

CUADERNOS PARA EL DOCENTE

Artes Visuales

Ministerio de
Educación
Presidencia de la Nación

CUADERNOS PARA EL DOCENTE

ARTES VISUALES

Ministerio de
Educación
Presidencia de la Nación

Horizontes

Presidenta de la Nación

Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Ministro de Educación

Prof. Alberto Estanislao Sileoni

Secretaria de Educación

Prof. María Inés Abrile de Vollmer

Jefe de Gabinete

Lic. Jaime Perczyk

Subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa

Lic. Mara Brawer

Subsecretario de Coordinación Administrativa

Arq. Daniel Iglesias

**Directora Nacional
de Gestión Curricular y Formación Docente**

Prof. Marisa del Carmen Díaz

**Directora General
Unidad de Financiamiento Internacional**

A.G. María Inés Martínez

Cuadernos para el docente. Artes Visuales - Serie Horizontes - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 2009.

110 p. ; 27x20 cm.

ISBN 978-950-00-0739-9

1. Educación Rural. 2. Formación Docente.
CDD 371.1

Área de Educación Rural

Olga Zattera, *coordinadora*

Viviana Fidel, *coordinadora de materiales impresos*

Desarrollo de contenidos

Mariana Spravkin, *autora*

Graciela Bohoslavsky, *procesadora didáctica*

Área de producción editorial

Gonzalo Blanco, *coordinación*

María Celeste Iglesias, *documentación fotográfica*

Mario Pesci, *asistencia gráfica*

Willay Estudio, *edición, diseño y diagramación*

PROMER - Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural Préstamo BIRF 7353-AR

Leonardo D. Palladino, *coordinador general*

María Cavanagh, *responsable de adquisiciones y contrataciones*

Sergio Ten, *especialista delegado*

© Ministerio de Educación

Pizzurno 935, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Impreso en la Argentina

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

ISBN 978-950-00-0739-9

Agradecemos especialmente a las instituciones que han autorizado en forma gratuita la reproducción de las imágenes y los textos incluidos en esta obra.

Estimados docentes:

El Ministerio de Educación de la Nación ha realizado, durante los últimos años, diversas acciones para garantizar que todos, las niñas, niños y jóvenes que viven en las zonas más aisladas de nuestro país, tengan acceso pleno a una educación de calidad allí en los lugares donde viven.

Conscientes del camino recorrido y de lo que aún tenemos por avanzar, nuestra gestión seguirá afrontando junto con ustedes el doble desafío que esta modalidad educativa representa: la permanencia de los jóvenes en el lugar en que han elegido vivir, elección que se debe sostener en una trayectoria educativa que asegure su ingreso, avance y culminación de la escolaridad obligatoria.

La Ley de Educación Nacional, sancionada por el Congreso Nacional el 14 de diciembre de 2006, abre nuevos retos y oportunidades para educar en la ruralidad, al constituir a la educación rural como modalidad del sistema educativo y establecer la viabilidad de determinar alternativas específicas, que resulten adecuadas a los requerimientos y características de la población que habita en contextos rurales y con ello garantizar la existencia de una propuesta educativa que permita el cumplimiento de la obligatoriedad escolar.

Con el propósito de avanzar hacia una educación de calidad para todos y convencidos de la necesidad de desarrollar acciones que reconozcan las singularidades de los espacios locales, hemos desarrollado propuestas pedagógicas que se implementan de manera articulada entre la Nación y las provincias. Todas ellas contemplan el trabajo compartido de los docentes, alumnos y comunidades de una misma zona, para que todos ellos puedan planificar actividades a partir del intercambio y el consenso que representen las sentidas necesidades de cada situación local. Por otra parte, reconociendo la potencialidad de la enseñanza en instituciones de matrícula reducida, se ha pensado especialmente en los modelos de organización que determinan la constitución de grupos escolares conformados por alumnos matriculados en diferentes años de escolaridad que aprenden en el mismo espacio y al mismo tiempo. Se trata de recuperar la tradición de la escuela primaria en cuanto a que los plurigrados garantizan la oferta escolar en comunidad pequeñas y posibilitan valorar desde la tarea docente la diversidad en el aula.

El trabajo docente en el marco de escuelas agrupadas y en el modelo de organización en pluriaño, imponen nuevos desafíos a la educación secundaria, habida cuenta de la necesaria transformación del nivel en todos los contextos, por la que se está trabajando denodadamente. Se trata de reconocer la importancia de la convivencia de formas escolares diferentes, roles docentes renovados, contenidos sustantivos para todos los alumnos y alumnas, resignificados en cada contexto, a la luz de la valoración y el reconocimiento de los saberes y necesidades locales.

En esa dirección se busca que este material acompañe el trabajo cotidiano de los docentes y se propone que las orientaciones que se expresan en él se enriquezcan desde la experiencia de cada uno de ustedes y desde la construcción compartida en las instancias de encuentro con los colegas de escuelas cercanas.

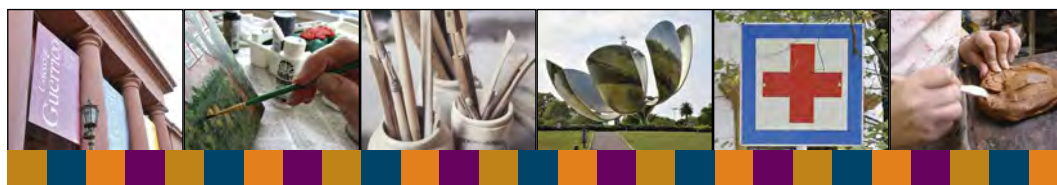
Se espera, entonces, que las diversas propuestas que se plantean, contribuyan a mejorar las prácticas de enseñanza en las escuelas rurales de todo el país y favorezcan la construcción de aprendizajes valiosos de modo de avanzar en el desarrollo de una educación de calidad con igualdad de oportunidades para todos nuestros niñas, niños y jóvenes.

Alberto Estanislao Sileoni
Ministro de Educación

ÍNDICE

▶ 1. Las Artes Visuales en el CBS de las escuelas rurales	9
▶ 1. Plástica en la escuela rural	10
¿Por qué el arte en la escuela?	10
La imagen y la escuela	11
Objetivos de las Artes Visuales	12
Las fichas y las reproducciones	13
El enfoque de la enseñanza	18
Acerca de la evaluación	20
2. La organización de tiempos y espacios para la actividad plástica	21
▶ 2. Las unidades de Artes Visuales	25
▶ Análisis de los temas y de las actividades	26
▶ Unidad 1. Los caminos de la imagen	29
Contenidos	29
Análisis de las actividades	30
▶ Unidad 2. La imagen bidimensional	35
Presentación de la unidad	35
Contenidos	36
Tema 1. ¿Qué es la imagen bidimensional?	36
Tema 2. La pintura	38
Tema 3. El dibujo	45
Tema 4. El collage	49
Tema 5. Los soportes y sus distintas posibilidades	52
▶ Unidad 3. El mundo de la escultura	58
Presentación de la Unidad	58
Objetivos	59
Contenidos	60
Tema 1. ¿Qué es la escultura?	61
Tema 2. La escultura, sus materiales y herramientas	61
Tema 3. Distintas maneras de realizar esculturas: el modelado, la talla y la construcción	63
Tema 4. La escultura y el movimiento	70
Tema 5. Distintas maneras de representar: esculturas figurativas y no figurativas	74

▶ Unidad 4. El diseño	79
Presentación de la unidad	79
Objetivos	80
Contenidos	80
Tema 1. ¿Qué es el diseño?	81
Tema 2. El diseño gráfico: diseñar para comunicar	84
Tema 3. El diseño de objetos	94
▶ Unidad 5. Los artistas, las obras y el público	100
Presentación de la unidad	100
Objetivos	100
Contenidos	101
Análisis de las actividades	101

1.

**Las Artes Visuales
en el CBS
de las escuelas
rurales**

1. Plástica en la escuela rural

El material de arte que llega a las escuelas rurales tiene como finalidad convertirse en un conjunto de posibilidades, recursos y sugerencias de trabajo, relacionadas con temas del arte y la cultura. Tanto las fichas de trabajo como el sobre de reproducciones son un aporte concreto para que los alumnos que están cursando el Ciclo Básico de la Educación Secundaria disfruten de nuevas experiencias de aprendizaje y puedan acercarse a distintos productos a los que se les asigna valor artístico.

Está orientado a favorecer la familiaridad con los códigos de los lenguajes de las Artes Visuales y con el desarrollo de habilidades creativas y cognitivas que promuevan la capacidad de expresión y estimulen la sensibilidad de los alumnos, mediante actividades que pueden realizarse en forma autónoma.

El material integra propuestas para todo el nivel de la secundaria, supone que en los grupos se encontrarán alumnos que irán ingresando en distintos momentos y con muy diversas situaciones de aprendizaje y por eso propone armar itinerarios para los diferentes años.

A lo largo de las unidades de trabajo, se desarrolla un recorrido por distintos aspectos de las Artes Visuales y el diseño, que se espera permita organizar el trabajo de los alumnos y proponer su tratamiento simultáneo en un aula pluriaño, respetando los niveles de profundidad, complejidad o dificultad que representen para los alumnos.

Cada docente podrá adaptar las propuestas de trabajo teniendo en cuenta si resultan pertinentes para su escuela, sus alumnos y la disposición de los materiales, entre otros aspectos. Por eso, están pensadas para ser desarrolladas tal como se las propone o también para que el docente las modifique en función de las particularidades del contexto en el que desarrolla su tarea.

Se aspira a que las propuestas de arte constituyan un soporte para el trabajo cotidiano del docente con pluriaño y un motivo para compartir con la comunidad escolar, para la participación de las familias y para la vinculación con otras escuelas en el marco de los agrupamientos.

¿Por qué el arte en la escuela?

El arte es una producción vital, dinámica y cambiante que está presente en la vida de todos los grupos humanos. Como parte de la cultura, las expresiones artísticas expresan y conforman la identidad de los pueblos, así como la de cada uno de sus protagonistas.

El arte es una producción a la vez social e individual; dicho de otro modo, es la producción de sujetos cuya subjetividad se ha desarrollado en el contexto de un determinado marco social.

La presencia del arte en la escuela, a través de distintas experiencias estético-expresivas, permitirá a niños y jóvenes ponerse en contacto con esta producción humana, desde una perspectiva a la vez individual y social.

Los contenidos y las propuestas relacionadas con el arte podrían dar lugar a procesos de búsqueda, realización e interpretación por parte de los alumnos y pueden comprometer su sensibilidad, percepción, capacidad intelectual y distintas habilidades tanto en la realización de sus propias producciones como al ponerse en contacto con las creaciones de otras personas.

El arte en la escuela puede aportar tanto al desarrollo de procesos de individuación y búsqueda interna como a la construcción de una visión pluralista y diversa de la sociedad.

La imagen y la escuela

Desde épocas muy remotas, la imagen visual ha sido un vehículo para la expresión y la comunicación entre los seres humanos. Desde las imágenes rupestres del hombre primitivo hasta los complejos códigos visuales y herramientas tecnológicas del mundo actual, la representación visual es un componente sustancial del desarrollo de la cultura que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, ha adquirido un enorme desarrollo, difusión y alcance.

Esta afirmación no refiere sólo a las expresiones artísticas más tradicionales, como la pintura, la escultura, el dibujo y el grabado, sino también a lo que el desarrollo tecnológico ha aportado al campo de la imagen, como lo es la televisión, la fotografía, el cine, el video, la imagen digital, y a campos de aplicación de la imagen visual, tales como el diseño y la publicidad.

Asimismo, la representación visual forma parte, desde edades muy tempranas, del desarrollo de los niños que encuentran, en sus primeros grafismos, un modo de dejar huella, de conocer capacidades propias, de descubrir distintos aspectos del mundo que los rodea, a la vez que una fuente de placer.

Históricamente, la inclusión de la educación artística en la escuela argentina tiene una larga tradición, junto con la educación musical. Educadores como el maestro Luis F. Iglesias —de la Escuela Rural N°11 de Tristán Suárez— y Olga y Leticia Cossetini —maestras rurales de la provincia de Santa Fe— son algunos ejemplos que muestran el profundo interés y el desarrollo de los lenguaje expresivos en las aulas. Hoy las Artes Visuales forman parte de los contenidos de todas las escuelas de nuestro país.

Este material constituye un aporte para el tratamiento de la imagen visual en las escuelas rurales y posibilita a los jóvenes conocer y participar de experiencias estético-expresivas.

Objetivos de las Artes Visuales

La inserción de las Artes Visuales en la escuela tiene como objetivo central ampliar el desarrollo de capacidades expresivo-comunicativas de los alumnos mediante el contacto con la imagen y el lenguaje visual para la creación de sus propias representaciones y para promover un activo acercamiento al patrimonio cultural de cada región, del país y de otras épocas y culturas.

Como parte del enfoque de este proyecto se considera que las capacidades expresivo-comunicativas no son “dones” o condiciones naturales, sino capacidades que se adquieren, se desarrollan, e incrementan en contacto con experiencias y situaciones de aprendizaje adecuadas.

Desde pequeños, los niños dibujan, pintan y modelan en forma espontánea con los elementos que encuentran a su alcance. “Hacer imágenes” generalmente les resulta placentero, les permite explorar el mundo que los rodea, conocer distintas cualidades de los materiales y desarrollar sus propias habilidades expresivas y motrices.

A medida que crecen, y si tienen oportunidades de permanecer en contacto con las Artes Visuales, los niños pueden dominar progresivamente los distintos aspectos que hacen a la creación de imágenes, profundizando en el uso del lenguaje visual, de materiales y herramientas para dar forma personal a sus ideas.

Al llegar a la adolescencia, los jóvenes suelen ser muy severos a la hora de analizar sus capacidades, muchas veces comparándose entre sí y no pudiendo reconocer las variantes personales; por ejemplo, que algunos tienen un fluido dominio de las formas mientras otros son muy sensibles al color, a la imagen tridimensional, a la síntesis del diseño, a la observación y análisis visual, etcétera. Es justamente por ello que la escuela debe trabajar en la ampliación de las concepciones de los jóvenes.

La escuela es un espacio propicio en el cual se pueden brindar experiencias y situaciones de aprendizaje que permitan a los alumnos:

- desarrollar sus capacidades de representación y creación visual, de análisis y de reflexión acerca de los distintos aspectos relacionados con la imagen;
- ampliar sus conocimientos en torno al lenguaje plástico-visual, a su organización y relaciones así como a los procesos de realización (técnicas, materiales y herramientas);
- disfrutar de la producción de imágenes y del contacto sensible con las producidas por otros individuos;

- valorar sus procesos de realización así como los resultados obtenidos, reconociendo la diversidad de caminos y estableciendo relaciones entre el proceso y el producto;
- comunicar sus propias ideas y tomar en cuenta y valorar las opiniones de los otros, aceptando sensibilidades y puntos de vista diferentes del propio.

La propuesta está orientada a acercar a los alumnos del Ciclo Básico de las escuelas secundarias rurales al mundo de la imagen y al lenguaje visual, de manera que puedan ampliar las experiencias plásticas que ya poseen, adquirir nuevos conceptos e investigar distintas posibilidades de materiales, herramientas, técnicas y procedimientos. Asimismo, el objetivo es que se vinculen con obras de arte mediante el contacto sensible, el análisis y la interpretación, a fin de ampliar sus capacidades comunicativas y su contacto con la producción cultural.

Si bien la propuesta es para los alumnos del Ciclo Básico de la Educación Secundaria, algunas de las actividades se pueden compartir con toda la escuela.

Es probable que la presencia de estos materiales en la escuela contribuya a la construcción de un ambiente que ejerza una importante atracción sobre los alumnos y los estimulen a reflexionar sobre diversos aspectos de la producción y apreciación del arte.

Las fichas y las reproducciones

Este material está compuesto por un conjunto de fichas, en las que se desarrollan cinco unidades de trabajo:

- Unidad 1: “Los caminos de la imagen”.
- Unidad 2: “La imagen bidimensional”.
- Unidad 3: “El mundo de la escultura”.
- Unidad 4: “El diseño”.
- Unidad 5: “Los artistas, las obras y el público”.

Como parte del material, se incluyen las reproducciones de arte, relacionadas con los distintos contenidos que se trabajan en las unidades.

Las **unidades de trabajo** contienen información y distintas propuestas. Algunas de ellas tienen textos para leer, compartir y comentar.

1. Para empezar a trabajar

Para esta actividad necesitarás las reproducciones que forman parte del material y se encuentran en el sobre que acompaña las fichas.

a) Reunite con tus compañeros y hojeen las fichas.

Presten atención para identificar aquellas que tienen textos para leer, compartir y comentar, las que son para trabajar con las reproducciones y aquellas en las que ustedes tienen que hacer sus propias producciones.

b) Busquen el sobre de reproducciones y desplieguen su contenido sobre las mesas. Observen todo el material y comenten aquello que les llame la atención, les guste o interese.

1. Teniendo a la vista las reproducciones, lean juntos el siguiente texto.

¿Qué son las reproducciones de arte?

Las *reproducciones*, son copias de obras originales que se encuentran en museos de arte, galerías o colecciones particulares. Las que se ven en los libros y las que vas a encontrar aquí son, por lo general, mucho más pequeñas que la pintura original. Algunas obras originales que se reproducen en estas fichas podrían ocupar toda una pared.

En los museos, las obras van acompañadas de un pequeño cartel llamado *cédula identificatoria* en el que se incluye la información relevante para los espectadores y que sirve también para la catalogación de las obras. Si bien esta información puede variar, por lo general se incluye el nombre del artista, el título de la obra y la fecha en que fue realizada. En algunos casos es posible encontrar también la técnica o los materiales utilizados. En las reproducciones que se incluyen en el sobre esa información está en el reverso.

www.lujanenlinea.com.ar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN ● ● ●

Otras actividades están orientadas a la **apreciación de reproducciones** de arte o de los trabajos realizados por los mismos alumnos.

a) Seguramente, esta imagen produce, en cada uno de los miembros del grupo, distintas sensaciones, despierta diferentes emociones, asociaciones o recuerdos. Escribí un breve texto que describa lo que te provocó esta obra. ¿Qué te recuerda o sugiere el paisaje? ¿Qué te transmite? ¿Recordás haber visto un cielo parecido al que pinta Van Gogh?

b) Reunite con tus compañeros y cada uno lea en voz alta lo que escribió. Comparen las impresiones que recibieron como espectadores, tanto en sus aspectos comunes como en sus diferencias.

La mirada del artista y su sensibilidad llegan a vos a través de su pintura y despiertan tu propia sensibilidad.

Explorando cada obra con la mirada y conectándose con lo que sentís, comienza a establecerse una comunicación entre la imagen, vos –un joven del siglo XXI– y un artista que vivió hace mucho tiempo. Por lo que podemos decir que **el arte es un proceso de comunicación que trasciende el tiempo.**

En todos los casos, la presencia de este icono indica los **elementos de trabajo** que se necesitarán para desarrollar las actividades, ya sean los materiales y las herramientas en el caso de las actividades de producción, como las reproducciones para las propuestas de observación.

3. Un mismo lenguaje, distintas expresiones

Esta actividad te permitirá analizar cómo la obra de cada artista tiene características únicas, aun cuando elija los mismos temas y utilice los mismos elementos del lenguaje visual que otros artistas.

Vas a necesitar las siguientes reproducciones:

- **Giovanni Arnolfini y Giovanna Cenami**, de Jan Van Eyck.
- **Pareja**, de Xul Solar.
- **Amanece**, de Juan Del Prete.
- **Campesino de La Camarga**, de Vincent Van Gogh.

a) Coloquen en un lugar visible las reproducciones *Giovanni Arnolfini y Giovanna Cenami*, de Jan Van Eyck, y *Pareja*, de Xul Solar.

1. Lean la siguiente información.

Un mismo tema para diferentes obras

Como podés observar, en ambas obras están representadas parejas, es decir, los dos artistas eligieron el mismo tema para sus cuadros. Sin embargo, lo expresan de maneras muy diferentes: cada uno eligió distintas maneras de representar (más o menos "realista"), seleccionar y combinar colores, formas y texturas. Este conjunto de características conforman el estilo de cada artista, y están relacionadas con las particularidades de cada uno y con la época en la que vivieron.

Las reproducciones que forman parte de este material se encuentran reunidas en un sobre, que las agrupa y las preserva. Junto con ellas se incluye un índice que les permitirá conocer el contenido del sobre y controlar que las reproducciones no se pierdan.

Muchas veces se pide a los alumnos que armen pequeñas muestras, para trabajar con las imágenes. Las reproducciones ya vienen preparadas para ser colgadas y resulta conveniente dejar armada la muestra para actividades subsiguientes; en esos casos se aclarará en las consignas de trabajo.

Luego de utilizarlas, se sugiere volver a guardarlas dentro del sobre para evitar que se deterioren o extravíen.

Es conveniente buscar un lugar dentro del aula para guardar el sobre con las reproducciones, así los alumnos pueden recurrir a ellas con autonomía cuando lo necesiten.

Las reproducciones de obras de arte permitirán conocer y disfrutar de las creaciones de artistas de diferentes épocas y lugares.

16. Soportes y obras

Para esta actividad vas a necesitar las siguientes reproducciones:

- **San Esteban**, de Giotto.
- **Los esponsales de la Virgen**, de Rafael.
- **La Virgen de la granada**, de Sandro Botticelli.
- **Vista del interior de Curuzú mirado de aguas arriba (norte a sur) el 20 de septiembre de 1866**, de Cándido López.

a) Coloquen las reproducciones arriba mencionadas en un lugar visible para que puedan observarlas mientras leen el siguiente texto.

El enfoque de la enseñanza

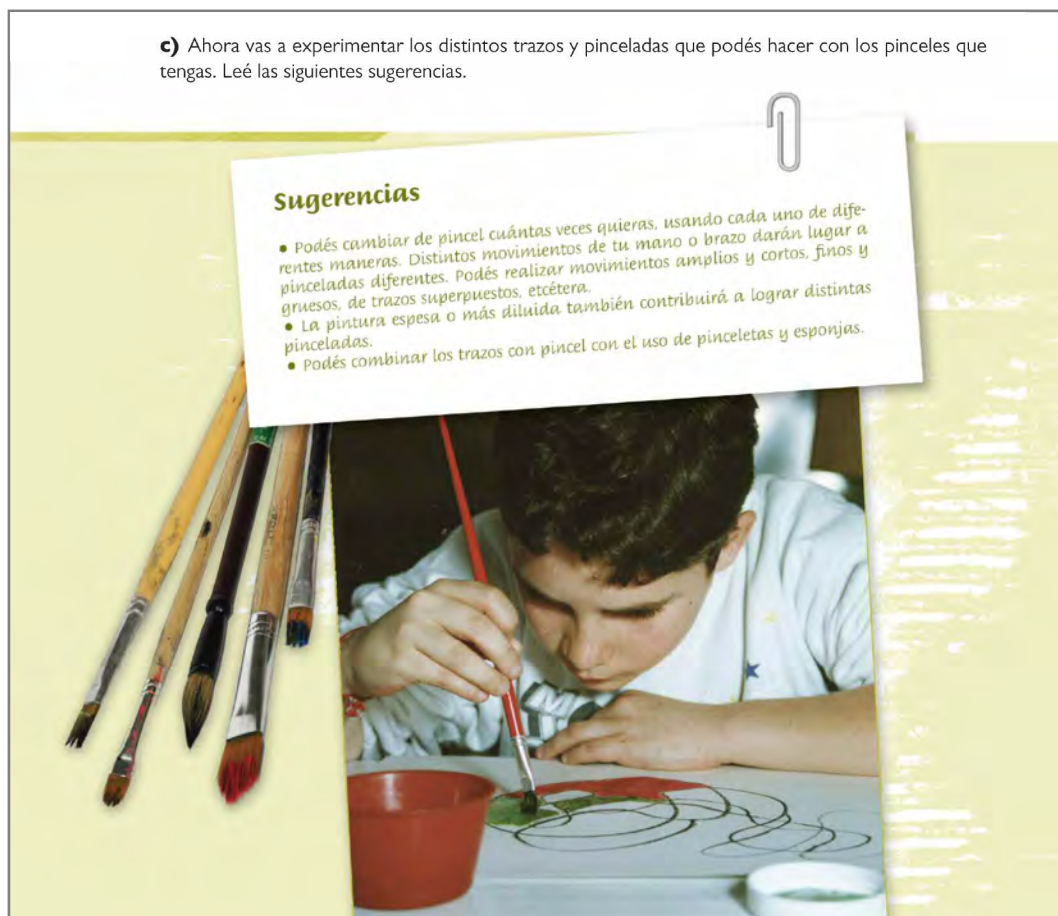
Este material se propone brindar al docente algunas herramientas teóricas y metodológicas que le permitirán asesorar y guiar a sus alumnos en el desarrollo de las actividades que realicen.

En cada unidad de trabajo, se abordarán distintos aspectos relacionados con la imagen visual. En estas, el docente encontrará actividades orientadas a la **producción** plástica propiamente dicha junto con otras dirigidas a la apreciación, es decir, a la observación y al análisis de distintas imágenes.

