores clásicos que inspiran estos arquetipos estéticos como el canon, la simetría, unidad y la proporción. Preguntar ¿Cómo se fusionaron? ¿Qué valores tienen hoy en día? ¿Cómo eran sus formas y materiales? ¿Cómo eran los primeros escudos? ¿Se pueden comparar los colores de estos símbolos con los modelos neoclásicos? ¿Qué tipo de imágenes representaban al liberalismo de la época? ¿Cómo eran los objetos funcionales en la época de la revolución industrial? Los y las estudiantes pueden intentar realizar símbolos que nazcan del ornamento neoclásico como la hoja de parra, las coronas, las pirámides, las alegorías y los conceptos de la ilustración.

Coevaluación de los aportes brindados por los y las estudiantes en la discusión y la elaboración de la actividad.

III TRIMESTRE

Siglo XX primeras vanguardias y escuelas nacionalistas y formalistas. (Moderno)

Introducción

La historia del arte costarricense del siglo XX se relaciona en un principio con el entramado social e institucional que genera la economía del café, cuyo auge tuvo como resultado un importante desarrollo cultural y artístico.

Discusión en clase:

En esta etapa se desarrollan los contenidos teóricos. Con la guía del o la docente, los y las estudiantes construyen los significados de los diferentes contenidos a desarrollar en la unidad.

Se podría iniciar la clase con preguntas de fondo: ¿Cómo impactó la locomotora al costarricense del siglo XIX? ¿Qué tipo de sensibilidad artística generó la revolución industrial y sus repercusiones en Costa Rica? ¿Qué tipo de arte se importó en la época liberal con la exportación de café? ¿Cuáles instituciones culturales surgieron en ese momento? ¿Qué tipo de manifestación artística realizaban los artistas del siglo XIX? ¿Qué movimientos son los más representativos a principios del siglo XX en Costa Rica? ¿Quiénes son los exponentes de la generación nacionalista? ¿Qué es una vanguardia? ¿Cuáles son sus principios y tendencias? ¿Cómo el cubismo y expresionismo impactó el arte costarricense?

Se introduce la historia de las primeras vanguardias, estudiando la obra de Tomás Povedano y Teodorico Quirós, para comparar los vínculos entre la academia y la generación nacionalista.

Se puede utilizar un panel con fotos de la época o dibujos creados por los y las estudiantes para que relacionen esas imágenes con sus pensamientos, buscar los elementos visuales que definan o se acerquen a la identidad costarricense actual. Preguntarles: ¿Ha cambiado la identidad a través del arte? Pueden introducir anuncios, pinturas, mapas conceptuales para justificar sus posturas y juicios. Asimismo, es esencial, que generen relaciones conceptuales, discursivas y relaciones de cada imagen, utilizando para ello, los modelos de apreciación artísticos vistos con anterioridad. Se puede partir de la investigación de los estilos y formatos de la imagen pictórica y escultórica, así como los contenidos estéticos prevalecientes en la época.

Para introducir el arte moderno y la abstracción en Costa Rica realizar preguntas sobre el movimiento abstracto en el país: ¿Es la abstracción una cualidad de la naturaleza? ¿Por qué el artista abstracto utiliza esa forma de expresión negando la realidad visual y literal? ¿Es complejo hacer abstracto en relación al arte académico o figurativo? ¿Es necesario un discurso? ¿La técnica es importante?

Actividades

Las actividades se plantean de manera que respondan a la secuencia de desarrollo cognitivo de los contenidos, que estimulen la transversalidad; que permitan vivenciar y profundizar los conocimientos teóricos desarrollados en la discusión y estimular el desarrollo de las habilidades técnicas del estudiantado. Deben complementar los conocimientos teóricos para el desarrollo de los proyectos estudiantiles. Estos proyectos se pueden desarrollar de manera paralela a las actividades o después de finalizarlas.

Para ello se sugieren las siguientes estrategias:
 Estudiar la generación nacionalista y sus paisajes campestres de identidad nacional. Contraste el paisaje rural o urbano actual con esas imágenes.
 Realizar comparaciones con los movimientos de arte moderno de principios de siglo en Europa, identificar sus lenguajes, técnicas y materiales. Luego, comparar los artistas costarricenses con esas producciones. Establecer diferencias y semejanzas.
 Investigar artistas que trabajan arte abstracto desde la pintura, la escultura y otros lenguajes. Realizar entrevistas, estudios y conocer sus propuestas, temas, técnicas y materiales.
 Realizar ejercicios de *action painting* sobre grandes áreas para experimentar la sensación de trabajar con muchas y formas cromáticas. Luego realizar un análisis de la obra desde el punto de vista de la emoción.
 Experimentar varias técnicas tratando de no representar ideas o conceptos arquetipos.

