

**EL LENGUAJE VISUAL ELEMENTO BÁSICO
EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE PENSAMIENTO**

NOHORA AYDE MURCIA MURCIA

**UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LINGÜÍSTICA Y LITERATURA
CHÍA
2001**

**EL LENGUAJE VISUAL ELEMENTO BÁSICO
EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE PENSAMIENTO**

NOHORA AYDÉ MURCIA MURCIA

**Monografía para optar el título de
Licenciada en Lingüística y Literatura**

Asesora

ROSA DELIA FIGUEROA P.

Magistra

**UNIVERSIDAD DE LA SABANA
FACULTAD DE EDUCACIÓN
LINGÜÍSTICA Y LITERATURA
CHÍA
2001**

RESUMEN

La imagen crea su propio universo y se convierte en seductora de un mundo ajeno a su comprensión.

Esta monografía dirige su objetivo a la reflexión y el análisis, en la interpretación e interacción de imágenes que actualmente son más cuantitativas que cualitativas, y constituyen el lenguaje visual.

Se realiza un estudio sobre los conocimientos básicos que se abordan para el análisis y comprensión de este lenguaje a partir de la imagen, elemento relevante para el desarrollo de los procesos de pensamiento. Se sugiere un despliegue de actividades que conllevan a la acción y reflexión de la misma visualizando un enfoque de aprendizaje concreto a partir de tres factores: Construir, De-construir y Reconstruir, con base en la observación consciente.

Palabras claves: Imagen, reflexión, análisis, lenguaje, conocimientos, desarrollo, pensamiento, acción, aprendizaje, construir, observación.

ABSTRAC

Image creates its own universe and turns into a seductive of a world different from its comprehension.

This monograph addresses its objective to reflection and analysis in the interpretation and interaction of images are currently more quantitative than qualitative, and constitutes visual language.

A survey is performed on basic abilities approached for analysis and comprehension of this language parting from the image, a relevant element in developing thinking processes. It is suggested a deployment of activities leading to action and reflection of the same, visualizing an approach of complete learning parting from three factors: to build, to demolish, and to rebuild, based on conscious observation.

Key words: image, reflection, analysis, language, knowledge, development, thinking, action, learnig, build, observation.

CONTENIDO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. EL LENGUAJE VISUAL	13
1.1. LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE	17
1.2. ¿QUÉ ES LENGUAJE?	18
1.3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL LENGUAJE VISUAL	19
1.4. LAS TÉCNICAS LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS	22
2. EL PENSAMIENTO	24
2.1. LOS PROCESOS DE PENSAMIENTO	28
2.2. LAS IMÁGENES Y LA MEMORIA	32
2.2.1. Las Imágenes Sucesivas	33
2.2.2. Las Imágenes Gráficas O Eidéticas	33
2.2.3. Las Imágenes De Representación	34
3. LA OBSERVACION	36
3.1. OBSERVACION CONSCIENTE	38
3.2. LA ESCUCHA DE LA MIRADA	39
4. LECTURA DE LA IMAGEN	41
4.1. INFLACION DE LA IMAGEN	42

4.2. LA IMAGEN Y LA REALIDAD	44
4.3. LA APARIENCIA DE LA REALIDAD	46
4.4. ANALOGÍA CON LA REALIDAD	48
5. EXPRESION DE LA IMAGEN	50
5.1. CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES	51
5.2. CARACTERES FUNDAMENTALES DE LA IMAGEN	52
5.2.1. Realidad Material Con Valor Figurativo	53
5.2.2. Realidad Estética Con Valor Afectivo	55
5.2.3. Realidad Intelectual Con Valor Significativo	56
5.3. DIMENSIONES DE LA IMAGEN	57
5.3.1. La Bidimensión	58
5.3.2. La Tridimensión	59
5.3.3. La Perspectiva	60
5.4. PLANOS DE UNA IMAGEN	61
6. SEMIÓTICA DE LA IMAGEN	64
6.1. SEMIÓTICA	65
6.2. SENTIDO	66
6.3. SIGNO	66
6.4. INDICES	67
6.5. ICÓNOS	69
7. ESTÉTICA DE LA IMAGEN	70
7.1. GUSTO POR LA IMAGEN	70
7.2. “LA ESTETICA”, UNA COMPETENCIA	72
7.2.1. Signos Convencionales	73
8. CONCLUSIONES	76
9. UN LENGUAJE EN ACCIÓN	79

9.1 TALLERES QUE NOS LLEVAN A EXPRESAR, CONSTRUIR Y CONOCER	79
10. TALLERES DE CONSTRUCCIÓN	84
11. TALLERES DE LECTURA	116
12. SUGERENCIAS PARA OTRAS ACTIVIDADES DE TALLERES	133
13. CONCLUSIONES DE LAS ACTIVIDADES SUGERIDAS EN LOS TALLERES	136
BIBLIOGRAFÍA	

INTRODUCCIÓN

Los maestros no están preparados para leer imagen; los alumnos presentan dificultad para comprender el mensaje del lenguaje visual y manifiestan además un gran interés por captar los mensajes de imágenes capturadas en la mente, tergiversando muchas veces los contenidos por falta de orientación, comprensión e integración de pensamiento etc.

Este problema se encuentra embotellado en la ausencia de observación consciente por parte de los educadores quienes no se encuentran lo suficientemente preparados para leer imagen, y a la falta de propuestas que induzcan al maestro a valorar la memoria fotográfica y representativa de los alumnos y la riqueza de imágenes que envuelven el ambiente.

En la sociedad moderna los medios impulsan preferentemente la cultura de masas, dejando a un lado la lectura y escritura como propiciadoras de la reflexión y la actitud crítica para enfatizar la imagen, base del lenguaje visual que produce goce y un acceso fugaz al mundo del consumo: los periódicos, las vallas, la televisión etc. En este caso no se puede hacer otra cosa que subir al barco y aprender a remar, ya que si en la actualidad los medios de comunicación están

saturados de imagen, el aspecto pedagógico es necesario abordarlo en el campo educativo especialmente en la lectura del lenguaje visual y audiovisual.

Es por ello importante, dar relevancia al desarrollo de los procesos de pensamiento como medio eficaz para la comprensión de lectura de imágenes que a diario se presentan por doquier; cuando se lee afloran las imágenes: visuales, táctiles, etc. Al escuchar se crea imágenes, al hablar se transmiten imágenes y la imagen siempre trae mensajes y sensibiliza. También es importante la creación de instrumentos para llevar a cabo dicha empresa, ya que la ausencia de ellos es un impulso para buscar nuevos enfoques que superen los modelos tradicionales en pro del aprendizaje y el proceso que el mismo niño construye para lograrlo.

Pero ante esta problemática surgen algunos cuestionamientos: ¿se preparan los maestros para leer imagen? ¿Tienen los maestros a su alcance el material necesario que los capacita para leer y enseñar el lenguaje visual?. Conseguir que las personas adultas aumenten su capacidad de percepción y selección visual para reducir, en lo posible los efectos manipuladores de la recepción inconsciente, con el fin de aumentar las capacidades de percibir analítica y críticamente los mensajes visuales y comprender mejor sus significados y gozar más intensamente con su conocimiento no es tarea fácil, si se parte de la gran dificultad para enseñar a un adulto ya que se tendría que recurrir a la alfabetización visual de las personas adultas como premisa para la lectura crítica de la imagen.

Sin embargo es tarea del maestro buscar su propia capacitación que lo convierta en un maestro competente en la enseñanza de todos los lenguajes que dominan poco a poco nuestra cultura, en este caso el lenguaje visual al que ya no es posible resistir más, ya no solo en la confrontación de la imagen y su lenguaje, sino con otros diversos medios de comunicación actual.

Esta monografía contiene aportes que se pueden compartir, ya que plantea una propuesta pedagógica que sirve al educador como apoyo para mejorar su nivel competitivo y por ende el de sus alumnos, quienes como directos consumidores de la sociedad comercial, se convierten en agentes activos capaces de seleccionar y categorizar lo que realmente aporta a su formación integral, como personas en función de llegar a SER, abordando los diferentes contenidos: Conceptuales, procedimentales, actitudinales y transversales, potenciando el aprendizaje del “conocer” como motor para aprender a “ser” y a “hacer” en forma eficaz y autónoma.

El primer capítulo tiene por finalidad, ofrecer un acercamiento a lo que es en sí el lenguaje visual, los elementos que lo constituye, las técnicas y una reflexión sobre esta rica forma de comunicación; el capítulo dos presenta un enfoque constructivo significativo en el que se aborda el pensamiento, los procesos de pensamiento, la observación y la función que desarrolla la memoria frente a los diferentes fenómenos relacionados con las imágenes.

El tercer capítulo nos ubica frente a la imagen y la realidad, a través de una estrecha relación a partir de la apariencia, la analogía, la expresión, la clasificación y los caracteres fundamentales en los que se plasma los diferentes valores que se le puede dar. Luego en el cuarto capítulo se aborda la semiótica de la imagen con sus dimensiones y planos, haciendo énfasis en la observación y finalizar con una secuencia de talleres con base a las tres categorías que nos conducen al análisis y comprensión de la imagen: CONSTRUIR, DE-CONSTRUIR Y RECONSTRUIR, que abre paso a la participación activa, libre y democrática de una forma armoniosa, que trabaja en sistemáticamente habilidades para comprender y producir, en procura de mantener activa la reflexión y el pensamiento, viva la conciencia, sin dejar de lado la comprensión y el dialogo.

Por medio de los talleres que aquí se plantean, se fortalece el desarrollo de competencias expresivas dentro del lenguaje (oralidad, lectura, escritura), como también el ejercitamiento progresivo de los procesos de pensamiento, fortaleciendo así el plano cognitivo, afectivo y social. También se hace énfasis en el proceso y la forma como se puede llegar al conocimiento, asimilación y apropiación cultural a través de la observación consciente del entorno físico, cultural y social preferentemente; cómo se realiza, estrategias que se utilizan, estilos y forma de aprender y aprehender los mensajes que las imágenes transmiten.

Para ello es necesario recuperar la principal herramienta que conduce al análisis y comprensión del lenguaje visual: LA CONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES.

Los talleres que se presentan siguen una secuencia que comienza con la producción de los materiales, para que sirvan, conocer sus características, para luego continuar con la creación de imágenes y textos que pueden ser adoptados o adaptados de acuerdo al grado y al tema que se pretenda abordar, permitiendo la interdisciplinariedad y el desarrollo de las diferentes competencias lingüísticas, la investigación, la historia y la responsabilidad que aflora a través del desarrollo de los diferentes ejercicios que se plantea.

1. EL LENGUAJE VISUAL

El lenguaje visual se impone como un instrumento de comunicación, ya que la IMAGEN es una verdad aceptada por todos, no sólo porque la experiencia enseña que mediante las imágenes podemos transmitir mensajes de todo tipo, sino también porque existen los presupuestos científicos que lo definen como tal.

Se puede hablar de lenguaje porque cumple con las siguientes condiciones:

Que haya un mensaje, es decir, el presupuesto, la intención que pone de hecho una situación en la que se comunica un significado de una persona a otra, de un emisor a un destinatario.

Que este mensaje sea transmitido a través de un código particular, que sea distinto de otros y que constituya un sistema de signos.

Se da por hecho que una imagen transmite un mensaje, y es evidente que el sistema de signos a través del cual se transmite el mensaje, representa una característica original de la imagen que se funda en un código visual que le es peculiar.

Analizar el lenguaje visual es muy complejo, ya que significa: Verificar las características del código visual de la imagen, sus componentes, sus factores esenciales; Significa también distinguir los vínculos entre signo y significado, entre imagen en sí y mensaje intencional, y analizar sobre todo los diferentes niveles de significación que una imagen puede asumir. Dicho en palabras de a centavo significa llegar a leer la imagen a partir de su estructura interna para lograr, a través del análisis de los diversos significados de un encuadre particular, la comprensión del mensaje global que se transmite.

El lenguaje visual es una forma de comunicación que encuentra en la imagen, un elemento relevante para expresar significados y vivencias.

Su principal función es la de estimular la memoria sensorial, la cual se manifiesta tanto en la esfera visual como en la auditiva y sensitiva general, que se obtiene a través de la observación, que permite la reproducción de imágenes o escenas; caracterizándose a la vez por la conjunción perfecta de elementos visuales y el

uso de signos de diferentes códigos de comunicación que tiene en cuenta y asigna un valor al soporte donde se realiza la obra.

El desarrollo del lenguaje visual posee la particularidad de enfrentar al hombre con sus sentimientos, sus sensaciones, conocimientos, relaciones e hipótesis. Es decir:

Lo objetivo y lo subjetivo

Él mismo y todo aquello que lo rodea

Lo que sabe, lo que siente y lo que supone.

Este proceso se convierte en el desafío que impulsa el correcto desarrollo de los procesos de pensamientos.

El lenguaje visual no constituye en sí una gramática, ya que este término se define como “El arte de emplear bien las palabras y su transcripción escrita”, de acuerdo con la definición del diccionario de la Real Academia.

El lenguaje es el único medio que utiliza el hombre para comunicarse con otros hombres y hace indispensable su estudio para lograr mayor eficacia, precisión y comunicación. Sin embargo con frecuencia se olvida que el lenguaje verbal no lo es todo, Dentro de la comunicación como un todo, las palabras y la gramática solo son una parte de él.

Primero se inventa el lenguaje y después la gramática; en la actualidad tanto maestros como alumnos se encuentran en pleno analfabetismo de la imagen y los analfabetas se comunican pero imperfectamente.

En la gramática tradicional se conocen conceptos como el de SINTAXIS: que hace referencia al estudio de las palabras desde el punto de vista funcional. , En un contexto de estructura superior como es la oración y su relación con otras estructuras de la misma naturaleza. El de PROSODIA como el estudio de la pronunciación y acentuación de un idioma. , El de RETORICA como ciencia y arte de la oratoria en sus diversas formas.

Entonces surgen cuestionamientos como: ¿la sonrisa de un anciano, es un adverbio?, ¿ Un limón partido, es un adjetivo?, ¿ Existe una sintaxis, una prosodia, una retórica de la imagen?.

Se debe acostumbrar al estudiante, a convivir con un sinnúmero de elementos que no se encuentran contenidos en una gramática tradicional, que cobran importancia y son muy significativos para hacer sonreír, informar o vender. Es el momento preciso y se hace imprescindible profundizar en una educación visual que conlleve a una experiencia de acción y reflexión, para ampliar posibilidades de interacción social y a la vez poner de manifiesto la propia valoración y sentido cultural, y así contrarrestar la inercia y nocividad de tanta imagen estereotipada.

El lenguaje visual tiene como principal objetivo la perfecta comunicación con base en la decodificación de los diferentes signos y combinaciones que lo hacen legible, hasta agotar las ayudas posibles: compañeros, profesores, libros, folletos etc.

1.1. LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE

En el proceso de desarrollo y de aprendizaje del hombre, la parte esencial y preponderante viene desarrollada por los procesos de comunicación, por la capacidad de transmitir y recibir experiencias y mensajes.

En el siglo XV gracias a Gutenberg, los libros se multiplicaron, pero la lectura siguió estando reservada a los hombres cultos. Hoy hasta las personas instruidas confiesan que leen menos, porque están siendo solicitadas constantemente por la imagen. Incluso los intelectuales más refractarios a la televisión no la rechazan, porque sus hijos la reclaman sintiéndose humillados cuando en la escuela se discute sobre programas que ellos no han visto.

En el renacimiento, de un hombre listo se decía que tenía nariz. En nuestros tiempos, de una persona aguda se dice que tiene ojo, porque hoy el sentido más solicitado es el de la vista. *“La fotografía ha multiplicado la imagen por miles de*

millones. Para la mayoría de los hombres hoy el mundo ya no es evocado sino presentado”¹ .

La difusión que se hace del lenguaje visual en estas dos últimas décadas, lo presenta como un lenguaje novedoso aunque su origen se remonta a culturas anteriores, a través de diferentes manifestaciones visuales de culturas primitivas cuyos signos de comunicación fueron los jeroglíficos.

Sócrates afirmó que el paso de la palabra escrita a la fijación gráfica, estaba destinada a generar los mayores males, porque los hombres no se esforzarían en ejercitar su memoria y acabarían por olvidarlo todo. Esa era la idea que se tenía en la antigua Grecia donde la comunicación se basaba exclusivamente en la palabra verbal; pero ¿Será que en la actualidad se continúa con ese miedo a un lenguaje nuevo?.

1.2. ¿QUÉ ES LENGUAJE?

Se deriva del modo más importante de comunicar (que es lengua), el lenguaje es fundamentalmente un modo específico de comunicar a través de manifestaciones externas que son llamados signos. Cuanto más articulado y unitario es el sistema

¹ Gisela, Freund, Fotografía e Società, Trino. 1977

de los signos, tanto más claros son los significados que transmiten, e igualmente tanto más eficaz será su lenguaje.