Producción y apreciación de imágenes serán dos ejes articuladores en permanente interrelación. La ejecución de imágenes permitirá comprender “otras imágenes producidas”, a la vez que el contacto con “otras imágenes” permitirá a los alumnos ampliar las posibilidades de su propia producción plástica.

■■■ La **producción de imágenes** está dirigida a la realización de dibujos, pinturas, esculturas, diseños, etcétera. Con ella apuntamos a que los alumnos se conviertan en **creadores**.

c) Ahora vas a experimentar los distintos trazos y pinceladas que podés hacer con los pinceles que tengas. Leé las siguientes sugerencias.

■ ■ ■ La **apreciación de imágenes** está orientada a la observación y análisis de las imágenes propias, de los pares y de distintos creadores. Con ello buscamos que los alumnos se conviertan en **espectadores** sensibles y críticos.

UNIDAD 2

2. Observá los detalles de la obra de Van Gogh y tratá de ubicarlos en la reproducción. Fijate si los detalles te permiten descubrir nuevos aspectos de la obra relacionados con el color, las formas y las pinceladas.

Las imágenes en general y las obras de arte en particular, se pueden mirar muchas veces, reconociendo e identificando gradualmente sus diferentes aspectos. Muchas veces, al "volver a mirar" se pueden descubrir nuevos aspectos que no se habían tenido en cuenta hasta el momento.

Desde el punto de vista de la producción plástica de los alumnos, se concibe su aprendizaje como un **proceso** que se desarrolla en forma paulatina y sostenida y que integra tanto la **exploración** como la **organización** de la imagen.

La exploración y la experimentación les permitirán investigar sus propias ideas así como las posibilidades de herramientas y materiales y sus capacidades y limitaciones para actuar con ellos.

La producción de imágenes con creciente grado de organización implica el camino que va de la imagen mental –lo “imaginado”– a su representación, ya sea mediante el dibujo, la escultura o la pintura. Para recorrer este camino, los alumnos deberán elegir, organizar y establecer relaciones entre los distintos elementos que conforman la imagen, qué cosas tener en cuenta, cómo ordenar las acciones, etc. Esto les posibilitará proyectar sus ideas y establecer los caminos que conduzcan a concretar sus proyectos de trabajo.

Conjuntamente con las actividades de producción, se desarrollan actividades de apreciación de imágenes, orientadas a la observación, análisis y sensibilización de los alumnos ante distinto tipo de imágenes, tanto las realizadas por ellos mismos como las producidas por distintos creadores.

La apreciación apunta a desarrollar una mirada progresivamente más rica y profunda, que amplíe la imaginación y la sensibilidad de los alumnos y que les permita ampliar sus concepciones sobre el arte y sus horizontes culturales.

Asimismo, se incluyen textos que permitirán a los alumnos conocer diferentes aspectos del mundo de la imagen, contextualizar las actividades que van a realizar y formular conceptualizaciones.

De esta manera, hacer, mirar, leer, reflexionar, opinar e intercambiar con otros serán propuestas siempre presentes en las diferentes actividades, entendiendo que es su interacción la que permite una educación integral de los alumnos.

Acerca de la evaluación

Cuando se habla de evaluación en educación artística, no se hace referencia a juicios estéticos de valor “lindo/feo”, ya que estos son subjetivos, propios de cada persona. Por el contrario, se concibe la evaluación como un análisis de la adquisición y aplicación de conocimientos, de la actitud creadora, recreadora e imaginativa de cada alumno, de sus posibilidades de “hacer” desde un punto de vista personal, no estereotipado, de agudizar su mirada, de dar a conocer sus opiniones.

La evaluación se propone como una instancia en la que los alumnos puedan reflexionar acerca de su propio desempeño, relacionando sus procesos de trabajo con los resultados obtenidos.

Se apunta a que puedan reconocer sus logros y dificultades, concibiendo a estas últimas como parte de un proceso que se supera a través del trabajo.

Es importante señalar esto porque en las disciplinas artísticas es muy frecuente atribuir capacidades y logros al “talento natural” o a los “dones”, más que al esfuerzo y al trabajo.

Esta manera de concebir y evaluar la actividad permitirá a los alumnos tomar decisiones acerca de lo que pueden modificar respecto de sus propios procesos de trabajo. A su vez, la evaluación permitirá recuperar los aspectos positivos de cada experiencia de trabajo, reconocerlos y repetirlos o modificarlos en el futuro. También permite identificar las dificultades y buscar estrategias para superarlas.

La evaluación, entonces, se refiere al análisis que el docente hace del trabajo de sus alumnos y, también, el que hace el alumno en relación a sí mismo (autoevaluación). En uno y otro caso, se podrán analizar los siguientes aspectos:

- los cambios producidos en el uso de materiales y herramientas;
- la variedad de ideas y temas elegidos;
- la capacidad de establecer relaciones entre los distintos aspectos de la imagen;
- la comprensión de textos, conceptos y consignas de trabajo;
- el análisis e interpretación de imágenes propias, de los pares y de distintos artistas;
- la capacidad de emitir opiniones y el respeto por las opiniones de los demás;
- la capacidad de proyectar y llevar adelante sus ideas;
- la capacidad para organizar y cuidar los elementos de trabajo;
- su desempeño en actividades grupales.

Por último, la evaluación de la tarea realizada le permitirá al docente reflexionar acerca de sus propios desempeños en la implementación de las distintas propuestas de trabajo. Esta autoevaluación le servirá para realizar las modificaciones que le permitirán futuros ajustes.

2. La organización de tiempos y espacios para la actividad plástica

Toda actividad educativa requiere que el docente se detenga a pensar cómo disponer del tiempo y del espacio destinado al trabajo.

¿Qué se espera que ocurra en una clase de Artes Visuales? Alumnos que dibujan o pintan en papeles apoyados en las paredes, que observan reproducciones, armando exposiciones, etcétera.

Hablar en Plástica de una buena organización espacial significa tener en cuenta que los alumnos puedan trabajar corporalmente cómodos, teniendo en cuenta que muchas veces lo harán parados y necesitarán moverse sin entorpecer la tarea de otros compañeros.

Es importante acompañar esta organización espacial con una adecuada planificación del tiempo de trabajo, planeando horarios lo suficientemente extensos como para no tener que montar y desmontar el “taller de plástica” a menudo.

La propuesta completa de las cinco unidades no está pensada para ser agotada en un solo año de trabajo, sino que considera un tiempo de desarrollo de todo el ciclo.

Se contempla un calendario escolar de 8 meses de trabajo. Si se tiene en cuenta que el CBS completo de tres años tiene 24 meses o 96 semanas de trabajo, este calendario se podría organizar con un encuentro semanal de una hora, uno quincenal de dos horas o uno mensual de cuatro horas tomando una mañana completa, según las posibilidades y conveniencias de cada escuela y también según el interés que las actividades vayan despertando en sus alumnos.

Las unidades consideran una secuencia de actividades para su desarrollo y un itinerario que permitirá organizar el trabajo de los alumnos y proponer su tratamiento simultáneo en un aula pluriaño, respetando los niveles de profundidad, complejidad o dificultad que representen para los alumnos. Seguramente, para su desarrollo será posible encontrar situaciones en las que sea pertinente agrupar a los alumnos en función de sus saberes previos, sus experiencias personales, sus afinidades, sus necesidades y posibilidades, su grupo de edad aún cuando estén matriculados en años diferentes. De este modo, la distribución de los alumnos para abordar determinados contenidos puede cambiarse según lo evalúe el docente.

Cada una de las actividades representa un punto de partida que conduce a producciones diversas por parte de los alumnos, a procesos de trabajo heterogéneos en sus características y en sus tiempos de ejecución, lo cual es propio de toda situación de aprendizaje en general, y particularmente del mundo del arte, que se caracteriza por la pluralidad y diversidad de manifestaciones. La disposición de las actividades tiene un carácter intencionadamente secuencial y se desarrolla sobre las habilidades que se van adquiriendo previamente. La secuencia se refiere a la organización de actividades que devienen cada vez más complejas a medida que los alumnos avanzan en las propuestas de trabajo.

Es importante concebir el aprendizaje de las actividades como una continuidad y no como una mera colección de eventos independientes. Es preciso también considerar que los intervalos entre las actividades sean cortos para no disminuir el interés de los alumnos ni aumentar la dificultad para continuar con el desarrollo de lo adquirido.

Por otro lado, el trabajo en aula pluriaño, al desarrollar en forma simultánea diferentes actividades, favorece que los alumnos tengan la oportunidad de observarse entre sí y aprender de ello.

Una consideración importante en el desarrollo de las actividades es el grado de complejidad al que los alumnos se pueden enfrentar y que supone que el docente debe valorar al planificar el trabajo. Esto permitirá que los alumnos construyan e incorporen criterios organizativos que les permitan aprender a administrar el encuadre de trabajo y desempeñarse con autonomía.

El espacio de trabajo no tiene por qué circunscribirse a los límites del aula y las escuelas rurales, que por lo general, cuentan con generosos espacios exteriores que pueden ser muy útiles (y estimulantes) si se los convierte temporalmente en un taller. Cuando las condiciones climáticas lo permitan se puede pensar, por ejemplo, en sacar al aire libre algunas mesas ya sea para apoyar materiales como para el trabajo de los alumnos.

También será necesario tener en cuenta uno o más estantes en donde poder dejar los trabajos que no han sido terminados. También habrá que pensar en algún lugar donde guardar o acopiar materiales y herramientas, para asegurar que todos los alumnos cuenten con ellos a la hora de trabajar. Se pueden colocar algunos estantes altos, ya que los utilizarán los alumnos más grandes, y utilizar cajas de cartón o cajones de fruta rotulados. Estas tareas pueden ser encaradas con padres y alumnos, y resultarán una buena oportunidad para compartir con la comunidad.

Para las actividades de apreciación se requerirá un lugar en una pared en el que se puedan colocar las reproducciones o los trabajos de los alumnos para su observación. Es conveniente que se coloquen a una altura cómoda y que las imágenes no estén superpuestas o amontonadas para poder observarlas adecuadamente.

2.

Las unidades de Artes Visuales

La propuesta de Artes Visuales, tanto los contenidos como la modalidad de trabajo, se presenta en fichas organizadas en unidades. Se espera que los alumnos puedan, en primer lugar, ponerse en contacto con las fichas, “hojearlas”, ver el tipo de propuestas que contienen, conocer las reproducciones de arte y trabajar con ellas.

Asimismo, los alumnos conocerán distintos conceptos relacionados con el arte para comenzar a construir un marco de ideas que ampliarán su propio marco de referencias.

Análisis de los temas y de las actividades

A continuación presentamos cada uno de los temas y actividades que se desarrollan en las fichas del alumno. También se anticiparán distintas situaciones posibles ante las tareas que se proponen a los alumnos, se realizarán sugerencias y recomendaciones didácticas como alternativas para su resolución.

En general, cada ficha comienza con un texto para leer que permitirá a los alumnos conocer diferentes aspectos del mundo de la imagen para contextualizar las actividades que realizarán y formular conceptualizaciones.

■ ■ ■ El breve texto siguiente está orientado a “abrirles la puerta” al arte a los alumnos y a contextualizar su presencia en la vida humana.

UNA BIENVENIDA AL MUNDO DEL ARTE

Todos necesitamos alimentarnos y protegernos y nos organizamos en sociedades, pero, además, sentimos necesidad de conocer y transformar el mundo que nos rodea, de comunicarnos y de crear. Así nacen el arte y las imágenes.

En todas las culturas y en todas las épocas, los seres humanos se han expresado de muy diversas formas a través de imágenes realizadas con diferentes técnicas. Algunas de ellas son milenarias, como la pintura, la escultura, el dibujo y el grabado. Otras son mucho más actuales, como la fotografía, y otras son tan jóvenes como las tecnologías que permiten obtenerlas o desarrollarlas, ya sea con computadoras o videocámaras.

Te proponemos internarte en este vasto y fascinante territorio de las imágenes para descubrir su enorme variedad de posibilidades, conocer y dominar algunos de los secretos que te permitirán crear y, también, acercarte a las creaciones de muchos artistas.

¡Bienvenido al mundo del arte! Esperamos que disfrutes de sus recorridos.

Mediante su intervención, usted podría...

- promover el intercambio de ideas respecto de las diferentes manifestaciones artísticas que ellos conocen y del lugar que ocupan en la vida de sus alumnos (recreación y uso del tiempo libre, vocación personal, expresión de sentimientos, etcétera);
- impulsar una pequeña encuesta que indague los aspectos arriba mencionados en otras personas de la escuela (docentes, directivos, etc.) o en otros miembros de la comunidad.

A partir de la información recabada, pueden analizar los resultados e incluir este material en la muestra final.

Este texto breve presenta la orientación de los materiales de arte y la vinculación con la sensibilidad, percepción, capacidad intelectual y las distintas habilidades en el acto de crear y expresar. También se hace referencia al contexto grupal como instancia para compartir experiencias, conocimientos y opiniones.

Toda creación artística significa un proceso de búsqueda, realización e interpretación que compromete al ser humano en su totalidad. Es por ello que, en este material, encontrarás propuestas para integrar tu sensibilidad, tu percepción, tu capacidad intelectual y distintas habilidades en el acto de crear y de expresar.

En este recorrido, vas a encontrar dos tipos de actividades:

Actividades orientadas a la **observación y el análisis de imágenes**: las realizadas por vos, por tus compañeros y por distintos creadores. Con ellas buscamos que te conviertas en un **observador preparado**.

Actividades orientadas a la **producción de imágenes**, es decir, dirigidas a la realización de dibujos, pinturas, esculturas, diseños, etcétera. Con ellas apuntamos a que te conviertas en creador.

Esta propuesta supone que la presencia de la Plástica en la escuela está orientada tanto a la formación de creadores de imágenes como a la formación de espectadores sensibles a la diversidad de imágenes que hay en el mundo en el que vivimos.

Por ello se presenta tanto la producción como la apreciación de imágenes, entendiendo a los alumnos como autores cuando crean y producen plásticamente, y espectadores cuando miran, analizan e interpretan sus propios trabajos, los de sus compañeros y los realizados por artistas y artesanos.

Mediante su intervención, usted podría...

- promover un intercambio entre los alumnos para que puedan expresar sus opiniones respecto de los conceptos arriba mencionados. Usted puede plantear preguntas como: “¿Qué significa para ustedes ser un creador y un espectador?”; “¿En qué situaciones se reconocen como tales?”. Pueden anotar estas primeras opiniones y releerlas antes de la muestra final, reformulando sus ideas luego de haber transitado las distintas unidades.

El texto “Acerca de las fichas y las reproducciones de Plástica” presenta a los alumnos el contenido y organización de las unidades, así como los íconos que se utilizan para identificar los distintos tipos de actividades y los elementos de trabajo.

La lectura de este punto puede preceder al desarrollo de la primera actividad ya que esta propone comenzar a mirar el contenido de las fichas y su forma de organización.

Unidad 1. Los caminos de la imagen

Esta es una unidad corta, integrada por actividades de apreciación, lectura y discusión, orientadas a poner en diálogo las ideas que tienen los alumnos con otras que se les ofrecen en los textos y las reproducciones. Por eso, esta unidad se puede trabajar con todos los alumnos del ciclo.

El desarrollo de las actividades de esta unidad, está previsto para que los alumnos le dediquen aproximadamente un total de 4 semanas de trabajo —aproximadamente 9 horas de trabajo— agrupadas según la modalidad de organización que haya previsto la escuela.

Se recomienda hacer una primera lectura de la unidad completa para tener un panorama de sus contenidos, de su extensión y de las demandas de la tarea, ésta permitirá organizar su disposición en el cronograma de trabajo previsto con los alumnos.

El siguiente es un posible cronograma para el desarrollo de los contenidos de esta unidad, teniendo en cuenta la organización prevista por su escuela.

Actividades 1 y 2 podrían llevar dos horas de trabajo.

Actividad 3 podría llevar tres horas de trabajo.

Actividades 4 y 5 podrían llevar cuatro horas de trabajo.

Contenidos

A lo largo de esta unidad se desarrollarán los siguientes contenidos:

- El arte como parte de la vida humana.
- El lenguaje plástico-visual: sus elementos constitutivos y la composición.
- Sentido expresivo y comunicacional del lenguaje visual.
- Concepto de “reproducción de arte”, epígrafe y cédula identificatoria.
- La heterogeneidad expresiva en las Artes Visuales.
- Los materiales y las herramientas en la realización artística.
- Presentación de las técnicas de representación.
- Observación y análisis de obras de distintos artistas plásticos. Lectura de distintos aspectos de la imagen visual.
- Interpretación y valoración de distintas expresiones plásticas.

Análisis de las actividades

► Actividad 1. Para empezar a trabajar

Esta unidad es una presentación del área de Artes Visuales, de los contenidos y también de la modalidad de trabajo.

Se propone a los alumnos un primer contacto con las fichas de trabajo y las reproducciones de arte. Asimismo, se comienzan a desarrollar algunos conceptos específicos relativos al campo del arte.

Se sugiere desarrollar la actividad **1** y **2** en una misma clase.

Se espera que los alumnos aprendan...

- qué es una reproducción de arte.
- el concepto de epígrafe y cédula identificatoria.
- la presencia de la firma del autor en las obras.
- a reconocer la diversidad de expresiones del arte y a contactarse con lo que esta variedad despierta en ellos.

Mediante su intervención, usted podría...

- alentar a los alumnos a opinar con libertad respecto de las reproducciones.
- proponer la observación con actitud abierta de aquellas obras que les resultan más “raras” o ajenas a lo que hasta ahora conocen.
- señalar que no es necesario “estar de acuerdo” con otros compañeros en lo que a preferencias se refiere y también es posible que alguna obra resulte atractiva en algunos aspectos y no en otros; por ejemplo, pueden gustar los colores, pero no tanto como están realizadas las formas.

► Actividad 2. La imagen y el lenguaje visual

Con esta actividad los alumnos van a comenzar a caracterizar el lenguaje visual y los elementos que lo integran, y tomar contacto con el concepto de composición. También a conocer cómo a lo largo del tiempo, las características de las obras de arte fueron cambiando, así como las preferencias de los espectadores.

Se propone, por primera vez, la organización de una muestra de las reproducciones según un criterio cronológico, apreciando los cambios de las imágenes a través del tiempo.

Esta actividad presenta el lenguaje visual como el conjunto de los elementos que permiten la representación de imágenes.

A

2. La imagen y el lenguaje visual

Con esta actividad podrás comenzar a caracterizar el lenguaje visual y los elementos que lo integran, y tomar contacto con el concepto de *composición*. También descubrirás que, a lo largo del tiempo, las características de las obras de arte fueron cambiando, así como las preferencias de los espectadores.

Para esta actividad vas a necesitar las reproducciones que se encuentran en el sobre.

a) Leé con atención el siguiente texto.

La imagen y el lenguaje visual

Se espera que los alumnos aprendan...

- qué es el lenguaje visual y qué elementos lo integran.
- el concepto de composición.
- a reconocer los elementos del lenguaje visual en las distintas reproducciones.
- la coexistencia de distintas sensibilidades e intereses por parte del espectador de arte.
- a armar una muestra con las reproducciones utilizando un criterio de organización.

Mediante su intervención, usted podría...

- valorizar, a los ojos de los alumnos, la posibilidad de contar con las reproducciones en la escuela y alentar las opiniones al respecto.
- poner de relieve los conocimientos y experiencia que los chicos tienen y “hacerlos dialogar” con los textos que leen y las imágenes que observan.

Recomendaciones

Usted puede incluirse en el grupo de alumnos como un espectador más para el recorrido de la muestra y aportar sus propias observaciones, interactuando así con las de los alumnos, alentando a los más tímidos y mostrando algunos aspectos de la imagen que ellos no hubieran observado.

► Actividad 3. Un mismo lenguaje, distintas expresiones

Esta actividad permite analizar cómo la obra de cada artista tiene características únicas, aun cuando elijan los mismos temas para sus obras y utilicen los mismos elementos del lenguaje visual.

Si bien, al armar la muestra y al observar las reproducciones los alumnos ya pudieron tener un acercamiento a la diversidad de expresiones, aquí se plantea este contenido desde un análisis más específico, tomando como elemento comparativo el “tema” de la obra y la utilización de elementos del lenguaje visual.

Se espera que los alumnos aprendan...

- qué es el “tema” en una obra y que un mismo tema puede ser representado de maneras diversas.
- que los mismos elementos del lenguaje visual, combinados de otra manera dan lugar a distintas expresiones.
- a mirar con detenimiento y a analizar comparativamente imágenes de acuerdo con un criterio de observación.
- a conocer obras de diferentes artistas plásticos e identificar sus características.

Mediante su intervención, usted podría...

- alentar la aparición de opiniones que ahora vayan más allá del “me gusta/no me gusta”, es decir, que más allá del gusto personal puedan observar distintos aspectos plásticos.
- ayudar a que sus alumnos puedan abrirse a manifestaciones del arte contemporáneo cuyas expresiones se alejan del “realismo” visual.
- alentar a los alumnos a hablar sobre las imágenes y analizar lo que observan.

A partir de lo que observan, los alumnos podrían **enumerar** lo que ven (por ejemplo, los colores de la obra); también pueden **describir** (es decir, hablar de las cualidades de ese color: “rojos oscuros”, “verdes muy claritos, casi blanco” etc.); también podrían **comparar, contrastar**, establecer similitudes y diferencias; todo lo mencionado apunta a **establecer relaciones** (por ejemplo, “el fondo negro hace resaltar el color claro de los ojos”). Teniendo en cuenta estos aspectos de la observación, usted puede impulsar un proceso de observación más rico.

A medida que los alumnos se vayan habituando a observar imágenes y hablar sobre ellas y avanzan en el desarrollo de sus capacidades de observación, seguramente también irán ampliando sus gustos personales y sus opiniones sobre el arte.

► **Actividad 4. Materiales y herramientas para crear imágenes**

Los materiales ocupan un espacio importante de la creación plástica y necesitan que la mano del creador los transforme, los modifique y los convierta en la imagen que él desea realizar; las herramientas lo ayudarán a transformar los materiales en aquellas tareas que el creador no pueda realizar sólo con sus propias manos.

Esta actividad permitirá a los alumnos acercarse a los materiales y herramientas con los que trabajan los artistas y, más adelante, en las actividades de producción de las unidades **2**, **3** y **4**, ellos mismos utilizarán algunos de los materiales y herramientas mencionados.

Se sugiere, si es posible, hacer juntas las actividades **4** y **5**.

Se espera que los alumnos aprendan...

- qué son los materiales y las herramientas y su vinculación con la creación plástica.
- a identificar algunos materiales y herramientas que ya conocen e incorporar otros nuevos.

Mediante su intervención, usted podría...

- integrarse a la realización del listado inicial y estar atento a lo que ellos dicen, de manera de incluir posibilidades que ellos no estén teniendo en cuenta.
- ayudarlos a recordar algunos materiales escolares con los que han trabajado (témperas, acuarelas, lápices de colores).
- sugerirles que busquen información en otras fuentes, tales como diccionarios o enciclopedias en la biblioteca de la escuela, preguntar a referentes de la comunidad, etcétera.

Recomendaciones

- La actividad comienza por indagar los saberes previos de los alumnos, pidiéndoles que realicen un listado de materiales y herramientas que ellos conocen y que consideren aptos para la creación plástica. Hay algunos materiales y herramientas que seguramente ellos conocen pero tal vez no relacionen con la creación artística, por ejemplo, el alambre, los clavos, el martillo, la tenaza, etcétera. También es posible que hayan visto algunos materiales –por ejemplo, en una escultura de bronce o piedra–, pero que no identifiquen de qué material se trata o sepan cómo se llama. Usted podría dinamizar esta actividad aportando sus conocimientos y sumándolos a los aportes que ellos mismos puedan realizar.

► Actividad 5. ¿Qué son las técnicas de representación?

Esta es una actividad breve y sencilla, por esto sugerimos realizarla junto con la 4, en la que se da a conocer conceptualmente qué es una “técnica” y se la define como “la forma de proceder, a los modos o pasos que hay que desarrollar para transformar plásticamente los materiales y convertirlos en imagen, por ejemplo el dibujo, la pintura, la escultura, etcétera”. Las técnicas de representación refieren a los procesos de realización de las imágenes es decir de “cómo” se hacen; a las acciones que permiten concretar las ideas y producir las obras, ya se trate de pinturas, esculturas, dibujos, grabados u otras expresiones.

Esta actividad da a conocer algunos conceptos acerca de las técnicas tradicionales y las más actuales así como su relación con la utilización de materiales y herramientas de trabajo.

También se anticipa a los alumnos que será la propia experiencia de realización la que les permitirá ampliar y profundizar el conocimiento de cada técnica.

Se espera que los alumnos aprendan...

- el concepto de técnica de representación.
- su sentido histórico dinámico, ya que se van incorporando nuevas técnicas a lo largo del tiempo.
- la relación entre las técnicas, los materiales y las herramientas de trabajo.
- a identificar algunas técnicas en las reproducciones de arte.

