

Consejo de Educación
Técnico Profesional
Universidad del Trabajo del Uruguay

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR

	PROGRAMA		
	Código en SIPE	Descripción en SIPE	
TIPO DE CURSO	053	Bachillerato Figari	
PLAN	2008	2008	
SECTOR DE ESTUDIO	810	Artes y Artesanías	
ORIENTACIÓN	300	Dibujo y Pintura	
MODALIDAD	---	---	
AÑO	1, 2 y 3	1, 2 y 3	
TRAYECTO	---	---	
SEMESTRE	---	---	
MÓDULO	---	---	
ÁREA DE ASIGNATURA	564	Pintura Artística	
ASIGNATURA	4930	Taller de Dibujo y Pintura	
ESPACIO o COMPONENTE CURRICULAR	Artes y Artesanías		
MODALIDAD DE APROBACIÓN	---		
DURACIÓN DEL CURSO	Horas totales: 544	Horas semanales: 17	Cantidad de semanas: 32
Fecha de Presentación: 10/11/2017	Nº Resolución del CETP	Exp. Nº	Res. Nº Acta Nº Fecha __/__/__

FUNDAMENTACIÓN

El aprendizaje y la enseñanza de las disciplinas artísticas y, por lo tanto, de la Pintura, propician el desarrollo de la capacidad de observación, la sensibilidad, la creatividad, el trabajo metodológico, la comprensión de la historia y de cada época y la investigación. Todo esto favorece la inserción de la persona en la sociedad actual, de forma activa y creativa, así como también la comprensión de las personas y el mundo que lo rodean. El trabajo manual y las capacidades intelectuales, actuando conjuntamente, favorecen el desarrollo de una persona más completa y compleja, que aprende a ir de la teoría a la práctica y viceversa, con flexibilidad.

Viktor Lowenfeld-W. Lambert Brittain, explican en su libro “Desarrollo de la capacidad creadora”

“No pretendemos dar la impresión de que por el simple hecho de desarrollar un programa de creación artística en las escuelas se salve la humanidad; pero los valores que son significativos en un programa de educación artística son los mismos que pueden ser básicos en el desarrollo de una nueva imagen, una nueva filosofía e incluso de una nueva estructura totalmente nueva de nuestro sistema educacional. Cada vez hay más gente que reconoce que la aptitud para aprender difiere de una edad a otra y de un individuo a otro, y que esta aptitud para aprender implica no solamente capacidad intelectual, sino también factores sociales, emocionales, perceptivos, físicos y psicológicos.

El aprendizaje no solamente significa acumulación de conocimientos, sino que, además, implica la comprensión de cómo se los puede utilizar. Deberemos poder usar nuestros sentidos y con actitud creadora desarrollar aptitudes positivas hacia nosotros mismos y hacia los que nos rodean; así este conocimiento resulta efectivo.”

“El hombre aprende a través de los sentidos. La capacidad de ver, sentir, oír, oler y gustar, proporciona los medios para establecer una interacción del hombre y el medio. Los programas de las escuelas tienden a descuidar el simple hecho de que el hombre- y también el niño- aprende a través de esos cinco sentidos. El desarrollo de la sensibilidad perceptiva debería, pues convertirse en una de las partes más importantes del proceso educativo. Pero salvo en las artes, los sentidos parecen estar destinados a que se los ignore. Cuanto mayores sean las oportunidades para desarrollar la sensibilidad y mayor

la capacidad de agudizar todos los sentidos, mayor será también la oportunidad de aprender.”

En la misma línea que los autores anteriores, también R. Arnheim en “Consideraciones sobre la educación artística”, nos dice:

“La intuición perceptiva es la principal forma que tiene la mente de explorar y comprender el mundo.

Eso quiere decir que el niño, el joven, debe aprender cultivando sus sensibilidades.

Debe aprender a conocer entrando en contacto directo con los objetos a través de los sentidos, ya que sólo mediante dicho contacto se puede construir un fundamento firme para la abstracción intelectual”

Finalmente L.S.Vigotskii en “La imaginación y el arte en la infancia”, sitúa también el problema en las posibilidades equitativas, para todos los niveles sociales, de acceder a una educación artística de calidad, que les proporcione, a todos los individuos, los medios para desarrollarse en igualdad de condiciones.