Existen muchos medios de expresión, de comunicación, de intercambio de mensajes. El modo de vestir, la entonación de la voz, los gestos o los símbolos químicos, las señales de tráfico, la mímica facial, el modo de comer, las proyecciones cinematográficas, etc. Mediante una infinidad de SIGNOS comunicamos el modo de ser y de pensar. Y a través de estos mismos SIGNOS conocemos el modo de vivir, de ser y de pensar de los demás; son todos LENGUAJES.

Todos estos lenguajes poseen un código para lograr su correcta comprensión y transmisión de mensajes. Por ejemplo: El lenguaje de la música, el lenguaje del cine, el lenguaje gestual y otras decenas de lenguajes.

1.3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL LENGUAJE VISUAL

Cada lenguaje artístico posee sus propios códigos, y en el lenguaje visual como en cualquier otro, su aprendizaje y decodificación posibilita a quienes se identifiquen con él, conocer sus diferentes modos de representación y acceso.

“(...) El reconocimiento de los elementos que componen los códigos de los lenguajes artísticos es una herramienta para la construcción de comunicaciones verbales y no verbales que tienen vigencia universal. Acceder a ellos permite a los alumnos y a las alumnas la representación de imágenes del mundo interno - externo (...)”².

El lenguaje visual como cualquier otro cuenta con un alfabeto propio; estos signos o elementos son:

El punto

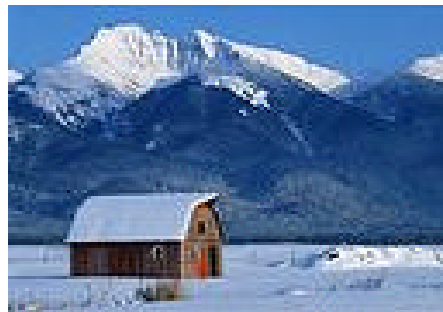
La línea

La forma (plana y volumétrica)

El color

La textura (visual y táctil)

El espacio (bidimensional y tridimensional)

A estos signos se les puede dar infinitas y distintas combinaciones las cuales dan origen a una representación visual. Sin embargo una imagen es más que esa reunión de signos, ya que a su vez reclama ORGANIZACIÓN Y ARTICULACIÓN de los mismos para tener una unidad visual.

² MINISTERIO, DE CULTURA Y EDUCACIÓN, Contenidos Básicos Comunes para la Educación General Básica. Consejo federal de cultura y educación. 1995.

Dentro de este lenguaje se le da el nombre de COMPOSICIÓN; a la distribución, organización e interrelación de dichos elementos dentro de la imagen, además que las diferentes formas de organización cobran relevancia dentro de este lenguaje así:

Ritmo

Proporcionalidad (relaciones de tamaño)

Simetría – Asimetría

Contraste

Equilibrio

Relación entre la figura y el fondo

Tensión

Al desarrollar contenidos inherentes al lenguaje visual, además de permitir la construcción de imágenes origina también la construcción de significados, nociones y conceptos dentro de la especificidad de dicho lenguaje, accediendo también a la comprensión de imágenes creadas por otros.

Del conocimiento y la identificación de dichos elementos y procesos, depende la amplitud, profundización y enriquecimiento de la capacidad expresiva y comunicativa, permitiendo así un manejo significativo en este mundo donde la imagen se ha convertido en el principal medio dentro de la comunicación.

1.4. LAS TÉCNICAS LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS

Los procesos técnicos de transformación y utilización de los materiales que permite la existencia concreta de imágenes se encuentran estrechamente relacionados con el “HACER” o sea los procedimientos, donde intervienen simultáneamente conceptos y actitudes en forma interrelacionada.

Por eso la enseñanza del lenguaje visual en el ámbito educativo, no debe basarse solamente en el desarrollo de técnicas algo novedosas con un aprendizaje diverso constituyéndose en un fin en sí mismo; ya que tanto las técnicas como los materiales se convierten en agentes de fines expresivos y mediante su selección se establecen posibilidades y límites concretos a la composición de la imagen, teniendo en cuenta las habilidades específicas del autor.

Todas las técnicas pueden ser aprendidas, enseñadas y enriquecidas teniendo en cuenta los recursos expresivos que cada uno de ellos posibilita, aunque algunos requieran conocimientos o se adquieran en forma espontánea.

Precisar con lo que se construye la imagen se convierte en soporte material de la creación, el cual contiene sus propias características visuales y táctiles, demandando habilidades propias para su dominio, conduciendo al conocimiento y

a la exploración que posibilita algunos desarrollos visuales, limitando a su vez otros.

Es de vital importancia en el proceso enseñanza - aprendizaje del lenguaje visual, ampliar el abanico cuantitativo y cualitativo de experiencias significativas que induzcan a una elección que se ajuste a cada proyecto de trabajo.

El reconocimiento que se tenga de las posibilidades que cada herramienta ofrece garantiza la eficacia en la realización de una imagen. Por ejemplo: Si un niño desea construir la escultura de una pose de la figura humana, debe tener conocimientos de las características de diferentes materiales. , plastilina, greda, alambre, etc. y así elegir la que mayor se adecuó a la realización de dicha actividad.

En este caso, el alambre le permite dar mayor expresividad a la figura y así transmitir lo que se quiere dar a conocer.

2. EL PENSAMIENTO

El pensamiento humano es un proceso cognitivo que permite habitar hechos y acontecimientos desaparecidos de la situación actual. Estamos en el presente en la biblioteca y también podemos devolvernó a acontecimientos en diferentes tiempos.

“Gracias al pensamiento y al poder para representar, podemos indagar un sitio, cosa, persona o animal, etc.”³

Es entonces donde cobra relevancia la memoria a través del funcionamiento de cuatro pasos básicos: Percepción, codificación, almacenamiento y recuperación.

La percepción como primer paso en el proceso, puede ser involuntario, ve u oye algo que le produce una impresión; *En ocasiones se hace un esfuerzo deliberado para prestar atención a la información, siendo así la percepción más aguda, el segundo paso requiere que codifique todo lo que se desea recordar. La*

³ DIANNE, E Papalia. Psicología. Editorial Trillas. Pág. 218.

*codificación de la información.*⁴ Para dar paso al almacenamiento y luego a la recuperación así: Cierre los ojos por un momento y repase mentalmente su habitación.

¿Dónde se encuentra la ventana?

¿De que color son las paredes?

¿Qué tamaño tiene la habitación?

El pensamiento es un barco temporal y espacial, no navega en el agua sino en el tiempo y en el espacio. Según Piaget, el periodo entre los dos y los seis años lo denominó preoperacional y entre los siete y once años periodo concreto.

A partir de los siete años, el proceso se caracteriza por la aptitud y la posibilidad que tiene el niño de su segunda infancia para predicar de grupos de cosas, no de los individuos que conforman las clases mismas. Estos nuevos instrumentos de conocimiento, constituidos durante la segunda infancia, se denominan conceptos y por tanto a este periodo se le llama conceptual.

Según Piaget: *“Enseñar a los niños conocimientos es como regalarles pescados; Esos conocimientos enseñados son como os pescados regalados, una vez se comen quedan en el intestino grueso y las espinas en el basurero, es aun mejor construir nociones con los cuales el niño aprenderá a pescar la realidad y*

⁴ ARCINIEGAS DE ROJAS, Yolanda. Psicología General. Editorial Limusa Noriega. 1996.

comprenderla". Ahora nos surge una pregunta ¿Es el lenguaje la única forma de clasificación, seriación, categorización etc., que caracterizan a la forma de pensamiento, relacionada con estos procesos?. Las dos primeras por ejemplo, son acciones propiamente dichas antes de ser operaciones del pensamiento.

El niño solo clasifica colección de objetos en un mismo campo perceptivo, y reunirlos o disociarlos, mediante manipulación antes de hacerlo con el lenguaje, proceso originado por el archivo de imágenes que el niño acumula.

Es ahí donde el maestro juega un papel importante, buscando que el niño desarrolle el pensamiento mediante la observación consciente "MIRAR".

El enfoque constructivo significativo que se encuentra a continuación, pone al alcance los elementos necesarios que permite abordar en forma sistemática el correcto análisis y comprensión del lenguaje visual.

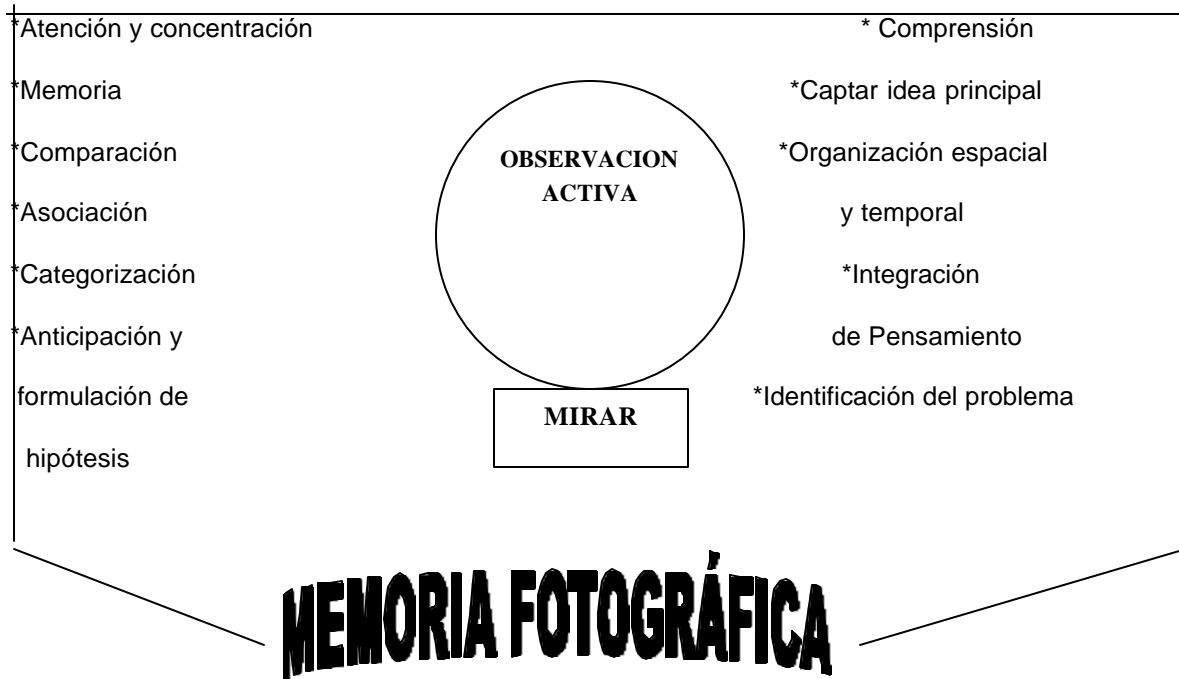
Procesos de pensamiento

Observación consciente y activa: MIRAR

Memoria fotográfica.

ENFOQUE CONSTRUCTIVO SIGNIFICATIVO

PROCESOS DE PENSAMIENTO

2.1. LOS PROCESOS DE PENSAMIENTO

Los procesos de pensamiento incluyen aspectos que permiten a quien los asimile formarse y crecer como persona libre y autónoma, logrando el máximo aprovechamiento de sus capacidades y habilidades. Dentro de estos aspectos tenemos:

ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN: habilidad para escoger la información relevante en situaciones determinadas.

MEMORIA: capacidad para ingresar, registrar y evocar información que se almacena interconectada entre sí.

COMPARACIÓN: habilidad para tomar conciencia de las relaciones que existen entre los diferentes objetos de conocimiento, con el fin de hallar semejanzas y diferencias.

ASOCIACIÓN: capacidad para conectar hechos entre sí y utilizarlos de forma significativa.

CATEGORIZACIÓN: implica organizar las asociaciones en bloques conceptuales determinados, sobre un tema o información específica.

COMPRESIÓN: es un complejo proceso cognitivo construido sobre la base de varias funciones.

Captar la idea principal

La precisión

La exactitud.

CAPTAR LA IDEA PRINCIPAL: Significa tomar conciencia de la importancia de encontrar lo relevante dentro de la información teniendo en cuenta los segmentos que se relacionan.

ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL: Abre paso a la comprensión y manejo de la información teniendo en cuenta estos aspectos.

INTEGRACIÓN DE PENSAMIENTO: Hace referencia al grado de habilidad que se tiene para considerar en forma simultánea varias fuentes de información.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: Es la habilidad para percibir y definir espontáneamente la causa de una situación de desequilibrio, (falta o falla).

ANTICIPACIÓN Y FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: Es plantear mediante un proceso, posibilidades de problemas o soluciones frente a una situación.

Los procesos de pensamiento se desarrollan paulatinamente desde temprana edad y su eficiencia se logra siguiendo la escala que se presenta a continuación:

El niño necesita orientación y ayuda del profesor o un adulto capacitado, como guía para poder expresar lo que quiere dar a conocer mediante el desarrollo de habilidades.

Se le estimula al niño para utilizar y relacionar la información acumulado con la nueva información, ya que ellos necesitan "PONER FUERA" todo aquello que está en su pensamiento.

El alumno construye su aprendizaje, con base en sus errores, comparándolos con sus patrones sociales y procesando las imágenes almacenadas para llegar al conocimiento.

El niño debe ser consciente que es un SER ACTIVO, que puede dar origen a ideas propias y no necesariamente recurrir a modelos adultos que coartan su libre expresión.

Los alumnos se deben habituar a organizar asociaciones, teniendo en cuenta características comunes que les permitan apropiarse de la significación de una imagen a través de la selección y categorización en forma unitaria.

El niño debe aprender a captar la idea principal con precisión y exactitud, al observar conscientemente una imagen sin dejarse cautivar por su carácter estético y emocional.

El alumno debe ser consciente de la necesidad de ser preciso en todas sus expresiones, para demostrar lucidez en la observación.

El niño debe despertar y cultivar la habilidad para considerar varios aspectos simultáneamente, haciéndola capaz para cualquier acción, quiere decir que se convierte en vigía de sus propios actos (despertar conciencia).

El educando se ejercita para buscar posibilidades lógicas o creativas para la solución de problemas a partir de la construcción de imágenes que le permita experimentar y solucionar diferentes situaciones.

2.2. LAS IMÁGENES Y LA MEMORIA

La memoria humana, constituye uno de los aspectos esenciales en el estudio del lenguaje visual, ya que forma parte relevante de los procesos de pensamiento, la comprensión y análisis de la imagen, que se encarga de imprimir, retener y reproducir experiencias anteriores.

Un acercamiento analítico a la naturaleza, conduce siempre a un proceso reflexivo el cual necesita variadas estructuras para que el fenómeno creativo se vea materializado. Federico García Lorca dijo: "Ningún ciego de nacimiento puede ser poeta plástico de imágenes objetivas, porque no tiene idea de las proporciones de la naturaleza. El ciego esta mejor en el campo de la luz mítica, exento de los objetos reales y traspasado de largas brisas de sabiduría.

Todas las imágenes se abren, pues, en el campo visual".

El proceso de la memoria en el lenguaje visual, tiene la misión de estudiar como se graban las imágenes y cuales son los mecanismos fisiológicos que permiten la impresión; las condiciones, los límites y los métodos que permiten ampliar la cobertura del material que se graba. La memoria se encuentra estrechamente

relacionada, con la esfera emocional, con las percepciones, con el afianzamiento de los procesos motores y la experiencia emocional.

Las imágenes constituyen la forma más elemental de la memoria presentando fenómenos como:

Imágenes sucesivas

Imágenes gráficas o eidéticas

Imágenes representativas.

2.2.1. Las Imágenes Sucesivas. Son reflejos de los procesos que suceden en la retina; Teniendo en cuenta que la secuencia y nitidez depende de la corteza visual.

2.2.2. Las Imágenes Gráficas O Eidéticas (del griego eídos que significa imagen) son un fenómeno al que comúnmente se le denomina MEMORIA FOTOGRAFICA. , Y se refiere a la capacidad de reproducir imágenes nítidas y precisas de objetos vistos con anterioridad, o decenas completas durante mucho tiempo.

La infancia y la adolescencia son periodos en los cuales se encuentra mayor índice de personas dotadas de brillante memoria gráfica visual, donde las imágenes grabadas conservan su proporción y se pueden suscitar a voluntad en cualquier momento. , Que dan posibilidades de modificación de acuerdo a las circunstancias.

2.2.3. Las Imágenes De Representación. Que corresponden al tipo de memoria figurativa. , Estas imágenes grabadas con anterioridad incluyen siempre en su estructura elementos no solo visuales si no también de pautas motoras, táctiles y auditivas originadas por la percepción y la actividad práctica en relación con los objetos.

Por ejemplo: La imagen representativa de una naranja incluye, el aspecto exterior (forma y color), el sabor, su piel rugosa su peso, etc. Incluye además una elaboración intelectual de la impresión o sea una idea generalizada del objeto o cosa que se representa, destacando sus rasgos esenciales para establecer relaciones como resultado de la codificación aceptada de un sistema determinado a través del balance del análisis síntesis.