Mediante su intervención, usted podría...

- enriquecer la actividad estableciendo relaciones o analogías entre las técnicas de las Artes Plásticas y otras técnicas desarrolladas por el hombre para satisfacer otras necesidades, la presencia de herramientas y materiales específicos de las artes (como el óleo sobre tela), junto con otros que también se utilizan para otras finalidades (por ejemplo, la madera, la piedra, etcétera).

Unidad 2. La imagen bidimensional

Presentación de la unidad

La unidad **2** desarrolla distintos aspectos relacionados con la imagen bidimensional, es decir, la imagen plana, que tiene dos dimensiones: ancho y alto.

A lo largo de las distintas actividades se desarrollan y analizan sus características así como las diferentes técnicas, materiales y herramientas que permiten su realización.

Algunas de las actividades están orientadas a la realización de las creaciones de los alumnos: se trata de las actividades de **producción**, con las que se propone promover un acercamiento al lenguaje plástico visual que permita ampliar las experiencias plásticas de los alumnos, adquirir nuevos conceptos e investigar distintas posibilidades de materiales, herramientas, soportes y técnicas de representación. Otras actividades están orientadas a la **apreciación**, para que los alumnos conozcan, analicen y disfruten de las obras de artistas plásticos de todos los tiempos y lugares que también han trabajado en la bidimensión. De esta manera podrán acercarse a distintas posibilidades expresivas de este tipo de imágenes a través del contacto sensible, el análisis y la interpretación, con el fin de ampliar sus capacidades de expresión y comunicación.

El docente puede decidir no desarrollar todos los temas o realizar con algún grupo un tema pero no hacerlo con otro, según sus alumnos y el cronograma que haya pensado para sus clases. Es necesario tener en cuenta que el tema **1 “¿Qué es la imagen bidimensional?”**, el tema **5 “Los soportes y sus distintas posibilidades”** y la actividad **“Para finalizar”** son para realizar tal como están propuestos y con todos los alumnos, ya que son importantes para resolver las actividades.

Se recomienda hacer una primera lectura de la unidad completa para tener un panorama de sus contenidos, de su extensión y de las demandas de la tarea; esto permitirá organizar el cronograma de trabajo que haya sido previsto con los alumnos.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a comprender el concepto de espacio bidimensional y de imagen bidimensional, sus características y posibilidades expresivas.
- a reconocer y utilizar algunas de las técnicas que posibilitan la producción de imágenes en la bidimensión.
- a explorar y conocer las características de los distintos materiales, herramientas y soportes y sus posibilidades de transformación.
- a construir criterios que les permitan seleccionar y utilizar los elementos de trabajo de acuerdo con sus propios proyectos e ideas.
- a analizar y apreciar la producción de distintos creadores.
- a comparar y compartir experiencias, saberes, opiniones y conceptos con su docente y con sus pares.

Contenidos

- Concepto y características de la imagen bidimensional.
- Conceptos de técnica, material, herramienta y soporte.
- Pintura, dibujo y collage: sus características y posibilidades expresivas.
- Exploración y uso de los materiales para la obtención de distintas calidades visuales.
- Exploración y uso de distintas herramientas para la transformación de los materiales.
- La observación: intencionalidad de la mirada. La observación del entorno, de las producciones propias, de otros compañeros y de realizaciones de distintos artistas.
- Análisis de los procesos de trabajo y su vinculación con las imágenes realizadas.

Tema 1. ¿Qué es la imagen bidimensional?

Este tema es muy breve y su objetivo es presentar a los alumnos el concepto de imagen bidimensional, explicando sus características y diferenciándola de la imagen de tres dimensiones.

Las actividades 1 y 2 del tema **1** y la actividad **3** del tema **2**, que están orientadas a la observación y a la apreciación de las reproducciones, sería conveniente realizarlas en una misma clase.

► Actividad 1. La imagen de dos dimensiones

En este caso se propone partir de la apreciación de las reproducciones y se pide a los alumnos que comparen las pinturas y los dibujos con las esculturas, buscando diferencias. Los epígrafes presentes en las reproducciones permitirán a los alumnos identificar cada tipo de imagen.

La posterior lectura de un texto breve permitirá caracterizar la imagen bidimensional y el espacio plano o de dos dimensiones y diferenciarlo luego de la imagen y el espacio tridimensionales.

La imagen bidimensional aparece ejemplificada por dos imágenes que muestran la misma temática, una de ellas es una fotografía y la otra un cuadro, que aluden a la diversidad de representaciones bidimensionales.

Como cierre de esta actividad, se retoma la primera propuesta utilizando ahora los conceptos aprendidos como criterio para el agrupamiento de las imágenes.

Se espera que los alumnos aprendan...

- qué es una imagen bidimensional y en qué se diferencia de una imagen tridimensional.

Mediante su intervención, usted podría...

- alentar a opinar a aquellos alumnos que tienen dificultades para hacerlo, señalando que le gustaría escuchar sus ideas y preguntarles qué opinan acerca del tema que se está trabajando.

Recomendaciones

- Deje tiempo para mirar las imágenes alentando a los alumnos a hacerlo con detenimiento y disfrutando de ellas. Promueva el diálogo, el intercambio de ideas y opiniones personales acerca de las obras.
- Verifique que los alumnos hayan comprendido las ideas principales del texto leído. Usted podría retomarlo pidiendo a los alumnos que ellos le expliquen, en sus propias palabras, qué es una imagen bidimensional.
- Cuando agrupen las reproducciones, tal como lo indica la tercera parte de la actividad, usted podría pedir que fundamenten sus decisiones.

Tema 2. La pintura**► Actividad 2. Trigal con cipreses**

Esta es una actividad de apreciación de la pintura *Trigal con cipreses* de Van Gogh como punto de partida para entrar en un tema tan vasto como lo es la pintura. Hemos seleccionado esta obra porque permitirá a los alumnos ponerse en contacto con un estilo personal y expresivo a través de un particular uso del color, la forma y la pincelada.

En las Fichas del alumno se reproducen también algunos “detalles” de la obra que permiten ver, en forma ampliada, sectores de la obra sobre la que se está trabajando.

Se ofrecen distintos criterios que orientarán a los alumnos en la apreciación de la imagen.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a identificar las características de la obra de un pintor en particular, llamado Vincent Van Gogh.
- a observar distintos aspectos presentes en la imagen pictórica: los colores, las formas y las pinceladas.
- a ponerse en contacto con sus propias opiniones y sensaciones y a compartirlas con otros miembros del grupo, reconociendo la heterogeneidad de puntos de vista.

Mediante su intervención, usted podría...

- ampliar la información respecto de la vida del pintor Vincent Van Gogh;
- promover la asociación de la imagen sobre la que se está trabajando con otras imágenes que ellos puedan evocar, mediante preguntas como: *¿La imagen que ven les recuerda otras imágenes? ¿Cuáles? ¿Qué pueden imaginar a partir de lo que el pintor muestra?*
- validar la diversidad de opiniones y el respeto por todas ellas. Es importante recordar a los alumnos que distintas personas pueden tener ideas o interpretaciones diferentes acerca de las cosas que ven o la manera en que las comprenden.

La aceptación y respeto de las opiniones distintas es un aprendizaje que los alumnos llevarán adelante en tanto tengan oportunidades para opinar, escucharse y reflexionar.

► Actividad 3. Pinturas y pintores

Esta actividad presenta el paisaje como un género de la pintura y las obras de diferentes artistas las que ponen de manifiesto la diversidad de posibilidades expresivas. Tanto las imágenes que se ofrecen como el texto hacen hincapié en esta diversidad, justamente para romper posibles estereotipos y abrir la mirada de los alumnos.

El paisaje es otro tema que fue cambiando en la historia del arte. Apareció como “fondo” de la obra y pasó a tener importancia por sí mismo.

La forma de representarlo también pasó de ser casi una imagen fotográfica a mostrarse como una visión interior, de manera tal que el pintor lo toma desde aquellos aspectos que resultan relevantes para él: color, ritmo, formas, etcétera.

Pintar un paisaje plantea un desafío, ya que el tema es muy amplio y obliga a buscar qué rescata el pintor para su obra.

Se espera que los alumnos aprendan...

- el concepto de “paisaje” como un género de la pintura y de “pintores paisajistas”.
- que existen muchas maneras diferentes de representar paisajes.
- a ponerse en contacto con su sensibilidad y la de sus pares, conociendo y aceptando aspectos comunes y diferencias.

Mediante su intervención, usted podría...

- relacionar esta actividad con la anterior, en tanto la obra de Van Gogh también es un paisaje. También puede utilizar las categorías de observación planteadas en la actividad anterior (forma, color y pincelada) para observar los paisajes que acá se proponen.
- proponer a sus alumnos indagar si en la comunidad en la que se halla la escuela o en lugares cercanos hay pintores paisajistas e invitarlos a la escuela para que puedan traer algunas obras y materiales de trabajo, etcétera.

Las actividades 4 y 5 podrían desarrollarse en una clase cada una.

► Actividad 4. El color y sus mezclas

Esta es una actividad de producción plástica de tipo experimental y su objetivo es que los alumnos puedan investigar las características de la témpera y las posibilidades que este material les ofrece para mezclar colores y obtener variaciones de estos.

Asimismo, se ofrece información acerca del color y algunas de sus características.

Los artistas y el color

Todas las formas tienen el color que el pintor les da. El color es básico en la pintura y es algo muy personal; cada cual tiene preferencia por un color y cada color hace surgir en nosotros sentimientos de toda clase. Es con los colores que los artistas nos transmiten la luz y crean el ambiente que nos quieren mostrar.

El contacto con las obras de arte contribuye a una progresiva búsqueda expresiva del color. La idea es interesar a los chicos en las cualidades del color. Se trata de una ejercitación visual de discriminación de los matices de un color, de cómo los artistas crean sus propios colores siendo esto muy importante para ellos y cómo se requiere de conocimientos sobre las cualidades y posibilidades para lograrlos.

Se espera que los alumnos aprendan...

- los conceptos de colores primarios, acromáticos, matiz, tonalidad y valor.
- las características de la témpera y sus posibilidades para obtener distintas variedades del color.
- a desarrollar una actitud experimental como modo de conocimiento y a sistematizar los saberes alcanzados.
- a establecer relaciones entre los procesos de trabajo y los resultados obtenidos.

Mediante su intervención, usted podría...

- remarcar el carácter exploratorio de esta actividad, poniendo el acento en que la actitud experimental es propia de la búsqueda de todo creador;
- estimular la curiosidad y el “animarse a probar”. En este caso se aprende tanto de los logros como de aquellas experiencias que no salen como se esperaba.
- ayudar a los alumnos a organizar un espacio adecuado para el desarrollo de la propuesta de trabajo, teniendo en cuenta las demandas de la actividad.
- contribuir a que los alumnos relacionen lo que hacen con los resultados que obtienen. Por ejemplo, si al mezclar los colores estos se “amarronan” involuntariamente, habrá que buscar la razón de este cambio. Puede depender del tipo de colores que el alumno eligió para mezclar, o porque se olvidó de limpiar el pincel en agua, o porque el agua que utilizó estaba muy sucia. Si usted lo ayuda a establecer estos nexos, él podrá corregir sus mezclas de color.

Recomendaciones

- Como en todas las actividades de producción, resulta conveniente que los alumnos lean la totalidad de la propuesta antes de comenzar a pintar. Esto les permitirá conocer las demandas de la tarea en cuanto a tiempo, organización del espacio y de los elementos de trabajo.
- Ayúdelos a pensar criterios y a organizar las condiciones de trabajo.
- Anticipe a sus alumnos que toda esta actividad experimental se volcará luego en la próxima actividad. Usted podría sugerirles que la pequeña muestra de estos trabajos puede quedar colocada a la vista (en una pared o cartelera) a lo largo del desarrollo de la actividad 5.

► Actividad 5. ¿Cuál es tu paisaje?

Esta actividad propone a los alumnos pintar un paisaje de su suelo natal o de algún paisaje que les parezca interesante, que despierte alguna emoción o que simplemente imaginen. De este modo se convertirán ellos mismos en paisajistas.

Para el desarrollo de esta actividad, usted podría tener en cuenta lo que trabajaron en la actividad 3 en la que se presentó el paisaje como un género de la pintura y las obras de diferentes artistas que ponen de manifiesto la diversidad de posibilidades expresivas.

Se espera que los alumnos aprendan...

- el concepto de boceto y su utilización en la creación plástica.
- que una imagen se va realizando en forma progresiva y que las ideas no siempre aparecen “de una sola vez” y se pueden desarrollar en forma gradual.
- a utilizar una paleta amplia de colores, a partir de la formación de mezclas.

Mediante su intervención, usted podría...

- ayudar a quien le cueste seleccionar una idea para empezar a trabajar. La hoja en blanco a veces no “invita” a comenzar la tarea y, en este sentido, la realización de bocetos resulta un buen punto de partida. Recuerde a sus alumnos que no es necesario elegir un solo boceto, sino que pueden combinarse elementos de varios de ellos.
- ayudar a algún alumno que le cueste organizar la secuencia de trabajo y no sepa “por dónde empezar” o “cómo seguir”. Usted podría cooperar charlando sobre lo que él se propone realizar y buscando juntos los pasos para concretarlo.
- mostrar como valederas la diversidad de producciones plásticas, tanto en lo que se refiere a procesos de trabajo como a los resultados obtenidos.

Recomendaciones

- En la actividad anterior los alumnos ya han comenzado a organizar ciertos aspectos de la tarea, y pueden utilizar esos criterios para esta nueva propuesta.
- Los alumnos deben participar de la organización del aula, así como posteriormente de su limpieza. Esto es parte de la tarea plástica misma, así como lo referido al cuidado de las herramientas que se han utilizado.
- Al finalizar la tarea de producción, podría conversar con sus alumnos acerca de quiénes participaron en ellas, quiénes las delegaron en otros compañeros o en el docente, quiénes mostraron una actitud de colaboración, etcétera. Podrían pensar a partir de estas conclusiones cómo mejorar la organización del trabajo en la próxima actividad.

Las actividades 6 y 7 permitirán a sus alumnos explorar las posibilidades de uno de los materiales —la ténpera—, utilizar las herramientas, y variar las condiciones de la pintura (más espesa o acuosa) para lograr distintos tipos de pinceladas. Sería conveniente que se realicen juntas en una misma clase, ya que constituyen un bloque dentro de los contenidos de pintura y posibilitarán la realización de la actividad 8 que es de integración.

► Actividad 6. Transparencia y opacidad

La opacidad y la transparencia son algunas de las calidades visuales que se pueden conseguir pintando con ténperas. Esta actividad permitirá a sus alumnos explorar estas características de la pintura y reconocer su uso en distintas obras de arte.

Se espera que los alumnos aprendan...

- los conceptos de transparencia y de opacidad como calidades visuales.
- las posibilidades de la témpera para la obtención de estas calidades.
- conocer las obras de Edouard Manet y analizar la utilización que hace este pintor de las transparencias.
- a sistematizar los conocimientos, es decir, que recuerden las acciones por ellos realizadas y qué les permitió alcanzar, cada una de ellas, como resultado.

Recomendaciones

- En las fichas del alumno están explicados los pasos para el desarrollo de esta actividad. Seguramente no abarcan la totalidad de las posibilidades, por eso, usted podría incluir aquellos aspectos que le parezcan pertinentes y que no estén contemplados.
- Sugiera a sus alumnos que estén atentos a lo que el azar o la casualidad pueden ofrecer, porque muchas veces este tipo de situaciones enriquecen las experiencias.
- Recuérdeles, antes de que comiencen a trabajar, que pongan atención al proceso de trabajo para que luego puedan describirlo y compartirlo con el resto del grupo.

► Actividad 7. La pincelada

En esta actividad los alumnos comenzarán a conocer y a explorar la pincelada en la pintura y la manera como puede enriquecer expresivamente las imágenes.

Las pinceladas son las huellas o trazos que deja el pincel sobre la superficie. En muchos casos, los pintores no desean realizar una superficie “lisa”, y utilizan el pincel no sólo para “desparramar” el color, sino además para dar sensaciones visuales con los trazos que el pincel va dejando.

El uso de distinto tipo de pinceladas permite enriquecer la imagen. La actividad comienza con la presentación de dos imágenes y un texto explicativo e informativo, que trata acerca de las posibilidades expresivas que brinda a los pintores el uso de distintas pinceladas.

Se ha elegido una imagen de **Benito Quinquela Martín**, *Atardecer*, y otra de **Walter de Nevazio**, *Nubes en la sierra*. En estas pinturas se observa cómo están marcados las pinceladas y el dinamismo que aportan a la imagen. Ambos constituyen un ejemplo en el que se visualiza lo dicho en el texto.

La actividad propone, luego, experimentar con los distintos pinceles que tienen para ver qué tipo de trazos pueden lograr.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a reconocer la pincelada como elemento expresivo que permite enriquecer la imagen.
- a utilizar las herramientas y a variar las condiciones de la pintura (más espesa o acuosa) para lograr distintos tipos de pinceladas.
- a observar cómo distintos pintores han usado este recurso expresivo.

Mediante su intervención, usted podría...

- hacer notar a sus alumnos que las dos imágenes seleccionadas para esta actividad impactan por su colorido y el dinamismo que dan las pinceladas a la composición.
- sugerir algunas preguntas que pueden promover el intercambio de opiniones entre los alumnos. Por ejemplo: Observen los colores que utilizaron los pintores. *¿Qué tipo de colores eligieron (suaves, intensos, contrastantes)? ¿Corresponden esos colores a los que ustedes observan en la naturaleza? Observen los trazos realizados con el pincel y traten de describirlos. ¿Tienen todos la misma dirección? ¿Tienen todos el mismo grosor? ¿Ustedes creen que los pintores usaron uno o varios pinceles distintos para lograrlos? ¿Por qué?*
- preguntar a sus alumnos si recuerdan otro pintor que utilice pinceladas marcadas de un modo similar. La pregunta apunta a Vincent Van Gogh, con su obra *Trigal con cipreses*, sobre la que ya trabajaron anteriormente. Si ellos no establecen espontáneamente esta relación, invítelos a que vuelvan a mirarla y comparen el uso de la pincelada entre las tres obras;
- en relación al punto **b** se trata no sólo de cambiar de pinceles, el cambio de pincelada estará dado también por la densidad de la pintura acrílica (más espesa o más diluida), y por la posición del pincel (de canto, de punta, acostado, etc.) y el ritmo que le imprima la mano (más fuerte, suave, movimientos cortos o largos, pausados o nerviosos, etcétera). Se sugiere que esté atento a lo que los chicos realicen espontáneamente. Si no se les ocurre gran variedad de experiencias, no tema intervenir ofreciéndoles otras alternativas: *¿nadie probó usar los pinceles pintando sólo con la puntita? ¿Quién se anima y cuenta lo que obtuvo?* Prueben arrastrar los pinceles chatos con pintura espesa y después con pintura aguada.

Recomendaciones

- Recuerde a sus alumnos la importancia del cuidado de los pinceles. Se sugiere que, al finalizar de pintar, se realice una limpieza profunda, enjuagándolos con un poco de detergente o frotándolos sobre jabón. Así cuidados, los pinceles durarán mucho tiempo. Para que el pelo del pincel no pierda su forma es conveniente, una vez lavados, guardarlos con el pelo hacia arriba.

► Actividad 8. El paisaje enriquecido

Esta actividad integra los distintos contenidos trabajados relacionados con la pintura —transparencia/opacidad, el uso de las distintas pinceladas, las mezclas de colores y sus variaciones— y propone a los alumnos trabajarlos conjuntamente en la realización de un paisaje.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a combinar distintos recursos de la pintura para enriquecer su propio proyecto de trabajo.
- a seleccionar las herramientas que se adecuen a sus necesidades de trabajo.
- a organizar, con autonomía, el aula y los materiales para la tarea de pintar.

Mediante su intervención, usted podría...

- recordar a sus alumnos los conocimientos de los que disponen en relación con la pintura y observar que, al trabajar recurran a la mezcla de color, a la diversidad de trazos y al uso de transparencia/opacidad para enriquecer sus imágenes.

Recomendaciones

- Es deseable que los alumnos muestren autonomía en la organización del aula y de los materiales para la tarea de pintar. Observe si efectivamente esto sucede, si sucede con todo el grupo, o con algunos alumnos. Así como es importante que avancen en la adquisición de conceptos y procedimientos, también lo es que desarrollen actitudes de autonomía en la organización de la tarea.
- Es importante que usted señale estas expectativas y pueda evaluarlas charlando con ellos al cabo de la actividad.

► Actividad 9. Una pequeña muestra y algunas conclusiones

Esta actividad les permitirá reconocer y compartir con sus compañeros el camino recorrido hasta aquí. Tiene como objetivo reflexionar acerca del propio hacer y compartir la experiencia personal con otros analizando los distintos procesos de trabajo y sus resultados.

En la muestra van a exponer todas las producciones pictóricas realizadas, tanto las pruebas experimentales como las imágenes más elaboradas, los textos que escribieron en forma individual y grupal y todas las reproducciones con las que trabajaron. Es importante esperar que los trabajos de los alumnos estén secos para poder armar la muestra.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a sistematizar los conocimientos adquiridos en relación con la pintura.
- a evaluar de qué manera cada uno ha podido enriquecer sus producciones a partir de la incorporación de nuevos conceptos y experiencias, analizando aspectos comunes y diferencias.
- a reconocer la heterogeneidad propia de la producción de imágenes.

Mediante su intervención, usted podría...

- ayudar a sus alumnos para que coloquen todos los trabajos, los textos y las reproducciones en un lugar del aula bien iluminado.
- ayudar a aquellos alumnos a quienes les cuesta más verbalizar sus ideas o dar a conocer sus opiniones. Una observación suya apoyada en una imagen puede reforzar aquello que se está diciendo. Comentarios como: *miren cómo en este trabajo hay muchos tonos de verde. ¿Te acordás cómo los lograste?*
- ayudar a sus alumnos a comprender que cada uno de los trabajos tiene valores estéticos propios.

Recomendaciones

- A lo largo de estas actividades, los alumnos, además de experiencias de producción, habrán podido incorporar conceptos y términos propios de las Artes Visuales. Cuando aborden la evaluación, aliéntelos a utilizar estas nuevas expresiones.

Tema 3. El dibujo

En las próximas actividades se desarrolla el dibujo como expresión del arte, identificando sus características y comparando los diferentes materiales que permiten su realización, utilizándolos en sus propios trabajos.

También van a conocer distintos artistas que han incursionado en esta técnica y descubrirán la diversidad expresiva de sus obras.

► Actividad 10. Acerca del dibujo

La actividad parte de la observación de tres imágenes realizadas con la misma técnica (dibujo), pero con diferentes materiales, destacando cómo el uso de cada material aporta distintos efectos visuales y, con ello, diferentes resultados expresivos.

Luego, la observación de dibujos de artistas pone de manifiesto el uso de distintos elementos del lenguaje visual y de distintos estilos de trabajo.

Se espera que los alumnos aprendan...

- el concepto de dibujo, sus características y sus posibilidades expresivas.
- el protagonismo de la línea, la textura visual y, a veces, el claroscuro (la representación de la luz y de la sombra) en el dibujo.
- el uso de algunos materiales relacionados con el dibujo, como el lápiz negro, la carbonilla y la tinta china, y su relación con los resultados expresivos que se pueden obtener.
- cómo son las obras de distintos artistas plásticos que desarrollaron el dibujo.

Mediante su intervención, usted podría...

- ayudar a sus alumnos a comparar los tres dibujos que se proponen en el punto **a** de la actividad, de manera que en el punto **b** ellos ya tengan criterios para una observación más autónoma.
- los tres dibujos que se presentan muestran el mismo tema (los árboles), pero cada uno fue realizado con distintos materiales y tienen diferentes resoluciones plásticas. En uno de ellos predomina la línea, en el otro el claroscuro (la representación de luces y sombras), en el tercero se combinan líneas y transparencias. Es importante que los alumnos arriben a esta diferenciación. Lo aquí observado les servirá para la realización de sus propios dibujos.

Recomendaciones

- El dibujo es una técnica de representación conocida por los alumnos; no obstante, acá proponemos relacionarla con los elementos del lenguaje visual y con distintos materiales de trabajo. Usted podría ayudar a establecer relaciones entre lo que sus alumnos dibujan hasta ahora y lo que el texto propone. - Cuando observen las obras de los artistas, aliéntelos a que observen qué “otros elementos” usan estos que ellos no suelen utilizar en sus imágenes.

► Actividad 11. Diferentes materiales para dibujar

Esta es una actividad de producción plástica orientada a que los alumnos logren diferentes calidades visuales que les permitan ampliar sus recursos expresivos y que utilicen para ello diferentes materiales.

Se sugiere desarrollar la actividad tomando dos clases.

La primera para explorar, conocer y utilizar las posibilidades expresivas que ofrecen los **lápices negros**, la **carbonilla** y la **tinta china**.