“Todo inventor, por genial que sea es siempre producto de su época y su ambiente.

Su obra creadora partirá de los niveles alcanzados con anterioridad y se apoyará en las posibilidades que existen también fuera de él. Por eso advertimos estricta secuencia en el desarrollo histórico de la ciencia y la técnica. Ningún descubrimiento ni invención científica aparece antes de que se creen las condiciones materiales y psicológicas necesarias para su surgimiento. La obra creadora constituye un proceso histórico consecutivo donde cada nueva forma se apoya en las precedentes.

Eso mismo explica la distribución desproporcionada de inventores e innovadores en las diversas clases sociales. Las clases privilegiadas han dado un porcentaje considerablemente mayor de creadores científicos, técnicos, y artísticos por tener precisamente en sus manos todas las condiciones para crear.

Suele hablarse tanto -dice Ribaud- del vuelo libre de la fantasía y de la omnipotencia del genio que se olvidan de las condiciones psicológicas (sin hablar de otras) de las que a cada paso una y otra dependen. Por muy individual que parezca, toda creación encierra siempre en sí un coeficiente social. En este sentido no hay inventos individuales en el estricto sentido de la palabra.”

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

- A) Formar integralmente a los estudiantes en la realización y la percepción de los fenómenos estético-artístico-plástico, específicamente en Pintura artística.
- B) Propiciar el desarrollo de la capacidad creadora y el juicio crítico en base a un conjunto de valores que conformen un libre pensador.
- C) Sensibilizar ante el color y la forma mejorando la percepción y el análisis.
- D) Desarrollar habilidades técnicas, dentro del campo gráfico-pictórico, de manera de formar al alumno en el oficio de pintor.
- E) Preparar al alumno en otros aspectos vinculados a la producción artística (preparación de soportes y materiales, montajes, etc.) y su inserción en el medio.
- F) En coordinación con otras asignaturas del Área dar una visión general de la evolución histórica de la pintura.

PRIMER AÑO

OBSERVACIÓN – Aprender a ver –

“Ver en vez de mirar se convierte en un logro. Ver es adquirir sentido visual a través de la experiencia. Mirar simplemente es participar en un acto que cabe que tenga como conclusión ver.” Elliot Eisner “Educar la visión artística”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Propiciar el desarrollo de la percepción visual a través de la observación directa.
- Sensibilizar ante la forma y el color.
- Desarrollar habilidades técnicas que permitan tanto la representación como la expresión.
- Fomentar la formación de un individuo integral y crítico.

CONTENIDOS

A) Observación.

- mejorar la percepción visual
- aprender a ver las imágenes, su entorno, sus elementos de configuración
- dibujo a partir de la observación directa de modelos de distinta complejidad.
- luz y sombra, focos natural y artificial.
- punto, línea, mancha, plano, volumen, espacio.
- perspectiva lineal
- expresiones tonales y lineales
- introducción a figura humana, si el grupo lo permite.

B) Composición.

- encuadre
- estructura, relaciones, equilibrio, ritmo y movimiento.
- estudio de proporciones
- planteo del cuadro.

C) Color

- teoría de Color-color luz y pigmento
- valores, tonos, matices.
- armonías.

D) Técnicas y materiales

- gráfico-plásticas: lápiz, carbonilla, sanguina, pastel tiza u oleoso, etc.
- pictóricas: témperas, acuarelas, óleos, etc.
- soportes: distintos tipos de papel, cartón, fibras, soportes rígidos entelados, bastidores, otros. Variedad de formatos.
- formulación y análisis de materiales.

El docente seleccionará los medios técnicos acordes a planificación del curso.

SEGUNDO AÑO

Aprendizaje técnico

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Profundizar los contenidos manejados en 1° año respecto a observación, composición y color.
- Abordaje de la figura humana
- Incursionar en el paisaje
- Profundizar en el desarrollo de habilidades técnicas, que permitan tanto la representación como la expresión.
- Fomentar la formación de un individuo integral y crítico.