Todo este proceso complejo de la memoria en relación con las imágenes, permite a la persona que se educa en la comprensión el lenguaje visual, construir y reconstruir imágenes con base al reconocimiento del objeto y a la subsistencia de

la imagen grabada, como componente trascendente de la actividad cognoscitiva del hombre.

Existe la imagen mental porque la memoria es la recreación del pasado en el presente, y la creatividad es la proyección, a partir del presente, de una construcción mental que inserta el desarrollo previsto, en el futuro.

3. LA OBSERVACION

La observación además de ser un proceso cognoscitivo se constituye en un método que incluye cuatro factores psicológicos: atención, sensación, percepción y reflexión, en los cuales se ponen en juego todos los sentidos: oído, vista, olfato, gusto, lo que permite percibir los mensajes y comprenderlos.

Se debe estar alerta y concentrarse conscientemente en lo más significativo de la imagen, ya que de lo contrario se puede ver enredado en los accesorios poco significativos que nos alejan de la comprensión exacta.

Se debe poner gran interés, porque el interés agudiza los sentidos y concentra con mayor facilidad la atención.

Cuando se observa una imagen, inmediatamente se estimulan los órganos de los sentidos se da impacto a raíz de su estímulo externo, para luego actuar con los nervios sensoriales y estos en el cerebro, es ahí donde surge la sensación ya sea de forma, color, etc.

La percepción como actividad cognoscitiva muy compleja, depende de su estructura de la práctica histórica de la persona, del sistema de códigos que utiliza en la elaboración de la información que le llega y de las relaciones que ejerce; lo que supone otros procesos de pensamiento para lograrlo. Sensación - asignación de sentido - percepción. Este proceso permite relacionar la sensación con las experiencias pasadas los cuales permite llegar a la significación de esa imagen. La percepción solo puede darse cuando el significado de las cosas está en nuestra mente.

Sin embargo existen factores que pueden distorsionar la percepción aún de los más expertos; las emociones, el sentido de los valores, las motivaciones, las actitudes, los prejuicios, la condición física, etc.

3.1. OBSERVACION CONSCIENTE

La observación consciente es la base de todo trabajo investigativo y de conocimiento. Siempre se cree que se observan las cosas, y ese es uno de los más grandes engaños porque la mayoría de las veces es observación inconsciente, se ve pero no se mira.

Y mirar es traer las imágenes a la mente escudriñándolas en forma consciente y esto sólo es posible con el correcto desarrollo de los procesos de pensamiento.

*“La mirada puede encontrar la belleza y arte en la naturaleza, pero es ella la que construye en la naturaleza la belleza”.*⁵

Por eso se puede afirmar que siempre hay creación y construcción, si se parte de la observación consciente. El creador ejerce su libertad y tiene su propia interpretación, mientras que el espectador puede no coincidir con el autor, pero aun así construye su propio significado.

El impacto al observar una imagen crea, despierta experiencias, descubre y da un nuevo sentido a lo que “mira”, originando una multiplicidad de interpretaciones y sentidos.

⁵ RUDOLPH, Arnheim. Arte Y Percepción Visual. Editorial Eudeba. 1972. Pág. 12

3.2. LA ESCUCHA DE LA MIRADA

La interpretación y percepción de una imagen ya sea estática o en movimiento la transforma el inconsciente a imagen audiovisual, mediante la memoria auditiva.

*“El oído es un instrumento de razonamiento: Esta más cualificado para recibir material que ya ha sido modelado por el hombre; mientras que la vista es una experiencia directa: La recolección de materia prima sensorial”*⁶

De la misma forma que se refiere a la percepción de la imagen, la cuestión de la escucha esta inseparablemente ligada al hecho de oír; presupone una posición consciente y activa.

Esto quiere decir que a pesar que la mirada esta delimitada por un marco o pantalla según su contexto, la escucha llega a alcanzar otros aspectos que la vista no ve y que aún en forma inconsciente invade la percepción, lo que lleva a

⁶ PALAZON MOSEGUAR, Alfonso. Lenguaje Audiovisual. Editorial Acento. Pág. 9

relacionar una imagen con diferentes estadios afectivos o significativos llegando incluso a tergiversar el sentido de una imagen.

El lenguaje visual sirve para enriquecer, sin embargo también puede hacer que la inteligencia se adormezca. Esto quiere decir que las personas capaces de observar y abstraer conclusiones saquen mucho partido de lo que ven; Mientras que las otras Fascinadas por las imágenes, les confunde y están lejos de aprovechar la significación.

4. LECTURA DE LA IMAGEN

Este es un concepto que alude a las posibilidades de decodificación de la imagen;

o sea de descripción y análisis de cada uno de los elementos que la componen y a la vez de la articulación de dichos elementos es decir de la COMPOSICIÓN, como también la relación que se establece entre forma y contenido.

Cuando se establece la lectura de una imagen, ésta permite la percepción, el registro y la conceptualización de la estructura formal de determinada obra y a la vez la relación con las cualidades expresivas.

La enseñanza de lectura de imagen posibilita al educando para “LEER” las imágenes y objetos que ellos mismos producen, los que producen sus compañeros, sus maestros y también los que han producido artistas y hombres de diferentes tiempos y culturas.

En sí la lectura de imagen se convierte en una actividad que descubre el grado de comprensión conceptual alcanzado en la lectura de imágenes; lo que se realiza es un análisis del producto; no es una evaluación ya que esta es más abarcativa incluyendo además el análisis del proceso, la reflexión a cerca de las dificultades y

aciertos como también la interacción con los elementos trabajados y los diferentes participantes etc.

En la comprensión de la imagen el estudiante realiza un proceso mediante el cual devuelve el mensaje que captó utilizando varios medios: Condensando el mensaje, ampliándolo, interpretándolo o señalando tendencias que se encuentran en él.

“La comprensión, siendo un suceso mental no puede ser observado directamente; cada uno después de “MIRAR” una imagen sabe si la entendió o no”⁷.

4.1. INFLACION DE LA IMAGEN

Actualmente la clave de toda información y la cultura se encuentra generada en el dominio del lenguaje visual en todos los ámbitos. Por eso se puede hablar de civilización de la imagen, que se convierte paulatinamente en una civilización de la normalización.

Si no se despierta conciencia y se analiza que dicha civilización de la imagen, ya sea estática, en movimiento o audiovisual, engrandece la escritura ya que a medida que avanza el lenguaje visual más rico se hace el lenguaje escrito

⁷ SUAREZ M. Lilián. Metodología estrategias de la educación superior. ICCFES. Pág. 27.

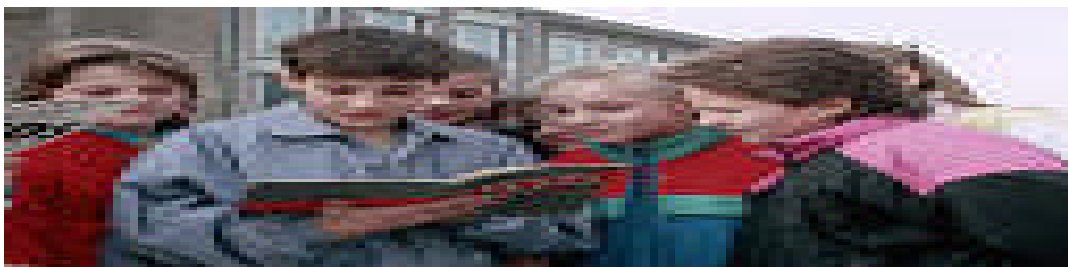
imprescindible en la comunicación que acepta todos los elementos inventados y por inventar que contribuyen a su enriquecimiento.

Es justamente la globalización de este lenguaje el origen de una estandarización de formas, que saturando el ambiente de imágenes, coarta la observación de la realidad de la imagen. Esta inflación y esta pérdida de visión actúan de forma muy compleja. El lenguaje visual cobra su protagonismo y se convierte en una forma de tapar lo real, como nos lo hace ver Fiedrich director de la película Lisboa Story, con la esperanza de sacar las imágenes de las tinieblas pidió a su amigo Winter (sonidista), adaptar sonido a las imágenes para recuperar la vida de las cosas, pero sin ningún resultado. *“Una imagen que no es vista no puede vender nada, es pura y, por consiguiente, bella y verdadera, en una palabra, inocente. Mientras que ningún ojo no pueda contaminarla, estará en armonía con el mundo; si no es vista, la imagen y el objeto que representa se pertenece”*⁸

Es por eso que analizar este lenguaje y llegar a descifrar cual es el sentido de la realidad y su representación. , Es una necesidad apremiante que lleva a reflexionar sobre el extenso mundo que ofrece y el poder que ejerce sobre la sociedad, para valorar así su sentido y significación.

⁸ PALAZÓN MOSEGUAR, Alfonso. Op Cit. 12

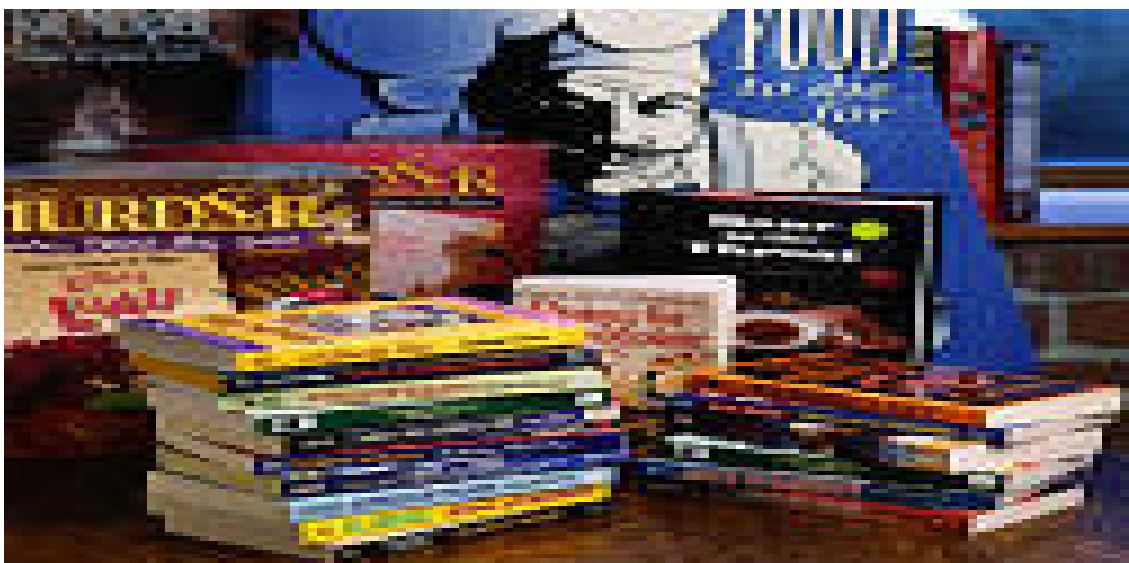
4.2. LA IMAGEN Y LA REALIDAD

La imagen puede crear una ilusión de realidad, ya que sin ser una réplica de lo que representa puede constituir una apariencia de realidad; sin embargo debe hacerse énfasis en la ilusión que se produce voluntariamente en una imagen.

Por ejemplo: Un cuadro no podrá ser confundido con su fotografía; lo mismo sucede con la pintura y la realidad; en sí la ilusión lo que trata es crear una imagen que reproduzca las apariencias de un objeto. Ya no podemos fiarnos de una imagen, ya que estas no son lo que eran antes, mostrando cosas y contando historias; ya no enseñan, solo venden.

En el artículo “ontología de la imagen fotográfica, André Bazin (1990-25), citado por Alfonso Palazón Moseguar en su manual de lenguaje audiovisual plantea la problemática de la reproducción de la realidad y la necesidad de la ilusión

“En adelante la pintura quedó desgarrada entre dos aspiraciones: Una propiamente estética –la expresión de las realidades espirituales en las que el modelo se encuentra trascendido por el simbolismo de las formas -, y otra que sólo es un deseo completamente psicológico de reemplazar el mundo exterior por duplicado. Al crecer rápidamente con su propia satisfacción, esta necesidad de ilusión devoró poco a poco a las artes plásticas.”⁹

⁹ Ibídem. Pág. 12.

En sí lo que propone Bazin es, ese cambio de realidad; una realidad que reclama una ilusión de realidad a través de una imagen que evoca un mundo imaginario donde se plantea la relación de dicha imagen y su modelo como un ideal de perfección.

Sin embargo las imágenes producidas dejan de ser vistas como fragmentos de una realidad, y originan cambios radicales que se plantea como representaciones deformadoras que se alejan de la normalización de la imagen estática.

4.3. LA APARIENCIA DE LA REALIDAD

La concepción de este concepto es relativa si se tiene en cuenta la perspectiva en el sistema visual. Con la imagen lo que se está tratando es de simbolizar lo real, ya que de acuerdo a la interpretación que dé la visión cuando copia la realidad, inevitablemente sé esta creando algo distinto.

Todo tipo de representación cobra su valor y sentido de acuerdo al fin que persiga la imagen, como lo planteaba anteriormente Bazin, “ la ilusión o duplicación del mundo no es más que la necesidad de expresión”.

En el manual de lenguaje audiovisual de Palazón se entiende y comprende el doble aspecto icónico de la imagen, donde la apariencia de la realidad puede ser apreciada por dos medios: ESPEJO: Donde se duplica la realidad visual bajo la utilización de la perspectiva artificial, como es el caso de la fotografía y la pintura.

La apariencia de la realidad también puede ser presentada por MAPAS, donde la imitación de la naturaleza se representa en esquemas múltiples, que simplifican la realidad con esquemas mentales, se relacionan con los universales.

Esto quiere decir que todas las imágenes figurativas que se crean, poseen su referente en el mundo físico, donde el deseo de reproducción y creación cobran vida a través de la imagen en la fotografía, la pintura, el cine etc. sin que esto quiera decir que lo real se parezca a la imagen sino, que es la imagen la que toma apariencia del mundo, las cuales intentan la comprensión en sí, basada en la analogía como credibilidad que provoca la imagen teniendo en cuenta el parecido más absoluto.

Esta necesidad de expresión evoluciona a través de la imagen cuya función es la de representar y expresar la significación de lo real, restándole importancia a la imitación ya que el mundo no puede copiarse tal como es; pues la visión siempre va acompañada de una interpretación, lo que se trata de hacer es una simbolización de lo real, como parte de la comunicación, a través de un lenguaje rico y moderno.

4.4. ANALOGÍA CON LA REALIDAD

El punto de partida de la analogía es la realidad y sus fines de producción siempre han estado ligados al lenguaje para expresar algo, encontrándose presente en toda imagen representativa desde la más simple hasta la más compleja; escenas de batallas, motivos religiosos etc.

Sin embargo la analogía no tiene mayor importancia ya que su único sentido es el de transmitir un mensaje; por mayor que sea el grado de analogía no representa una realidad pura, pero que aún así deja al descubierto una gama de posibilidades de los diferentes enfoques de la imagen teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentre, y las circunstancias que se desarrolla; estas pueden ser culturales sociales o políticas.

Las imágenes analógicas tienen su origen en la mezcla, entre la producción de ideas convencionales y la imitación de la realidad, como un impulso interno que lleva al hombre en busca de una cultura más amplia que le permita un mayor acceso hacia lo nuevo, novedoso, tecnológico y científico.

5. EXPRESION DE LA IMAGEN

La imagen maneja un lenguaje visual que hay que descifrar y que en la mayoría de los casos no llega a ser digerido.

Primeramente la imagen produce lo real, después afecta a los sentimientos para tomar por último una significación ideológica; lo que equivale a decir que la imagen conduce desde el sentimiento hasta la idea. El principal problema que presenta el espectador en la lectura de imagen, es quedarse en la parte afectiva de ésta, sin pasar al estadio de las ideas, dejando de lado la comprensión del sentido verdadero de dichas imágenes, embotellándose en una actitud sensorial pasiva.

Si al contrario, se adapta una actitud estética activa se tendrá una conciencia clara del poder persuasivo de la imagen; para ello el espectador debe tomar conciencia que se encuentra frente a un reflejo y por lo tanto debe apartarse de la

materialidad objetiva, sin dejarse fascinar por la magia de la imagen; éstas constituyen las claves de aprehensión de la significación del verdadero sentido de la imagen.

5.1. CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES

En la comunicación visual encontramos un juego de imágenes que se aúnan para conformar un verdadero lenguaje; ellas son:

Imágenes estáticas: Láminas, recortes, grabados, fotografías, dibujos etc.

Imágenes en movimiento: Videos

Imágenes en movimiento y sonidos: Audiovisuales, cinematográficas, fílmica, televisiva etc.

Imágenes y escritura: Grafitis, carteles etc.

Las diferencias que se encuentran en este abanico de imágenes, hace referencia a los aspectos culturales y sociológicos que no afectan en gran medida la composición en sí, sino que todos estos matices son lenguajes parecidos que en conjunto tienen en común toda una cantidad de rasgos pertinentes y códigos específicos que nos inducen a comprender que no son más que facetas de un mismo lenguaje, relevantes dentro del todo comunicativo.

