

IPET N° 132 - "PARAVACHASCA"
CICLO LECTIVO 2021

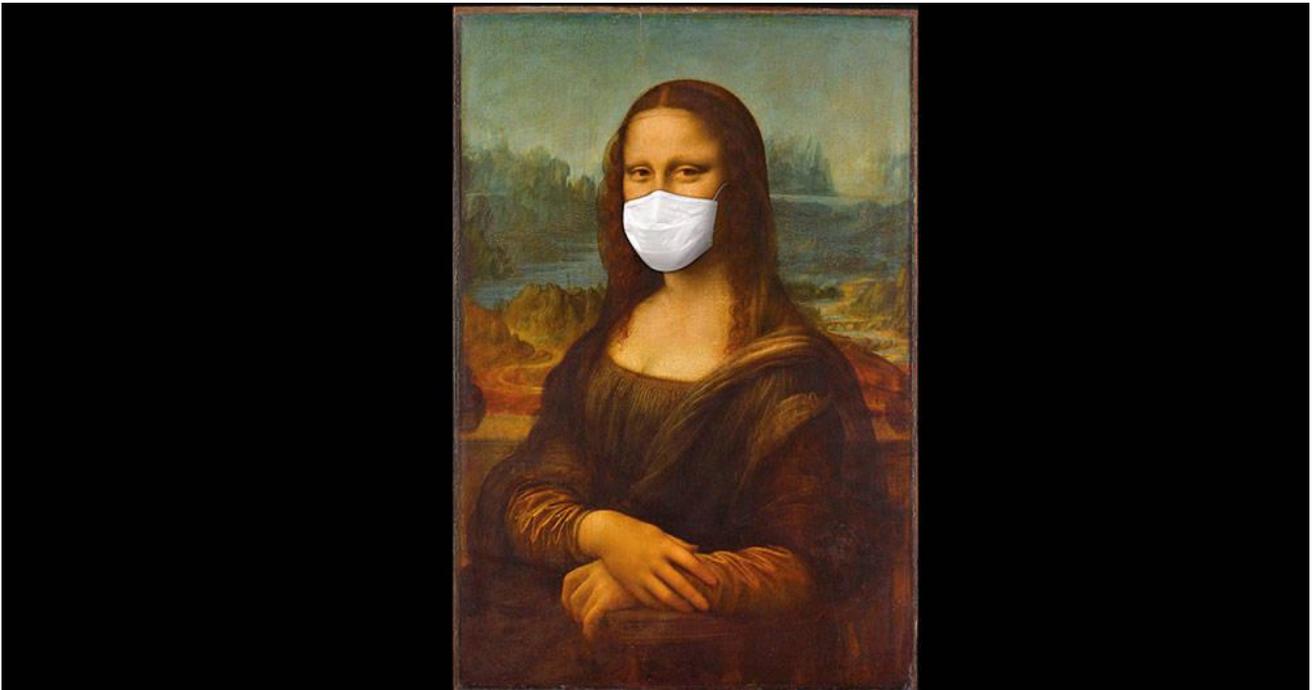
ARTES VISUALES

SECUENCIA DIDÁCTICA

4° A , B y C

Marcela Vázquez - Tel:3516544434

Ana Belén Pellacini - Tel:3547572401

Nombre del alumno:

Curso:

Fecha:

Tema: Conceptos fundamentales de Artes Visuales y Cultura. Expresión de las diferentes vivencias en pandemia por medio del Collage.

OBJETIVOS

- ❖ Construir expectativas positivas sobre sus posibilidades de aprendizaje y progreso en los planos personal, laboral, profesional y social.
- ❖ Abordar y resolver problemas con autonomía y creatividad.
- ❖ Establecer vínculos entre el conocimiento y la experiencia artística.
- ❖ Reconocer el potencial expresivo propio y de los demás, desarrollando la sensibilidad para exteriorizar vivencias.