CONTENIDOS

A) Composición en profundidad

- encuadre, estructura, unidad, relaciones, proporciones, equilibrio, ritmo, armonía, movimiento, realismo e imaginación.
- análisis de obras maestras y ejercicios propios para desarrollar la capacidad de construir imágenes equilibradas y armónicas.

B) Color en profundidad.

- teorías, color luz y pigmento.
- Matiz, tono, valor, armonías
-

C) Perspectiva en profundidad

- perspectiva lineal y aérea.
- paisaje urbano y natural.

D) Estudio de figura humana y animales.

- cánones, proporciones, estructura ósea, musculatura
- modelo vivo, retrato de cuerpo entero y medio cuerpo, movimiento.

E) Estudio de diferentes técnicas húmedas y secas

- gráfico plásticas: lápiz, carbonilla, sanguina, pastel óleo, etc.

- pictóricas: acrílico, témperas, óleo, etc
- soportes: distintos tipos de papel, cartón, bastidor, fibras, etc. Generar distintos formatos.
- formulación y análisis de materiales.
-

El docente seleccionará los medios técnicos acorde a planificación.

TERCER AÑO

Expresión

“El acto de creación no surge del vacío. Está influido por las experiencias que se han acumulado durante el proceso vital” Elliot Eisner “Educar la visión artística”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Consolidar tanto los conocimientos teóricos como prácticos adquiridos en años anteriores, profundizándolos y ampliándolos.
- Propiciar la creatividad mediante el lenguaje expresivo propio.
- Complementar la formación en cuanto a valores intelectuales y sensibles.
- Brindar medios que permitan la inserción laboral.

CONTENIDOS

A) Profundización en el estudio de aspectos técnicos.

- retomar conceptos de composición, color y perspectiva.

B) Estudio de figura humana en profundidad.

- Composiciones con grupos humanos, ferias, candombes, parques, etc.

C) Estudio de estilos.

D) Expresión

- síntesis, lo explícito/ implícito, realidad, abstracción, deformación
- búsqueda de caminos de expresión propios – estilo.

- experimentación en el uso de las técnicas que más interesen al alumno y le permitan desarrollar los aspectos y temas elegidos.

E) Gran dimensión

- función/ forma, espacio estático, entorno dinámico, escala, ampliación, organización.
- investigación de técnica de grandes maestros.

F) Mercado-taller, medio, tareas afines.

G) Técnicas. Se profundizará en las ya estudiadas, con preferencia, en las que permitan al alumno desarrollar sus capacidades expresivas y objetivos en la experimentación de los temas que elija.

Actividades complementarias para todos los niveles del curso

Visitas frecuentes a Museos, Galerías, Exposiciones, talleres de artistas, etc.

Intercambio de materiales: reproducciones de grandes maestros, libros, revistas, etc.

Participación en las actividades de la Institución para el Día del Patrimonio, Exposición de fin de curso, etc.

Colaboración en la realización de murales, si así fuera requerido.

METODOLOGÍA

La metodología que se utiliza en el curso de Pintura artística es la de Taller.

El docente aporta conocimientos, experiencias, preguntas, que generan investigación y nuevos aprendizajes, para cada individuo y para el grupo en general.

Cada alumno realiza su propio proceso, a su ritmo, desarrollando sus capacidades y enfrentándose a sus dificultades y logros. El docente acompaña a cada uno en un intercambio de ida y vuelta que enriquece al alumno en particular y a todos los integrantes del grupo en general. Todos pueden ver y analizar los ejercicios que realizan sus compañeros y las correcciones que hace el docente y así volver a su propio trabajo con nuevos recursos.

Los aportes van de lo teórico a lo práctico continuamente. Los ejercicios son la aplicación de lo que se estudia en forma teórica y, a su vez, la práctica genera nuevas preguntas que deben buscar sustento teórico.

Gardner plantea que una parte de la formación supone la eliminación de hábitos y conceptos inadecuados para el oficio y la otra parte supone la construcción de hábitos y conceptos que reflejen las mejores prácticas. En el taller los ejercicios plantean nuevos desafíos, para solucionar los cuales se deben corregir los errores que se hayan cometido en los anteriores y se aplican los nuevos conocimientos.

Los alumnos ven trabajar al profesor y cómo aplica los conocimientos y resuelve los nuevos problemas que se plantean.