Sin embargo solo se hace énfasis en la imagen como tal, ya que se constituye en el símbolo fundamental del lenguaje visual y figura expresiva y disiente dentro de un marco determinado

5.2. CARACTERES FUNDAMENTALES DE LA IMAGEN

Para llegar a una correcta decodificación o lectura de una imagen ya sea estática, en movimiento o audiovisual. Se debe situar en tres diferentes niveles de realidad, en las cuales se tiene en cuenta una serie de características que presenta y representa.

Estos tres niveles son: Realidad material con valor figurativo, Realidad intelectual con valor significativo y Realidad estética con valor afectivo.

“El mundo empírico es el de la “realidad”, en él suceden fenómenos y eventos, hay cosa y personas y es el mundo que llega a nosotros por los sentidos”¹⁰.

Los primeros ejemplos de publicaciones ilustradas aparecen en Europa a mediados del siglo XVII y se emplea más tarde como método en la pedagogía. Aunque en sus comienzos solo era privilegio de la burguesía como tarea de gente especialista, estas representaciones gráficas de la realidad como la pintura, la escultura, los signos no ortográficos pasan poco a poco hacer del dominio general.

Surge entonces la invención de la fotografía para contribuir al desarrollo de la imagen como tal; sin embargo junto al lenguaje visual existen otros lenguajes que pueden modificar el contenido; por ejemplo: la imagen en movimiento o cinematográfica con la ilusión óptica como reflejo más cercano de la realidad; el toque final lo proporciona el cine sonoro y se tienen las primeras experiencias de transmisiones televisivas para dar origen al término audiovisual, que abre paso a un sinnúmero de posibilidades técnicas dentro de los medios de comunicación masiva de este complejo universo que se convierte en el lenguaje más hablado en todo el mundo.

Los hombres no han visto siempre de la misma manera; así como las lenguas evolucionan, se hacen más ricas, aparecen y desaparecen palabras, de la misma forma los hombres admiten unas convenciones de lo que es un árbol o un rostro, emocionándose ante la evolución de un lenguaje que avanza y se transforma a través de diferentes formas de simbolización.

5.2.1. Realidad Material Con Valor Figurativo. De por sí la imagen es realista y se encuentra dotada de casi todas las apariencias de la realidad. La perspectiva y

¹⁰ Ibídem Pág. 21.

el movimiento se constituyeron en las principales características que dan a la imagen la capacidad de restituir el entorno real.

Luego el sonido vino a enriquecer la imagen a tal grado de producir la creencia de la existencia real y objetiva de lo que estamos mirando y de la cual se desprenden dos características de significación: precisa y delicada, donde el lenguaje de las imágenes se sitúa en un estadio inferior al de la abstracción racional del pensamiento.

Entre la imagen y la palabra existe una diferencia muy notable; sin embargo la imagen es algo simbólico que sugiere ideas en la conciencia del hombre con base en las generalizaciones que en ella existe; Además la imagen siempre esta en presente y se inscribe en el presente de la conciencia y la percepción, donde interviene el raciocinio para el entendimiento entre ese presente y el desfase temporal de ese fragmento de realidad exterior.

La imagen entra en el mundo personal del observador, se debe a la ensoñación despierta que facilita la mezcla de ficción y realidad con base en la memoria, que surge en el presente del ser físico y psíquico.

5.2.2. Realidad Estética Con Valor Afectivo. La imagen como fiel reflejo de la

realidad casi nunca es presentada; precisamente ya que en su mayoría son impersonales hasta cuando su creador interviene para realizar las diferentes adaptaciones, originadas de la percepción subjetiva del mundo de quien la crea, para

convertirse así en una imagen artística o sea no realista y reconstruida de la realidad, de acuerdo a lo que se quiera expresar tanto sensorial como intelectualmente.

Todos los procesos de refinamiento; los encuadres, los planos, la iluminación, el sonido, son diferentes aspectos que representan la estética de la imagen, la cual lleva intrínseco su valor afectivo a partir de la selección y ordenamiento de una realidad, encontrando su fascinación en su fuerza densificadora

Las imágenes de acuerdo con su fuerza poseen:

INTENSIDAD, porque la magia de la imagen permite dar una visión concreta de dicha imagen.

INTIMIDAD, porque podemos entrar en las cosas o en los seres de acuerdo al plano.

UBICUIDAD, porque dicha imagen nos puede transportar en tiempo y espacio, recreando la realidad y su duración, al mismo tiempo que fluye en la conciencia el realismo aparente de una imagen que ha transformado el autor.

Las condiciones en que se encuentra una determinada realidad, se recrean a través de la imagen, la cual tiene que soportar determinadas sensaciones y emociones que nacen de la percepción del creador o del espectador.

5.2.3. Realidad Intelectual Con Valor Significativo. Una imagen en sí misma

muestra, no demuestra; la simple idea de significación es superada por los diferentes cambios y adaptaciones, los cuales intentan dar un grado de significación, basada en un juego de imágenes que buscan transmitir un mensaje.

Para llegar a aprehender correctamente el sentido y significado de una imagen, se debe tener en cuenta su contexto, la actitud mental y el contexto donde se

encuentra el espectador, ya que su reacción depende en gran medida del estrato cultural y social, gustos o aficiones, de sus prejuicios o limitaciones, como también del estado de ánimo o cansancio físico de la persona a quien llega la imagen.

*“Todo esto plantea que la imagen, pese a su exactitud figurativa, es bastante maleable y ambigua en el terreno de su interpretación”.*¹¹

Sin embargo este argumento no puede ser definitivo, ya que toda imagen trae impresa la totalidad significativa que el autor ha querido darle. Por eso se puede afirmar que la imagen es el vehículo de las ideas expresada a través de la razón y la emoción, pues la simplicidad de representación como idea, se supera por la forma en que se muestran y se conjugan las imágenes.

5.3. DIMENSIONES DE LA IMAGEN

Cuando se habla de dimensiones de la imagen, inevitablemente se debe abordar diferentes conceptualizaciones que permiten el correcto análisis y comprensión de una imagen, entre ellas:

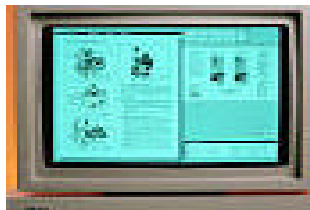
Imágenes bidimensionales

Imágenes tridimensionales

¹¹ *Ibíd.* Pág. 23

Además de la perspectiva que suele manejarse en la elaboración de imágenes planas.

5.3.1. La Bidimensión. Es la forma de representar objetos o cosas en un plano, teniendo en cuenta todas sus dimensiones y las relaciones espaciales que entre ellas se establece.

Como tres dimensiones no “cabén” en dos y la bidimensión solo abarca alto y ancho mas no profundidad, se debe representar el objeto a través de la imagen, pero se debe tener claro que no se puede ver el objeto por completo y que lo que se va a encontrar en él, son las características significativas así: La visión lateral para los animales y la visión frontal para la figura humana.

5.3.2. La Tridimensión. Hace referencia a la representación de objetos de tres

dimensiones, con tres dimensiones. También; donde se muestra la totalidad del objeto y la relación entre los diferentes puntos de vista: Visión frontal, posterior lateral, la base y el interior – exterior.

Las imágenes tridimensionales están sujetas a las mismas leyes físicas de cualquier objeto, debido a que poseen cuerpo, densidad y peso de acuerdo a la materia de que están constituidas.

A diferencia de la imagen bidimensional que posee equilibrio compositivo y no físico, la tridimensional debe poseer estabilidad, equilibrio, peso, resistencia etc. Además del equilibrio compositivo. El trabajo en la tridimensión permite y obliga abordar en forma simultánea los aspectos físicos, expresivos y técnicos de la imagen, como lo podemos analizar en las estatuas y monumentos.

5.3.3. La Perspectiva. Hace referencia a la convención o código utilizado en la imagen plana para sugerir la tercera dimensión, conduciendo el arte hacia el aspecto ilusorio; esta ilusión de tridimensionalidad que produce la imagen plan, supone la organización de un punto de vista de terminada para el espectador, como un privilegio que demarca la profundidad y se basa en la distancia.

La perspectiva se puede definir como: *“El arte que enseña el modo de representar en una superficie los objetos, en la forma y disposición que aparecen a la vista”*.¹²

Esto quiere decir que las imágenes pueden apoyarse en la ilusión parcial, permitiendo así aceptar una diferencia entre la visión de lo real y su representación. Este es un sistema que ha dominado toda la historia de la imagen a partir del siglo XV con el nombre de PERSPECTIVA ARTIFICIALIS, o PERSPECTIVA MONOCULAR.

Es la convención o código utilizado en la imagen plana para sugerir la tercera dimensión.

5.4. PLANOS DE UNA IMAGEN.

La imagen por lo general se presenta en planos; ya sea esta bidimensional o tridimensional.

Los planos de acuerdo al tamaño pueden ser: Largos, generales y cortos.

CORTOS: Presenta una vista parcial que incluye detalles, haciendo énfasis, integrando al espectador en la escena.

LARGOS: Poseen cobertura distante, no muy específica; estos revelan el lugar, establecen el espacio mostrando las posibles relaciones y ampliando la acción.

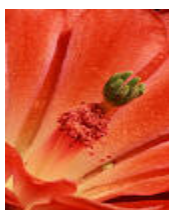
¹² *Ibíd.* Pág. 33

GENERALES: Deja a nuestro alcance una vista amplia que abarca todo lo que se quiere mostrar; en un plano entero. También se les denominan planos de conjunto.

PLANO AMERICANO: Llamado también plano tres cuartos; corta la figura por debajo de las rodillas. En este los rasgos se observan más definidos.

PLANO MEDIO: Muestra con claridad la expresión de lo que realmente se quiere mostrar.

PRIMER PLANO: Se presenta la parte donde se concentra todo el interés; la atención está centrada en las reacciones, estimulando respuestas y emociones.

La elección de cada plano está dada en función de la comodidad de la percepción y su claridad respecto a su complemento, teniendo en cuenta el no alterar el ángulo de visión, ya que de no ser así, puede alterar el mensaje o significación.

PICADO: Plano que se toma desde lo alto minimizando el objeto o cosa enfocado.

CONTRAPICADO: Se toma en sentido contrario enalteciendo el objeto enfocado.

PANORÁMICA: Hace referencia al plano de vista completa; es similar al plano general.

6. SEMIÓTICA DE LA IMAGEN

Cuando se crea una imagen se tiene en cuenta ciertos propósitos: Atraer rápidamente la atención a pesar de su simplicidad; La reflexión de quien hace la imagen de acuerdo a su contenido donde la ecología, el gusto y el prestigio social son relevantes.

La imagen evoluciona, pero la ecología, el contexto social, obra recíprocamente sobre las razones por las cuales se hacen imágenes o sobre cómo se hacen.

Sin embargo Las razones por las cuales se crearon imágenes son muy diferentes en sociedades diferentes. Ya que la tecnología interactúa con muchas otras cosas; a lo que Gombrich llamo "LA ECOLOGÍA DE LA IMAGEN".

ERNEST GOMBRICH, utiliza el término ecología como una metáfora, por su enorme poder de construcción de mundos posibles que hacen parte de la espontaneidad y creatividad del lenguaje cotidiano e incluso de la ciencia y de la política.

Hay un fenómeno psicológico muy interesante; lo que se sale de lo ordinario, lo inesperado que es lo que provoca el choque que produce la impresión de que la

imagen es viva; el color, la perspectiva, todo nuevo “truco” se convierte en un choque positivo o negativo hasta que sea aceptado y recibido como evidencia.

6.1. SEMIÓTICA

La realidad está compuesta por sistemas o estructuras de signos: La moda, los gestos, la culinaria, los cargos públicos, la señalización de carreteras etc. EL ARTE Y LA LITERATURA son sistemas que se aúnan para formar un lenguaje complementario, como medio en el cual todas estas estructuras se realizan y se expresan; en el cual se perpetúan.

Dentro del estudio de los signos en un lenguaje, encontramos dos teorías muy interesantes las cuales debemos tener en cuenta en la enseñanza del lenguaje visual; la teoría de HELENA BERINSTEIN, donde se tiene en cuenta el concepto de semiótica, sentido y signo; y la teoría de RODRIGO ARGUELLO, que aborda los conceptos de semiótica, índices e iconos para el análisis y comprensión de un texto o composición.

Estos dos autores coinciden en señalar que:

La semiótica como Sinónimo de SEMIOLOGÍA, se emplea para nombrar la joven ciencia interdisciplinaria que esta en proceso de constitución y que contiene por

una parte el proyecto de una teoría general de los signos, su naturaleza, sus funciones, su funcionamiento y por otra parte un inventario y una descripción de los sistemas de signos de una comunidad histórica y de las relaciones que contraen.

6.2. SENTIDO

Es aquello que el autor a querido expresar, o sea la operación que une el significante con el significado.

Sentido es sinónimo de significación, siendo esta una relación de presuposición recíproca, donde cada elemento tiene sentido teniendo su equivalente en el conjunto de relaciones con los demás, aunando los significados de cada palabra. O sea la unidad significativa tomada de manera diferente en cada lengua.

6.3. SIGNO

Hace referencia a todo fenómeno u objeto que representa algo, es decir todo dato perceptible por los sentidos; es el conjunto del significante y el significado que relaciona un objeto con una imagen acústica.

El valor del signo es relativo y depende de la existencia de los otros signos que lo acompañan, sus delimitaciones lo determinan; su representación va de acuerdo a la idea general o fundamento.

Los demás signos del sistema también significan; este proceso esta constituido por tres elementos:

- ◆ El signo o vehículo: símbolo o representación de algo reflejando una semejanza
- ◆ El objeto a que el signo se refiere: lo que es representado (original)
- ◆ El interpretante que es el signo interpretativo creado en la relación: lo que asemeja al objeto o cosa que representa.

6.4. INDICES

Para Peirce, un índice o índex es una clase de signo que dirige su atención sobre el objeto indicado mediante un impulso ciego; este signo mantiene un vehículo causal, directo o real con el objeto.

Psicológicamente se trata de una asociación de contigüidad por ejemplo: El humo y el fuego, cualquier sonido y su causa etc.

Una definición puramente semiótica de índice, lo convierte en signo cualquiera al que solamente identifica el hecho de que se vuelve indico de algo.

Los índices pueden ser clasificados así:

- Índices tenues: hacen referencia a la orientación; son sutiles y explícitos dirigidos al descubrimiento de la escena donde se encuentra la imagen.
- Índices embrionarios: estos se encuentran preferentemente en las imágenes audiovisuales como abstracciones que ilustran la significación de una imagen que aparenta estar fuera del contexto, para luego tomar parte relevante en el mensaje central.
- Índices recurrentes: Al igual que los índices anteriores suelen ser más comunes en las imágenes audiovisuales y suelen caracterizarse por la repetición constante de una imagen determinada con una intención significativa.

Estos a su vez pueden ser:

- Verbales: Lo que una imagen expresa, advierte la expresión de otro.
- Objetuales: Hace énfasis en una imagen que se yuxtaponen a otra.
- Ambientales: Imágenes que se encuentran en el contexto de la imagen principal.

Podrá decirse que estos en su conjunto constituyen la instrumentación semiótica a la que un autor recurre en el acto de dar forma a sus escritos, donde los valores simbólicos están a su gusto.

6.5. ICÓNOS

Por su materialidad pueden clasificarse en: Ambientales, donde se hacen enfoques con alguna intención significativa: Fotos, cuadros, afiches, el color, la iluminación, los filtros etc.

Dentro de la lectura de imagen se deberá tener en cuenta aspectos como:

- Isotópicas: Hace referencia a cada temática que se insinúa.
- Roles: Papel que desempeña el sujeto o el objeto.
- Frecuencias: Son las repeticiones con que se muestra una imagen.
- Indicios. Pistas que inducen a la esencia del mensaje.

7. ESTÉTICA DE LA IMAGEN

7.1. GUSTO POR LA IMAGEN

Los primeros años de vida del niño son fundamentales en el proceso de aprendizaje del lenguaje visual. Si no se da una adecuada estimulación, este puede repercutir en la vida escolar, en actitudes de ansiedad, hiperactividad, baja autoestima, etc.

Es relevante el modo en que los niños aprenden a leer imagen; ya que esto determina el producto del aprendizaje en general, así como el concepto de sí mismo.

El acto de lectura de imagen debe tener como finalidad la comprensión de dicha comunicación. No basta con que se lea mecánicamente los planos de la imagen, la luz, la ubicación, sino que tenga acceso a lo esencial del mensaje. Leer es también emitir un juicio, manifestar si se está de acuerdo con el contenido o en desacuerdo con el mismo; es afirmar un acto crítico capaz de distinguir lo verdadero de lo falso, lo verosímil de lo inverosímil, o lo posible de lo imposible. *“No solo se aprende a leer en los libros. El difundido énfasis escolar en los libros constituye un enfoque distorsionante y a veces obstaculizador del aprendizaje de*

*la lectura, y es que considero que la plenitud de significado del lenguaje escrito reside con frecuencia fuera de los libros”.*¹³

El niño cuando llega a la escuela sabe leer imágenes de acuerdo al contexto donde se desarrolla su vida diaria; la visión y manipulación de las cosas y el ejercitamiento en actividades cotidianas, lo convierten en experto de su mundo.