En la segunda, ya se les pide que elijan un tema y que realicen tres dibujos sobre el mismo tema usando en cada producción uno de los materiales que utilizaron anteriormente. Para esta actividad considere usted la disposición del tiempo de acuerdo con el ritmo de trabajo que tengan sus alumnos. Tal vez considere oportuno tomar tres clases para que realicen en cada una un dibujo con cada material.

Se espera que los alumnos aprendan...

- las características de algunos materiales relacionados con el dibujo —el lápiz negro, la carbonilla y la tinta china— y su relación con los resultados expresivos que se pueden obtener.
- que cada material ofrece diversas posibilidades, pero también tiene sus limitaciones, y que esto influye en la imagen.

Mediante su intervención, usted podría...

- ayudar a los alumnos a elegir un tema, tratando que cada uno se conecte con sus intereses o que pruebe cosas nuevas. Propuestas como: *¿Qué te gustaría dibujar: una persona, un paisaje, algo que te imaginás?* o *Podés dibujar algo totalmente fantástico (como una ciudad del espacio, un hombre volador), un lugar que no conocés (como el fondo del mar).*
- ayudar a sus alumnos a despertar la imaginación a través de las distintas opciones. La búsqueda de un tema es parte de la actividad plástica y de su proceso de creación.
- señalar que, si bien los ejemplos presentes en las Fichas muestran imágenes figurativas (que representan el mundo de los objetos, personas, animales, lugares, etc.), es posible elegir un tema abstracto (un juego visual de formas, texturas y distintos tonos de grises).

- alentar a sus alumnos a experimentar con los materiales, probando sus distintas posibilidades. De este modo favorecerá el desarrollo de una actitud de búsqueda y exploración que enriquezca su producción plástica en particular y su capacidad de crear en general.
- explicar a sus alumnos que el dibujo es parte de un proceso de trabajo que no siempre se resuelve con rapidez y que a veces se conciben ideas que todavía no se está en condiciones de resolver. Se pueden adaptar las ideas a las posibilidades personales. A dibujar se aprende observando y dibujando.
- explicar que la tinta china no se puede borrar. Puede suceder que un alumno realice algún trazo que no le guste; en ese caso le podría sugerir que trate de integrar el “error” a la realización. Los alumnos que no puedan aceptar esta sugerencia podrán recomenzar un nuevo trabajo.

Recomendaciones

En relación al uso de los materiales propuestos tenga en cuenta que:

- la carbonilla se puede usar de punta, acostada, ejerciendo mayor o menor presión, borroneando con el dedo o con un trapito.
- para mezclar tinta china y agua, los alumnos pueden usar las hueveras. Se pueden obtener negros muy intensos y grises por dilución en agua. La intensidad del gris dependerá de la proporción del agua que se le agregue, pues pequeñas porciones de tinta china oscurecen rápidamente el agua. Es necesario limpiar bien los pinceles después de usarlos.

En el caso de que los alumnos no cuenten con alguno de los materiales que se requieren para esta actividad, se pueden pensar otras alternativas:

- La tinta china puede ser reemplazada por tinta común de lapicera, que se utiliza de la misma manera y con las mismas herramientas que la tinta china.
- También se puede fabricar un sustituto de la tinta, hirviendo remolacha y utilizando el agua coloreada que resulte. Si bien este material parece oscuro, al usarlo no resulta demasiado intenso. Superponiendo capas de color, se logra mayor intensidad.
- Se puede reemplazar la carbonilla por trozos de carbón.

► Actividad 12. Dibujos y reflexiones para compartir

Como cierre de las actividades referidas al dibujo, se propone una sistematización de la experiencia apuntando a que los alumnos puedan reflexionar acerca de las acciones realizadas través de la comparación de las producciones plásticas.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a sistematizar sus experiencias y compartirlas con otros compañeros;
- identificar sus acciones y establecer relaciones entre proceso y producto.

Mediante su intervención, usted podría...

- promover en los alumnos una actitud no competitiva y de aceptación de la diversidad identificando, en cada producción, cualidades particulares.

Comparar sus trabajos no significa establecer juicios de valor, por ejemplo “más feo o más lindo” que son siempre valoraciones subjetivas y que poco aportan al crecimiento expresivo de los alumnos.

Se trata de analizar los distintos procesos de trabajo, uso de los elementos plásticos —la línea, las formas, la luz y la sombra y las texturas— y cómo la elección realizada por cada uno de los alumnos les ha permitido los resultados expresivos alcanzados. Preguntas o consignas como: Veamos qué temas eligió cada uno para dibujar o ¿De qué maneras distintas utilizaron el lápiz o la tinta china para dibujar?, alentarán la observación y el análisis desde un punto de vista más amplio y más enriquecedor que la polaridad “lindo / feo” o “está bien / está mal”.

Tema 4. El collage

Las próximas actividades desarrollan como contenido central el collage y sus posibilidades expresivas. Asimismo, dan a conocer dos artistas cuyas obras están muy relacionadas con el desarrollo del collage, ellos son Henri Matisse —un pintor francés— y, en nuestro país, Antonio Berni.

► Actividad 13. Acerca del collage

Esta actividad presenta la técnica del collage, que probablemente ya hayan utilizado sus alumnos en oportunidades anteriores. Las obras de artistas como Berni y Matisse, realizadas con esta técnica, muestran la dimensión artística que puede alcanzar.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a reconocer el collage como una de las expresiones visuales nacidas en el siglo XX.
- a identificar las características de este tipo de imágenes.
- a conocer las obras de dos artistas plásticos que trabajaron el collage: Antonio Berni y Henri Matisse.

Mediante su intervención, usted podría...

- recuperar experiencias anteriores de sus alumnos en relación con la realización de collage y con lo que ellos ya saben y establecer nexos con lo que plantea el texto y lo que observan en las imágenes, comentando cuál es la contribución que estos les aportan.

► Actividad 14. Para crear tu propio collage

Esta actividad propone la producción de un collage con una consigna abierta que permite a los alumnos elegir el tema, los procedimientos y el soporte (su forma, tamaño y color). Como usted puede observar, se deja en manos de los alumnos varias decisiones en torno a la realización de la imagen.

La técnica del collage permitirá resoluciones plásticas distintas de las del dibujo y de la pintura y promoverá el uso de otras herramientas y materiales. Las características del recortado obligan a pensar en los aspectos más generales de las formas y en las relaciones entre formas, la textura y color de los papeles.

Se espera que los alumnos aprendan...

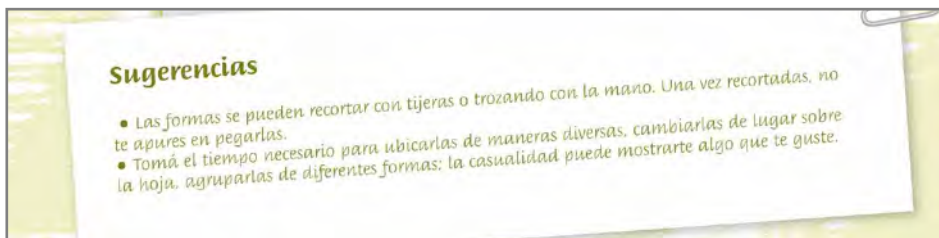
- a trabajar con esta técnica y a profundizar en sus posibilidades expresivas.
- a probar distintas alternativas de composición visual, cambiando de lugar las formas sobre el soporte antes de pegarlas.

Mediante su intervención, usted podría...

- recordar a sus alumnos que exploren distintas maneras de ubicar las formas sobre el soporte antes de pegarlas definitivamente. Vale la pena aprovechar esta característica y alentar a los alumnos a jugar, cambiando de lugar las formas, superponiéndolas, juntándolas o separándolas, observando constantemente la imagen, que variará a medida que se vaya realizando.

Recomendaciones

- La realización de un collage tiene posibilidades distintas de las del dibujo y la pintura.

- La elección en el tipo de recortado posibilita diferentes calidades plásticas. Recortar con tijera permite bordes netos, “limpios” y mayor precisión en el trazo. El trozado, en cambio, ofrece un corte más irregular y espontáneo.
- Sugerimos guardar los recortes sobrantes, ya que podrán ser utilizados en futuros trabajos.

► Actividad 15. De todo un poco, para hacer y pensar

Esta actividad integra y combina las posibilidades expresivas de la pintura, del dibujo y del collage, adaptando la imagen a las posibilidades expresivas de cada una de ellas.

Hasta aquí han trabajado con tres técnicas que les han permitido realizar imágenes bidimensionales: la pintura, el dibujo y el collage. Para cada una utilizaron distintos materiales y herramientas y lograron expresiones de carácter diferente.

Esta propuesta permitirá volver sobre lo desarrollado, profundizando en las posibilidades expresivas de las distintas técnicas y reflexionando sobre las experiencias y los logros alcanzados.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a adecuar la imagen a las posibilidades expresivas del dibujo, la pintura y el collage.
- a seleccionar los materiales con criterio, de acuerdo con sus propios proyectos de trabajo.
- a conectarse con sus intereses y proyectos expresivos personales y muestren actitudes de mayor confianza en sus capacidades expresivas.

Recomendaciones

- Dado que habrá distintas técnicas de producción desarrollándose al mismo tiempo, será necesaria una buena organización del espacio.
- La organización del espacio y de los elementos de trabajo tiene que ser funcionales a la tarea y facilitarla. Esto se puede lograr formando pequeños

grupos integrados por todos aquellos que trabajen con una misma técnica y poniendo los materiales comunes en un lugar accesible a todos.

- Los conocimientos adquiridos y las experiencias previas permitirán a sus alumnos tomar decisiones y anticipar las necesidades de sus proyectos expresivos con autonomía.

► **Actividad alternativa**

En lugar de realizar tres trabajos individuales, se puede optar por proponer a los alumnos la ejecución de trabajos en pequeños grupos. En este caso, cada subgrupo deberá decidir el tema y recrearlo con cada una de las técnicas propuestas, seleccionando los materiales y herramientas adecuados.

Esto requerirá de su intervención para ayudarlos a organizarse, a escucharse, a respetar las opiniones de otros, a tomar decisiones y llevarlas adelante.

Se sugiere mantener la instancia de reflexión individual y agregar preguntas que permitan evaluar el desempeño grupal. Por ejemplo: *¿Cómo nos organizamos para trabajar en grupo?; ¿Pudimos incluir las ideas de todos?; ¿Hubo diferencias de opiniones?; ¿Cómo se resolvieron?; ¿Qué sugerencias harían para mejorar la próxima actividad?*

Tema 5. Los soportes y sus distintas posibilidades

Este tema explica qué son los soportes y desarrolla algunas de sus características, incorporando estos conocimientos a los propios trabajos.

Asimismo, los alumnos se pondrán en contacto con obras en las que se utilizan soportes de formatos poco frecuentes, y por ello tienen poco uso en la tradición pictórica.

Las actividades 16 y 17 pueden realizarse en una misma clase.

► **Actividad 16. Soportes y obras**

Esta actividad propone la observación de reproducciones de obras realizadas sobre distinto tipo de soportes y ofrece un texto informativo acerca de estos.

En cuanto a la selección de obras, se han elegido en este caso pinturas que han sido realizadas en soportes de diversos formatos, apuntando a que los alumnos puedan relacionar la imagen representada, con el formato del soporte elegido. Que los alumnos establezcan esta relación es el objetivo principal de esta actividad.

Se espera que los alumnos aprendan...

- qué es el “soporte” de una imagen bidimensional.
- a relacionar el formato del soporte con la imagen sobre él representada.
- a conocer algunas obras realizadas sobre soportes menos frecuentes.

Mediante su intervención, usted podría...

- invitar a sus alumnos a observar las producciones plásticas realizadas por ellos hasta ahora, para que analicen si han tomado en cuenta esta relación de un modo intuitivo y cómo lo han hecho.
- pedir a los alumnos que busquen otros ejemplos en el sobre de reproducciones y observar cómo otros pintores y dibujantes resolvieron la relación entre lo representado y el soporte utilizado.

Recomendaciones

- Esta actividad es muy importante para resolver las actividades posteriores, en las que se les pedirá a los alumnos que trabajen con la relación entre el soporte y la imagen representada en distinto tipo de producciones. Le sugerimos asegurarse de que los alumnos hayan podido establecer la relación entre el formato del soporte y la imagen representada.

► Actividad 17. La misma imagen... dos soportes

Esta actividad de producción retoma la relación entre la imagen representada y el soporte elegido. Se propone a los alumnos trabajar con dos soportes de igual forma y medida, pero en distinta posición (vertical y horizontal). Los alumnos tendrán que realizar dos dibujos adecuando la composición a la posición del rectángulo (vertical u horizontal).

Se espera que los alumnos aprendan...

- a seleccionar y componer la imagen tomando en cuenta el formato del soporte sobre el que se va a trabajar.
- a seleccionar la técnica, los materiales y herramientas que mejor se adecuen a la imagen que desean realizar.
- a analizar sus propias producciones y las de sus pares, centrándose en la relación entre la imagen y el soporte utilizado.

Mediante su intervención, usted podría...

- colaborar en la reflexión sobre los trabajos, y pensar los cambios que se produjeron en la organización de la imagen con el cambio de soporte.

Algunas preguntas suyas podrían orientar a los alumnos; por ejemplo: *¿Qué tipo de formas predominan en cada trabajo, horizontales, verticales, grandes, pequeñas, etcétera?; ¿Cómo están distribuidas en el soporte, juntas, separadas, en el centro, arriba, abajo?; ¿Pensaron en la posición del soporte cuando tuvieron que buscar ideas?; ¿Qué opinan de los trabajos que hicieron?*

Recomendaciones

- Se pide a los alumnos que realicen dos imágenes, dejando abierta la elección de las técnicas, y, con ello, la selección de materiales y herramientas. Sus experiencias previas les permitirán realizar esta selección con autonomía.
- Si algún alumno requiere de su opinión, intervenga tratando de no resolver por él, sino de ayudarlo a encontrar la respuesta. Puede sugerirles que combinen distintos materiales, por ejemplo, si eligen el dibujo, que usen carbonilla y lápiz en un mismo trabajo, o dibujen con tinta china y agreguen esfumados con carbonilla, etcétera.

► Actividad alternativa

Esta misma propuesta puede realizarse trabajando sobre soportes redondos o triangulares.

Otra posibilidad es realizar producciones en pequeños grupos, es decir, que cada subgrupo realice dos trabajos. En este caso se deberán modificar las medidas del soporte. Se sugiere duplicarlas o triplicarlas, manteniendo las proporciones alto/ancho que se indican.

► Actividad 18. Ventanas de papel

Toda imagen estática representa una porción de la realidad, recorta y muestra de determinada manera un ser humano, un objeto, un hecho, una escena.

La imagen no capta toda la realidad sino un fragmento de ella, lo elige y lo encuadra. Este acto de elegir y encuadrar es ya un acto de comunicación.

Lilia F. de Menegazzo, *Didáctica de la imagen*, Buenos Aires, Editorial Latina, 1974.

En esta actividad se busca que los alumnos puedan “recortar” un fragmento del entorno visual, utilizando para ello “ventanas”, es decir, pequeños rectángulos de papel calados en el centro, que utilizarán para mirar a través de ellas y encuadrar lo observado. Este procedimiento servirá luego para representar en una imagen lo observado.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a realizar un encuadre, es decir, a seleccionar una porción de lo que se observa para su posterior representación.
- a utilizar las “ventanas” como herramienta facilitadora para la realización de encuadres.
- qué es un boceto, cómo se realiza y las posibilidades que brinda su realización.
- a elegir una técnica de la bidimensión de acuerdo con sus intereses expresivos, seleccionando los materiales y herramientas acordes.

Mediante su intervención, usted podría...

- señalar a sus alumnos que muchos artistas realizan varios bocetos antes de comenzar la producción de la obra, lo que les permite ir “puliendo” sus ideas. De este modo podrán comprender más profundamente el sentido de la realización de bocetos.

En las fichas del alumno hemos definido al boceto como un “trazo primero y no definitivo de una imagen. Sirve para indicar de manera general, la idea de lo que se quiere realizar luego”. Se pide a los alumnos que realicen bocetos de diferentes imágenes observadas a través de las ventanas, usando la técnica del dibujo y se les sugiere que utilicen lápices o carbonillas, dos materiales que permiten trazados rápidos, espontáneos y no requieren tiempo de secado.

- reforzar el concepto de boceto y diferenciarlo de la imagen acabada o más elaborada. Un boceto toma lo que el autor considera más importante de la imagen: la ubicación de los elementos, su forma más general o las grandes zonas de luces y sombras. Los pequeños detalles quedan eliminados y, por lo general, se reservan para la obra definitiva.

Recomendaciones

- Se propone a los alumnos mirar a través de las ventanas. Se sugiere dar tiempo a esta observación, de manera que puedan tomar conciencia de “el todo y la parte”.
- Propóngales que imaginen que están mirando por el ojo de una cámara fotográfica y que tienen que elegir la foto que van a sacar. Podría sugerirles también que, frente a un objeto, prueben ubicarlo en el centro de la imagen, a un costado, más arriba, con el fin de variar el encuadre.

- Pueden realizar estos ejercicios en el interior del aula o afuera, elegir paisajes, objetos, un rincón de la escuela o algún compañero.
- Sugiera a sus alumnos que se acerquen o alejen del objeto observado para permitir un encuadre total o parcial en la ventana.

► **Actividad alternativa**

La actividad propone la realización de bocetos mediante el dibujo. También es posible la realización de bocetos pictóricos, es decir, imágenes rápidas, sintéticas que, en este caso tomen el color como aspecto esencial.

Los alumnos podrán utilizar témperas, marcadores o tizas de colores (si usan estas últimas, recuerde que hay que fijarlas).

Ya se trate de bocetos mediante dibujo o mediante pintura, podrá proponer a los alumnos elegir uno para convertirlo en una imagen más elaborada. Cada alumno deberá tomar en cuenta la forma y dimensiones del boceto y ampliar la imagen respetando la misma relación, para conservar así la composición lograda.

► **Actividad 19. Andando se hace camino**

Se trata también de una actividad de cierre de la unidad, a la vez que de una propuesta de evaluación de los procesos de trabajo y de las producciones realizadas y de las interacciones entre los miembros del grupo durante el transcurso de la tarea. Van a armar una muestra con todos los trabajos realizados incluyendo los textos elaborados.

Los alumnos deberán volver sobre sus producciones, y las de sus compañeros de modo de visualizar el proceso de trabajo, la evolución de sus propias imágenes, su dominio sobre materiales y herramientas y su capacidad de crear.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a reflexionar sobre sus procesos de trabajo.
- a intercambiar opiniones.
- a mirar el conjunto de sus producciones y pensar en el desarrollo de sus capacidades y conocimiento a lo largo de un período de tiempo prolongado.

Mediante su intervención, usted podría...

- recordar a sus alumnos que la evaluación en plástica, no alude a juicios de valor del tipo “lindo / feo” ya que estos son subjetivos de cada persona. Evaluar significa poder reflexionar acerca de la adquisición de conocimientos y de capacidades para utilizar estos saberes en producciones personales. También apunta a reconocer la actitud creadora, recreadora e imaginativa de cada uno.
- ayudar a los alumnos a pensar sus procesos mediante preguntas, como *¿Qué aprendí o descubrí?; ¿Con qué me gustó más trabajar?; ¿Por qué?*
- instar a los alumnos reconocer sus logros, a disfrutar y sentir satisfacción por su trabajo.

Recomendaciones

- Recuerde a sus alumnos que los trabajos de esta unidad, formarán parte de la muestra final que se organizará a lo largo de la unidad 5. En tal sentido, sería conveniente buscar un lugar en dónde guardarlos.

Para finalizar

De este modo, sus alumnos han llegado al final de esta unidad dedicada a la imagen bidimensional. Seguramente, ahora ellos conocen y pueden llevar adelante muchas cosas nuevas; con la última actividad, tuvieron oportunidad de recordar el camino, pensar en lo hecho y evaluar los procesos de trabajo.

Unidad 3. El mundo de la escultura

Presentación de la unidad

Esta unidad está orientada a ampliar el campo de las experiencias y conocimientos de los alumnos introduciéndolos en el mundo de las imágenes tridimensionales. En ella se abordan conceptos relacionados con este tipo de imágenes, así como distintos procedimientos escultóricos; materiales y herramientas relacionados con las imágenes en tres dimensiones y obras escultóricas de diferentes artistas que permitirán a sus alumnos tomar contacto con este tipo de expresiones de las artes plásticas.

La interacción con la escultura permitirá a los alumnos:

- Adquirir y profundizar conceptos específicamente relacionados con la escultura.
- Investigar las cualidades y posibilidades expresivas de distintos materiales y herramientas relacionados con el medio tridimensional.
- Tomar contacto con distintos procedimientos del quehacer escultórico, enfrentando y resolviendo distintos problemas propios de este tipo de imágenes.
- Vincularse con obras escultóricas de diversas épocas, autores y estilos.

Es importante que usted conozca los conceptos teóricos y los instrumentos metodológicos que le permitan asesorar y guiar a sus alumnos en el desarrollo de las actividades escultóricas. Usted podrá observar así, la permanente interrelación entre la **experimentación**, la **producción** plástica y la **reflexión**.

Todo objeto escultórico requiere, para su concreción, la adecuada resolución de problemas "físicos" tales como el equilibrio, distribución del peso, los puntos de apoyo y sustentación, etcétera. Si no se resuelven los problemas de este tipo, las esculturas no se mantienen en pie, por lo tanto, es necesario desarrollar tanto las ideas en sus aspectos creativos como los procedimientos o caminos técnicos adecuados para su concreción. En ambos casos, los alumnos precisarán de su ayuda y de su apoyo.

Un punto importante para considerar en la tarea escultórica, es la relacionada con la **organización del espacio y del tiempo**. Este tipo de actividades suelen requerir más espacio que el dibujo o la pintura; los materiales escultóricos suelen ser más voluminosos y, en algunas ocasiones, más sucios. Todo esto no debe ser motivo para dejar de lado este tipo de tareas, sino que se deberá pensar en la manera adecuada de llevarlas adelante.

Una buena organización espacial requiere lugares en los que los alumnos puedan trabajar corporalmente cómodos, teniendo en cuenta que gran parte del tiempo lo harán parados y necesitarán moverse (sin entorpecer la tarea de otros compañeros).

Como ya se expresó, se sugiere aprovechar los espacios exteriores que ofrecen las escuelas rurales cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Para las propuestas tridimensionales, los materiales y herramientas de trabajo son comunes a todos los alumnos y deberán ser compartidos. Esto seguramente provocará mayor circulación durante la clase. Para ello resulta útil ubicar espacios destinados a distintas funciones:

- un lugar en donde los alumnos puedan trabajar.
- un lugar para abastecerse de materiales y herramientas al que los alumnos puedan acceder sin necesidad de recurrir a usted.
- muchas veces la escultura se realiza en varias etapas, por lo tanto, hay que considerar algún lugar para ubicar los trabajos en vías de realización.

Le sugerimos que aproveche esta reorganización espacial, acompañándola de una adecuada organización del tiempo de trabajo. Es decir, tiempos de trabajo lo suficientemente extensos como para no tener que montar y desmontar el “taller de escultura” a diario. Para ello puede agrupar dos o más horas destinadas a trabajar en un bloque horario más prolongado.

En relación con la reproducción de imágenes escultóricas, advertimos que la reproducción fotográfica muestra las esculturas desde un único punto de vista (el de la cámara), perdiéndose la cualidad tridimensional. En todo caso, será el observador quien deba reconstruir mentalmente la “corporeidad” de la imagen. Esta situación marca una diferencia que debe ser tenida en cuenta en las actividades de apreciación de imágenes.

Esta unidad propone distintas maneras de realizar esculturas: el modelado, la talla y la construcción. Usted podría elegir las actividades por bloques, según los grupos de alumnos que tenga y también en función del cronograma que haya pensado. Recuerde que cada bloque de actividades guarda una secuencia de modo que es importante conservarlo y no realizar actividades aisladas. Tenga en cuenta que las actividades **1, 2, 3, 4, 8 y 12** son básicas y se requiere que las realicen todos, independientemente de que usted distribuya el resto de los bloques por grupos o decida no realizarlos todos.

Objetivos

- Comprender el concepto de espacio y de imagen tridimensional, sus características y posibilidades expresivas.
- Reconocer y utilizar procedimientos que posibilitan la producción de esculturas: el modelado, la talla y la construcción.

- Explorar y utilizar las características de distintos materiales y herramientas para la realización de sus esculturas de acuerdo con sus propios proyectos e ideas.
- Tomar contacto con la producción escultórica de distintos creadores.
- Comparar y compartir experiencias, saberes, opiniones y conceptos con su docente y con sus pares.

Contenidos

- Concepto y características de la imagen tridimensional.
- Distintos procedimientos para la realización de imágenes escultóricas: modelado, talla y construcción.
 - Concepto de base escultórica y apoyos. Su utilización en la realización de esculturas.
 - Conceptos de estático y dinámico en la representación tridimensional.
 - El movimiento real y la representación del movimiento en la escultura.
 - Representación tridimensional figurativa y no figurativa.
 - Exploración, uso y combinación de distintos materiales y herramientas para la producción de esculturas.
 - Observación y análisis de reproducciones de obras de distintos artistas plásticos.
 - Análisis de los procesos de trabajo y su vinculación con las imágenes realizadas.