Arte contemporáneo costarricense

Introducción

Con la incorporación del arte conceptual el arte pre-moderno o clásico se desmaterializa, completamente, al plantear la indefinición y el nomadismo en el contexto de las prácticas tradicionales.

Se abandona el marco lineal del pensamiento fronterizo hacia la búsqueda del espacio y las ideas. El arte contemporáneo en Costa Rica constituye un campo reciente de experiencias artísticas con enfoques globales, por ende, su entendimiento y práctica en el aula implica una serie de competencias, tareas, misiones, características, cualidades, fortalezas cognitivas y pedagógicas en el estudiante que lo comprenda y valore, pues, puede facilitar mejores vías para la convivencia social desde la formación escolar.

Discusión en clase

Iniciar este taller mediante las siguientes preguntas de fondo: ¿Cómo se desarrolla el arte contemporáneo en Costa Rica? ¿Cuáles son sus exponentes? ¿Cómo se clasifican de acuerdo a sus temáticas o problemáticas artísticas? ¿Cómo se integra el artista contemporáneo a la vida mediante su obra? ¿Cómo funciona el sistema del arte (artista, curador, coleccionista, museos, medios de difusión, públicos) en Costa Rica y el mundo? ¿Qué opina sobre ese sistema?

Mediante la utilización de los modelos de apreciación artística estudiar artistas contemporáneos costarricenses que tengan un desarrollo de temáticas, materiales y técnicas relacionadas con nuestro contexto actual. Se puede relacionar el tipo de obra que trabaja y sus áreas de impacto.

Actividades

Realizar investigaciones sobre artistas contemporáneos que desarrollen una obra con temas de actualidad y tengan formas y medios de expresión tradicional o experimental.

Autoevaluación del aporte de materiales que ha realizado, el interés que ha mostrado

Visitar museos y exposiciones donde se expongan obras con contenidos de carácter social, político o expresivo-lírico que presentan materiales y técnicas novedosas.

Ver documentales de artistas contemporáneos y desarrollar foros estudiantiles sobre sus ponencias y medios de expresión.

Experimentar técnicas contemporáneas como la instalación, el *performance* y el objeto intervenido.

Conclusión

Si el proyecto no se realizó de manera paralela a las actividades en cada trimestre, el o la docente brinda el espacio de tiempo necesario para que los y las estudiantes lo desarrollen.

Las actividades del taller pueden concluirse de diversas maneras: el estudiante puede relacionar los estilos y las propuestas, establecer vínculos en cuanto a modelos y formas artísticas costarricenses, actuar sobre una labor de selección, apreciación y nuevos acercamientos, por medio de la realización de objetos artísticos en los cuales se apropie de los esquemas implementados.

Una actividad concluyente puede ser el establecimiento de los juegos de roles en los procesos de intermediación del arte: curador, crítico, jurado, artista. Plantear modelos de curadores y coleccionistas, donde se tiene un modelo de selección de artistas preferidos, se explica un concepto que los haya reunido y se defienden sus posiciones oralmente y por medio de artículos cortos donde plantean y desarrollan formas argumentativas y la confrontación de juicios aplicando los modelos de apreciación artística de una manera creativa en formato de foro y mesa redonda.

Otra es desarrollar una serie de conferencias dadas por los y las estudiantes que permitan valorar las obras de arte (internacional y costarricense) mediante la intervención de la crítica y la escritura. Plantear crítica de arte mediante el texto y el discurso. Plantearse las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los elementos de la crítica de arte? ¿Cómo se hace una crítica? ¿Cómo organizar sus ideas? ¿Qué es necesario tomar en cuenta al emitir un juicio estético?

Seguidamente, se publican los artículos o los textos en un periódico local o en las pizarras informativas de la institución, también aprovechar las plataformas digitales y mediación virtual como Internet mediante los foros, blogs y los chats.

y su esfuerzo personal en el desarrollo de la actividad.

9- Glosario.

Análisis crítico de arte: Enfoque interdisciplinario que estudia el discurso en la obra de arte. Es un sistema de estudio que tiene el propósito de ejercitar las destrezas de razonamiento crítico.

Apreciación estética: Reconocimiento y estima del arte por medio del análisis de los temas estéticos fundamentales (tema, expresión, medio, forma, estilo y juicio) en el contexto artístico.