La relación y cercanía con los objetos y fenómenos naturales permite mayor aprendizaje; ya que más tarde con las palabras impresas se pueden realizar asociaciones con las imágenes que acumulan en la memoria para dar un sentido más completo.

Es así como el educando luego que aprende una serie de significados, los confronta con los que ha interiorizado en el mundo de LOS ADULTOS; y en el desmesurado flujo de imágenes a través de los cuales se ha comunicado por mucho tiempo sirviendo como base fundamental para el proceso comunicativo.

Se puede decir que la comprensión y lectura de la imagen es un encuentro interpersonal. Sin embargo en el estudio de las diferentes actividades del hombre se debe ser muy cauteloso, ya que el ser humano posee una naturaleza compleja que sólo acepta aplicaciones prudentes de esquemas rígidos donde la irrepetibilidad del hombre es un privilegio. Se enfatiza en su modo de ser,

¹³ RODRIGUEZ, Leonor. Colegio Distrital Manuela Sáenz.

cambiante histórico e interpersonal, que convierte al ser humano en individuo potencial con capacidad para relacionarse con la sociedad, teniendo como resultado, que lo interpersonal no anula, ni se opone a lo personal, por el contrario lo perfecciona.

7.2. “LA ESTETICA”, UNA COMPETENCIA

El acto de construir un texto, ya sea escrito o una obra de arte, conlleva la exigencia de haberse apropiado de su contexto artístico, científico, ético, etc., pues esta es la única forma de estar en condición de legitimar un nuevo orden en el interior de la obra creada.

Todo escrito tiene como base una gama de imágenes o vivencias que son procesadas en el pensamiento, dando origen a otras nuevas. La estética es una competencia; por ello debemos ser muy claros en cuanto a la diferencia entre “competencia en estética” y “competencia estética”. La primera hace referencia a la competencia en el arte; teorías, obras de arte y sensibilidad ante la belleza.

Pero la que más nos interesa es la segunda que nos induce a la posibilidad de crear y transportar significaciones en un contexto no necesariamente artístico.

*“La experiencia estética es la fuente del sentido y razón de ser arte, que se aúna con la creación para hacer parte del diario vivir. Es un saber estético que impregna la cotidianidad del “saber hacer”.*¹⁴

La competencia estética, la observación consciente Y las demás competencias, a partir de los nuevos significados a partir de las reflexiones sobre las posibilidades estéticas de los signos lingüísticos, más que de un análisis semiológico que se centra en la dimensión estética de los signos no lingüísticos, lo que intenta es suscitar la afectación emocional en función de una reorganización del código y construcción de un nuevo orden.

El nuevo orden generado por la estética es lograrlo a través de la observación de un sinnúmero de posibilidades de nuevas significaciones que ofrece la relación entre significante y significado.

7.2.1. Signos Convencionales. Dentro de la estética de la imagen existen diferentes signos que contribuyen a su correcta composición; entre ellos tenemos:

- **LA METÁFORA VISUAL.** Es una convención gráfica que expresa una idea a través de una imagen. Otro signo convencional específico del cómic son las

¹⁴ Serie Investigación y evaluación educativa ICFES. Pág. 46

figuras cinéticas que ofrecen la ilusión de movimiento a través de la utilización de rayas, curvas, etc.

La metáfora constituye en un acto de creación que trasciende el nivel conceptual de la relación, para instaurarse en la riqueza de la imagen que se recrea en su propio mundo y en su propio orden de significación del cual es imagen.

- **ONOMATOPEYA.** Es la imitación de un sonido y puede estar dentro o fuera de la imagen a la cual se le adapta dicho sonido; cuyo el tratamiento gráfico y el color sugieren también lo que sucede en la escena, ejemplo:
ZZZZZ ¡Perdonad! Me estaba quedando dormido.

- ♦ **FIGURAS CINÉTICAS.** Ofrecen la ilusión de movimiento a través de la utilización de rayas, curvas, etc. Ejemplo:

Astérix desenvaina su espada enérgicamente y el soldado romano tiembla de miedo.

8. CONCLUSIONES

Las experiencias comunicativas no solo son la base del crecimiento y desarrollo de cada individuo en particular, sino también de los comportamientos colectivos y en consecuencia el desarrollo social,

No es posible vivir solos y la escuela se convierte en un testimonio elocuente de la interrelación que se basa en el proceso comunicativo que impulsa el desarrollo de los procesos de pensamiento.

Los procesos de comunicación se convierten en factor relevante en el desarrollo del niño, ya que los intercambios con el ambiente y todo lo que los rodea determinan el proceso educativo que le permite transmitir y recibir experiencias y mensajes en forma eficaz.

En la actualidad el lenguaje visual se difunde a pasos gigantescos y aunque parezca novedoso es retomar las manifestaciones visuales de culturas primitivas adaptando los signos de comunicación a nuestro mundo, aunando a las experiencias acumuladas a través del tiempo.

El lenguaje visual toma como elemento básico la imagen y exige para su análisis y comprensión el conocimiento y construcción sobre las misma, ya que la acción de ellas garantiza la decodificación de sus signos y la aprehensión del mensaje.

El lenguaje visual constituye un nuevo terreno de investigación, enseñanza y aprendizaje que exige abordar una didáctica de la comunicación, la cual no permite considerar por separado la emisión óptica y la recepción óptica. La comunicación visual es un nuevo campo de trabajo en el que la recepción y el análisis debe completarse con las propias producciones y creaciones, que requieren nuevos método y procedimientos para descifrar lo que la imagen quiere decir, interpretando su significación estética, pedagógica, política, social, etc.

El lenguaje visual dentro de su comunicación, no debe ceñir el campo de su objeto a las obras de arte en un sentido tradicional, sino que debe tener en cuenta que los medios de masas electrónicos constituyen un tipo nuevo de oferta dentro de la comunicación estético social y de la configuración del medio ambiente.

La lectura de imagen se convierte en un estímulo para el desarrollo de los procesos de pensamiento con base en la observación consciente y las diferentes formas de representación

La imagen como simbolismo de la realidad permite el acercamiento a cosas desconocidas, amplía el abanico de conocimientos y permite el desarrollo de los

procesos de pensamiento ya que estimula los sentidos a través de los cuales recibimos la información.

El desconocimiento de los aspectos básicos que tienen que ver con la imagen, nos priva de una gran experiencia como es la de acción y reflexión. Quien crea el lenguaje visual no rechaza el lenguaje verbal sino que lo enriquece, dándole nuevas significaciones,, recreándolo y adornándolo, con la intención de sugerir a través de la sensibilidad, la síntesis y la clasificación de un sinnúmero de percepciones y sensaciones visuales.

Se puede hacer de la imagen una acción significativa que despierte la creatividad y cultive los buenos hábitos abordando una secuencia que parte de su creación y origina el entendimiento. El universo de la imagen no es más que una seducción que debe conducir a la reflexión.

9. UN LENGUAJE EN ACCIÓN.

9.1. TALLERES QUE NOS LLEVAN A EXPRESAR, CONSTRUIR Y CONOCER

En el campo educativo y pedagógico se define taller como la estrategia metodológica que permite la adquisición de conocimientos y el refuerzo de los mismos, a través del aprendizaje por medio del cual se imparte, comparte y contribuye a las diferentes formas de enseñanza según los temas de cada una de las asignaturas-

Por lo general, los docentes utilizan el objetivo: “Que el niño se exprese libremente”; lo que da origen al siguiente cuestionamiento: ¿ Acaso los educandos no se expresan libremente, cuando realizan cualquier actividad?.

Al dejar de recurrir a patrones adultos y dar paso a la expresión genuina del estudiante, se estimula la construcción de imágenes; sin embargo se asocia con el desarrollo espontáneo y el manejo de pautas como: “Acompañar al alumno” y “facilitar medios”, etc. Lo que lleva a tergiversar el concepto de libre expresión y originar una confusión entre libertad y espontaneidad, como si necesariamente una acción tuviera que ser espontánea o un acto espontáneo fuese libre.

No se tiene en cuenta que la expresión en sí, *“Es el resultado de una gran reflexión y elaboración, un transferir significados, contenidos y modalidades de vivencias de un individuo a otro”*¹⁵, no es una simple liberación emocional.

El estudiante debe empezar por manifestar, exteriorizar; tener una INTENCIÓN UN DESEO DE EXPRESAR; SELECCIONAR SIGNIFICADOS o sea qué expresar y así BUSCAR LOS MEDIOS con qué expresar, DETERMINANDO EL USO DE LOS MEDIOS, ES DECIR CÓMO EXPRESAR.

Cuando se le habla al estudiante con frases como “has lo que quieras”, “has lo que tengas ganas”, es una actividad sin objetivo, sin aprendizaje, ya que lo que se hace es lanzarlos al vacío o a los brazos del estereotipo; Se dejan sin piso para superar las dificultades y sobre todo los dejamos sin elección en función de lo que se proponen; y este conocimiento es el que permite un análisis productivo del lenguaje visual.

“Las cajas de medicamentos que mi padre, enfermero, me traía fueron con mucho, el juguete más importante, casi único de mi infancia. No hace más de diez años me construí (para mí) un teatro de marionetas dentro de una caja de cigarros, con personajes que tenían (y tienen) la cabeza hecha con huesos de cerezas.

¹⁵ MERCIAI FLORETI, Contini. *Hacia Una Pedagogía de la Libre Expresión*. México. Editorial Roca. Pág. 34.

(...) La caja se convierte en módulo, un pedazo, una teja, con ella podemos construirlo todo: Un caballo, una casa de cuatro plantas y cuatro fachadas, un automóvil o un elefante. La creatividad se casa con el proyecto con la anticipación con las grandes dimensiones, con la construcción y sus problemas de estática, para volver luego, alegre e irrespetuosa a ocupar espacios vacíos, a decorar espacios llenos, para hacer el elefante más bello, más nuestro, más verdadero! Queda la desgracia de todos los niños que no han tenido un padre enfermero”.

Francesco Tonucci

Ese niño que habita dentro del hombre que construye, vive gracias a esa gran oportunidad que el oficio del padre le brinda para construir sus cajas, teatros y marionetas, nutriendo así su forma de conocer el mundo y comunicarse con él.

El placer y las necesidades permiten vivenciar y captar los mensajes de los demás a través del lenguaje visual. ¿A quienes corresponde acercar los objetos que permitan a otros niños satisfacer la necesidad de placer, conocimiento y lectura del lenguaje visual?. Tal vez nosotros los maestros del lenguaje, aunque nos sonrojemos debemos reconocer que es mucho lo que tenemos y debemos ofrecer.

Pero... ¿De qué se trata realmente esta ardua labor?. De Enseñar al educando a CONSTRUIR, DE-CONSTRUIR Y RECONSTRUIR a través de LA

PERCEPCIÓN, LA ACCIÓN Y LA REFLEXIÓN como el medio más eficaz para el correcto análisis y comprensión del lenguaje visual.

En LA PERCEPCION: Los chicos descubren cuáles son las características que constituyen la identidad de los objetos.

En LA ACCIÓN: Los chicos comprenden que esa identidad puede ser reconstruida y recreada en la representación.

En LA REFLEXIÓN: Los chicos reconstruyen sus propios procesos de trabajo, estableciendo relaciones entre proceso y producto.

No todo puede ser “dicho” a través de cualquier medio, ni expresado por medio de la gramática. Así cada uno de los elementos del lenguaje visual nos ofrece posibilidades para expresar y aprender, aunque también traiga complicaciones.

¿Qué dice la forma?, ¿Qué la textura, el espacio, el color etc.?, La línea ¿qué nos dice y nos permite decir?, ¿Qué expresa el color, el espacio que se elige para simbolizar o representar?. Todos estos aspectos son relevantes dentro de la composición, ya que el contenido visual y expresivo plantea diferentes problemas en el autor, despertando otros tal vez distintos en el espectador.

Estos talleres serán presentados en un orden secuencial, partiendo de los grados de básica primaria, quienes a través del conocimiento de colores, materiales y las diferentes situaciones, avanzaran a pasos gigantescos hacia una correcta lectura y comprensión del lenguaje visual.

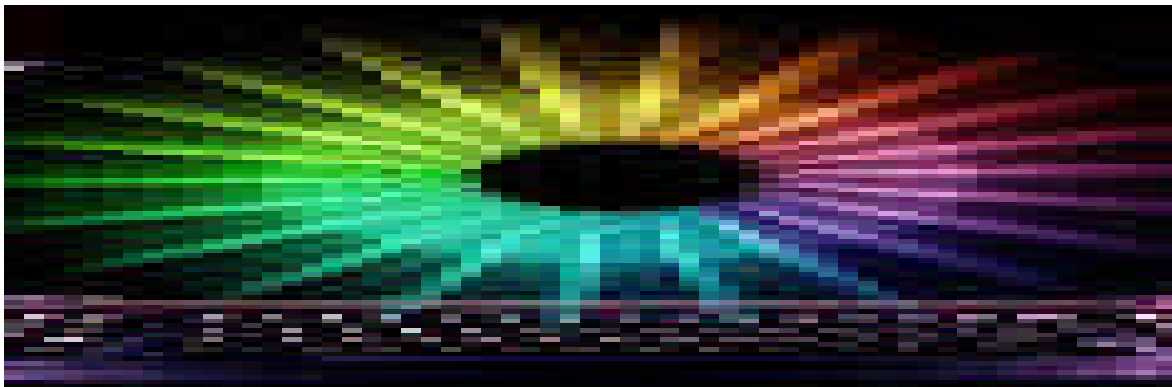
Luego se presenta una secuencia de talleres en los que se crea la imagen; se hace una composición con base en la imagen y seguidamente se plantea ejercicios que contribuyen al desarrollo de los procesos de pensamiento.

10. TALLERES DE CONSTRUCCIÓN

Taller 1

POR DOQUIER EL COLOR

La exploración temprana del medio tridimensional esta orientada a la acción, sólo consiste en actuar sobre o con la pasta, sin que suponga intento alguno por representar ningún objeto. En este primer momento de su figuración existe todavía poca relación entre la forma, su imagen y la del objeto representado, existe sin embargo, una clara intención de figurar.

OBJETIVOS:

Están dirigidos a que los niños puedan:

- Descubrir las diversas situaciones del color y su interacción: Tanto en la creación como en situaciones de la vida diaria.
- Descubrir y trabajar con base en las características propias del color: claros, oscuros, puros y mezclas.
- Desarrollar la percepción, registrando los datos provenientes del campo visual, dando paso a la interdisciplinariedad.
- Descubrir características y posibilidades de distintos materiales en relación con el color.
- Ampliar su abanico de conocimientos y experiencia por ende sus capacidades expresivas.

CONTENIDOS

EL COLOR:

- Semejanzas y diferencias
- Características del color y su valor (claros, oscuros)
- Saturación de colores (puros y mezclas)
- Los materiales y sus cualidades respecto al color

- La percepción visual.

APERTURA

El maestro hace a los alumnos la siguiente lectura.

Pregunta el ciego de nacimiento al maestro: ¿ cómo es el color de la leche?

Dijo el maestro: El color de la leche es blanco como el papel.

Pregunto el ciego: ¿Acaso el color blanco suena en la mano como el papel?

Replicó el maestro: No, es blanco como la harina blanca.

Preguntó el ciego: ¿Entonces es suave y escurridizo como la harina?

Dijo el maestro: No, es simplemente blanco como un conejo blanco.

Preguntó el ciego: ¿Entonces es suave y sedoso como un conejo?

Contestó el maestro: - Es blanco como la nieve blanca.

Preguntó el ciego: ¿Entonces es frío como la nieve?

Agregó el maestro más y más ejemplos, y a pesar de eso no podían el ciego que es el color blanco de la leche.

León Tolstoi.

Luego de unos segundos el docente preguntará; se puede explicar al ciego.

¿Cómo es el amarillo o cualquier otro color, sus diferencias y singularidades?

Los chicos dan ejemplos, comparan, hasta que al fin en cuenta; “Cuan difícil es poner palabras a las sensaciones. Y EL COLOR ES UNA SENSACION VISUAL. Luego el docente propone juegos de colores, donde cada niño escoge una papeleta donde puede observar un color.

No lo deja ver de ninguno de sus compañeros, y comenzara el juego de palabras donde cada niño dirá claves que caracterizan su color; por ejemplo: “Soy un color fuerte”. Y todos tratarán de adivinar que color personifica.

El docente registrará las descripciones que hacen los chicos para luego dar una explicación más certera de los comentarios obtenidos.

Pregunta clave: ¿Para que creen que sirven los colores?