Análisis de los temas y de las actividades

Se sugiere que las actividades 1 y 2 se hagan juntas ya que son cortas y utilizan las mismas reproducciones.

Tema 1. ¿Qué es la escultura?

► Actividad 1. La imagen de tres dimensiones

Esta actividad aborda el concepto de “escultura”. Se inicia con una selección de imágenes de obras escultóricas realizadas en distintas épocas, con distintos materiales y herramientas, y que representan diferentes temas. Se presenta un breve texto informativo que explica algunos conceptos fundamentales de la escultura.

Se espera que los alumnos aprendan...

- el concepto y la caracterización de la imagen escultórica.
- el concepto de escultor.
- el concepto de punto de vista y las limitaciones de la reproducción fotográfica de esculturas.

Mediante su intervención, usted podría...

- acompañar a sus alumnos en el armado de la pequeña muestra y participar de su observación y de los comentarios. Usted conoce el lugar en el que se encuentra ubicada su escuela y posiblemente sepa si hay esculturas en lugares cercanos, si hay artesanos que realizan imágenes de este tipo, si alguno de sus alumnos conoce otras localidades en las que haya podido ver alguna escultura. Todas estas posibilidades enriquecerán el intercambio entre los alumnos.

Recomendaciones

- Recuerde a sus alumnos que deben dejar armada la muestra de reproducciones escultóricas ya que la utilizarán en la próxima actividad.

Tema 2. La escultura, sus materiales y herramientas

Con este tema los alumnos tendrán oportunidad de conocer los materiales y las herramientas relacionados con la producción de esculturas. Algunos de estos materiales son tradicionales, en cambio, otros más recientes, fueron introducidos por el arte contemporáneo.

► Actividad 2. ¿De qué están hechas las esculturas?

Se trata de una actividad sencilla y corta, que se basa en la anterior; por lo tanto, es conveniente realizarla a continuación.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a identificar los materiales que se utilizan en la realización de esculturas.

Mediante su intervención, usted podría...

- dinamizar los intercambios entre los alumnos. Al igual que en la actividad anterior, usted conoce el contexto en el que está ubicada su escuela y los elementos naturales o industriales cercanos; por lo tanto, usted puede intervenir aportando datos que ellos no recuerden o no relacionen con lo que están leyendo.
- proponerles una actividad de observación y de registro de posibles materiales escultóricos fuera de la escuela. Luego, ellos podrían comparar lo relevado por los distintos miembros del grupo e incorporarlo al listado de materiales que propone esta actividad.

► Actividad 3. Esculturas de alambre

Se trata de la primera actividad de producción escultórica. En ella se propone a los alumnos la realización de bocetos como punto de partida para culminar en la realización de esculturas. Este camino les permitirá avanzar de la observación de la figura humana a su representación tridimensional.

La realización de bocetos pondrá a los alumnos en situación de observar con detenimiento, prestando atención a las formas, a las relaciones entre “el todo y las partes”, a las características generales de la pose elegida.

Por otra parte, se pide la elaboración de bocetos que sirvan de base para la posterior realización escultórica. En este caso, el procedimiento escultórico seleccionado (enrollado de alambre) no permite la inclusión de pequeños detalles. Esta aparente limitación obligará a los alumnos a poner el acento en la imagen como totalidad.

Se espera que los alumnos aprendan...

- el concepto, la función y la utilización de bases escultóricas.
- el concepto y la función del boceto escultórico y su integración en las propias imágenes tridimensionales.
- a observar la figura humana del natural, desde distintos puntos de vista.
- a utilizar el alambre como material escultórico, transformándolo mediante distintas acciones: doblar, enrollar, cortar, unir, clavar, etcétera.

Mediante su intervención, usted podría...

- orientar a sus alumnos para que “se den cuenta” de las distintas y variadas posturas corporales presentes en las acciones que ellos mismos realizan cotidianamente.
- “romper el hielo” siendo el primero en posar para ellos o proponer, por ejemplo, que alguno se siente a leer o que realice alguna otra actividad que no implique mucho movimiento. Sugiera a los alumnos que posen que se ubiquen en forma cómoda, ya que deberán “sostener la pose” durante 10 minutos.
- alentar a quienes se muestran más temerosos insistiendo en que no se trata de una representación “fotográfica”, sino que se apunta a una síntesis visual.

Recomendaciones

- Observe las poses que eligen los alumnos, poniendo atención a la variedad de posturas corporales. Esta diversidad posibilitará observar y resolver diferentes problemas visuales relacionados con la forma. A su vez, cuando tengan que elegir un boceto para llevar a la tridimensión, tendrán mayor variedad de opciones.

- Se recomienda que los alumnos no se preocupen por obtener un parecido fotográfico, ya que se trata de observar y de dibujar las características generales de la pose. Esto significa poner atención si en la pose predomina la verticalidad o la horizontalidad, si predominan las líneas rectas, curvas o quebradas, si la pose es simétrica, si sugiere movimiento (dinámica) o es más estática, etcétera. Esto les facilitará “perder el miedo” que, generalmente, los alumnos de esta edad tienen frente a la representación de la figura humana.
- Se recomienda que los alumnos realicen esculturas de una altura no menor de 20 cm y no mayor de 50 cm, aproximadamente, para que trabajen en un tamaño que no resulte excesivamente grande o pequeño. No obstante, es importante que cada alumno encuentre las dimensiones que le permitan trabajar con comodidad.
- La base escultórica tiene como finalidad servir de superficie de apoyo a las esculturas, y también permite que la imagen que está sobre ella se destaque. En tal sentido, es conveniente que los alumnos no sólo busquen algún trozo de madera sobre el que clavar las figuras de alambre, sino que, si tienen posibilidad de elegir, lo hagan según su gusto personal.
- En caso de no tener posibilidades de elegir entre diversos trozos de material, recuérdelos que ellos mismos pueden modificar la forma, el tamaño o el color de la base, utilizando serrucho, sierra, témperas, etcétera.

► Actividad alternativa

Usted puede proponer a sus alumnos que “ambienten” la figura de alambre acompañándola con otros elementos, como árboles, una silla, una mesa, un animal, etc., realizados mediante el mismo procedimiento.

También es posible pensar en una escultura integrada por más de una figura humana de alambre. En caso de que algún alumno lo desee, podrá realizar varias figuras tomadas de diferentes poses y componer con todas ellas una imagen.

Tema 3. Distintas maneras de realizar esculturas: el modelado, la talla y la construcción

En este tema se caracterizan y desarrollan los distintos procedimientos para la realización de imágenes tridimensionales: el **modelado**, la **talla** y la **construcción**.

Tanto en el material de lectura como en las propuestas de trabajo, se establecen los nexos entre las características del material elegido por el escultor y los procedimientos necesarios para transformarlo, de manera tal que los alumnos puedan percibir la relación entre ambos aspectos. También se pone el acento en las posibilidades expresivas que permite cada uno de los procedimientos.

En las próximas actividades, los alumnos van a conocer distintas maneras de hacer esculturas, harán un recorrido por el modelado, la talla y la construcción.

► **Actividad 4. Distintas maneras de hacer esculturas**

Esta actividad tiene como objetivo la presentación del tema e introduce a los alumnos en las características del **modelado**, la **talla** y la **construcción**, es decir, distintas maneras de hacer esculturas. De esta manera, podrán tomar un primer contacto conceptual y caracterizar cada uno de estos procedimientos y establecer sus diferencias que les permitirán, luego, abordar los procesos de creación de sus propias esculturas.

Se espera que los alumnos aprendan...

- los conceptos de modelado, talla y construcción.
- a conocer las producciones de algunos artistas que desarrollaron estos procedimientos escultóricos (Miguel Ángel, Honoré Daumier y Líbero Badii).
- a relacionar las características del material de trabajo con el procedimiento necesario para realizarlo.

Mediante su intervención, usted podría...

- ayudar a los alumnos a vincular esta actividad con la actividad 2, que trata acerca de los materiales escultóricos. Aquí estos conceptos se retoman desde la óptica de los procesos de transformación de los materiales. Las características de los materiales (dureza, flexibilidad, peso, etc.) están íntimamente ligadas a los procesos que se requieren para trabajarlos.
- preguntar a sus alumnos cuál de los tres procedimientos mencionados es el que ellos han desarrollado en la escultura de alambre (modelado) y que fundamenten sus opiniones.

Recomendaciones

- Es importante que usted recuerde a sus alumnos que las reproducciones fotográficas de las esculturas las muestran solamente desde un punto de vista. Hay otros puntos de vista que no se ven. Las imágenes reproducidas son bidimensionales, aun cuando las esculturas que muestran tengan tres dimensiones.

► **Actividad 5. El modelado**

Esta actividad tiene como propósito identificar el **modelado** como uno de los procedimientos escultóricos que permite la transformación de cierto tipo de materiales, estableciendo relaciones entre las características de los materiales y sus procesos de transformación.

Asimismo, los alumnos podrán conocer y preparar un material apto para el modelado y utilizarlo en una producción personal.

Se espera que los alumnos aprendan...

- el concepto de modelado, sus características y su relación con determinado tipo de materiales.
- a preparar una pasta para modelar, reconociendo sus características y las acciones necesarias para transformarla.
- a conocer al artista Honoré Daumier y una obra suya realizada mediante el modelado de arcilla.
- a considerar aspectos relacionados con la terminación y el acabado de las piezas, según su propio sentido estético.

Mediante su intervención, usted podría...

- alentar a los alumnos a explorar el material sin preocuparse por la representación, anticipándoles que luego realizarán imágenes modeladas.
- sugerir acciones, ideas para explorar el material que espontáneamente no hayan surgido de los alumnos, como la realización de planchas de distintos grosores, impresiones sobre estas con distintos elementos para la obtención de bajorrelieve, uniones, etcétera.
- generar los espacios de reflexión que permitan a los alumnos relacionar las acciones realizadas con los resultados obtenidos. Ante las posibles dificultades en relación con la tarea, promueva la indagación, el ensayo, la prueba; incite a buscar las resoluciones y genere los espacios de reflexión que les permitan comprender por qué determinadas acciones sirvieron y otras no.

Recomendaciones

- La actividad está planteada en tres grandes momentos: la **preparación** del material, la **exploración** de sus posibilidades y la **utilización** en una producción personal. Todos estos momentos son importantes y están relacionados entre sí.
- La adecuada fabricación de la pasta (no demasiado chirle ni excesivamente seca) permitirá mayores posibilidades para la futura realización escultórica. A su vez, la exploración del material permitirá saber si es necesario agregar más agua porque la pasta está demasiado seca, o más tierra porque es excesivamente húmeda, o más pegamento vinílico porque la masa no se une.
- Puede suceder que a un alumno no se le ocurra qué puede representar. Usted puede sugerirle que piense en figuras humanas, animales, objetos (árboles, casas, molinos, medios de transporte, etcétera).

También es posible que un alumno tenga una idea, pero no sepa cómo llevarla adelante. Puede tratarse de una dificultad relacionada con la organización de las formas, es decir, que al alumno le cueste visualizar “las formas” que componen su idea. Los alumnos ya han utilizado el recurso del boceto como momento previo a la realización de esculturas y aquí pueden volver a hacerlo, ya sea bocetos bidimensionales (dibujos) o tridimensionales.

- En este caso, usted puede volver sobre la experimentación y realizar distintas pruebas que le permitan arribar a lo que desea hacer, entendiendo que esta, como cualquier realización artística, es un proceso complejo que requiere un dominio que no siempre surge espontáneamente.

► **Actividad alternativa**

Una vez realizada esta actividad, usted puede proponer a los alumnos realizar pasta de aserrín, la cual se obtiene mezclando cola vinílica con aserrín fino. Si se trabaja con esta pasta, será necesario que los alumnos exploren sus posibilidades y cualidades, ya que son diferentes de la anteriormente trabajada.

Si en la zona cercana a su escuela hay un alfarero o un artesano que trabaje la técnica del modelado, realice una visita con sus alumnos a su lugar de trabajo. Si es posible, obsérvenlo elaborar piezas y aliente a los chicos a formularle preguntas acerca de su trabajo.

► **Actividad 6. La talla**

Esta actividad permitirá a sus alumnos conocer otro de los procedimientos para la realización de esculturas: la **talla**.

Se propone que el alumno pueda conocer las características de la talla como procedimiento escultórico que se caracteriza por el desbastado o quitado de material, se adecua a cierto tipo de materiales y ofrece determinadas posibilidades expresivas. A su vez, los alumnos podrán aplicar este conocimiento en la realización de una imagen escultórica de pequeño formato.

Asimismo, los alumnos conocerán también las obras de algunos artistas que eligieron la talla para la realización de sus esculturas.

Se espera que los alumnos aprendan...

- los conceptos de talla y de pequeño formato.
- a identificar las características de este procedimiento de la escultura y a relacionarlo con determinado tipo de materiales.
- sobre un artista llamado Miguel Ángel y una obra suya realizada mediante la talla en mármol.

- a establecer comparaciones y diferenciar este procedimiento del anteriormente trabajado.

Mediante su intervención, usted podría...

- alentar la exploración del material antes de encarar el trabajo definitivo. La tiza es sumamente frágil y, además, las barritas son pequeñas, lo que dificulta un poco más la ejecución. A su vez, esta exploración les permitirá ir viendo qué tipo de imágenes se puede lograr en una superficie como la que están utilizando.

Recomendaciones

- En caso de que un trabajo se rompa cuando el proceso de ejecución está muy avanzado, sugiera a ese alumno que pegue ambas partes con cola vinílica.
- Si algún alumno lo desea, puede tallar más de una tiza. En ese caso podrá elegir entre realizar varias esculturas, cada una con su base, o componer con las distintas tallas una sola imagen.
- Las tallas pueden realizarse tanto en tiza blanca como en las de colores. También es posible pensar en pintar las tizas usando para ello anilinas, témperas o pintura acrílica. Una vez seca la pintura, se puede cubrir de una capa liviana de cola vinílica, lo que le dará a la superficie brillo y resistencia.

► Actividad alternativa

Esta misma propuesta puede desarrollarse con un pan de jabón. En este último caso, los alumnos se encontrarán con un material menos frágil y, además, de mayor tamaño. Ambas situaciones facilitan el proceso del tallado.

► Actividad 7. La construcción

Esta actividad pondrá en contacto a los alumnos con otro procedimiento escultórico: la construcción, el más reciente incorporado a partir del arte contemporáneo en el SIGLO XX.

Los alumnos podrán explorar las posibilidades que ofrecen el papel y el cartón para la construcción de esculturas.

Se espera que los alumnos aprendan...

- el concepto de construcción como procedimiento escultórico, sus características y sus diferencias respecto de la talla y del modelado.
- a reconocer distintos procedimientos que permiten la transformación del cartón para la realización de construcciones: plegado, doblado, enrollado, ensamblado y encastre.

- a realizar uniones por encastre y formas volumétricas a partir de figuras planas.
- a componer imágenes tridimensionales con formas geométricas regulares e irregulares.
- a conocer las obras de distintos artistas plásticos que realizaron esculturas mediante la construcción.

Mediante su intervención, usted podría...

- recordar a sus alumnos que ellos ya conocen el procedimiento para construir cuerpos geométricos con cartón o cartulina, mediante plegados y dobleces. Esta experiencia les servirá de base para esta actividad; sin embargo, es preciso no perder de vista que la finalidad no reside en la precisión con que estén realizados estos cuerpos, sino en la imagen escultórica que puedan elaborar.
- recordar a sus alumnos que no se trata en este caso de realizar desde el primer momento una imagen acabada, y alentarlos a probar distintas posibilidades de representación. Esta actividad permitirá realizar tanto estructuras puramente geométricas en la que los alumnos combinen armónicamente las formas sin intención de representar nada de la realidad; como también esculturas que remitan a “elementos del mundo real”, como figuras humanas, animales, objetos. Recuerde a sus alumnos que pueden optar por cualquiera de estas dos posibilidades o ambas en forma combinada.
- ayudar a algún alumno que le cueste imaginar una escultura para realizar. Muchas veces la realización de dibujos sencillos o bocetos facilita el fluir de las ideas. También pueden recurrir a los bocetos realizados para el modelado con alambre (actividad 3) y utilizarlos así como punto de partida, adaptados a esta propuesta.
- señalar que la realización de formas tubulares o cilíndricas no necesariamente significa que tengan que utilizarlas como “rectas”. Pueden arquearlas o doblarlas para obtener curvaturas, lo que dará a la imagen mayor dinamismo.
- proponer a los alumnos que pinten las formas geométricas luego de recortarlas, y antes de armar la escultura, de esta manera estarán componiendo, a la vez, formas y colores. Otra opción será armar la escultura y después decidir si se utilizará color y de qué manera.

Recomendaciones

- En la primer parte de la actividad se pide a los alumnos que exploren las posibilidades del cartón, de la cartulina o del papel. Las características de cada uno de estos materiales facilitan o dificultan determinadas acciones sobre ellos; por ejemplo, el cartón es más duro, pero también es más firme, el papel es más dúctil pero más frágil, etcétera.

- Es importante que, a partir del trabajo exploratorio, los alumnos identifiquen estas características y de qué manera inciden en sus proyectos de trabajo.
- El uso de un cortante o trincheta permitirá seccionar los cuerpos para obtener otro tipo de formas; por ejemplo, cortando secciones de un cilindro se lograrán aros o anillos. Asimismo, el uso de la abrochadora puede facilitar ciertas uniones.
- Se ha sugerido a los alumnos la posibilidad de pintar la escultura utilizando témperas. Para ello, una vez que está armada, es conveniente fortalecer las uniones con un toque de cola vinílica.
- Es necesario usar el material poco diluido para no humedecer el cartón y ablandarlo. Para dar más cuerpo al cartón, se puede mezclar la témpera con cola vinílica. Esto también le dará una terminación más brillante.
- Una vez construida la forma, sus alumnos podrán hacer agregados ya sea utilizando los mismos materiales o incorporando otros elementos, como piedritas, ramitas, trocitos de alambre, pequeños retazos de tela, etcétera.

► Actividad alternativa

Las actividades propuestas pueden ser llevadas adelante en forma individual, tal como están presentadas, o se pueden realizar producciones en parejas o pequeños grupos; en cuyo caso podrán hacer esculturas de mayores dimensiones o armar un “grupo escultórico” que reúna varias formas relacionadas entre sí.

► Actividad 8. Compartir lo realizado

Esta actividad cierra el tema **3** y tiene como propósito reflexionar acerca de lo realizado.

Durante las actividades, los alumnos pudieron conocer distintos procedimientos para la realización de esculturas y trabajaron modelando, tallando y construyendo; utilizaron materiales y se acercaron a las obras de distintos escultores. Ahora se propone que los alumnos:

- Reflexionen acerca de los distintos procesos de trabajo realizados a lo largo de este tema.
- Analicen los procesos de trabajo, sus logros y dificultades.
- Identifiquen las distintas resoluciones que han podido implementar para la realización de sus trabajos y las compartan con sus pares.

Recomendaciones

- Se pide a los alumnos que organicen una pequeña muestra de esculturas en un rincón del aula y que luego la recorran. Usted puede recorrerla con ellos, e intervenir comentando lo que se ve y rescatando distintos aspectos de los trabajos de cada alumno.

- La escritura de sus reflexiones les permitirá hacer un proceso de introspección. Los puntos desde los que cada uno quiera encarar su análisis pueden ser diversos; usted puede observar que sean ricos y que trasciendan las opiniones esquemáticas del tipo “me gustó / no me gustó”.
- Una vez finalizada la actividad, pueden abrir la muestra a los demás compañeros de la escuela.

Tema 4. La escultura y el movimiento

Este tema plantea la idea de movimiento en la escultura; nos estamos refiriendo a la incorporación de movimiento real a la imagen tridimensional, no a su representación.

De esta incorporación nacieron esculturas no convencionales, diferentes a las tradiciones escultóricas hasta entonces conocidas. Juegos de luces cambiantes, movimientos producidos por el agua, objetos estético-mecánicos, móviles son algunos ejemplos de estas nuevas expresiones artísticas.

Las actividades que conforman este tema apuntan a ampliar el concepto de escultura y acercarlo a nuevas concepciones, propias del siglo xx.

► Actividad 9. La escultura y el movimiento

Esta actividad introduce el tema del movimiento en la escultura; en ella se desarrollan conceptos como el de **movimiento real** y **representación del movimiento**.

Presenta y caracteriza una de las formas de la escultura en movimiento: los móviles.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a profundizar los conceptos de estático y dinámico, reconociéndolos en imágenes escultóricas.
- a identificar y diferenciar los conceptos de movimiento real y representación del movimiento.
- a tomar contacto con la obra escultórica de diferentes escultores.
- qué es un móvil, cuáles son sus características, los distintos tipos de móviles y las características de los materiales con que se pueden construir.
- quién fue Alexander Calder y cómo son sus móviles.

Mediante su intervención, usted podría...

- incentivar la imaginación y la inventiva de sus alumnos, alentándolos a buscar resoluciones para posibles “esculturas con movimiento”, tanto en acciones de la vida cotidiana (colgar, desplazar, etc.), como en conocimientos adquiridos en otras disciplinas (uso de imanes, bisagras, sistemas de poleas, etcétera).
- sugerirles que observen las distintas articulaciones de su propio cuerpo y proponerles imaginar qué mecanismos les permitirían reproducir estas articulaciones en una escultura, para dotarla de algún movimiento similar.
- recordar a los alumnos que imaginen diferentes posibilidades para dotar de movimiento real a esculturas. Se trata de que inventen posibles resoluciones, sin preocuparse por la viabilidad de su realización.

► Actividad 10. La creación de esculturas móviles

Esta actividad propone a los alumnos diseñar y realizar sus propias esculturas con movimiento. En la ejecución de sus móviles, aplicarán algunos conocimientos adquiridos en actividades anteriores, como el uso de bocetos, la utilización de alambre y cartón, las uniones por ensamblado, etcétera.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a diseñar y realizar un móvil.
- cuáles son las partes de un móvil: la estructura y las formas y los posibles modos de construcción de cada una de las partes, a partir de las características de los diferentes materiales.
- a ubicar adecuadamente las formas en la estructura, de manera de equilibrar el móvil.

Mediante su intervención, usted podría...

- proponer a los alumnos distintas alternativas compositivas para el diseño de su móvil, por ejemplo: repetir una misma forma, pero ir variando su tamaño y color; variar formas y tamaños, pero utilizar un solo color para todas ellas, etcétera.
- indicar a los chicos que, antes de colocar definitivamente las formas, prueben ubicarlas de distintas maneras hasta encontrar la que más les guste.
- sugerirles que, para equilibrar el móvil trabajen de a dos: mientras uno sostiene el móvil, el otro va resolviendo el equilibrio. Luego se cambian los roles.

Recomendaciones

- Puede suceder que a sus alumnos les cueste tener una idea acabada del móvil que quieren realizar. La realización de bocetos o dibujos sencillos les facilitará el desarrollo de alguna idea. Algunos alumnos podrán comenzar realizando la estructura de alambre y, a partir de ella, elaborar las formas. Otros podrán comenzar construyendo las formas, para luego realizar una estructura que le permita colgarlas. Ambos caminos son igualmente válidos.
- Es posible también que, ante la variedad de opciones, algunos alumnos no se decidan por ninguna o quieran utilizar más de una. Permítales probar los distintos procedimientos y materiales que les interesen. Pueden combinar en un mismo móvil diversas resoluciones y materiales de trabajo.
- Lograr el equilibrio del móvil puede ser algo complejo. Vea los consejos que se le formulan a los alumnos.

► Actividad 11. Combinar formas estáticas y dinámicas

Esta actividad propone la realización de una escultura en la que se combinan partes móviles con otras fijas.

El desarrollo de esta actividad supone varias sesiones de trabajo y resulta aconsejable que, durante el tiempo que dure la tarea, se prevea un lugar para guardar los trabajos y los materiales, hasta que estén terminados.

Los alumnos aplicarán varios de los conocimientos adquiridos anteriormente (como el modelado, la utilización de bases escultóricas, etc.) y conocerán un material nuevo: el papel maché.

Se espera que los alumnos aprendan...

- que pueden realizar esculturas combinando zonas en movimiento con otras que no lo tengan.
- a fabricar una pasta para modelar (papel maché) y utilizarla escultóricamente.
- a utilizar objetos de la vida cotidiana (papel de diario, envases), aprovechando sus características o transformándolos para la realización escultórica.

Mediante su intervención, usted podría...