Arte contemporáneo: Comprende toda manifestación artística elaborada después de la segunda guerra mundial. Se caracteriza porque pone en crisis el objeto artístico tradicional al salirse hacia el espacio y por la utilización de medios de expresión alternativos y experimentales. Su objetivo es generar pensamiento. La práctica del arte contemporáneo implica un quehacer artístico expandido (bifurcado a diversas expresiones plásticas y visuales) -que se desarrolla en nuestra época- y puede abordar representaciones que incluyen desde la pintura de caballete hasta la instalación, al tomar las nuevas tecnologías como medios de expresión individual o social. Su lenguaje es más conceptual e involucra una actividad intelectual que supera la técnica, en función de la idea.

Arte Moderno: término referido a la mayor parte de la producción artística desde finales del siglo XIX hasta aproximadamente los años 1970. Por oposición al denominado arte académico, el arte moderno representa la experimentación. El concepto de arte moderno no es cronológico, sino estético; de estilo, de sensibilidad o incluso de actitud. Representa como innovación frente a la tradición artística del arte occidental una nueva forma de entender la estética, la teoría y la función del arte, en que el valor dominante (en pintura o escultura) ya no es la imitación de la naturaleza o su representación literal, sino la experimentación con nuevos puntos de vista, con nuevas ideas sobre la naturaleza, materiales y funciones artísticas, a menudo en formas abstractas.

Arte pre-moderno: Paradigma estilístico que se desarrolla antes del siglo XIX en las sociedades mágicas, religiosas y agrarias. Este tipo de arte se extiende en el arte Griego y Romano hasta las formas culturales de expresión no occidental como el arte precolombino, chino, hindú, africano y de Oceanía. Se caracteriza por su vocación académica, figurativa, mimética y ornamental. Se basa en la observación de la naturaleza y exaltación de la belleza inspirada por la naturaleza. Incluye desde el arte prehistórico hasta la Revolución Industrial. Busca la simetría, la proporción, la unidad, la percepción, y la representación de afuera hacia adentro, de lo objetivo a la interioridad de la expresión artística

Clave del arte: Una clave es sinónimo de estilo pero implica una guía para lectura de la obra.

Crítica de arte: Es la aplicación de un sistema de modelos o patrones de análisis organizados para estudiar los elementos fundamentales de las obras artísticas, tanto desde el manejo del discurso que comunican como desde la forma, la técnica y los materiales utilizados para su realización.

Cultura visual: Conjunto de manifestaciones, imágenes y productos provenientes de los medios de comunicación masivos de una época o sociedad. Estudio de la construcción social de lo visual y la construcción visual de lo social, donde lo importante es la imagen y cómo afecta al ser humano.

Democracia: Se refiere a una forma de gobierno, cuyo concepto incluye tres componentes: un mínimo, una ampliación normativa y una aspiración. Desde el componente mínimo, para que haya democracia se requieren los siguientes requisitos: elecciones periódicas para nombrar al Poder Ejecutivo o Legislativo, existencia de al menos dos partidos políticos o grupos que luchan por el poder en cada elección, derecho a emitir un voto único a todas y todos los ciudadanos en cada elección, garantía de que quien gana las elecciones ejerce el gobierno hasta las próximas elecciones e imposibilidad de alterar la extensión de los períodos de gobierno en forma unilateral por el partido o grupo en el poder. La ampliación de esas condiciones es de origen normativo. En el concepto ampliado se considera que hay democracia cuando, además de cumplirse con los requisitos mínimos indicados antes, se incluyen cada vez más derechos y aspiraciones para el conjunto de la población. Adicionalmente, la democracia también es un ideal o aspiración que señala el norte hacia el cual la ciudadanía desea dirigirse.

Disfrute de la diversidad: Valor que consiste en reconocer y respetar a individuos o grupos con maneras de pensar, sentir y actuar diferentes a las propias y en ser capaces de convivir en forma pacífica y respetuosa con esos individuos o grupos. Las diferencias pueden originarse en muchos elementos tales como la cultura, la etnia, la religión y la ideología política, entre otros.

Ecología de las imágenes Revaloración, en términos geo culturales, de la producción simbólica del ser humano.

Estética: Identidad con lo bello. Sin embargo, la concepción de lo bello no es única. Cada período histórico ha explorado y realizado su propia búsqueda estética en sus valores y sus formas de representación. Por tanto, en las artes plásticas, no hay valores estéticos universales o inmutables. Los valores estéticos deben entenderse en su propio contexto.

Estética contemporánea: Arte cuyo concepto estético deviene de la conceptualización, la desmaterialización, la rematerialización, procesos de representación, el nomadismo y la fragmentación.

Estética moderna: Arte cuyo concepto estético va más allá de la representación literal de la realidad visual. Se caracteriza por la abstracción y estilización y no de la mimesis. Supone prácticas artísticas que parten de adentro (el individuo) hacia afuera (la naturaleza, la figura humana o la sociedad).