CONTENIDOS Y APRENDIZAJES:

- Conceptualización y relaciones entre el Arte y la Cultura general
- Experiencias subjetivas en tiempo de pandemia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Se evaluará todo el proceso de las actividades dadas.
- La entrega prolija de las actividades designadas.

Actividad 1

Para conocernos un poco: En una hoja de carpeta consignar los siguientes datos, para entregar o enviar.

- Nombre y apellido
- ¿Cómo los encuentra esta nueva modalidad mixta entre presencialidad y virtualidad?
- ¿Que esperan poder encontrar y conocer o experimentar en esta materia?
- ¿Qué ideas te vienen a la mente con la palabra Artes Visuales? ¿Sabes qué áreas de las artes lo componen?

Actividad 2

Empezamos: Comenzamos por acercarnos a los conceptos de ARTE y CULTURA.

- ¿Cómo definirían con sus palabras al Arte? ¿Y a la cultura? Ayudar con ideas a establecer relaciones entre ambos conceptos. Charla, socialización de ideas.
- A partir de esa breve definición, avanzar haciendo una lectura de las siguientes páginas del Libro Cultura y Estéticas Contemporáneas de Puerto de palos.

PALABRAS DE AUTOR

"Me gustaría comparar la orientación en las cosas de la naturaleza y de la vida con la raigambre del árbol. De allí brotan para el artista las savias vitales, para atravesarlo y salir por su ojo, el artista ocupa el lugar del tronco. Así como la copa se extiende visiblemente en el tiempo y en el espacio, del mismo modo ocurre con la obra. A nadie se le ocurrirá pedirle al árbol que dé a su copa la misma forma que a sus raíces, lo de arriba no puede ser un reflejo de lo de abajo... el artista reúne lo que viene de lo profundo y lo encauza hacia delante. Ni servir ni dominar, únicamente transmitir."

Klee, Paul, en Hess Walter. *Documentos para la comprensión del arte moderno*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1983.

HACIA UNA DEFINICIÓN DEL ARTE

En la actualidad, se considera que el arte es un lenguaje, un sistema de comunicación elaborado por seres humanos con el objeto de transmitir ideas y sentimientos. Pero, a diferencia de otros lenguajes, el arte está condicionado por el deseo estético, es decir, por el deseo de alcanzar la belleza.

El ideal de belleza se modifica en las distintas épocas y culturas. Por este motivo, las artes cambian con el tiempo—de acuerdo con el acontecer de los hechos políticos, económicos y sociales—y según el lugar y la cultura en que se desarrollan. Sin embargo, en la actualidad, el fenómeno de la globalización (integración económica, política y cultural entre las diferentes naciones) y el surgimiento de la sociedad de masas han homologado las artes y, en consecuencia, pueden encontrarse poéticas similares en sitios distantes.

Las categorías estéticas, que definen el gusto en una época, también se han modificado con el tiempo. Esto explica por qué muchas de las obras que hoy resultan agradables y que son consideradas objetos de arte no fueron aceptadas como artísticas por sus contemporáneos. Por ejemplo, las obras del escritor francés Émile Zola (1840-1902) fueron rechazadas por el público; no obstante, en la actualidad, Zola es considerado uno de los maestros de la literatura del siglo XIX.

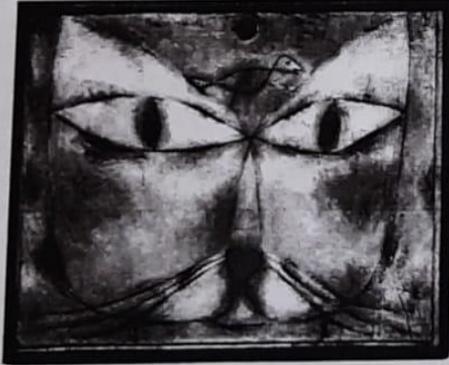
El circuito de producción

En el proceso de producción de una obra artística, intervienen varios elementos. En primer lugar, el artista, quien se expresa mediante su obra; en segundo lugar, la obra en sí misma, que es el producto; y, por último, la audiencia, que es quien completa la obra en el momento de apreciarla y de interpretarla.