- ayudar a algún alumno al que le cueste imaginar su escultura a partir del envase. En ese caso, usted puede sugerirle que ponga el envase en distintas posiciones y lo observe en cada una de ellas, tratando de asociar su forma (en distintas posiciones) con otros objetos, animales o personas. También se pueden formular algunas preguntas que promuevan este tipo de asociaciones, por ejemplo: “Si esta botella formara parte de una figura humana (o de un animal), ¿qué parte del cuerpo sería?”; “Mirá este envase acostado. ¿Qué animal te sugiere? ¿Qué partes necesitarías agregarle?”
- ayudar a imaginar entre todos algunos ejemplos que permitan a los alumnos pensar en “una parte móvil” para su escultura. Nos referimos a ideas tales como un pescador de cuya caña de pescar cuelguen pescados, un árbol de cuyas ramas cuelguen frutos o pájaros, un gato jugando con una pelota que, mediante una estructura de alambre esté suspendida, etcétera. Son algunos de los ejemplos posibles de realizar, y seguramente la imaginación colectiva dará lugar a muchísimas otras posibilidades.

Recomendaciones

- Al comienzo de la actividad se plantean los materiales con los que se deberá contar para llevar adelante la escultura. Tal vez lleve bastante tiempo lograr que cada alumno cuente con el envase que se necesita para actuar como estructura que soporta el papel maché. De ser así, pídalos con anticipación e inicie la actividad cuando todos los alumnos cuenten con ellos.
- Puede ser que algunos alumnos consigan más de un envase. En tal caso pídale que los traigan, pues servirán para otro compañero, para hacer más de una escultura o, simplemente, para poder elegir el que más le gusta por su formato.
- En cuanto a la realización del papel maché, para obtener un mejor resultado, insista a sus alumnos que al trozar el papel, lo hagan en pedazos pequeños. Es necesario escurrir bien la pulpa de papel antes de mezclarle la cola vinílica, esto evitará que la pasta quede demasiado chirle y no tenga la consistencia necesaria para adherirse al envase y formar volúmenes.

► Actividad 12. Pensar juntos

Esta actividad propone una reflexión acerca del proceso de trabajo recientemente desarrollado mediante una comparación entre las características del modelado con papel maché y el realizado con barro y alambre, estableciendo similitudes y diferencias entre los distintos materiales, y los procesos de trabajo que cada uno de ellos ha requerido para su transformación.

Se propone también que los alumnos puedan identificar las dificultades que cada uno encontró en la resolución de su trabajo, así como las distintas maneras en que fueron superadas, reconociendo que todo proceso de creación implica una construcción laboriosa, relacionada con el trabajo, elecciones y sucesivos ajustes entre lo que se desea hacer y lo que se va logrando.

También se pide a los alumnos que expresen, por escrito, si han disfrutado de la actividad y si están conformes con la imagen lograda, apuntando a que puedan conectarse con el producto final y con el placer de lo realizado.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a analizar características de los materiales, estableciendo similitudes y diferencias.
- a sistematizar información relevada a partir de la propia experiencia.

Mediante su intervención, usted podría...

- ayudar a sus alumnos a pensar criterios para completar el cuadro que se les propone realizar.

Barro	Papel maché	Alambre
Es una pasta	Es una pasta	Es largo y fino
Se modela con facilidad	Lo puedo fabricar	Lo tengo que conseguir

- recordarles detalles tales como los modos de unión o de separación que requiere cada material, las herramientas que se necesitan para trabajar con ellos, si requieren o no tiempos de secado, etcétera.

Tema 5. Distintas maneras de representar: esculturas figurativas y no figurativas

La imagen no figurativa es propia de la producción artística del siglo xx. En el campo escultórico, hubo artistas que exploraron las posibilidades expresivas que este modo de representación podía dar a sus obras. Así nacieron esculturas no convencionales, diferentes de las que se realizaban hasta ese momento.

Este tema presenta el concepto de **figuración / no figuración** en relación con la imagen tridimensional. En la unidad **2** se habla de imagen figurativa y no figurativa en relación con la imagen bidimensional; ahora se retoma este contenido profundizando en él y refiriéndolo a la imagen escultórica.

El desarrollo de este tema se propone ampliar el concepto de escultura y sus posibles modos de representación, a la vez que acercar a los alumnos a las producciones contemporáneas.

► Actividad 13. ¿Qué es la imagen no figurativa o abstracta?

Esta actividad pone a los alumnos en contacto con el concepto de arte no figurativo o abstracto, caracterizándolo y diferenciándolo de las representaciones figurativas; asimismo, les permite conocer las obras de escultores que hicieron de la abstracción su modo de expresión.

Se propone, como punto de partida, la observación de esculturas no figurativas y luego la lectura de un texto, en el que se conceptualizan las ideas centrales:

 a) Observen las imágenes y lean con atención el siguiente texto.

Figuración y abstracción

Torso masculino, Fernando Botero.

Todas las imágenes que estás observando reproducen esculturas. Seguramente, en algunas de ellas reconocés con facilidad qué ha representado el escultor, en otras no.

Las imágenes en las que el artista quiere representar algo de la realidad que lo rodea o de su imaginación, pero guardando algún parecido con la forma del objeto representado, se llaman **figurativas**.

Esto no quiere decir que el artista elija realizar una imagen idéntica a lo que ve a su alrededor. A veces modifica o exagera las formas, según su gusto personal y su sentido estético. En este caso también se llaman imágenes figurativas. Cuando el espectador observa imágenes figurativas puede reconocer distintos elementos de la realidad representados por el escultor.

Por tanto, podríamos decir que la representación figurativa es aquella en la que la realidad es reconocible.

Máscara africana.

Se espera que los alumnos aprendan...

- el concepto de figurativo y no figurativo y su relación con la escultura.
- por qué algunos escultores eligen realizar esculturas no figurativas.
- que en la escultura no figurativa prevalece un ordenamiento visual armónico, según el criterio estético de cada escultor.
- a ampliar y enriquecer sus conceptos acerca del arte.

Recomendaciones

- La presencia del arte no figurativo tiene como objetivo que conozcan distintas posibilidades de representación. Esto no significa que necesariamente a todos les atraiga o les guste la imagen no figurativa.
- Es posible que el criterio de “arte” o de “artes plásticas” que manejen los alumnos no incluya este tipo de representaciones, por tanto es esperable que en algunos casos genere sorpresa, dudas, debate o hasta franco rechazo. Muchas veces, el conocer y frecuentar estas manifestaciones permite que se las acepte como representación artística, más allá de que gusten o no.

► Actividad 14. Crear esculturas abstractas

Esta actividad propone a los alumnos la realización de esculturas no figurativas, proceso en el cual se incorporan nuevos conceptos y se ponen en juego muchos de los conocimientos adquiridos anteriormente, como el uso del boceto, la selección de procedimientos y materiales, el uso de bases escultóricas y la posibilidad de incluir partes con movimiento a la escultura.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a proyectar y realizar esculturas no figurativas.
- a aplicar conocimientos ya adquiridos en la producción de una escultura no figurativa.
- a seleccionar y combinar los materiales según el propio proyecto de trabajo.
- a analizar sus producciones y compartir las reflexiones con sus compañeros.

Mediante su intervención, usted podría...

- ayudar a proyectar ideas a los alumnos que “no se les ocurre qué hacer”. Usted observará que la actividad toma como punto de partida la relación entre una obra no figurativa y el título que su creador le puso. A continuación se ofrecen una serie de posibles títulos de obras, como disparadores de nuevas imágenes. Este es un recurso que se presenta desde la misma propuesta y que usted podría hacerlo más explícito.
- agregar otras posibilidades: observar las formas de ramas y raíces de árboles, de piedras, detenerse a mirar sombras proyectadas, las formas de las nubes, las manchas de humedad, etcétera. Todo esto puede provocar imágenes mentales que luego podrán ser llevadas a la realización.
- promover un intercambio dinámico posterior a la producción plástica, que permita la socialización de los aprendizajes individuales.

Usted habrá podido observar el desarrollo de los procesos de trabajo individuales y, en el momento de la reflexión, podría aportar sus propios puntos de vista y observaciones, median-

te comentarios tales como: “Yo vi que la escultura de Celia se caía hacia el costado y ahora veo que logró que se mantenga firme. ¿Cómo resolviste esa situación?”; “En un momento de la tarea, Juan le pidió ayuda a Fermín. ¿Qué necesitabas resolver, Juan? ¿De qué forma te ayudó Fermín?”; Ana, a vos te costó encontrar una idea que te gustara. Yo te sugerí que observes los demás trabajos, que mires por la ventana o también que te pongas a mirar las reproducciones. ¿Te sirvió alguna de esas cosas para decirte? ¿Cómo se te ocurrió la idea que finalmente realizaste?”.

Los procesos de trabajo diferirán de un individuo a otro: todos son valiosos aun cuando el alumno no haya logrado lo que se proponía realizar.

Recomendaciones

- Trabajar con bocetos permitirá a los alumnos probar varias posibilidades antes de elegir la imagen definitiva. Es necesario pensar en el boceto como punto de partida; es decir que, en el curso de la realización, el autor puede decidir modificar el boceto inicial.
- La propuesta pide a los alumnos que elijan el o los materiales que utilizarán tomando en cuenta sus características, que ya conocen. El siguiente cuadro, que se propone, apunta a que los alumnos recuerden los materiales que usaron y los relacionen con las distintas técnicas y procedimientos.

Material	Posibilidades del material
Alambre	Para delimitar formas y para dar volumen (enrollando).
Barro	Modelar.
Tiza	Tallar.
Cartón	Plegar, enrollar, ensamblar y encastrar.
Papel maché	Modelar.

- La combinación de distintos materiales requerirá poner atención a las uniones. Recomendamos considerar diferentes posibilidades, como el uso de cola vinílica, el atado con alambre, el uso de encastres, etcétera.
- Es importante que sus alumnos aprovechen las posibilidades de mezclar materiales a la vez que consideren la manera de dar al conjunto unidad visual.
- Para ello pueden utilizar color, aplicándolo en forma directa si el material lo permite, o recubriendo la superficie con papel si no admite color en forma directa.

► **Actividad alternativa**

Puede proponer a los alumnos realizar esta misma actividad en pequeños grupos de tres o cuatro integrantes. Para ello habría que considerar la necesidad de realizar una escultura de mayor tamaño, de manera que todos puedan trabajar con comodidad.

Se puede pensar también en un gran monumento realizado entre todos. Dado su gran tamaño, requerirá un espacio cómodo para su realización, como puede ser un patio o galería de la escuela.

Ya sea en el caso de que se trabaje en pequeños grupos o en un gran grupo, será necesario llegar a acuerdos: acerca de la imagen que se vaya a realizar, los materiales, lo que cada uno va a hacer, etcétera.

Para finalizar: carta del escultor Jorge Gamarra

Esta unidad estuvo dedicada a las esculturas. Los alumnos pudieron transitar nuevas experiencias y conocer nuevos aspectos de las artes plásticas. También tomaron contacto con artistas diversos, cada uno de los cuales les aportó su particular modo de expresión. Con ello se espera que sus alumnos hayan enriquecido y ampliado su manera de sentir, pensar y hacer.

Para finalizar, y a modo de cierre, se propone la lectura compartida de una carta escrita especialmente por el escultor Jorge Gamarra para los jóvenes de las escuelas rurales.

Unidad 4. El diseño

Presentación de la unidad

Esta unidad desarrolla la temática diseño, que permite entrar en contacto con un nuevo contenido diferente de los desarrollados en las unidades anteriores, ya que el diseño está íntimamente relacionado con la vida cotidiana, porque trata acerca de ciertos aspectos de los objetos que día tras día nos acompañan y de los que nos servimos.

Los objetos producidos por el hombre nacen de una necesidad y cumplen una función. Sus distintos aspectos formales (“relativos a la forma”) y estructurales, están íntimamente relacionados con la función que se espera que cumpla el objeto, es decir, a la necesidad que debe satisfacer.

El diseño es el proceso por el que se determinan o configuran los **aspectos formales** de un objeto (forma, dimensiones, color, textura, etc.) y algunos de sus **aspectos estructurales** (como los materiales y sus características), en relación íntima con la función que debe cumplir. Pero el ser humano tiene no sólo necesidades funcionales, sino también estéticas. Es por ello que el diseño incluye componentes **estéticos** conjuntamente con los funcionales. Belleza y utilidad son dos aspectos presentes y conjuntos en toda acción proyectual.

Esta unidad tiene como propósito aportar a los alumnos herramientas para que puedan abordar el mundo de la imagen visual no sólo desde la perspectiva que ofrecen las bellas artes, sino también desde la perspectiva de la **comunicación**.

Es importante que usted conozca los conceptos teóricos y los instrumentos metodológicos que le permitan asesorar y acompañar a sus alumnos en el desarrollo de las actividades de diseño que les proponemos, así como en la comprensión de los distintos textos informativos que desarrollan los conceptos de esta unidad.

Al igual que en las unidades anteriores, usted podrá observar la permanente interrelación entre la **experimentación**, la **producción** plástica y la **reflexión**.

El desarrollo de la unidad **2** —referida a la imagen bidimensional— y el de la **3** —referida a la escultura— habrán permitido a los alumnos construir saberes relacionados con el lenguaje visual, el uso de materiales y de herramientas, la anticipación de situaciones e, incluso, con la organización del aula para la actividad plástica. Todos estos conocimientos serán la base sobre la que se apoyarán las propuestas de esa unidad para avanzar en el contacto con el mundo de la imagen visual.

En cuanto al tiempo de trabajo, dado que muchas de las propuestas conforman pequeños proyectos, es importante sostener su continuidad y regularidad, de manera que los alumnos

no pierdan el encadenamiento conceptual y procedimental de la tarea. En muchos casos se propondrán actividades individuales y en otras se convocará a todo el grupo.

En varias actividades se solicita a los alumnos trabajar con fotografías e imágenes de diarios y revistas. Para ello, es importante anticipar el trabajo y pedir a los alumnos que busquen este material con tiempo. Igualmente, es imprescindible que usted disponga de material para completar en el caso que los alumnos no consigan.

Objetivos

- Comprender el concepto de diseño, sus características y su presencia en el mundo cultural que los rodea.
 - Establecer relaciones entre necesidad, función y el diseño de los objetos.
 - Reconocer y utilizar procedimientos que posibiliten la realización de diseños y la producción de objetos.
 - Observar y analizar distintos objetos y sus diseños.
 - Explorar y conocer las características de distintos materiales y herramientas para la realización de objetos que cumplan diferentes funciones.
 - Comparar y compartir experiencias, saberes, opiniones y conceptos con su docente y con sus pares.
 - Afianzar, profundizar y ampliar sus conocimientos en torno al lenguaje visual y sus relaciones.

Contenidos

- El concepto del diseño, su historia y su relación con la vida cotidiana. Aportes del diseño a la vida de los grupos humanos. Campos de acción del diseño.
 - Relación función/diseño/sentido estético.
 - El diseño y el lenguaje visual: la composición, la relación entre las partes y el todo, la distribución de los elementos en el espacio, relaciones de contraste y armonía.
 - El diseño gráfico: los logotipos, isotipos e isologotipos. Los sistemas de señalización.
 - El diseño de objetos: criterios para proyectar, diseñar y producir distintos objetos.
 - Aplicación del diseño en la producción de distintos objetos: uso del boceto, producciones seriadas.
 - Adecuación de materiales en relación con la función del objeto.
 - Observación y análisis de distintos objetos y sus diseños.
 - Cuidado de las herramientas y de los materiales de trabajo.
 - Disposición para investigar, crear y compartir con otros.
 - Reflexión sobre los productos obtenidos y las estrategias utilizadas.

Tema 1. ¿Qué es el diseño?

Este tema introduce a los alumnos en el diseño y su historia, relacionándolo con la vida cotidiana y con la resolución de necesidades humanas de diversa índole.

Seguramente los alumnos reconocerán muchos de los objetos que aparecen y que ejemplifican los textos. Esto se debe a que el diseño se encuentra inserto en la vida cotidiana y en los elementos de uso creados por el hombre.

Se trata de una temática que, si bien está ligada al campo estético-expresivo, es decir, a la consideración de las cualidades que hacen a la belleza, abarca otros aspectos como la utilidad, estableciendo permanentes relaciones entre lo bello y lo útil. La relación necesidad/función/sentido estético vertebran conceptualmente todas las actividades referidas al diseño.

Las actividades 1 y 2 se pueden desarrollar en una sola clase.

► Actividad 1. El diseño, una necesidad humana

Esta primera actividad presenta un texto informativo que plantea algunos de los conceptos centrales del diseño.

Se espera que los alumnos aprendan...

- la relación del diseño con la vida cotidiana.
- la relación entre las necesidades, las funciones y el diseño.
- la relación forma del objeto-materiales de realización-función.
- la relación del diseño con la función y el criterio estético.

1. El diseño, una necesidad humana

a) Lean juntos el siguiente texto.

El diseño: funcionalidad y belleza

Todos los objetos han sido creados con el fin de responder a alguna **necesidad**. Por ejemplo, la necesidad de proteger el cuerpo de las inclemencias del tiempo dio origen a la vestimenta.

Tanto la rudimentaria piel de animales como la moderna vestimenta y calzado actuales, son respuestas a la ancestral necesidad de encontrar un equilibrio entre la temperatura del cuerpo y la del medio ambiente.

Para convertir en vestimenta un trozo de piel o cualquier otro material disponible que fuese ade-

Recomendaciones

- Se resalta la necesidad de leer esta introducción con atención e intercambiar en forma grupal las ideas que de ella surjan. Usted podría proponer a sus alumnos que identifiquen, en distintos objetos realizados por el hombre, la relación entre su función y su diseño para satisfacer diferentes necesidades de la vida cotidiana.
- Los distintos contextos histórico-sociales han planteado diferentes necesidades a las que el hombre ha tenido que responder. En sus respuestas confluyen aspectos estéticos junto con los tecnológicos. En este sentido puede alentarlos a establecer relaciones con conocimientos de las Ciencias Sociales y de la Tecnología.

► Actividad 2. Comenzando a diseñar

A partir de la observación de distintas imágenes de peines, se propone a los alumnos su comparación y que analicen y relacionen sus formas y materiales con sus posibilidades de uso.

Luego, se les propone que ideen y boceten un modelo personal de peine, haciendo hincapié en la función que el objeto diseñado debe cumplir.

Se espera que los alumnos aprendan...

- la relación entre formato y posibilidades de uso de un objeto mediante la observación, la comparación y el análisis.
- la utilización del boceto en el proceso del diseño.

Mediante su intervención, usted podría...

- ayudar a sus alumnos a observar con detenimiento las imágenes que se proponen y promover el intercambio de ideas y de opiniones acerca de los objetos observados, por muy cotidianos que parezcan. Puede ayudarlos formulando preguntas relacionadas con algunos de los peines, poniendo atención al material con que han sido contruidos, al grosor de los dientes, al largo y ancho del mango, etcétera.
- recordarles que, en el diseño, es importante tanto la concepción formal como la concepción estética. Es decir, los aspectos de organización y estructura del objeto y aspectos decorativos. Por lo tanto, el análisis formal no debe desligarse de lo estético.

Usted podría preguntarles cuál les gusta más y por qué; o qué aspectos de algunos de ellos les atraen visualmente y cuáles les disgustan. Se trata de ir más allá del “me gusta” o “no me gusta”, de modo que ellos puedan explicitar su gusto personal, reflexionar sobre sus propias preferencias estéticas y aceptar las de los demás.

► Actividad alternativa

Podría proponer a sus alumnos que, con criterios de observación similares a los planteados en la actividad, analicen otro conjunto de objetos de la misma clase, pero con distinto diseño: calzados, frascos, etc., y reflexionen acerca de la relación diseño-función.

► Actividad 3. ¿Qué es el diseño? Distintos tipos de diseños para diferentes necesidades

En esta actividad se dan a conocer los distintos campos que abarca el diseño:

- diseño ambiental;
- diseño comunicacional;
- diseño de objetos.

Diseño ambiental

Abarca la organización y proyección de espacios habitables o transitables; desde una vivienda familiar hasta un conjunto habitacional, una plaza pública, un teatro, un centro comunal, un parque, etcétera.

Diseño de objetos

Abarca la proyección y el desarrollo de todos los objetos de uso creados por el hombre que rodean su vida y comprende el diseño industrial, textil y de indumentaria.

El diseño de objetos se extiende hoy sobre una gran variedad de elementos destinados a los más diversos usos y funciones y abarca tanto los objetos producidos en serie como los de producción artesanal.

Diseño comunicacional

Abarca la proyección de distintos elementos referidos a la comunicación humana y comprende el diseño gráfico, el diseño de imagen y de sonido, presente en la realización de afiches, carteles, sistemas de señalización, publicidad gráfica, radial y televisiva, diseño de diarios, libros, etcétera.

Se espera que los alumnos aprendan...

- los campos que abarca el diseño —el diseño ambiental, de comunicación y de objetos— y cuáles son las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos.
- los conceptos de diseñar, proyectar y organizar.

Recomendaciones

- Esta actividad requiere una lectura comprensiva de cada uno de los diferentes tipos de diseño; dedíquele tiempo, alentando a sus alumnos tanto para la lectura como para la observación de las imágenes que, a modo de ejemplo, acompañan al texto.
- Luego, se pide a los alumnos que busquen imágenes de revistas y de diarios que recortaron anteriormente y que las agrupen según cada uno de los tipos de diseño que leyeron en el texto. Es una actividad grupal que puede convertirse en una ocasión para el diálogo y el intercambio de ideas.

Tema 2. El diseño gráfico: diseñar para comunicar

Este tema aborda el diseño desde su función comunicativa, tomando para ello el diseño gráfico y la señalética. Los alumnos podrán conocer el extenso campo de aplicación de la función comunicativa del diseño y se pondrán en contacto con algunos conceptos como los logotipos, los isotipos y los isologotipos, entre otros. También comenzarán a diseñar y a realizar sus producciones.

Las actividades 4 y 5 se pueden desarrollar en una sola clase.

► Actividad 4. Las distintas funciones de la imagen visual

Los alumnos ya conocen la relación que guarda la imagen visual con el arte, es decir, la función expresiva; esta actividad presenta otra función que cumple la imagen visual: la comunicativa en la que, seguramente, reconocerán aspectos de su vida cotidiana.

Si bien todas las imágenes expresan y comunican, las representaciones visuales pueden ser utilizadas con distintas finalidades comunicativas.

a) Reunite con tus compañeros y, juntos, lean este texto.

La imagen puede tener distintas funciones

Las palabras no son la única fuente de comunicación; también lo son los gestos, los sonidos y las imágenes. **La comunicación entre las personas se realiza mediante distintos lenguajes.**

Las imágenes visuales pueden ser creadas con fines **artísticos**, y también para cumplir otras funciones y responder a otras necesidades además de la expresiva. En muchos casos, la imagen se utiliza con fines **informativos**, como las fotografías que integran los artículos periodísticos, los dibujos y fotografías que podés encontrar en los manuales escolares, etc.

En otros casos, la imagen tiene como objetivo **comunicar un determinado mensaje** a cierto público (por ejemplo, a los adolescentes, a los argentinos, a las mujeres, a las personas de distintos países y culturas, etcétera). En este caso se pretende que el mensaje llegue al receptor y sea comprendido con claridad.

El diseñador **organiza visualmente** la imagen con el objetivo de captar la atención del espectador, lograr

El diseño gráfico es una de las aplicaciones del diseño comunicacional:

[...] se podría decir que el diseño gráfico visto como actividad es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados. Un diseño gráfico es un objeto creado por esa actividad.

El diseñador gráfico trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la presentación visual de mensajes. Su sensibilidad para la forma debe ser paralela a su sensibilidad para el contenido. Un diseñador de textos no ordena tipografía, sino que ordena palabras, trabaja en la efectividad, la belleza y la economía de los mensajes. Este trabajo, más allá de la cosmética tiene que ver con la planificación y estructuración de las comunicaciones, con su producción y con su evaluación.

Jorge Frascara

Diseño gráfico y comunicación, Buenos Aires, Infinito, 1993.

Se espera que los alumnos aprendan...

- las distintas posibilidades comunicativas de la imagen visual.
- las características del diseño gráfico y la función del diseñador.
- los posibles usos del diseño gráfico en la vida cotidiana.

► Actividad 5. Signos y símbolos

Esta actividad permitirá incorporar los conceptos de signo y símbolo, sus características y utilización.

Se espera que los alumnos aprendan...

- los conceptos de signo y símbolo y los distintos tipos de símbolos que utiliza el ser humano.
- la presencia simbólica en la situación comunicativa entre las personas.
- las aplicaciones de estas formas simbólicas en objetos de uso y en situaciones de la vida cotidiana.

Recomendaciones

- A continuación de la lectura del texto informativo, se propone a los alumnos que reconozcan el significado de diferentes símbolos en la vida cotidiana (gestos, imágenes, objetos, etc.) y que busquen ellos mismos algunos ejemplos. Usted podría participar con ellos, incluyendo ejemplos en los que ellos no hayan pensado.

► **Actividad 6. Logotipos, isotipos e isologotipos**

Esta actividad está relacionada con la actividad anterior y en ella los alumnos entrarán en contacto con algunos conceptos propios del diseño gráfico —los isotipos, logotipos e isologotipos— y con algunas aplicaciones de estas formas simbólicas en objetos de uso, a través de la publicidad.