Estética pre moderna o académica: Arte cuyo concepto estético deviene de la imitación o mimesis de la realidad visual. Las prácticas de este arte parten desde afuera (la naturaleza, la figura humana o la sociedad) hacia dentro (expresión del yo).

Sociología del arte: Estudio del vínculo entre el arte y la sociedad. Se utiliza como medio para la comprensión de la obra de arte, haciendo alusión a los aspectos culturales y contextuales de las expresiones artísticas. Recurre al análisis de contenido de una obra reconociendo el contexto cultural donde se desarrolló, valores y tradiciones alrededor del tema, la posición social del artista, los intermediarios del arte, los mecenazgos, el control social y el poder simbólico del arte.

Psicología del arte: Estudio de la relación entre el subconsciente y la expresión creadora. Analiza el efecto de los valores psicológicos y conductuales sobre la obra de arte. Para ello se estudian los contenidos de la obra de arte desde el punto de vista del mensaje del artista o el creador y su visión interna. Analiza la obra como vía de expresión de las emociones, los sentimientos y las ideas más profundas para explicar la obra de arte. Los análisis parten de información interior del artista, la subjetividad y el onirismo como bitácoras de los sueños, poesía visual y asociaciones azarosas.

Iconografía: Rama de la historia del arte que tiene entre sus tareas determinar el contenido y temas de las obras de arte, los programas de ciclos y la investigación del surgimiento, difusión y transformación de los tipos de representaciones de estos temas y programas. Por ejemplo, en el arte bizantino, que es religioso, el tema son escenas cristianas y los programas mencionan las reglas fijas de representación de los personajes de éstas. La iconografía no es una interpretación, sino una clasificación mediante el establecimiento de un nexo entre un nombre, un concepto o un texto con figuras, alegorías, representaciones narrativas o ciclos, y es posible sólo cuando las obras poseen una base lingüística.

Lenguaje visual: Conjunto de elementos que conforman un código de lectura dentro de una composición y la organizan de manera formal.

Semiótica visual: Estudio de los signos, su estructura y la relación entre el significante y el significado en lo visual. Disciplina que se refiere al estudio de la obra de arte como un conjunto de referencias conceptuales y simbólicas para la generación de lecturas y producción de significados.

Solidaridad: Valor que extiende la igualdad hacia la creación de oportunidades en los ámbitos social y económico. Consiste en el reconocimiento de que todas las personas tienen el derecho a un bienestar mínimo en esos ámbitos. Los espacios para la solidaridad pueden ser individuales o colectivos, públicos o privados.

10- Bibliografía

Para los profesores

Acha, J. Las actividades básicas de las artes plásticas (3ª ed.). Mexico: Coyoacán. 1999.

Barrionuevo Chen-Apuy, F. Teodorico Quirós. Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica. 1998.

Barrionuevo Chen-Apuy, F. Max Jiménez: catálogo razonado. Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica. 1999.

Fernández Esquivel, P. Museo oro precolombino. Costa Rica: Museos Banco Central de Costa Rica. 1991.

Fernández T., A. Art en Costa Rica. Guía de la plástica costarricense. Directorio de la plástica costarricense. Costa Rica: Artdirecto. 1996.

Guasch, Anna Maria. El arte ultimo del siglo XX. Del posminimalismo a lo multicultural. Alianza Forma. Madrid. 2001.

Jimenez, José. Teoría Estética. Editorial Tecno Alianza. 2002.

Parson, M. Como entendemos el arte. Editorial Paidós. Barcelona. 1995.

Rojas González, J. Arte costarricense: un siglo. Costa Rica: Editorial Costa Rica. 2003.

Bibliografía para estudiantes

Conde Miranda, Félix; Víctor Francisco Fernández-Zarza Rodríguez Artes Plásticas 2 ESO .Akal. España.

Ramirez, Burillo. P., Cairo, C.G. Educación plástica 2. Editorial Santillana. Argentina.

VV.AA.Artes Plásticas ESO. Graphos A. Cuaderno del alumno. MacGraw Hill. Interamericana de España S.A.

-
- 1 Para abordar estas preguntas con los y las estudiantes se requiere una preparación previa sobre el arte contemporáneo tanto desde el punto de vista pedagógico como formativo por la posible resistencia al cambio de paradigma estética de este nivel, lo cual significa el desarrollo de una estrategia que permita el éxito de esta meta.
  - 2 Conformen los movimientos artísticos desarrollados a partir de 1945.
  - 3 Jiménez, José. Teoría del Arte. Editorial Tecno Alianza. Págs.: 20 a 50