A partir de lo anterior, se puede decir que existen dos etapas clave en la elaboración de una obra: la ejecución que realiza el creador y la percepción por parte del público. Este circuito se produce en un contexto geográfico, social y político determinado que influye tanto en el creador como en el público. Por ejemplo, durante la Edad Media (siglos V a XV) se elaboraron los poemas épicos o cantares de gesta que, basados en acontecimientos históricos, narraban la historia de los héroes nacionales, quienes representaban los ideales del pueblo. Esos poemas épicos o cantares de gesta servían no sólo como entretenimiento sino, además, como forma de establecer modelos que la comunidad intentaba alcanzar, de modo que también contribuían a afirmar la identidad cultural.

En el arte, se desarrolla un proceso en el que participan lo sensorial, lo emocional, lo afectivo y lo intelectual, ya que, en todo quehacer artístico, se comprometen la percepción, el pensamiento y la acción corporal. Entre todos estos factores, desempeña un papel muy importante la imaginación creadora.

► El *Cantar de Mio Cid* fue el poema épico de mayor importancia en España durante la Edad Media.

▲ Paul Klee, *Gato y pájaro*, 1928. Óleo y tinta sobre tela montada sobre tabla, 38,1 x 53,2 cm. Museo de Arte Moderno, Nueva York. Paul Klee presenta a un felino que transmite la idea fija del cazador frente a su presa.

► Quentin Massys, *San Lucas pintando a la Virgen*, s.d., tabla 114 x 35 cm. National Gallery, Londres. El cuadro representa a un artista del siglo XV en su trabajo de pintor.

LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS

Las expresiones artísticas —como, por ejemplo, la arquitectura, la pintura, el grabado, la música, la escultura, el dibujo, la fotografía, el cine, el teatro, la literatura y la danza— pueden caracterizarse como lenguajes artísticos, en tanto transmiten significados y fenómenos comunicativos. Estos lenguajes, que se valen de códigos renovados constantemente, constituyen un sistema específico distinto del lenguaje verbal cotidiano. Cada uno tiene procedimientos, técnicas, métodos y materiales que le son propios y que le otorgan diferentes formas de expresión.

Literatura: es un arte cuyas manifestaciones son creaciones artísticas —denominadas *obras literarias*— que se expresan mediante palabras, tanto en forma escrita como oral. El término *literatura* también se aplica al conjunto de obras escritas de un país, por ejemplo, literatura griega; de una época, como literatura medieval; de un estilo o movimiento, como literatura romántica.

Música: es una organización de sonidos durante un lapso determinado de tiempo. La música está constituida por relaciones entre sonidos cuyas combinaciones permiten la creación de un discurso musical. La música desempeña un papel importante en todas las sociedades y existe en una gran cantidad de estilos, característicos de diferentes regiones geográficas o de distintas épocas históricas.

Danza: es una forma de comunicación o de expresión caracterizada por movimientos corporales rítmicos, acompañados generalmente de música. La danza incluye un vocabulario preestablecido de movimientos, pero también, pueden utilizarse gestos simbólicos o el mimo.

Cine: es el arte de representar, sobre una pantalla, una sucesión de fotogramas inmóviles, que, a cierta velocidad, dan sensación de movimiento. Estos fotogramas se organizan según un discurso narrativo.

Teatro: es el arte de componer obras dramáticas —del griego *drama*: 'acción'— y de representarla. El teatro se diferencia de otras artes performativas por la pluralidad de signos que lo componen. Ellos son: lingüísticos (el texto y los diálogos), visuales (escenografía, vestuario, utilería, iluminación), cinéticos (movimientos y gestos de los actores), sonoros (voces, música, efectos). Estos signos nunca son comunicados directamente, sino mediante un conjunto de indicios "artificiales". Son artificiales, porque representan la cosa, pero no son la cosa misma.