La autora Lidia Blanco, en su libro “Los nuevos caminos de la expresión” explica con absoluta claridad:

“¿Que es un Taller? Busquemos su significado en la historia, allá lejos, evoquemos los Talleres de artesanos de la Edad Media. Aprendices y maestros trabajando juntos, los conocimientos se adquirirían de la práctica misma.

El docente actual de Taller, como aquel maestro de la antigüedad, debe hacer, construir, inventar, dejar que su saber se mezcle con el saber de sus “aprendices” en un marco de respeto total. En un Taller todos aprenden, todos escuchan, todos hablan, todos crean y expresan, se comunican.”

EVALUACIÓN

Al comienzo del año se realizará una evaluación diagnóstica que será planteada a través del desarrollo de varias tareas en las que el docente podrá verificar la comprensión de las consignas, las habilidades desarrolladas, las aptitudes de los alumnos, los conocimientos adquiridos previamente, etc.

Se evaluará desde el punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal.

Las evaluaciones se realizan continuamente en cada nuevo desafío que plantean los ejercicios, en los que los alumnos deben seguir corrigiendo y aplicando los conocimientos nuevos y abandonar los anteriores que fueran erróneos. Son continuas y se hacen, muchas veces, grupalmente, analizando los logros y dificultades de cada uno y observando las distintas opciones de solución para cada problema que se presenta. Los

alumnos desarrollan la capacidad de co-evaluarse y de realizar aportes valiosos, unos a otros.

El uso de modelos de referencia, en el contacto continuo con obras de otros pintores, (ya sea a través de reproducciones o viendo la obra original en museos), ayuda a comprender al alumno, cómo, otra persona, solucionó eficazmente los problemas que se le presentaron de color, perspectiva, composición, etc. Se propicia, de esta forma la auto-evaluación.

En el taller la devolución se realiza luego del desempeño del estudiante, pero sobre todo, durante el desarrollo de las actividades. A este respecto citamos a Wiggins, G. (1998) Brindando devolución continua (capítulo 3). Evaluación Educativa. Diseñando evaluaciones para informar y mejorar el desempeño de los estudiantes.

(Selección y traducción del capítulo 3, realizada en el Instituto de Evaluación Educativa por Jennifer Viñas y Pedro Ravela)

Brindando devolución continua.

“Si el propósito de la evaluación es mejorar el desempeño de los estudiantes, y no solo calificarlo, la aplicación de pruebas u otros instrumentos debe ir acompañada por una devolución de calidad a los estudiantes. La devolución debe ser de dos tipos: además de una mejor devolución luego del desempeño, debe brindarse también una buena devolución durante (en simultáneo con) el desarrollo de las actividades de evaluación, tal como se discutió en el capítulo anterior. Si bien sabemos que una devolución relevante permite a los estudiantes revisar su desempeño, la novedad propuesta en este capítulo es que deberíamos dejar de interpretar la devolución y su uso como algo que ocurre entre las evaluaciones y comenzar a construirla en el centro de lo que necesitamos evaluar. En otras palabras, debemos llegar a ver el auto-ajuste deliberado y efectivo como un resultado vital de la educación (y, por tanto, más importante que el cómo y qué evaluamos).

En otras palabras, la devolución no es algo meramente útil. Es una parte esencial de un proceso de aprendizaje completo.

Y en otra parte del mismo capítulo dice:

Uno no puede mejorar o aprender a mejorar a menos que sepa cómo le está yendo en su desempeño.

Esto puede parecer de sentido común, pero en las formas tradicionales de evaluar en las escuelas, todavía es revolucionaria la idea de brindar al estudiante una devolución auto-evidente mientras está siendo examinado o como una etapa en una evaluación de varias partes que requiere que el estudiante utilice la devolución. Sin duda, en muchas instancias esto sería considerado como hacer trampa o como algo que invalida los resultados. De la misma manera, es considerado revolucionario dar a conocer de antemano a los estudiantes las tareas y criterios con los que su trabajo será evaluado. Pero si nos atenemos a la premisa base de que la evaluación debe mejorar el desempeño, no solo calificarlo, es necesario que la evaluación encarne y demande el auto-ajuste basado en una buena devolución. Para plantearlo con más fuerza, no podemos saber si los estudiantes son competentes a menos y hasta que los veamos responder a efectos y resultados”.