Isotipo

Imagen visual que permite identificar un mensaje o un producto, empresa, marca o institución sin utilizar elementos del lenguaje escrito.

Logotipo

Grupo de letras o palabras que se utilizan como imagen para identificar a la empresa, producto, institución o servicio que representan. En tanto imagen, las letras que conforman un logotipo poseen un determinado diseño que permite identificarlas visualmente.

Isologotipo

Combinación de logotipo e isotipo —es decir de letras e imagen—, de tal manera que ambos conformen un conjunto visual y se asocien para facilitar la identificación con la institución, marca o producto que representan.

Estos conceptos permitirán a los alumnos abordar, en la actividad siguiente, la realización de un distintivo que identifique a todo el grupo.

Se espera que los alumnos aprendan...

- los conceptos de logotipo, isotipo e isologotipo.

► **Actividad alternativa**

Si cuentan con revistas o diarios, podría proponer a los alumnos que busquen y recorten diversos tipos de símbolos. Luego pueden pegarlos en un papel afiche clasificándolos en logotipos, isotipos e isologotipos.

► **Actividad 7. Un distintivo para el grupo**

Esta actividad propone diseñar y producir artesanalmente los distintivos que identifiquen al grupo de alumnos. Para su realización conocerán el procedimiento de estarcido, y con él se introducirán en la producción multiejemplar, es decir, un tipo de producción que permite hacer muchas copias.

Se ha elegido la realización de distintivos porque implica un trabajo “de todos” para la realización de algo que “identifica a todos”.

Para llevar adelante esta propuesta, es importante una buena organización considerando distintos aspectos:

- la distribución de las tareas y funciones;
- el espacio físico;
- la distribución de materiales y herramientas.

Respecto de la distribución de las tareas y funciones, le sugerimos que proponga a sus alumnos hacer una primera lectura de todos los puntos de la actividad para que puedan tener una comprensión integral de todo el proceso e identificar las tareas que deben cumplirse.

Pueden hacer un listado de tareas en el pizarrón y distribuirlas según criterios que ellos mismos elijan. Usted podría actuar como mediador para promover acuerdos en el grupo.

Si el grupo es reducido, los alumnos deberán cumplir más de una tarea. Si es muy numeroso, varios alumnos participarán de una misma tarea.

En relación con la distribución del espacio físico, puede proponerles que lo piensen en función de las tareas que tienen que realizar. Es decir, cómo y dónde ubican mesas y bancos, en qué lugar se desarrollará cada tarea, etcétera.

La distribución de materiales y de herramientas estará ligada a la distribución de tareas y a la organización del espacio.

Se espera que los alumnos aprendan...

- el uso de logotipos, isotipos e isologotipos como elementos identificatorios.
- el estarcido como procedimiento para la reproducción múltiple.
- el concepto y uso de plantillas.
- a distribución de tareas y funciones para la producción conjunta.

Mediante su intervención, usted podría...

- ayudar a sus alumnos a reconocer el uso de identificaciones; es posible que los alumnos no hayan reparado en ello. Si, por ejemplo, acuden a la biblioteca, observarán que las distintas editoriales hacen uso de algún símbolo identificatorio; también muchos de los materiales escolares cuentan con ellos.
- señalar a sus alumnos otro tipo de distintivo, como el de los clubes de fútbol.
- actuar como mediador y reorganizador de la tarea si los alumnos no pueden distribuir tareas y funciones con autonomía.

Recomendaciones

- La propuesta de encontrar una imagen identificatoria del grupo es muy abierta; usted podría alentarlos para que la desarrollen con libertad y sin censurarse ideas. Seguramente, surgirán algunas imágenes más formales (por ejemplo, el nombre de la escuela, o sus iniciales); otras pueden ser más “visuales” (el frente de la escuela, algún árbol regional, etc.); otras pueden apuntar a representar la amistad del grupo, el afecto entre sus miembros, etcétera.
- No es necesario que una idea se imponga sobre las demás, sino que se puede pensar en tomar resoluciones de diversos bocetos y realizar con ellos una nueva imagen. Puede sugerir que quien opine explicite qué le resulta interesante de la imagen de un compañero, aun en los pequeños detalles.
- Recomiende a sus alumnos que guarden los bocetos (todos, no solamente los que se han utilizado para el diseño de las insignias), pues servirán para la muestra final. Muchas de las ideas pueden ser reutilizadas en actividades posteriores.
- Respecto de la preparación de los soportes, si en la escuela cuentan con cartón demasiado blando, se lo puede reforzar pegando dos o tres capas superpuestas. Sugierales pegar con cuidado, poner pegamento en toda la superficie y dejar secar antes de seguir adelante.
- Para realizar el calado de la plantilla recomendamos a los alumnos usar cortantes o trinchetas afiladas. Una de las maneras de prevenir accidentes con el uso de esta herramienta, es evitar poner la mano que sostiene el cartón delante de la trincheta. La mano que cala debe estar siempre delante de la que sostiene el soporte.

Forma correcta de ubicar las manos para evitar cortarse al calar.

- Para retirar la plantilla después de haber estampado con la pintura correspondiente, es conveniente levantarla con las dos manos hacia arriba sin arrastrarla sobre el soporte para evitar que la pintura se corra. Antes de volver a usar la plantilla, recomiende a quien haga esta tarea, limpiar con un trapito la pintura que haya quedado en sus bordes.

► Actividad alternativa

El trabajo multiejemplar, el estarcido y el estampado mediante plantillas caladas pueden utilizarse en la producción de diferentes objetos “seriados”, como tapas de libros o etiquetas, si los alumnos producen algún tipo de alimentos envasados. También pueden aplicarlo en la realización de banderines, para intercambiar con otras escuelas de la región; para estampar cuadernos, portadas de carpetas, etcétera.

Aliente a los alumnos a imaginar y aplicar este procedimiento en usos diversos.

► Actividad 8. La señalización: diseñar para organizar la convivencia

Esta actividad retoma la función comunicativa del diseño desde la perspectiva de la convivencia de los grupos humanos, tomando la señalización como ejemplo acabado de la relación función-diseño-comunicación.

Se ha elegido trabajar sobre las señales por varias razones. Todos los alumnos en algún momento han recurrido a algún tipo de señal para recabar información. Desde este punto de vista, ellos mismos han vivenciado la necesidad informativa que dio origen al uso de señales tal como hoy lo conocemos.

En el texto se parte de la necesidad que da lugar a las señales. Luego se desarrolla una breve historia de las señales, estableciéndose su origen en la Edad Media. De esta manera se apunta a establecer nexos entre la historia, la vida social y cuestiones plástico-visuales. Por otra parte, se plantea la historicidad de algunos objetos de uso cotidiano y cómo se fueron modificando en su concepción y empleo a lo largo del tiempo.

Finalmente se habla de dos funciones de las señales:

- La informativa: la transmisión de datos específicos.
- La normativa o imperativa: las que transmiten un mensaje reglamentario o una función directiva con el propósito de provocar o inhibir ciertos comportamientos a través del mensaje.

Esta actividad sienta las bases conceptuales que permitirán a los alumnos diseñar, realizar e instalar un sistema de señalización para la escuela.

Se espera que los alumnos aprendan...

- el concepto de señal, sistemas de señalización y sus funciones.
- la relación entre las señales y el diseño gráfico. La correspondencia entre forma visual y contenido del mensaje.
- la historia de las señales.
- la identificación de los rasgos visuales comunes en el diseño de un sistema.

Mediante su intervención, usted podría...

- recordar, junto con sus alumnos, las señales que están en las zonas aledañas a la escuela, sus significados y de qué manera colaboran en la organización de la vida social.
- proponer al grupo hacer una “recopilación” de señales de tránsito, preguntando a otras personas de la comunidad, a personas que hayan viajado a ciudades y observando señales que sean propias del contexto rural, etcétera.
- aprovechar la experiencia de algunos miembros del grupo para una mejor comprensión del texto. Si sus alumnos nunca estuvieron en un hospital y les resultara difícil imaginar cómo es, usted podría proponer, por ejemplo, que aquellos que sí han estado cuenten cómo es el “lugar”, es decir, traten de describir el espacio, los distintos servicios, etcétera. Usted mismo puede relatar acerca de los hospitales. También podría preguntarles cómo se han ubicado espacialmente, cómo hicieron para encontrar los lugares a los que tenían que dirigirse, etcétera.
- proponerles recabar información en relación con visitas a hospitales de familiares o vecinos, realizando pequeñas encuestas formulando preguntas relacionadas con este tema, por ejemplo: “¿A qué área del hospital tenía que ir?”; “¿Cómo encontró el lugar?”; “¿Observó carteles indicadores? ¿Le sirvieron para orientarse?”
- ayudar a los alumnos a analizar las características visuales de las imágenes, mediante consignas como: ¿Qué cosas les parece que tienen en común las distintas señales?; ¿Qué las diferencian?; Observen qué tipo de formas se utilizan reiteradamente en las distintas señales.

Recomendaciones

- En caso de que los alumnos no comprendan el significado de algunos de los términos correspondientes a los distintos servicios nombrados, sugiera les utilizar el diccionario y apoye las definiciones con sus propios comentarios y otro tipo de información que considere pertinente.

► Actividad 9. Crear un sistema de señalización

Esta actividad propone, a todo el grupo, desarrollar un sistema de señalización partiendo del relevamiento de necesidades de la escuela; para luego idear, bocetar, realizar e instalar un sistema de señalización, que permita indicar lugares y organizar recorridos.

Se trata de un proyecto colectivo, por lo tanto, deberán desarrollarlo discutiendo ideas para lograr acuerdos entre todos. También es un proyecto de “largo aliento”, ya que abarca

muchas etapas diferentes de trabajo. Será muy importante su colaboración para organizar los distintos momentos del plan de trabajo que les permita llevar adelante la propuesta.

Se espera que los alumnos aprendan...

- la identificación de necesidades respecto de sistema de señalización y la utilización de dicha información como base para la toma de decisiones.
- las características visuales de un sistema entendido como conjunto de señales.
- la concordancia visual entre la tipografía y otros elementos que componen las señales.
- la relación de las características visuales de las señales con las necesidades visuales del observador.
- la selección de materiales y tratamiento del soporte según si la señal está destinada a un espacio interior o exterior.

Mediante su intervención, usted podría...

- permitir que se organicen con autonomía para realizar el relevamiento de datos, que decidan si recorren la escuela todos juntos, se subdividen en pequeños grupos o trabajan en forma individual y luego confrontan los resultados, etcétera.
- cualquiera sea el modo de organizarse, deben circular por la escuela sin perturbar las actividades que desarrollan otros grupos. Esté atento a los lugares que elijan y oriente el análisis de los que hayan pasado por alto, tanto en espacios interiores como exteriores.
- recordar a los alumnos que indaguen necesidades conversando con distintas personas de la escuela: otros maestros, directivos, quienes podrán darles alguna información relevante, por ejemplo, algún lugar que los alumnos desconozcan que existe, la necesidad de señalizar un camino de acceso a la escuela o desde la escuela, señalizaciones tendientes a prevenir accidentes en lugares riesgosos, etcétera.
- si observa que algún alumno está desorientado, podría indagar si se trata de falta de ideas o dificultad para realizarlas. En el primer caso podría sugerirle que mire logotipos e isotipos en revistas, envases y que adapte ideas a la tarea que tiene que llevar adelante. En el segundo caso, podría proponerle que lo haga con otro compañero.
- aliéntelos a trabajar sin autocensurarse ni censurar el trabajo de los demás. Todas las ideas pueden ser válidas. Una vez expuestos los bocetos, es importante detenerse en su observación y análisis desde una mirada que atienda cada producción en particular como a la visión del conjunto. Podría ser que, a partir lo surgido de este intercambio, sea necesario rehacer o modificar lo hecho. Esto de ninguna manera querrá decir que el trabajo está “mal hecho”.

- ayudar a sus alumnos a llegar a acuerdos, en caso de que ellos no puedan hacerlo solos, ya que no puede haber dos carteles distintos para un mismo lugar, ni distintos estilos de carteles dentro del sistema de señalización. Una posibilidad será discutir hasta llegar a un acuerdo; otra, elegir por votación, etcétera.
- fortalecer la idea de comunicación visual; es decir, que no se trata de resolver el diseño utilizando palabras, sino, sobre todo, que indaguen las posibilidades de representar por medio de imágenes. Por ejemplo: no se trata de hacer un cartel en el que esté escrita la palabra cocina y decorada con flores, sino de buscar una imagen que represente el concepto “cocina”. El uso de palabras o de números debe ser entendido como un recurso para utilizar en los casos en que la información no pueda ser transmitida mediante imágenes. Por ejemplo, si se desea señalar qué aula corresponde a cada año. En caso de necesidad, el uso de palabras debe darse siempre asociado a la imagen como apoyo de esta.

Recomendaciones

- Se propone a los alumnos realizar un listado en el que consignen la información. Es importante que conserven este listado, ya que será un insumo para la organización del grupo y para la asignación de tareas. Este material será retomado y enriquecido en otros momentos del proyecto.
- Puede sugerir a los alumnos que designen un lugar en una cartelera donde colocarlo, dejando espacio para los bocetos que realizarán más adelante.
- En cuánto a la realización de bocetos, se pide que varios alumnos hagan bocetos del mismo lugar. Por ejemplo, todos deben trabajar sobre el cartel de “cocina”. Esto facilitará el trabajo comparativo al mantener un eje temático, debiendo atender solamente como variables a las características visuales de cada idea.
- Algunos conceptos son más fáciles de traducir en imágenes que otros y en la lista de lugares que hicieron sus alumnos seguramente habrá carteles con distinto grado de dificultad. Antes de “repartirse” las tareas y de ponerse a trabajar, usted puede abrir una instancia grupal de volcado de ideas referidas a cada uno de los bocetos que haya que realizar. Todos podrán aportar y discutir ideas colectivamente trabajando con sentido de equipo.
- Si algún alumno tiene dificultad con el trabajo asignado y las sugerencias del grupo no lo ayudan a salir adelante, podría proponerle que vaya al lugar que le tocó señalar y que haga bocetos de lo que vea y le parezca significativo. Es importante que por un momento “se olvide” de la señal y encare los dibujos como tales. Recién de vuelta al aula, usted podría ayudarlo a seleccionar, entre todo el material recogido, aquello que le parezca más pertinente.

- Una vez terminados todos los bocetos, los alumnos deberán elegir grupalmente las características visuales de todo el sistema de señalización. Para ello se propone colocar todos los trabajos en algún lugar visible para observarlos y, a partir de allí, tomar decisiones.
- No es necesario elegir un trabajo; pueden elegir distintas ideas tomadas de diferentes bocetos y con todas ellas realizar una nueva producción.
- Para decidir el tamaño de las distintas señales, los alumnos deberán considerar el punto de vista del observador, es decir, la distancia desde donde quieren que la señal se vea. Para ello pueden hacer pruebas con papeles dibujados de distintos tamaños y analizar cómo se los ve desde diversas distancias y puntos de vista. Esto también les permitirá elegir cuál es el lugar más adecuado para instalar la señal.
- Una vez decididos los tamaños de las señales, recomiende a sus alumnos que realicen el dibujo del diseño elegido en el tamaño definitivo. Esto les permitirá ver el conjunto en las dimensiones reales, lo cual tal vez haga necesario un retoque o la inclusión de algún detalle nuevo. Estos dibujos servirán, a su vez, para trasladarlos al cartón para la realización de la plantilla.
- Insista en la organización del aula y en el cuidado de los materiales y de las herramientas de trabajo.

► Actividad alternativa

Como parte de este proyecto de trabajo, puede sugerir a los alumnos que realicen un distintivo “a gran tamaño”, utilizando el diseño de sus propios distintivos y con las dimensiones y los materiales usados para las señales. Pueden colocarlo para señalar el aula.

Otra actividad alternativa puede ser realizar un cartel sobre la ruta más cercana que indique el nombre de la escuela, que oriente su localización si es necesario, etcétera. Pueden utilizar como soporte chapa o madera.

► Actividad 10. Evaluar cada uno y entre todos

Esta es una actividad de reflexión y evaluación de todo el proceso relacionado con el sistema de señalización, en la que se proponen instancias de trabajo individual y grupal.

Es importante que, después de un proyecto de trabajo tan largo los alumnos puedan reconstruir la totalidad del proceso de trabajo y su participación en él, en esta actividad analizarán logros y dificultades a lo largo del proceso de realización del sistema de señales, la relación entre el proceso de trabajo y el producto alcanzado y su participación en una actividad grupal.

Se espera que los alumnos aprendan...

- los cambios en el desarrollo de una idea a lo largo de las distintas etapas de un proyecto.
- la relación entre el proceso de trabajo y el producto alcanzado.
- a evaluar su participación en una actividad grupal.

Mediante su intervención, usted podría...

- ayudarlos a reconstruir el proceso que han desarrollado. Podría convertirse en parte de la “memoria” del grupo y traer momentos o situaciones que los chicos hayan pasado por alto en su relato, pero que a usted le parezcan significativas.
- coordinar un intercambio en el que la misma situación sea narrada y analizada por distintos miembros del grupo y, muy posiblemente, desde distintos puntos de vista.
- hacerles notar que en este caso trabajaron para la comunidad y que ellos mismos pueden gestar proyectos de este tipo para otros lugares de la zona en que habitan.

Tema 3. El diseño de objetos

Este tema desarrolla distintos aspectos relacionados con el diseño de objetos, su presencia en la vida cotidiana, sus principales conceptos y procesos de desarrollo y de realización.

“¿Alguna vez pensaste quién creó la forma de los objetos que cotidianamente están a tu alrededor? ¿Por qué un serrucho, una valija o un cepillo de dientes tienen la forma que tienen?” Mediante estas preguntas se propone a los alumnos pensar en los objetos del mundo cotidiano en su condición de “objetos diseñados”.

Cuando se presentaron los distintos campos de acción del diseño, se hizo referencia al diseño de objetos, aquella rama que se ocupa de proyectar las características de los objetos de uso, de manera que puedan cumplimentar su función y, a la vez, tener rasgos atractivos para los usuarios.

► Actividad 11. Los envases, un ejemplo del diseño de objetos

En esta actividad se retoma la relación necesidad-función-diseño, en este caso referida al diseño de objetos a partir de una necesidad concreta: guardar, almacenar; considerándola en una diversidad de situaciones posibles.

Partiendo de esta necesidad, que seguramente los alumnos reconocerán como propia, podrán identificar distintos objetos creados por el hombre para satisfacerla y establecer la relación entre el tipo de cosa que hay que guardar y las características del envase ideado para ello.

Diseño de objetos

El diseño de objetos se ocupa de proyectar las características visuales y materiales de los objetos de uso, de manera que puedan cumplir su función y, a la vez, tener rasgos visuales atractivos para los usuarios.

En el texto se hace mención de la función y del uso para el que está destinado un objeto, y se enfatiza la necesidad de tenerlos en cuenta al imaginar la forma y los materiales con los que ese objeto deberá realizarse. A la relación función-diseño se le añaden, además, características estéticas, es decir, la incorporación de rasgos de belleza para hacer de ese objeto algo visualmente atractivo.

Se espera que los alumnos aprendan...

- el concepto de diseño de objetos y su presencia en la vida cotidiana;
- la relación entre la función, la forma del objeto y los materiales con que está realizado.
- la consideración del componente estético como parte del diseño de todo tipo de objetos.
- las relaciones entre la necesidad de guardar y las distintas resoluciones prácticas ideadas para tal fin.
- a descomponer un objeto con el fin de analizar su desarrollo y armado.

Mediante su intervención usted podría...

• enriquecer el proceso de observación e investigación de las cajas, participando e interviniendo con sus propias opiniones. Es importante que insista en una observación atenta y curiosa por parte de sus alumnos. Si bien las cajas pueden aparecer a los ojos de los chicos como objetos suficientemente conocidos, no permita que se instalen en lo aparentemente obvio. Aliéntelos a que se pregunten el porqué y el para qué de cada cosa que van descubriendo: *¿Para qué están estas aletas? ¿Por qué están puestas acá? ¿Cómo se une esta parte a esta otra? ¿Para qué sirve este doblez?* Se trata de comprender el proceso del diseño mediante su deconstrucción, partiendo desde el objeto final tal como lo conocemos y, justamente por tratarse de un objeto de uso muy cotidiano, hay que considerar que nada es “obvio” y todo detalle puede ser significativo.

- hacerles distintas preguntas en el momento de la puesta en común, para compartir las indagaciones personales y conocer los aspectos tomados en cuenta por cada uno en su proceso de búsqueda.
- anticipar que luego ellos mismos van a diseñar y que toda la información que recaben les servirá de insumo para su propio trabajo. Esta propuesta les permitirá adquirir algunos modelos de resolución práctica que les serán útiles para la próxima actividad. Por ello es conveniente que los distintos objetos con los que han trabajado queden a su disposición para que puedan “consultarlos” cuando lo requieran.

► **Actividad 12. Diseñar objetos “para guardar”**

Se trata de una actividad de diseño y producción de objetos: un objeto “para guardar”, realización en papel o cartón.

Los alumnos deberán decidir qué quieren hacer, para qué y, a partir de allí, determinarán cómo hacerlo. No es lo mismo una caja para guardar objetos grandes que pequeños, livianos que pesados, un archivero que una carpeta, etcétera.

La realización de bocetos tridimensionales permitirá visualizar cómo quedará el trabajo y anticipar algunas cuestiones procedimentales.

Se espera que los alumnos aprendan...

- el proceso de diseño de un objeto “para guardar cosas”, en función de las “cosas que quieran guardar”.
- el uso del boceto tridimensional en el proceso de diseño y a anticipar, mediante su realización, distintos aspectos ligados con el proceso de realización.
- la producción del objeto diseñado, resolviendo las cuestiones procedimentales que se presenten.
- la aplicación, en la resolución de su trabajo, de aspectos investigados en la actividad anterior y la selección de los procedimientos más convenientes según el proyecto personal.

Mediante su intervención, usted podría...

- organizar y enriquecer el volcado de ideas en el cuadro. La intención es potenciar la imaginación y la variedad de ideas. Al trabajar colectivamente, las ideas serán patrimonio común del que todos podrán disponer. Si nota que las propuestas son demasiado homogéneas (por ejemplo, todas en torno a cajas) incluya una idea diversificadora que abra el espectro de posibilidades hacia nuevos rumbos (carpetas, archiveros, etcétera).
- proponer a los alumnos partir un determinado uso o necesidad para llegar luego al objeto. Sobre esta base pueden surgir nuevas ideas. También algunas ideas respecto de qué hacer pueden surgir pensando en los gustos, las aficiones y los intereses de los alumnos.
- tomar alguna idea y, entre todos diversificarla en todas las variedades que se les ocurran. Por ejemplo, tomando las cajas puede pensarse en cajas abiertas, con tapa que se saca por completo, con tapa adherida al cuerpo de la caja, con y sin divisiones interiores, con y sin cajones, etcétera.

Recomendaciones

- La realización de estos bocetos no sólo permitirá trabajar el diseño del objeto, sino, a la vez, anticipar cuestiones relacionadas con el procedimiento de fabricación y su resolución. Por ello puede ser que la realización de los bocetos lleve más tiempo que la fabricación posterior.
- Es posible que algunos alumnos resuelvan todo en un solo boceto, otros tal vez lo hagan en bocetos sucesivos. Esto dependerá de las condiciones personales y también de la complejidad de lo que cada uno se haya propuesto realizar.
- Respecto de los aspectos decorativos de los objetos realizados, se sugiere a los alumnos forrarlos, pintarlos o combinar estas dos posibilidades. Ellos ya conocen las posibilidades que ofrece el estampado mediante el uso de plantillas caladas y podrían aplicarlo ya sea sobre el objeto pintado o sobre papel afiche (o el material que elijan), antes de usarlo para forrar.

► Actividad alternativa

Se puede proponer hacer cajas complejas a partir de cajas simples. Por ejemplo, uniendo distintas cajas: de igual o distintos tamaños o formatos; pegándolas una al lado de la otra o encimándolas según el diseño que hay que realizar; trabajándolas por inclusión (unas dentro de otras).

Las cajas de fósforos pueden ser utilizadas como pequeños cajones integrándolos a distintos diseños o combinándolos entre sí.

Podría proponer a los chicos que confeccionen cajas para regalarse entre sí. Para determinar quién le regala a quién, pueden organizar el juego del amigo invisible, es decir, poner en un recipiente papelitos con los nombres de cada uno de los miembros del grupo. Cada alumno deberá sacar un papelito, y el nombre que allí figure le indicará a quién estará destinado su regalo. Si un alumno sacara su propio nombre, deberá devolverlo y extraer otro papelito. Se debe mantener en secreto la identidad del destinatario hasta el momento del intercambio de regalos.

También se puede proponer la realización de objetos para guardar libros, revistas, enciclopedias utilizando para ello cajas grandes, como las cajas en las que llegan embalados los libros u otros materiales de trabajo. Generalmente, son de cartón fuerte y, siguiendo la misma secuencia de trabajo planteada (función/usos, diseño de boceto y producción del objeto), pueden fabricar bibliotecas, espacios modulares para guardar distintos elementos del aula, archiveros, etcétera.