Fotografía: el principio de este arte se basa en el efecto que la luz produce sobre un soporte de material sensible a ella. Ese material —placa o película— contiene una emulsión particular de compuestos de plata que, al ser expuesta a la luz, sufre transformaciones químicas. La operación se realiza dentro de una cámara oscura en la que entra la luz a través de una lente. Una vez impresionado, el material sensible es sometido a operaciones de revelado y fijado para obtener un negativo que, luego, se positiva sobre papel.

Las artes plásticas

Los términos *artes plásticas* caracterizaron las bellas artes, en la cultura occidental, desde el Renacimiento (siglos XV y XVI) hasta principios del siglo XX. La denominación *artes plásticas* surgió en el siglo XVIII para designar el dibujo, la pintura, el grabado, la escultura y la arquitectura, disciplinas todas que se desarrollan en el espacio —a diferencia de la música, la literatura, el teatro y la danza, que se ejecutan en el tiempo—.

Dibujo: se asocia a la pintura como un medio para proyectar el diseño de una obra pictórica, pero también, como un medio independiente capaz de revelar el proceso creativo del artista. Su característica primordial es el trazo o la línea y se diferencia de las demás técnicas artísticas por el soporte empleado, que puede ser cualquier superficie plana; por la técnica —lápiz, pluma carbonilla—; por la relativa brevedad en el tiempo de ejecución y por sus reducidas dimensiones.

Pintura: es el lenguaje artístico que se desarrolla sobre diferentes superficies para crear una composición, ya sea *figurativa* o *abstracta*. Sus elementos plásticos son: la forma, la línea, el color, el espacio y la composición. Los materiales empleados pueden ser: el óleo, el temple, el acrílico o el pastel que, junto con los soportes y con los instrumentos utilizados, determinan las diversas técnicas.

Escultura: es el arte de crear formas figurativas o abstractas en tridimensión. Pueden realizarse esculturas con casi todos los materiales orgánicos o inorgánicos. Los métodos que se emplean son: la *talla* (en madera o en piedra), el *modelado* (en arcilla o en barro) y el *vaciado* (en metal).

Grabado: a diferencia de la pintura o del dibujo, el grabado es una técnica en la que el artista no coloca el material sobre el soporte, sino que se vale de un material intermedio llamado *matriz* para realizar producciones en serie. Comprende tres procedimientos fundamentales según los materiales utilizados para grabar la matriz. Esos métodos son: tallado en relieve (sobre madera o linóleo), en hueco (metal en el que actúa un ácido que produce surcos) y en plano (matriz de piedra).

Arquitectura: es una disciplina cuyo objetivo es la construcción de edificios perdurables. Sigue determinadas reglas, con el objeto de crear obras adecuadas a su propósito, agradables a la vista y capaces de provocar un placer estético. Es decir, la arquitectura no depende sólo del gusto o de los cánones estéticos, sino que considera una serie de cuestiones prácticas, estrechamente relacionadas entre sí —como la elección de los materiales y su puesta en obra, la disposición estructural de las cargas y el precepto fundamental del uso al que está destinado el edificio—.

▲ Durante los recitales, la percepción auditiva con empleo de instrumentos amplificados puede llegar a niveles cercanos a lo no tolerable.

▲ La manera en que el artista plástico percibe el mundo que lo rodea es uno de los temas de la psicología de la percepción.

LA PERCEPCIÓN

La percepción es un proceso mediante el cual la conciencia integra los estímulos sensoriales sobre los objetos, los hechos o las situaciones y los transforma en experiencia útil. La psicología de la percepción investiga, por ejemplo, el modo en que el cerebro traduce las señales visuales estáticas recogidas por la retina para reconstruir la ilusión de movimiento o, también, estudia de qué manera reacciona un artista plástico ante los colores y ante las formas del mundo exterior y cómo los traslada a su pintura.