Surgen ideas, se confrontan opiniones y se dicen muchas cosas; el maestro explicará que cuando observamos cualquier objeto lo que salta a la vista es el color, el cual cumple dos funciones importantes:

- Nos permite obtener información a cerca de un objeto o situación. Ejemplo: Si vemos un charco de liquido espeso amarillo, pensaremos en algo que se ha derramado y que tenga las características de ser de color amarillo y espeso; puede ser pintura. Si es un charco rojo, tal vez sangre o también pintura; tendremos que analizar. (Los chicos harán sus aportes con ejemplos vivenciados.

- El color transmite expresión: ; o sea esa experiencia emocional que nos afecta de forma distinta; aunque también son elementos socialmente comunes: Por ejemplo: El color de un equipo deportivo.

PROPUESTA

AMASANDO EL COLOR

El color frecuentemente lo relacionamos con técnicas de bidimensión; la pintura, el collage etc. pero como para entender la imagen debemos partir de la experiencia, lo vincularemos a la tridimensión a través del relieve.

La plastilina: Ya viene fabricada y coloreada.

La masa de sal: Se puede fabricar y colorear.

La masa de galletitas: Se fabrica en el taller y se puede cubrir con color.

PRIMERA PRODUCCIÓN. La plastilina.

La mayoría de los niños a esta edad ya conocen sus características, por sus prácticas en el jardín; así que el maestro pide a los estudiantes que cuenten experiencias a este respecto:

¿Cómo es?, ¿Qué características tiene?, ¿Para que la usaron?. Luego propone que por medio de la técnica de arrastrado, estirar la plastilina sobre trozos de papel, colocando varios colores y en diferentes grosores.

¿Qué haríamos si necesitáramos más colores y no los tenemos? Entonces, nos encontramos ante la posibilidad de “FABRICAR” la mayor variedad de colores, las cuales en forma de bolitas de cada color las iremos colocando por tonalidades. Ahora sí a pensar ¿A qué se debe la variedad de tonos?, ¿Están presentes todos los colores?, ¿Cómo se formó el naranja?, ¿Cómo cada color?, etc.

En mosaicos de cartón cuatro por cuatro se fijaran los colores elaborados los cuales se expondrán para hacer una última selección de acuerdo a los criterios que el mismo grupo determine: Por colores por autores, por tamaños, etc.

Con esta actividad los chicos han hecho una aproximación conceptual y técnica lo cual les permite enriquecer y representar con mayor variedad de colores el paisaje que observen a través de la ventana, escogiendo preferentemente donde se encuentren casas, árboles, etc. Se debe tener en cuenta: ¿Cómo varían los colores cuando les da el sol?, ¿Y cuando están a la sombra?, ¿Las copas de los árboles, son todas del mismo color?, ¿Y los troncos de que color son?.

Además observarán una exposición de cuadros donde podrán apreciar el uso de los colores y sus tonalidades. Luego se les pide representar un paisaje con tiras de cartulina, utilizando todas las mezclas necesarias y así mismo la variedad de colores, si se hace necesario pueden hacer uso de punzones, peines, esferos, etc. Para texturar las superficies.

SEGUNDA PRODUCCIÓN: La masa de sal.

Se puede fabricar con los alumnos; a cada paquete de harina se le agrega medio de sal fina y se va agregando agua poco a poco hasta que quede tierno pero no pegajoso; se le incluye tempera y se continúa amasando, agregándole más sal para lograr consistencia manejable

Se trabajará con los tres colores primarios, ya que los demás colores nacerán de la mezcla de estos tres. Es relevante que los alumnos se hagan partícipes de la fabricación de esta masa, con el fin de que vayan despejando dudas y establezcan relaciones con situaciones de la vida diaria.

En esta primera fase se llevará a cabo una exploración de este tipo de material para luego dar paso a la manipulación y construcción de pequeñas figuras que permitan apreciar con mayor claridad las características de esta pasta.

Luego por grupos, en un cartón y con la ayuda de pegamento, temperas, pinceles, frascos trapos, etc. Los alumnos trataran de simbolizar una escena de la vida cotidiana: La calle con todo su contenido, el colegio, el barrio, la plaza de mercado etc.

De acuerdo con la escena elegida los grupos tendrán que ponerse de acuerdo en cuanto a los elementos que la conforman, ubicación, colores, espacios etc. Primeramente modelaran las figuras y mientras estas se secan, irán pintando los fondos con acuarelas y la utilización del respectivo pincel, para finalmente ubicar sobre esta base los personajes que la integran.

EVALUACIÓN

Se pueden evaluar estas dos actividades conjuntamente, exponiendo los dos trabajos donde observaremos: La variedad de colores, saldrá comentarios sobre cual material es más manejable, cual ofreció mayor variedad, y que tal la resistencia a las mezclas. etc.

Taller 2

LABORATORIO DE COLOR

OBJETIVOS

Permitir que los chicos:

- Acrecienten su información acerca del universo del color y sus posibilidades de transformación.
- Descubran y comprendan la clasificación de los colores tanto primarios como secundarios.
- Logran registrar los procesos de elaboración de las mezclas de color de forma tal que puedan obtener los mismos resultados cuando lo deseen con el paso de lo espontáneo a lo intencional.
- Enriquezcan su percepción visual y el uso expresivo del color.

CONTENIDOS

- El tinte o cualidad cromática
- El color puro
- Mezcla de color

- Colores primarios y secundarios
- Matiz
- Expresividad del color

APERTURA

Amanera de naturaleza muerta, el docente prepara grupo de objetos del mismo color:

AMARILLO

Un cuaderno de pasta amarilla

Una naranja

Un dulce

AZUL

Un saco

Un frasco de dulce

Una lata de un producto

ROJO

Una manzana

Una pañoleta

Flores

A continuación el maestro propone al grupo observar conscientemente cada uno de los grupos de objetos.

¿Qué poseen en común los elementos de cada grupo entre sí?

¿Cual es la diferencia entre los colores de los elementos de cada grupo entre sí?

¿Se pueden comparar o describir?.

Inevitablemente saldrá a flote la conclusión, que los objetos de cada grupo comparten el mismo color, aunque haya una diferencia en su tonalidad.

Los estudiantes tratan de traer a su memoria y socializar, otros objetos que tengan igual color o tinte pero diferente matices; trataran de buscar las variantes posibles dentro de una misma línea de color. Ejemplo: Rojo sangre toro, rojo fresa, rojo mediano, rojo sangre, etc.

El docente puede ampliar precisar o hacer ajustes pertinentes de la composición que se este haciendo.

El docente plantea los siguientes cuestionamientos:

¿ Que hacer para lograr riqueza y variedad de matices?.

¿ Si observamos una pintura con diferentes matices de cada color, por qué no intentamos obtener una paleta variada?.

Pero ... ¿ cómo ?

El maestro explica:

Existen muchas formas de lograr riquezas y variedad de matices

MEZCLAS PIGMENTARIAS:

Las mezclas pigmentarias se obtienen uniendo porciones de color de un mismo material; ejemplos: Con temperas, tintas, anilina masa coloreada.

MEZCLAS ÓPTICAS:

Estas se obtienen trabajando las superficies en módulos pequeños, de colores puros que se intercalan entre sí, para dar origen para que la mezcla se efectúe en el ojo del observador, a través de la yuxtaposición de superficies (puntos, pinceladas).

Esto puede ser logrado además con distintos materiales: Fibras, pasteles, lápices de color, etc. Que posibilita trazos menudos, además el collage y el trazado de papel permite la mezcla de óptica con facilidad donde los alumnos pueden comenzar armando cajas de colores con papeles de revistas, regaos en diferentes colores.

MEZCLAS POR TRANSPARENCIA O SUPERPOSICIÓN DE CAPAS

Estas mezclas también son producidas por el ojo humano, mediante la superposición de unas sobre otras; los tintes, anilinas y acuarelas permiten estas mezclas por ser aguadas.

PRODUCCIONES

MEZCLAR COLORES:

A partir de la mezcla de colores primarios entre sí, los alumnos pueden lograr la mayor variedad de colores posible.

Para ello se debe organizar el aula de forma que puedan trabajar tres mesas distintas así:

La mesa del “amarillo”

La mesa del “rojo”

La mesa del “azul”

Los materiales con los que se pretende trabajar son:

- Varios platos o recipientes con el color de tempera que caracteriza la mesa.
- Fichas de cartón o cartulina en las que los alumnos plasman el color que van formando, a la vez registrando datos correspondientes como:
- Características del color
Con qué colores está formado

- Que cantidad de cada uno
- Nombre del autor.

Pinceles, trapos y recipientes con agua; se hará hincapié en la importancia de mantener limpios cada uno de los implementos, ya que cada alumno dispondrá de un plato o paleta donde pueda realizar las mezclas.

Luego los grupos alrededor de cada una de las mesas, con el objetivo de “fabricar colores”, tratando de buscar la mayor variedad posible, partiendo de la mezcla de un color base con los otros dos colores alternativamente.

Agotadas las posibilidades de un color, se recomienda la misma actividad partiendo de otro color hasta agotar cada mesa.

Para este trabajo se debe tener en cuenta:

Cada mezcla lograda se debe registrar en una hoja, usando todas las mezclas logradas sin tener juicios estéticos.

Los datos que se anotan en el reverso de los cartones se debe efectuar simultáneamente al momento de hacer las mezclas, ya que por razón de las cantidades se puede generar olvidos y confusiones.

Se puede mezclar dos o más colores entre sí, sin olvidar que es más fácil oscurecer un color que aclararlo; por tanto se debe agregar el más oscuro al más claro y no al revés.

EL CATÁLOGO DE COLORES

Con esta producción lo que se pretende es armar un catálogo que permita **ORDENAR Y CLASIFICAR** la producción que se realizó en la actividad anterior, estableciendo series de colores.

Para ello el maestro puede dar a conocer un catálogo de los que se conocen usualmente, dando paso a la **OBSERVACIÓN** y a los comentarios que puedan surgir en cuanto a la muestra y a lo que ellos realizaron; todo esto es muy importante para poder llegar a concluir, ¿para qué sirve un catálogo?, ¿Cómo está organizado?.

A continuación la propuesta del maestro será que cada alumno elabore su propio catálogo con los colores fabricados de su autoría, lo que origina la búsqueda y discusión de un criterio común para la organización de cada catálogo al cuál se le colocara tapas y se anillara preferiblemente, abriendo paso a la reordenación y ampliación de acuerdo a los nuevos colores que se vaya descubriendo.

A cada color se le da un nombre teniendo en cuenta diferentes aspectos relacionados con el color, ejemplo:

- Si se relaciona con lo pictórico: Amarillo oro, rojo fuego, etc.
- Con subjetividad o emotividad: Marrón horrible, azul tristeza.
- Tipo simbólico: Verde esperanza, negro luto, azul cielo.

EVALUACIÓN

La propuesta del maestro es socializar las experiencias individuales y se redondean los conceptos que se trabajan.

Se sugiere la participación de todos los estudiantes, compartiendo cómo formo dos colores de su catálogo y que nombre les dio; se comparan resultados y se despejan dudas en cuanto a la diferencia, incorporando paulatinamente vocabulario propio del lenguaje que se maneja: Tinte, color puro, colores secundarios, primarios etc.

Se puede hacer escalas partiendo de un color hasta llegar a otro: Rojo en un extremo y azul en el otro; de esta forma los alumnos llenaran los espacios intermedios con las mezclas establecidas, estableciendo un orden. Este catálogo se convierte en material de consulta al que se le pueden incorporar nuevos logros.

CIERRE DE LOS TALLERES ANTERIORES

EL COLOR VEHÍCULO DE EXPRESIÓN

El maestro un juego:

“Si fueras.....un color”, ¿qué color sería?, ¿ Por qué?, Y así sucesivamente hasta agotar si es posible la carga simbólica relacionada con los colores y que se comparten culturalmente.

El alumno debe tener claro que paleta elegir cuando se propone trabajar, teniendo en cuenta los sentimientos y las sensaciones que desea acentuar en la imagen que genera.

Evocar vivencias y plasmar la imagen en un papel, utilizando los colores de acuerdo al sentimiento, trabajando las técnicas y los materiales de acuerdo a su propio criterio: Pintura, tempera, collage, etc.

Se les presenta a los estudiantes una serie de titulares, encabezamientos, etc. Se tiene en cuenta que sean elocuentes y evoquen sentimientos. Ejemplo:

“Alegría en Colombia por la celebración de la copa”

“Júbilo por la salvación de los bebés siameses”

“Dolor por la desaparición de los alpinistas”

Todas estas frases generan distintas sensaciones al ser leídas; ¿cómo se pueden representar a través del color?; cada niño elige una frase y la lleva a la imagen, teniendo en cuenta que el color contribuye y enriquece la expresión.

FIESTA DE COLORES

Una fiesta de colores para el cierre es espectacular; el curso se divide en tres grupos y cada uno elige un color. Así que todo lo que todo cuanto integre la fiesta se vestirá de color

Cada grupo prepara una exposición con el color que le corresponda, al igual que su vestuario y maquillaje, las comidas que se preparen y la tarjeta de invitación. También se puede presentar canciones o poesías alusivas al color correspondiente.

Taller 3

¿SE PUEDE HACER PRISIONERA LA LUZ Y LA SOMBRA?

Para los ojos de un niño no hay nada más misterioso y fascinante que la “sombra” No se puede asegurar que es real o irreal; se encuentra en el objeto pero no le pertenece.

La luz y la sombra que se encuentran permanentemente en los objetos, modifican la percepción y las sensaciones. Es la razón la única capaz de descubrir las transformaciones que suelen sucederse sobre las cosas y la visión; estas se reproducen y recrean en la imagen y se san con la intención de enriquecer la imaginación, la percepción y la expresividad.

En el campo visual surgen muchos interrogantes que los educandos pueden plantear y responder a través de actividades que permitan avanzar en la búsqueda de alternativas de trabajo, percepción y representación.

OBJETIVOS

- Acrecentar y registrar a través de la OBSERVACIÓN todos los datos que provengan del campo visual.

- Descubrir normas que establece la proyección de sombras sobre objetos y superficies.
- Experimentar la representación de estos fenómenos según la expresividad y sentido estético propios.

CONTENIDOS

- Fuentes luminosas (el claro y el oscuro): La luz
- Dosificación de las cantidades de la mezcla de colores
- Mezclas pigmentarias con el uso del blanco y el negro
- La luz y la expresividad.

APERTURA

Por medio de estas actividades se tiene por finalidad que los alumnos logren la mayor variedad posible de un color determinado, al mezclarlo con blanco y negro.

El maestro propone al alumno aportar un elemento no muy pequeño, sin importar su color y textura. Por ejemplo: Un pañuelo, una manzana, una botella, un cuaderno, con los cuales se arma un conjunto o naturaleza muerta. Luego todos OBSERVAN, depositando su atención en las luces y las sombras.

¿Cuál es el lugar más oscuro y más claro de la naturaleza muerta?

¿Por qué está diferencia?

¿Hay mucha diferencia entre estos dos lugares?

¿Qué tipo de iluminación es y de donde proviene?

Ahora se propone cambiar de ubicación y de tipo de luz. Ejemplo. Se alumbrará con la luz de una vela desde distintos lugares y distancias; también puede utilizarse una linterna o lámpara y se discute sobre el tamaño y dirección de las sombras en relación con el tamaño real y distancia del foco.

Luego el maestro pide una descripción de los colores en la zona de luz, en las zonas intermedias y en las oscuras. ¿Cómo representan estas modificaciones de color en una paleta?

PRODUCCIONES

PRIMERA PRODUCCIÓN: MEZCLAR COLORES CON NEGRO Y BLANCO

Se comienza a trabajar el VALOR con base en la mezcla de colores primarios con blanco y negro. Para ello se debe disponer las mesas con las siguientes herramientas:

- Hojas pequeñas de 15 x 15 cm aproximadamente; en ellas los alumnos registran cada mezcla lograda y al frente colocaran el nombre, colores utilizados, y cantidad de color.
- Recipiente con agua, trapos, pinceles; para el buen resultado es necesario la limpieza de los implementos.
- Platos con los diferentes colores de pintura que se van a utilizar, Blanco, negro y primarios; cada color en un plato facilita el trabajo y permite mantener los colores limpios por más tiempo.
- A cada chico se le da una paleta o plato donde realizar las mezclas; cada chico elige un color primario y lo coloca en la paleta agregando el negro así:

COLORES	Poquito negro	Un poco negro	Medio negro Medio color	Bastante negro	Todo negro
Amarillo					Negro
Azul					Negro
Rojo					Negro

Todos los alumnos deben trabajar las tres secuencias. A continuación el maestro propone elaborar la secuencia pero hacia el color blanco. Se debe tener en cuenta colocar primero el color blanco en la paleta para agregar el color así:

Todo blanco	Poquito color	Un poco color	Medio color Blanco	Bastante color	Colores
Blanco					Azul
Blanco					Rojo
Blanco					Amarillo

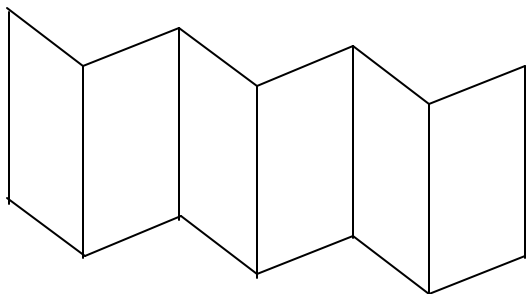
Armar secuencia de la mezcla en forma tal que se pueda observar la claridad u oscuridad.