Los docentes propondrán también evaluaciones de los alumnos al propio docente.

Se finalizará el curso con una evaluación del proceso de cada alumno, de los resultados y del manejo del oficio, en todos los niveles, realizada en primera instancia por su maestro de taller, y luego por un tribunal del Área, integrado por el docente del grupo y otros dos. Se exigirá la presentación de la carpeta con toda la producción a disposición, más un número de trabajos seleccionados, acordados por el tribunal.

Necesidades básicas y recursos para el funcionamiento del Taller

Para llevar adelante los cursos de los Talleres de Pintura artística es indispensable contar con grupos de no más de 25 alumnos; salones adecuados en mobiliario con caballetes, armarios, bancos, mesas, tablas, estanterías, placares/lockers para materiales, etc. y equipamiento adecuado en cuanto a modelos en yeso de figura humana, ecuestre, etc. Así como también focos lumínicos portátiles, soportes, PC, cañón, proyector de láminas opacas, exclusivo para el Área de Pintura, colgadero y portapaletas.

En cuanto al edificio, además del metraje adecuado al número de alumnos y ventilación indispensable (extractores), es necesario tener en cuenta la iluminación (natural, artificial, cálida y fría), la electricidad (varios tomas), la temperatura (calefactores y ventiladores) y la sanidad (pileta y canilla dentro del salón).

BIBLIOGRAFÍA

- Anesa-Noguer- Rizzoli Colección “Maestros de la pintura”
- Anastasia, Luis “Pedro Figari”
- Arnheim, R. “Consideraciones sobre la educación artística”
- Arnheim, R. “Arte y percepción visual”
- Blanco, Lidia “Los nuevos caminos de la expresión”
- Calderón, Alfonso “Dibujando la figura humana”
- Callen, Anthea “Técnicas de los impresionistas”
- Cartas entre Barradas y J. T. García
- Diaz Peluffo, Zolá “Ideas fundamentales de Joaquín Torres García”
- Doerner, Max “Los materiales de pintura y su empleo en el arte”
- Editorial Taschen, de todos los artistas: Chagal, Redon, Bruegel, Matisse, Degas, Picasso, Dalí, Klee, Kandinsky, Miró, Escher, Johns, etc.
- Eco, Umberto “Historia de la Belleza”
- Eco, Umberto “Historia de la fealdad”
- Eisner, Elliot “Educar la visión artística”
- Figari, Pedro “Arte, estética e ideal”
- Gardner, Howard “Arte, mente y cerebro”
- Gardner, Howard “Mentes creativas”
- García Esteban, Fernando “Artes plásticas del Uruguay en el siglo veinte”
- Kandinsky, Wassily “Punto y línea sobre el plano”
- Kalenberg, Angel “Historia del paisaje en el Uruguay”
- Loomis, Andrew “El dibujo de la figura en todo su valor”
- Loomis, Andrew “Dibujo tridimensional”
- Lowenfeld Viktor - Lambert Brittain, W. “Desarrollo de la capacidad creadora”
- Mayer, Ralph “Manual del artista, técnicas y materiales”
- Mastromateo, Juan “El pensamiento creador, apuntes para una reflexión en las artes plásticas y visuales”
- Museo Torres García “J. Torres García”
- Museo Torres García “José Gurvich y el retrato”

Peluffo Linari, Gabriel “Historia de la pintura uruguaya”, ediciones de la Banda Oriental

Pereda, Raquel “Pedro Figari”

Pereda, Raquel “José Cúneo, retrato de un artista”

Pereda, Raquel “Carmelo de Arzadum”

Pereda, Raquel “Uruguay 17 artistas”

Programa de Taller de Pintura artística, plan 2009 (elaborado por los docentes)

Torres García, Joaquín “Univrrsalismo constructivo”

Ruhrberg-Schneckenburger-Fricke-Honnef “Arte del siglo XX”- 2 tomos-

Vigotskii L.S. “La imaginación y el arte en la infancia”

Wiggins, G. (1998) “Brindando devolución continua”, cap. 3