La mayoría de los estímulos puros de la experiencia sensorial (vista, audición, olfato, gusto y tacto) están desorganizados pero, al ser percibidos, son corregidos y transformados en percepciones o en experiencia útil y reconocible. Por ejemplo, un automóvil que circula por una carretera se ve de tamaño real, sin tener en cuenta lo pequeña o grande que sea la imagen formada en la retina del observador.

El proceso de percepción no se limita a organizar los estímulos sensoriales directos en forma de percepciones, sino que estas, por sí mismas, también se organizan favoreciendo una más rápida y adecuada generación del proceso de percepción.

La percepción táctil

El tacto es una forma compleja de sensibilidad que encierra una estructura. Esta estructura tiene componentes que se relacionan con la epidermis. La percepción táctil incluye las sensaciones de frío y de calor, las sensaciones de dolor, las sensaciones de contacto y de presión. La percepción no responde al conocimiento del objeto, sino a una interpretación efectuada a partir de datos y de señales. Por ejemplo, cuando una persona camina por la playa con los pies desnudos y pisa algo que la pincha, siente dolor, aunque no sabe cuál es el objeto que le ha provocado ese dolor.

La percepción del tiempo

La percepción del tiempo tiene diversos aspectos y se produce en distintos niveles. Las formas más elementales son los procesos perceptivos de la duración de una secuencia a los que subyacen fenómenos rítmicos básicos, conocidos como *horarios biológicos*. Entre ellos, figuran los fenómenos cíclicos, como los latidos del corazón, el ritmo respiratorio y la rítmica de alternancia del sueño y de la vigilia.

La percepción auditiva

El fenómeno acústico-perceptivo difiere radicalmente de la percepción táctil y de la visual. La percepción auditiva se relaciona con la secuencia de los sonidos que transcurren en el tiempo.

El oído humano percibe tonos y ruidos. Los tonos constituyen las vibraciones rítmicas y regulares del aire, cuya frecuencia determina la altura del sonido (agudo o grave). El ruido es un conjunto de vibraciones que depende de la frecuencia con que se determina el timbre del sonido.

BLOQUE 1

La cultura y sus manifestaciones

CONTENIDOS DE ESTE BLOQUE

CAPÍTULO 1

La cultura

CAPÍTULO 2

Cultura, sociedad y participación

OBJETIVOS DEL BLOQUE

- Identificar el propio contexto cultural;
- comprender las diferentes culturas en relación con el tiempo y con el espacio, entendiendo la cultura como una construcción social y estética;
- reflexionar sobre las políticas culturales y sobre la preservación del patrimonio cultural.

PRIMERAS REFLEXIONES

1. El hábito de tomar mate, ¿es un hecho cultural? Justifiquen sus afirmaciones.
2. ¿Qué instituciones desempeñan un papel cultural en los centros urbanos?
3. Seleccionen las imágenes de estas páginas que correspondan a manifestaciones de la cultura popular. A partir de lo que seleccionaron, expliquen qué entienden por cultura popular.
4. ¿Cuáles de las imágenes de estas páginas corresponden a expresiones de la cultura de elite? Expliquen qué entienden por cultura de elite.
5. Determinen a qué culturas refieren las diferentes imágenes. Justifiquen su elección.

La cultura es algo inherente al hombre. No se puede concebir la existencia de este sin una cultura que lo defina como perteneciente a un grupo humano con su propia idiosincrasia. En este proceso de socialización, se articulan las instituciones, que desempeñan un papel fundamental al referirse a las costumbres, las creencias, las pautas culturales que definen a cada grupo y, por lo tanto, a cada cultura. Desde los comienzos de la humanidad, distintos grupos sociales han establecido, para cada época y para cada región geográfica, sus propias pautas culturales. Cada sociedad desarrolla así rasgos culturales que la caracterizan. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se produjeron intensos cambios que modificaron las relaciones entre los miembros de las diversas comunidades. Este proceso, llamado globalización, implica la pérdida de los rasgos culturales característicos de cada grupo y una homogeneización mundial de las producciones culturales. Por ese motivo, conocer las manifestaciones de las diversas culturas en el mundo actual e identificar las propias es de vital importancia para la comprensión del camino que la humanidad recorre.