SEGUNDA PRODUCCIÓN: ARMADO DE SECUENCIAS

Con está producción se permite al alumno, ORDENAR, ESTABLECER SERIES DE COLORES Y CLASIFICAR la producción realizada anteriormente.

Cada alumno debe observar y analizar con detenimiento toda la producción realizada para luego socializarla. ¿Cómo ven los trabajos? ¿Se pueden ordenar en secuencias? ¿con qué criterios los piensan ordenar?.

Cada grupo elige un criterio para fijar secuencias en despleables así:

A continuación cada alumno el desplegable que más le guste para armar un bloque por color

SECUENCIA DE ROJOS			

SECUENCIA DE AMARILLOS			

SECUENCIA DE AZULES			

EVALUACIÓN

Las dos primeras producciones podrán ser evaluadas con base en los siguientes cuestionamientos.

Efectos de luz: Al mirar los objetos con distinta luz, cuál de los colores resultantes puede representar la luz de la vela? ¿Por qué? ¿Y la luz de linterna? ¿Y de un fósforo?.

Logro de mezclas: ¿fue sencillo lograr el color? ¿Cuáles fueron las dificultades?.

Diferencias entre la mezcla con blanco y negro.

PROPUESTAS

La luz, la sombra y la expresión: utilización del VALOR como elemento enriquecedor de la imagen, según la emotividad y sentido estético propio aplicando todos los conocimientos aprendidos en la mezcla de colores de los talleres anteriores. Se trabaja con cuadros impresionistas.

Salida a un parque, pintar al aire libre capturando luces y sombras.

Producción de sombras con linternas en el aula oscura.

Realizar trabajos en hojas blancas o en hojas negras.

Armar un teatro de sombras chinas.

CIERRE DE LA ACTIVIDAD

Se organiza una muestra con todos los trabajos, agrupándolos en rincones, colocándoles un título y carteles explicativos si es necesario.

Se presentará algunos espectáculos en relación con la luz y la sombra, trajes, negros y blancos como también el maquillaje. Se puede armar un teatro de sombras chinas, carteles con canciones o poesías alusivas a la actividad.

Taller 4

LA COMUNICACIÓN A COLOR

En la vida diaria la comunicación la percibimos “EN COLOR”; este nos brinda información acerca de todo el entorno. En las imágenes el color posee una función de valor naturalista y documental a pesar de la dimensión estética, donde su utilización contiene un alto grado subjetivo.

El color en la imagen enriquece y amplía los recursos en el campo expresivo y comunicativo, donde los colores simbólicos del color también transmiten significados que son aceptados culturalmente.

OBJETIVOS

- Reconocer y comprender características del color
- Establecer relaciones entre colores de acuerdo a la armonía o contraste
- Plasmar el color dentro de la comunicación, de acuerdo a su función y significado. Teniendo en cuenta lo que se quiere transmitir
- Desarrollar proyectos conjuntamente.

CONTENIDOS

- La comunicación visual
- Decodificación y lectura de imágenes
- Cualidades del color
- Calidad cromática(tinte)
- Claridad y oscuridad (valor)
- Cálidos y fríos (temperatura)
- Contraste y armonía
- Relatividad.

APERTURA

El maestro realiza una exposición de los siguientes colores puros: Blanco, negro, rojo, verde, azul, amarillo, naranja, violeta y gris; se omiten claros o muy oscuros.

- Se trata de establecer las diferencias entre unos colores y otros conceptualizando y dando el nombre a cada categoría relacionada con el color: Tono, valor, saturación.
- Lo que diferencia a un color de otro se denomina tinte o calidad cromática; es la característica propia que posee cada color.

La OBSERVACIÓN también permite apreciar el valor o grado de claridad que cada color contiene, acercándolo hacia lo claro u oscuro. Ejemplo:

El violeta posee valor bajo por su poca claridad y el amarillo posee valor alto ya que contiene mucha claridad.

Se pueden clasificar los colores primarios y secundarios así:

Primarios: No se obtienen por mezcla

Secundarios: Se originan por mezcla; ejemplo:

Amarillo + azul = igual verde

Azul + rojo = violeta

Amarillo + rojo = naranja

Además encuentra los colores fríos o cálidos en los que se hace referencia a la temperatura del color; sin embargo depende en gran medida de los colores que lo rodean.

El negro, blanco y gris no poseen tinte, solo valor y son acromáticos.

Para hacer énfasis en estos conceptos y acrecentar conocimientos por medio de la yuxtaposición se interpondrá unos colores con otros con el fin de diferenciar la armonía y el contraste.

PRODUCCIONES

PRIMERA PRODUCCIÓN: DECHADO DE FIGURAS DE COLOR

Se trabaja un dechado de figuras geométricas donde se aprecie claramente:

Armonía de colores oscuros: negro, azul, violeta.

Armonía de colores luminosos: amarillo, celeste, rosa

Armonía de colores cálidos: amarillo sobre naranja.

Armonía de colores fríos: violeta sobre azul

Contraste de acromáticos y cromáticos: gris, verde

Poco contraste (claro oscuro): Negro, azul.

Máximo contraste (claro oscuro): Negro, blanco.

Contraste frío cálido: violeta, naranja.

Por medio de esta actividad los alumnos exploran y discuten posibilidades de armonía y contraste puede ser estudiada a través de diferentes pinturas, mediante las cuales las nociones de contraste y armonía son relevantes como vehículo de transmisión de sentimientos y expresión.

EVALUACIÓN

Para ello cada chico elegirá dos sentimientos opuestos ejemplo amor – odio, alegría – tristeza.

Se trata que cada alumno realice una composición ya sea figurativa o no basados en el uso del color, contraste y armonía.

El maestro reconocerá en el alumno el grado de armonía que presente en la redacción, al experimentar el niño la respuesta entre el sentimiento y los colores empleados en su composición.

Estos trabajos se pueden exponer colocándoles un título alusivo y socializándolos con el fin de descubrir afinidades y diferencias con sus compañeros.

También pueden evocar un paisaje y precisar detalles para construir en la imaginación y luego en una hoja la idea que tengan del recuerdo haciendo énfasis en las características del color se podrá usar las técnicas y los colores con criterio propio.

¿De qué idea partió cada niño?, ¿Qué tuvo en cuenta para su composición?

¿Realizó muchas modificaciones?

11. TALLERES DE LECTURA

Taller 1

LOS GLOBOS MENSAJEROS

En el mundo de los globos habitaban cuatro globos que querían escapar y volar llevando mensajes de amor, paz, alegría y esperanza, sentimientos de valor.

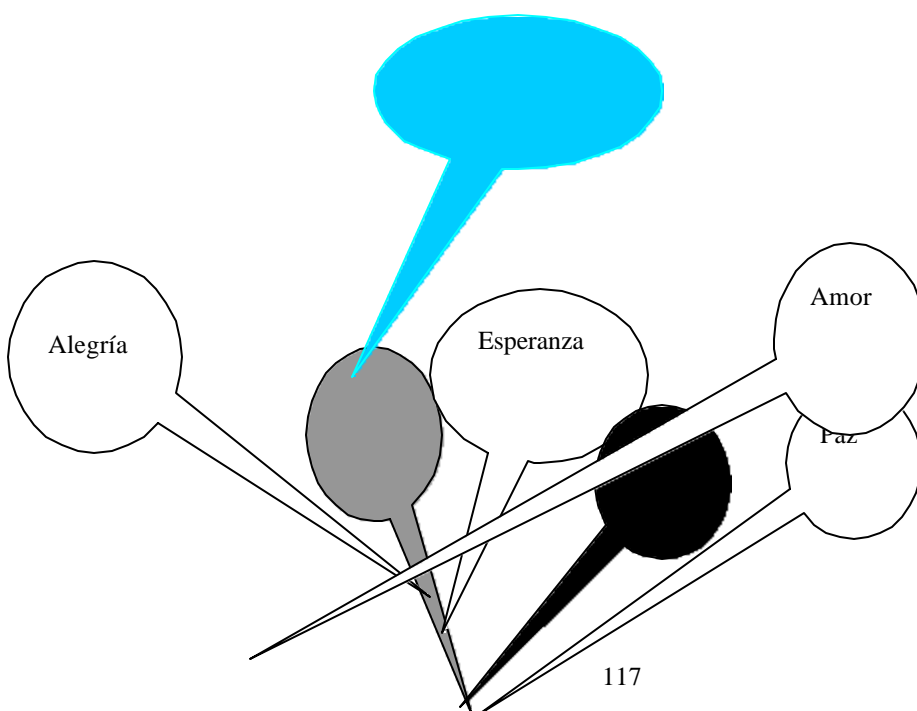
El globo del amor voló sin rumbo y desapareció a la vista de sus amigos. El globo blanco no quería irse sólo pero su misión lo obligó.

Mas tarde con tristeza el globo alegría y el globo esperanza se despidieron y cada uno emprendió su camino.

Pasado algún tiempo se reunieron para contarse lo visto y sucedido en su aventura. El globo del amor dijo: pude ver un mundo de muerte, miedo y gran tristeza; sin embargo puede encontrar algunas flores y uvas deliciosas.

Yo, dijo la alegría vi el cielo, el amor y escuche música; Pero de repente llegó la melancolía por un instante y desapareció; luego el sol, la miel y el verano se fueron asomando y todo se torno color oro. Y tu, ¿qué viste? Le preguntaron al globo de la paz. Yo, dijo el globo de la paz. No pude ver casi nada; la lluvia, el invierno, la pobreza tornaban el ambiente aburrido. El globo de la esperanza dijo: a mi no me fue tan mal; todo era vida, naturaleza, y la luz era maravillosa.

PARA APRENDER..... ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN

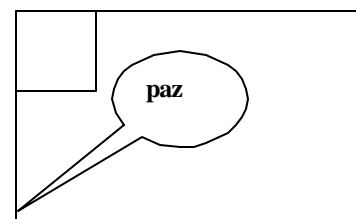
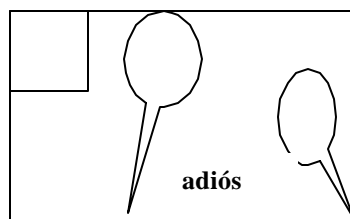
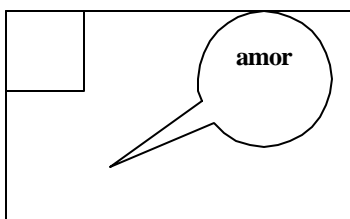
1. Fíjate en los globos de nuestra historia, asócialos con un color.
2. Píntalos de acuerdo a la sensación o emoción que sientas
3. Dibuja en este espacio los colores que crees vio el globo alegría.
4. Expresa en este espacio los colores que tu creas vio el globo esperanza.
5. Escribe en este espacio los colores que tu crees vio el globo paz.
6. Comenta y discute las respuestas con tus compañeros.
7. ¿Cuál crees tu habrá sido la misión de esos cuatro globos?

Elige una alternativa y discútela:

- ___ transformar otro ambiente
- ___ contagiar a los demás de su emoción
- ___ criticar a las demás sensaciones
- ___ intercambiar territorio
- ___ Al final como pensaban cambiar el mundo?

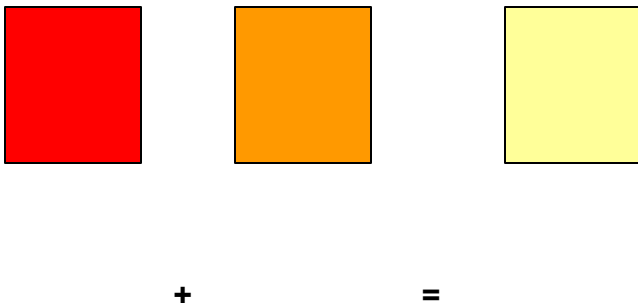
PARA APRENDER..... ORGANIZACIÓN TEMPORAL

1. Coloca el número que corresponda a cada cuadro.

El globo amor voló sin El globo alegría y el globo El globo de la paz no
Rumbo y desapareció esperanza se despiden quería viajar sólo

1. Explica en que orden se mezclan los colores para obtener un color secundario

2. Lee y coloca en el cuadro el número que corresponda

Color verde

Mezclar color amarillo

Paleta de colores primarios

Color azul

3. pronuncia en orden cada una de las letras y escríbelas en el casillero

TINTE

VALOR

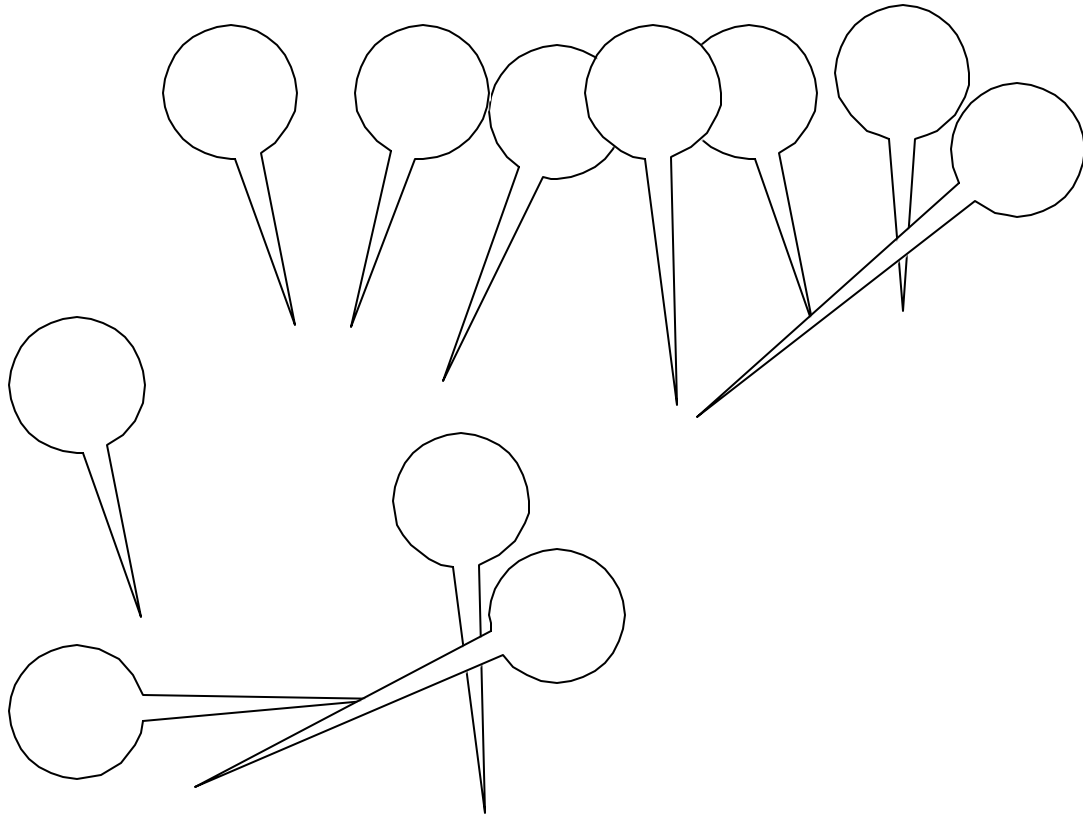
MEZCLA

4. Ordena las palabras para formar una oración.

El secundario es violeta color un

Tinte el diferenciar permite otro color de

PARA APRENDER..... ORGANIZACIÓN ESPACIAL

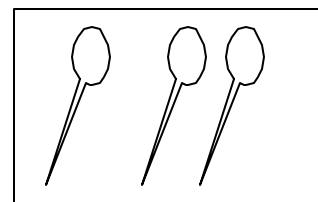
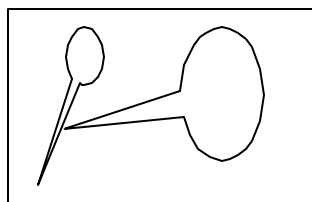
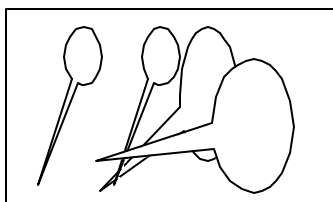
1. Pintar de colores primarios los globos que van a la derecha y de colores secundarios los globos que van a la izquierda.
2. Dibuja cada globo en la dirección que hayan tomado según la lectura.