► Actividad 13. El diseño: pensar en lo transitado

Esta actividad cierra la unidad dedicada al diseño y lo hace con las palabras de dos diseñadores: Bruno Munari y Guillermo González Ruiz. En estos textos, los alumnos encontrarán muchas de las ideas que han trabajado.

Al mismo tiempo podrán reflexionar sobre conocimientos alcanzados a lo largo de esta unidad y los procesos de trabajo a partir de su experiencia.

He aquí los textos que se ofrecen a los alumnos:

a) Reunite con tus compañeros y lean los siguientes textos.

Gran parte de nuestras actividades se hallan condicionadas por signos y símbolos, usados, por ahora, sólo con el fin de comunicación e información visual.

Cada signo y cada símbolo tienen un significado preciso de valor internacional: cualquier persona, en una parte cualquiera del mundo, sabe lo que debe hacer cuando se halla frente a un semáforo.

[...] Las señales de tráfico son las más conocidas, pero en la sociedad en que vivimos hay muchos otros símbolos y señales que corresponden a cada actividad humana: un esquema de instalación eléctrica es comunicado mediante signos convencionales; los meteorólogos se comunican entre sí mediante signos particulares; existen los signos que utilizan los correctores de pruebas de imprenta y los signos de los *boy scouts*; las señales ferroviarias, las de los horarios, de la náutica, de las instalaciones industriales [...]

En un tiempo prevalecieron los símbolos de la heráldica, las marcas de los albañiles y canteros; los símbolos de los alquimistas. Hoy son las marcas de fábrica, las siglas internacionales, los signos de las líneas aéreas, todos con valor internacional.

Bruno Munari, *El arte como oficio*, Madrid, Labor, 1968.

Si diseñar implica supeditar la creación de formas a un propósito, el propósito del diseño es siempre responder a una necesidad del hombre. Su verdadera dimensión y su rol social los adquiere al dar una respuesta formal a una función, es decir, al modo de acción en virtud del cual un objeto cumple la finalidad para la cual ha sido creado.

Dos enunciados están ligados al diseño: el de ciencia proyectual destinada al bien individual y social, y el de objeto proyectado que responde a una necesidad. El fin, el propósito, el objetivo del diseño, es el de crear objetos útiles a las necesidades del hombre en su hábitar, en su entorno social y físico.

[...] La razón de ser necesario o útil es inherente al diseño; es una razón intrínseca, estructural, esencial.

El diseño en cuanto a fenómeno establece la correspondencia entre un estado de necesidad y un objeto de necesidad.

Guillermo González Ruiz, *Estudio de diseño*, Buenos Aires, Emecé, 1994.

Se espera que los alumnos aprendan...

- las ideas de dos diseñadores y a reconocer en ellas su propia experiencia;
- a identificar los conocimientos alcanzados y a comparar las propias conclusiones con las de los demás compañeros.

Recomendaciones:

- Estos dos textos han sido seleccionados porque sus contenidos están íntimamente relacionados con los conocimientos y las experiencias que ellos mismos han transitado a lo largo de esta unidad.
- Se pide a los alumnos explicitar estas vinculaciones. Usted puede estar atento a sus opiniones y enriquecerlas con sus propios aportes.
- En esta unidad, la actividad grupal ha tenido relevancia en varias de las propuestas. Los alumnos podrán autoevaluar también este aspecto de la tarea.
- Es importante que usted evalúe el desarrollo de esta unidad desde su mirada como docente, aportando aquellos aspectos que no hayan sido considerados por los alumnos y que usted considere significativos, por ejemplo: si recuerdan conceptos como logotipo, isotipo, sistema de señalización, y otros trabajados a lo largo del Cuaderno; si recuerdan los procesos de trabajo (uso de plantillas, preparación de soportes, etcétera).
- Asimismo usted podría proponerles una mirada abarcadora que relacione esta unidad con la unidad 2 (Imagen bidimensional) y la unidad 3 (Imagen tridimensional), poniendo en relación los conocimientos adquiridos en ellas que les sirvieron de base para el diseño, las diferencias que encontraron en cada una de las unidades y las preferencias personales.

Unidad 5. Los artistas, las obras y el público

Presentación de la unidad

Esta unidad cierra el ciclo dedicado a la imagen visual y a distintos aspectos de su presencia en la vida del hombre a través del arte y del diseño, y hemos elegido hacerlo presentando otro aspecto del arte: su relación con el público.

La creación es fruto de una necesidad, de un deseo personal, y las obras, que son el producto de la creación, llegan al público y vinculan a los creadores con los espectadores. Ese contacto entre los espectadores y el público se establece de distintas maneras a través de muestras, exposiciones, exhibiciones que se desarrollan en distintos espacios como museos, galerías, ferias de arte, etcétera. Las exposiciones y muestras de arte dan a conocer la obra de los creadores y, además, permiten al público ponerse en contacto y sensibilizarse con las producciones de alguien que vivió hace muchos siglos o de un contemporáneo.

Sus alumnos han recorrido diversos caminos de la creación, experimentando sus posibilidades, enfrentando y superando dificultades, ampliando sus posibilidades personales. Como culminación de la tarea realizada, esta unidad les propone el armado de una muestra en la cual presenten distintos trabajos referidos a la imagen bidimensional, a la escultura y al diseño.

Al armar una muestra con sus producciones, los alumnos tendrán la oportunidad de poner “en acción” los mecanismos y criterios que permiten el armado de una exposición de arte y, al mismo tiempo, podrán observar la evolución de sus producciones, reconstruir los procesos de trabajo, redescubrir las ideas y resoluciones propias y de otros compañeros. Es decir, podrán recapturar el recorrido transitado y, a la vez, compartir sus creaciones y conocimientos con el resto de la escuela y con la comunidad.

Asimismo, la posibilidad de mostrar valoriza “hacia afuera del aula” la tarea expresiva de los alumnos, a la vez que permite una mayor y mejor comprensión del lugar del lenguaje plástico en la escuela, y del arte en la vida de las personas.

La muestra cumple una doble función: permite evaluar el desarrollo de los trabajos y los logros alcanzados y reflexionar acerca de las distintas experiencias transitadas. En este sentido, se trata de evaluar conocimientos alcanzados, procesos de trabajo e interacciones entre los miembros del grupo durante el transcurso de la tarea.

Objetivos

- Conocer diferentes instituciones y espacios que exhiben las obras de distintos creadores.
- Comprender el concepto de museo, muestra, galería de arte, patrimonio; así como sus características y su presencia en el mundo cultural.

- Construir y poner en acción criterios que permitan organizar una muestra.
- Reconstruir y analizar los procesos de trabajo transitados por el grupo en general y por cada miembro en particular.
- Compartir los procesos y las producciones con otros miembros de la escuela y de la comunidad.

Contenidos

- Concepto y función social de los museos de arte, galerías y ferias artesanales.
- Distintos criterios para la organización de muestras de arte.
- El sentido formativo de una muestra de arte en la escuela.
- Gestión institucional y la organización de la tarea grupal e individual.
- La organización del espacio: selección, agrupación y distribución de las imágenes; planificación de recorridos.
- La información para el público: distintos portadores de textos.
- El montaje de una muestra.
- La publicidad de una muestra.

Análisis de las actividades

► Actividad 1. El contacto entre el arte y los espectadores

Esta actividad permitirá a sus alumnos tomar contacto con los distintos espacios socialmente designados para exhibir —y en algunos casos también comercializar— las producciones de artistas, artesanos, diseñadores y creadores en general.

También conocerán distintos criterios para organizar las exhibiciones y la información que se ofrece al público, etcétera. Toda esta información será de mucha utilidad para que luego puedan preparar la muestra de la escuela.

Se espera que los alumnos aprendan...

- el concepto y función social de los museos de arte, las galerías de arte y las ferias artesanales.
- distintos criterios que utilizan los museos para exhibir las obras.

Mediante su intervención, usted podría...

- realizar una apertura del tema antes de la lectura del texto, indagando los saberes y experiencias de los alumnos a través de preguntas como las siguientes: “¿Conocen algún museo? ¿Conocen algún museo de arte en particular? ¿Conocen ferias artesanales u otros lugares en los que se muestren o vendan distinto tipo de producciones de creadores? ¿Qué características tienen?” retomar las ideas iniciales luego de haber leído el texto, y cotejar los aportes de este.
- proponer a sus alumnos ampliar la información, buscando definiciones en el diccionario y también indagando en la biblioteca escolar, realizando breves encuestas a docentes, familiares y otros miembros de la comunidad.

► Actividad 2. Planificar y organizar una muestra de plástica

Esta es la primera de una serie de actividades dedicadas a la organización y puesta en marcha de una muestra de arte integrada por las distintas producciones que los alumnos fueron realizando a lo largo de las distintas unidades de Artes Visuales, de manera que puedan compartir sus creaciones y conocimientos con el resto de la escuela y con la comunidad.

Esta actividad, en particular, les permitirá comenzar a planificar y organizar dicha muestra, anticipando las condiciones espacio-temporales —dónde y cuándo llevarla a cabo— y gestionando la autorización institucional correspondiente.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a establecer relaciones entre las necesidades espaciales de la muestra y los espacios disponibles para su realización para que puedan elegir el más adecuado.
- a elegir una fecha propicia.
- a gestionar el permiso correspondiente para la realización de la muestra.

Mediante su intervención usted podría...

- asesorar a los alumnos para que puedan encontrar un espacio adecuado para la realización de esta muestra. Las imágenes escultóricas ocupan bastante espacio; si no se cuenta con un espacio amplio deberá reducirse la cantidad de trabajos. Puede sugerir distintos espacios institucionales para albergar la muestra (comedor, patio cubierto, pasillos, etcétera). También se puede pedir un espacio en una sociedad de fomento, club social, etcétera.
- ayudarlos a anticipar necesidades y establecer criterios para determinar lugar y fecha de la muestra.

- ayudarlos a pensar quién o quiénes tienen que autorizar el uso de los espacios requeridos en el tiempo estipulado; si es preciso, presentar una nota escrita o pedir una reunión, etcétera. Esta es una buena oportunidad para que sus alumnos aprendan a gestionar un proyecto, desarrollando los pasos necesarios para ello.
- sugerirles que, una vez determinada la fecha de inauguración, armen una agenda de actividades en la que distribuyan las tareas para realizar. Pueden tomar en cuenta las diferentes actividades que se plantean en las Fichas del alumno tomando y articulándolas con otras tareas escolares. Pueden hacer una gran agenda, pegarla en la pared e ir incluyendo y tachando actividades a medida que sea necesario. Por ejemplo:

Lunes 1 Reunión para hablar de la muestra. Elegir la fecha y mirar lugares. Elegir quiénes van a hablar con la directora.	Martes 2	Miércoles 3 Hablar con la directora y después informar sobre la reunión.	Jueves 4 Traer trabajos de las casas.	Viernes 5 Traer trabajos de las casas.
8	9 Elegir los trabajos que se van a exponer. Ver si necesitan reparaciones.	10	11 Reunión para ver cómo se van a agrupar los trabajos y qué otras cosas se van a incluir además de los trabajos. Pensar en la publicidad.	12
15 Hacer la publicidad.	16 Hacer la publicidad.	17	18 Repartir y organizar la publicidad. Pegado de afiches y entrega de volantes en los grados.	19
22	23 Hacer listado con todo lo que se necesita para montar la muestra. Nombrar un responsable.	24	25 Pasar por todos los grados para recordar la fecha de inauguración de la muestra.	26 Montaje de la muestra. (Entre todos a la tarde.)
29 Inauguración de la muestra 1° día.	30 Muestra 2° día Desarmado de la muestra, entre todos.			

Esto es solamente un ejemplo entre los muchos posibles, que se adecuarán a las características de cada institución. No obstante y en cualquier caso, esta representa una muy buena oportunidad para que sus alumnos aprendan a organizar un proyecto anticipando sus necesidades y distribuyendo las tareas.

Recomendaciones

- Si bien no se pondrán todos los trabajos que se produjeron, es importante tener en cuenta las dimensiones del lugar y que cuente con suficientes paredes y lugar para mesas.
- Si la muestra no se va a armar y desarmar en el día, que sea un lugar que esté protegido, para que no se arruinen los trabajos. Preferentemente que sea un espacio en el que la muestra pueda quedar armada uno o más días para dar tiempo a que se la pueda visitar. De no ser posible, que pueda estar armada un día completo.
- Pensar cuándo se va a montar y desmontar la muestra y tener en cuenta estos momentos para el armado del cronograma de trabajo.

► Actividad 3. La selección de imágenes

Luego de haber resuelto el “cuándo y dónde” de la muestra, ya gestionada la autorización para realizarla y armado un cronograma de trabajo, en esta actividad se propone a los alumnos pensar en los criterios de organización de la muestra así como en la selección de imágenes que formarán parte de ella, relacionando unos y otros.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a elaborar criterios para seleccionar los trabajos para la muestra.
- a agruparlos de acuerdo con ejes conceptuales.
- a organizar y distribuir las imágenes de acuerdo con las características del espacio con que cuentan.

- b)** Junto con tus compañeros organicen una exposición de las reproducciones en un salón de la escuela.
- 1.** Ordenen las imágenes cronológicamente ayudándose con la información que aparece en los epígrafes.
 - 2.** Coloquen las imágenes, siguiendo ese orden, en una pared o cartelera a una altura que resulte cómoda para observarlas.
 - 3.** Recorran la exposición prestando atención a los distintos elementos del lenguaje visual enumerados en el texto que leyeron. Observen y comparen los colores, formas y texturas presentes en las distintas obras; identifiquen aquellas en las que se utilizaron líneas o puntos; estén atentos a las obras realizadas con formas geométricas.

Mediante su intervención, usted podría...

- ayudar a sus alumnos a reconstruir los trayectos de trabajo, tanto en lo que hace a las producciones plásticas como a la observación de reproducciones, lecturas informativas y otras actividades. Pueden hacer un “volcado” de cada unidad, aportando cada uno lo que recuerda e ir construyendo entre todos una memoria.
- recordarles que los ejes organizadores de la muestra no necesariamente deben ser idénticos a lo que plantean las unidades de trabajo. Por ejemplo, la muestra puede organizarse “por autor”, es decir, asignando un espacio para cada miembro del grupo. Podría discutir con ellos ventajas y desventajas de cada idea y recordarles que todos los miembros del grupo tienen que estar representados y que también deben estar presentes todas las propuestas de trabajo.
- dar lugar a que, al contacto con la totalidad de sus producciones, se produzca un verdadero proceso de introspección mediante el cual cada uno pueda conectarse con su evolución personal, reconstruir los distintos procesos de trabajo, comparar logros y dificultades, descubrir las ideas y resoluciones de los distintos integrantes del grupo. Desde este punto de vista, se trata de una actividad evaluativa, tanto de los procesos de trabajo como de las producciones realizadas y de las interacciones entre los miembros del grupo durante el transcurso de la tarea.
- supervisar la relación entre cantidad y tamaño de los trabajos y el espacio para la muestra, así como el que todos tengan una cantidad equitativa de producciones expuestas y que estén representadas todas las actividades de cada unidad.
- indicar a sus alumnos que incluyan en la muestra los bocetos, el listado que se utilizó, textos explicativos e incluso fotografías que muestren partes del proceso de realización, así como las señalizaciones para el recorrido.

► Actividad alternativa

Cuando los alumnos se reúnen con sus producciones, usted puede pedirles que escriban un breve texto personal en el que cuenten cómo se ven a sí mismos a través de sus producciones, cómo se sentían al principio respecto de sus posibilidades creativas y cómo se ven ahora, qué cosas les resultaron más placenteras y cuáles les ofrecieron más dificultad, etcétera. Estos textos pueden formar parte de la muestra.

► Actividad 4. Los textos que brindan información

Esta actividad propone pensar en la información que se ofrecerá a los visitantes de la muestra, de este modo los alumnos pensarán y realizarán distintos portadores de texto que permitan al público ampliar la información acerca de aquello que están viendo.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a pensar en la información que complementa los trabajos exhibidos y permita a los espectadores ampliar la información.
- a elaborar el contenido de los portadores de textos.
- a pensar en el diseño de los elementos que porten los textos.

Mediante su intervención, usted podría...

- pensar con sus alumnos qué información podrían brindar al público que recorra la muestra. Pueden hacer uso de distintos recursos explicativos y, dentro de cada sector de la muestra, pueden incluir distinto tipo de textos: algunos pueden explicar cómo se realizaron algunos de los trabajos que se ven, otros pueden estar destinados a sus opiniones acerca de los procesos de trabajo, conclusiones o comentarios personales, etcétera. Puede haber otros más destinados a informar al público acerca de los conceptos más importantes (por ejemplo: *¿De qué se ocupa y para qué sirve el diseño gráfico?* *¿Qué es un sistema de señalización?*, etcétera). Recordar a los alumnos que, en muchas de las actividades, ellos escribieron distintos textos que recogían sus reflexiones y opiniones, y que pueden ser incluidos o servir de base para la reescritura.
- señalar que los portadores de texto, además de un contenido, deben tener un diseño que tenga unidad visual. Es conveniente que todas las cédulas identificatorias —los cartelitos que acompañan las imágenes— tengan las mismas medidas, estén hechas del mismo material y contengan el mismo tipo de datos.

Recomendaciones

- Se ha sugerido a los alumnos que dentro de la muestra incluyan textos que cuenten o expliquen cómo se realizaron algunos de los trabajos, sus opiniones acerca de los procesos, conclusiones o comentarios personales. Usted podría utilizar esta propuesta para el desarrollo de contenidos referidos a los procesos de escritura.
- También es interesante que usted escriba algunos textos en relación con distintas cuestiones que haya observado durante la realización de las expe-

riencias de arte, anécdotas que den cuenta del proceso de trabajo, sus impresiones personales, etcétera.

► Actividad 5. Instalar la muestra

Esta actividad permitirá concretar la instalación de la muestra tomando en cuenta las características del espacio y los trabajos elegidos.

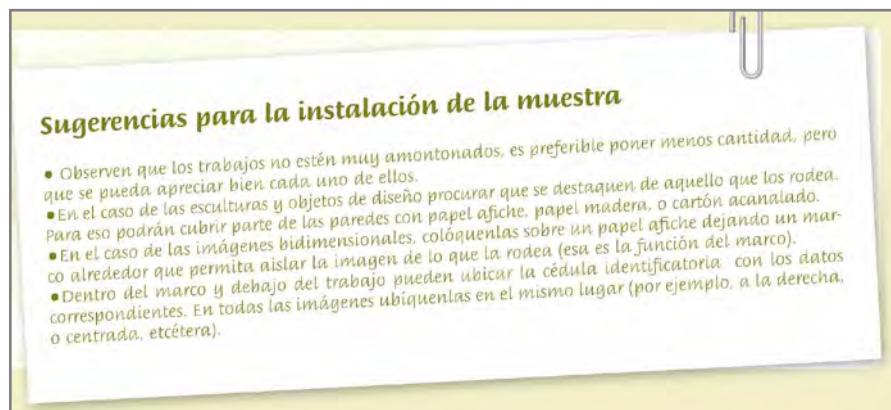
Se pide a los alumnos que tomen decisiones respecto del agrupamiento y ordenamiento de las imágenes y los textos seleccionados, implementando criterios para favorecer una buena visión de las imágenes y la comprensión de los procesos de trabajo desarrollados en el aula, por parte del público visitante.

Se espera que los alumnos aprendan...

- a organizar la ubicación de los trabajos elegidos tomando en cuenta las características del lugar previsto para la muestra.
- a tomar en cuenta las necesidades del espectador en el armado de la muestra.
- a diseñar recorridos para el público.

Mediante su intervención, usted podría...

- supervisar las decisiones de sus alumnos, teniendo en cuenta las recomendaciones que se les han formulado.

Sugerencias para la instalación de la muestra

- Elijan uno o dos colores para montar las imágenes, de manera que se conserve la unidad visual en el conjunto.
- Si tienen la oportunidad de elegir el color del papel afiche, prefieran el color que no "distriga" al espectador y que ponga de relieve la imagen en sí.
- No pongan la cinta sobre los trabajos ya que, al despegarlos se podrán romper. Es preferible hacer un "rulito" y colocarlo en las puntas, en la cara posterior.

Recomendaciones

- El armado de una muestra es de suma importancia para quienes han participado en los procesos de creación ya que ven plasmado su trabajo a través del tiempo, lo cual, por lo general, despierta muchas emociones.
- Usted podría aprovechar este momento para generar un espacio que les permita conectarse con estas emociones y poder conversar acerca de las repercusiones que el contacto con la experiencia expresiva y los procesos de creación han tenido en cada alumno y en el grupo en su conjunto.
- También podría participar de este intercambio con sus propias reflexiones, aportando la mirada de quien los conoce y ha podido verlos transitar un proceso a través del tiempo.

► Actividad 6. La publicidad de la muestra

En tanto evento que se quiere dar a conocer y con el objetivo de convocar al público, será preciso publicitar la muestra. Esta propuesta permitirá a los alumnos pensar, organizar y lle-

var a cabo la difusión de la muestra. Para ello abordarán la realización de afiches, que es una actividad relacionada con el diseño gráfico, muchos de cuyos conceptos les serán familiares si han trabajado la unidad 4.

En el caso que no se haya trabajado esta unidad, le recomendamos que usted la tenga a mano para poder recurrir a ella cuando lo crea conveniente.

Se espera que los alumnos aprendan...

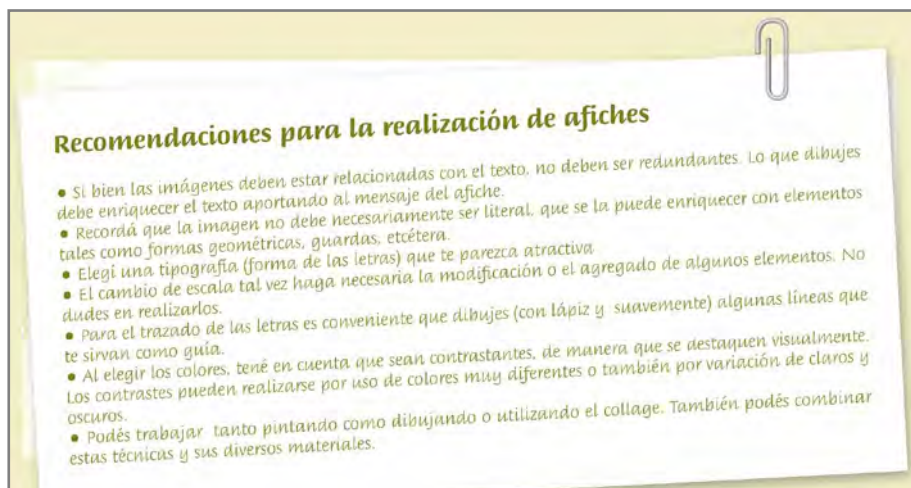
- a diseñar un afiche, aplicando distintos conceptos del diseño gráfico.
- a utilizar distintos conocimientos adquiridos en relación con el color, la forma y la composición.
- a organizar y llevar adelante la difusión de un evento.

Mediante su intervención, usted podría...

- sugerir que los alumnos observen distintos afiches que les llaman la atención en la calle y analizar, entre todos, qué es lo que atrae su mirada y por qué; cómo está incluida la información, el tamaño y color de las letras en relación con el fondo, etcétera. Todas estas observaciones les resultarán sumamente útiles a la hora de diseñar sus propios afiches.
- recordarles los distintos recursos y materiales plásticos para ponerlos al servicio de la realización de los afiches.

Recomendaciones

- Se transcriben a continuación las recomendaciones que se les formularon a los alumnos, de modo tal que usted pueda tenerlas presentes cuando se desarrolle la actividad.

Para finalizar

Se les propone a los alumnos que, una vez armada la muestra y antes de “abrirla al público”, la recorran con usted, tratando de pensar juntos en el camino recorrido, en las cosas que aprendieron, en las dificultades y los logros. Entre todos pueden escribir un texto que hable de sus experiencias que se titule, por ejemplo, “Nosotros y el arte”.

Puede proponerles que escriban un pequeño texto relatando algo que les parezca importante acerca de sus experiencias a lo largo de las diferentes propuestas de trabajo. Puede hacerlo en forma amplia o formulando preguntas más específicas, tales como “*¿Qué aprendí o descubrí?*”; “*¿Qué actividades me resultaron más interesantes? ¿Por qué?*”; “*¿Qué es para mí el arte?*”. Usted también podría escribir algunos párrafos contando, por ejemplo, la manera en que la experiencia del arte impactó en el aula, las resonancias que tuvo en su tarea docente, en las perspectivas culturales que abrió para usted y para el grupo, etcétera. Estos textos pueden formar parte de la muestra.

Ahora que ya está todo listo todo para la inauguración, esperamos que disfrute junto con sus alumnos de este evento.

Serie Horizontes

Material de distribución gratuita,
prohibida su venta