PARA APRENDER..... MEMORIA

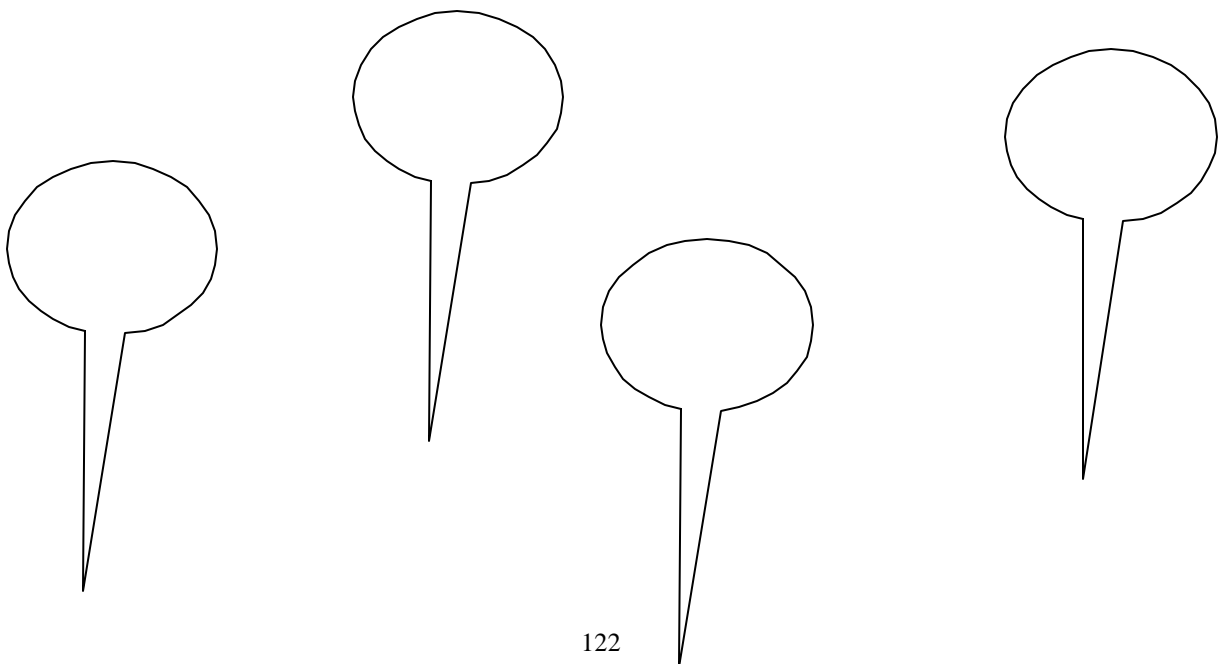
1. Trata de recordar dos personas a las que usted crea se pueda identificar con la emoción de cada uno de los cuatro globos? Por qué?

2. Recuerda y responde:

¿Cuántos eran los globos?

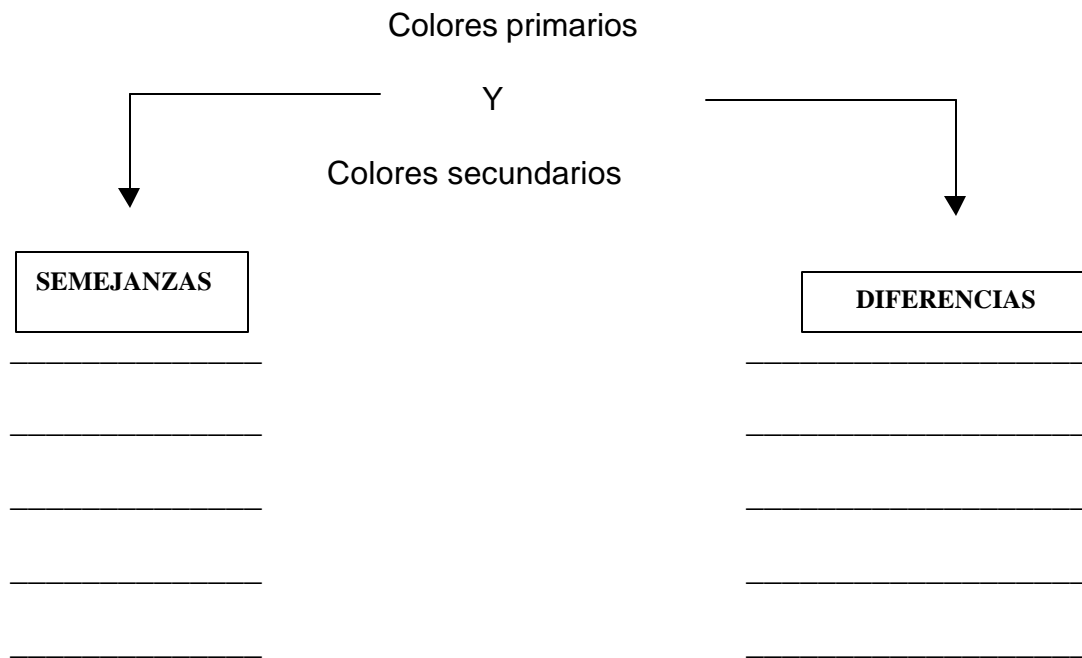

3. Pinta del color que corresponda cada globo y describe la sensación o emoción que cada uno suscita.

PARA APRENDER.....COMPARACIÓN

1. Exprese en forma oral o escrita

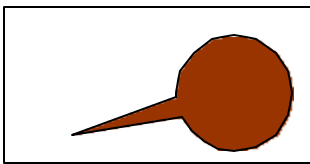

2. Observa cada uno de estas imágenes y compáralas por escrito de acuerdo a su expresividad.

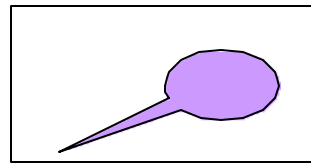

PARA APRENDER A IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS

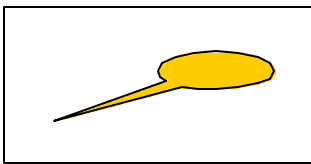
1. Según lo leído expresa lo que no corresponde, y que sería lo correcto en cada caso

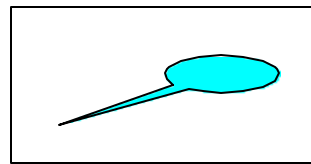
PAZ

ALEGRÍA

ESPERANZA

AMOR

2. Por qué en la primera aventura los globos no hicieron nada.

___ No hubo armonía con los colores que encontraron

___ Sus emociones eran negativas

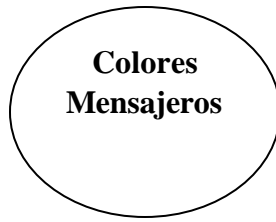
PARA APRENDER....CATEGORIZACIÓN

1. Complete este mapa según la información que le entregó el cuento.

FONDO

COLORES

**LUGARES DONDE
VOLARON**

COLORES QUE VIERON

2. Escribe ejemplos para cada categoría anotada en este esquema.

◆ Colores:

Primarios:

Secundarios:

◆ Emociones según color

Azul

Negro

Gris

PARA APRENDER.....PRECISIÓN EXACTITUD

1. Marca con una X la forma, color o emoción de cada una según el cartel.

Forma

Color

Emoción

Redondo

rojo

tristeza

Ovalado

amarillo

paz

Gusto

azul

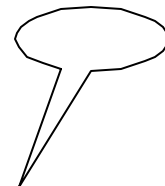
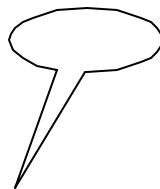
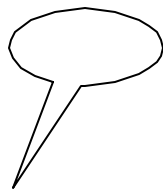
alegría

Alargado

verde

terror

2. Pinta los globos del color que lo sugiere el texto

PARA APRENDERCAPTAR LA IDEA PRINCIPAL

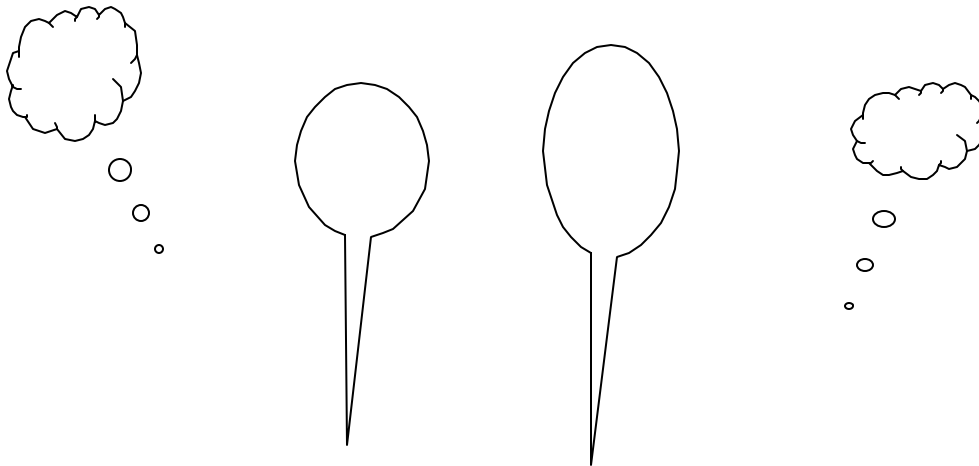
1. Marca la idea principal

___ Los globos eran aventureros

___ los globos poseían emociones negativas

___ Los globos querían cambiar el mundo con sus emociones.

2.Cuál sería la conversación entre los globos esperanza y alegría?

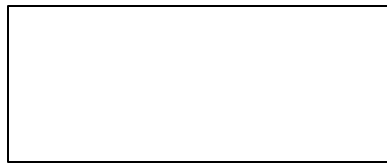

PARA APRENDER..... INTEGRACIÓN DE PENSAMIENTO

1. Dibuja algo alusivo y escribe de que color se trata.

Los novios lo celebran y son felices

Es el

Nadie quiere ser su amiga y a veces llora

Es la

2. Planifica una visita a una amiga enferma, escribe lo que necesitas llevar y lo que le vas a decir.

¿Qué debes llevar?

¿Qué debes decir?

PARA APRENDER..... AFECTIVIDAD

1. Qué significa cada sensación o emoción de los cuatro globos.

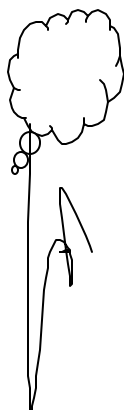
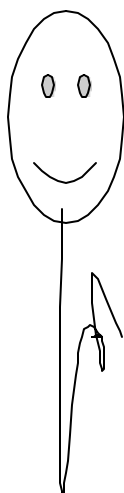
AMOR

ESPERANZA

ALEGRÍA

PAZ

2. Completa frente a cada globo la emoción

PARA APRENDER.....ASOCIACIÓN

1. Escribe todas las emociones que tu creas que tienen que ver con cada color de globo t dale la forma que quieras.

VERDE

MORADO

AZUL

AMARILLO

12. SUGERENCIAS PARA OTRAS ACTIVIDADES DE TALLERES

Los talleres presentados a continuación son especiales para los ciclos de bachillerato, y algunos grados básicos ya que ha esta edad y con la preparación obtenida en las anteriores actividades, los alumnos ya se encuentran preparados para hacer lecturas de imagen tanto bidimensionales como tridimensionales. En cuanto a los niños de preescolar, debemos tener en cuenta que este momento se caracteriza por un creciente interés en la discriminación de las distintas partes del cuerpo, así como por la inclusión de detalles.

- El color y la comunicación
- Otra actividad interesante para la lectura de imagen es la de realizar un taller en el que los niños experimenten la sensación de ser mimo, con lo que se trabaja la comprensión del lenguaje no verbal.
- Si una imagen es equivalente a un sustantivo, veamos como se pueden hacer frases de imágenes o como se puede enriquecer la comunicación.

- Tres imágenes con sus respectivas descripciones. Hacer una historieta y recrearla cambiando el orden. O cuatro imágenes y seis descripciones, tratar de adecuar cada descripción a su respectiva imagen.
- A partir de cuatro imágenes formar otras tantas por yuxtaposición o superposición
- Preparar un mural sobre la evolución del gusto en cuanto a belleza femenina se refiere, a través de los años.
- Tabla de equivalencias entre el lenguaje y la literatura
- Con tres fotos de payasos con distintos gestos y tres fotos de espectadores en cualquier sitio, montar una historieta
- Interpretación de una escultura desde diferentes puntos de vista
- Con corchos y alambres construir esculturas y darles expresividad
- Con las esculturas creadas construir maquetas en conjuntos
- El monumento y su construcción.

LA TRANSPARENCIA

APERTURA

Nombrar cosas que sean transparentes y tratar de analizar porque lo son.

Se pegan diferentes clases y calidades de papel en la ventana para observar el grado de transparencia.

PRODUCCIONES

El curso se dividirá de acuerdo al número de alumnos para hacer un collage en la ventana con papel celofán.

Se cubrirá cada ventana con papel celofán de diferentes colores.

Fabricar ventanas con marcos de cartulina y pintar en ellos con tinta, marcador, temperas, etc.

Exposición sobre las ventanas y luego observar sus cuadros con anteojos de cartulina y papel celofán.

13. CONCLUSIONES DE LAS ACTIVIDADES SUGERIDAS EN LOS TALLERES

Los talleres sugeridos se presentan en forma secuencial y estimulan el desarrollo de los procesos de pensamiento y la observación consciente, ya que permite a través de la imagen un aprendizaje significativo

Primero se presentan los talleres que profundizan el conocimiento y proporcionan las bases fundamentales en la construcción de las imágenes. El conocimiento del color, sus diferentes mezclas y tonalidades, su expresividad y las diferentes aplicaciones, permiten al alumno contar con una herramienta valiosa en la lectura de una imagen.

Además la manipulación y la fabricación de los diferentes materiales estimula la creación de imágenes y permite un análisis reflexivo en la comprensión del lenguaje visual. En el desarrollo de este lenguaje, la luz y la sombra son relevantes para completar las tres etapas básicas que permiten al educando entrar victorioso al campo de la comunicación visual y abordar la segunda parte de los talleres concernientes a la lectura de imagen.

En el segundo nivel se sugieren actividades como la creación de textos a partir de una imagen, teniendo en cuenta lo aprendido en los talleres anteriores; esta imagen puede ser bidimensional o tridimensional.

A este nivel, los alumnos ya se encuentran preparados para crear imágenes a partir de otra imagen ya sea por yuxtaposición o superposición; se pueden crear juegos con imágenes sucesivas creando historietas, guiones, cómics, Trabajar con mimos, hacer frases con secuencias de imágenes y trabajar las diferentes formas de lenguaje que puedan transmitir una imagen.

Este proceso además de permitir el enriquecimiento cultural del alumno y el grupo, despierta el deseo de leer los diferentes mensajes que parten de la imagen, desarrollando así el sentido de la observación, la imaginación y el descubrimiento de valores de liderazgo, creatividad, autoestima y participación.

Se comprende cómo a través de una sola imagen se pueden abordar todos los procesos de pensamiento, la redacción, lectura y escritura para ampliar el desarrollo cultural y profundizar el aprendizaje de cualquier disciplina en particular.

Las salidas para observar paisajes, monumentos, esculturas, son enriquecedoras y permiten aprehender una serie de mensajes que afloran en el entorno y estimulan la sensibilidad. Esta serie de talleres conllevan a una sola conclusión

que es: El medio más eficaz para la comprensión del lenguaje visual es partir de la creación de la imagen y fabricación de las herramientas.

BIBLIOGRAFÍA

ARCINIEGAS DE ROJAS, Yolanda, psicología general. Editorial Limusa Noriega, 1996.

ARGÚELLO, Rodrigo, La muerte del relato metafísico. Bogotá Sí Editores, 1992

BEREISTAIN, Helena. DICCIONARIO DE RETÓRICA Y POÉTICA, Argentina, Porrúa, 1985.

CARMONA, Ramón. Como se Comenta un texto Fílmico. Editorial Cátedra. 1978.

CHION, Michel, La audiovisión, Introducción a un Análisis conjunto de la imagen y el sonido. 1992.

CIRLOT, Eduardo. Diccionario de Símbolos. Editorial Labor. 1981.

DIANE, E P apalia. Psicología. Editorial Trillas, 1997.

FORERO, Luis Carlos. Introducción a los Medios de Comunicación. 1980.

LOMAS, C, Osorio, A., y Toson. A. Ciencias del lenguaje. Competencia comunicativa y enseñanza de la lengua, Paidós; Barcelona. 1993.

LURIA, A. R. Atención y Memoria. Ediciones Universidad de Moscú. 1984.

MOSEGUAR PALAZÓN, Alfonso, Lenguaje Audiovisual, editorial Acento, flash. 1.977.

SPRAVKIN, Mariana. Educación plástica en la escuela Argentina. Departamento de educación creativa. 1990.

SUAREZ, M, Lilian. Metodología y estrategias de la educación superior. ICFES. 1996.

ZUNZUNEGUI, Santos, Pensar la imagen, Madrid, Cátedra 1992.