Procesión para llevar alimentos a los muertos en Egipto.

CONTENIDOS DEL CAPÍTULO

Hacia una definición de cultura • La cultura según la Antropología • La cultura según la Sociología • La cultura, un proceso dinámico • La transmisión de los bienes culturales • Los procesos de cambio cultural • Lo dicho, lo pintado, lo hecho: El movimiento hippie • Confieso que he vivido: Rigoberta Menchú Tum

HACIA UNA DEFINICIÓN DE CULTURA

Mucho se ha dicho y escrito sobre la palabra cultura. Se habla de la cultura como una actividad, se la relaciona con los rasgos distintivos de una sociedad y con las actividades que en ella se realizan; además, se la opone a la palabra naturaleza. El término cultura se emplea tanto para referirse a la diversidad que existe entre los distintos pueblos como a sus conflictos étnicos o religiosos. A lo largo de la historia, en su afán de encontrar una definición y de poder describir el proceso cultural, distintos pensadores han propuesto sus hipótesis sobre el tema.

El origen del término cultura

La palabra cultura proviene del término latino *colere*, que los antiguos romanos empleaban tanto para referirse al trabajo realizado a fin de preparar la tierra para su cultivo como para aludir al acto de rendir culto a los dioses propios de los pueblos agricultores.

Siglos más tarde, la Europa medieval conoció la expresión *cultura agri*, que designaba la relación del hombre en tanto productor con la naturaleza, de acuerdo con el beneficio que obtenía de la tierra mediante su labor. Luego de la *cultura agri*, que señalaba un trabajo de tipo manual, nació la *cultura mentis*, para indicar el cultivo de la mente.

Durante el Renacimiento (siglos XIV al XVI), el término cultura se utilizó para denominar el proceso formativo exclusivo de los artistas, los filósofos, los literatos y los que ejercían el poder, que formaban un grupo de elite. Entonces, se consideraba que sólo este conjunto de personas —poseedor del conocimiento y capaz de apreciar las bellas artes y de reinterpretar la visión del mundo grecolatino— entraba dentro del proceso cultural.

Pero esta forma de pensar cambió hacia el siglo XVIII. En efecto, en Francia, los filósofos Voltaire (1694-1778) y Vauvenargues (1715-1747) empezaron a concebir la cultura como el estado alcanzado por una persona después de un cierto proceso educativo. Durante este proceso, el individuo adquiría conocimientos intelectuales, buenos modales y la posibilidad de apreciar una obra de arte. A quien alcanzara ese estado, se lo denominaba *persona culta*.

En el siglo XIX, el término cultura tomó un significado antropológico, y así, se la definió como la condición característica que comparte una sociedad o un grupo social en un momento determinado. Esta condición engloba los hábitos lingüísticos, las tradiciones populares, las costumbres, las creencias, las maneras de proceder, las formas de valoración y la visión del mundo de esa sociedad. Por lo tanto, de acuerdo con estos nuevos conceptos, todos los hombres están inmersos en una cultura específica que abarca todos los ámbitos en los cuales ellos son partícipes, desde la naturaleza hasta las organizaciones sociales.

El término cultura también refiere a los conflictos étnicos. En la imagen, dos policías registran a un joven de raza negra durante disturbios raciales en la ciudad de Londres.

De manera opcional, si necesitas o querés profundizar alguna idea, te sugiero la lectura de los siguientes artículos y videos, para ampliar los sentidos respecto de ambos conceptos.

<https://www.expresodetuxpan.com/importancia-del-arte-y-la-cultura/>

<https://www.noticiaslosrios.cl/2016/12/18/opinion-la-importancia-del-arte-la-cultura-de-sarrollo-economico-local/>

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

<https://www.youtube.com/watch?v=lc71VyzJVAY>

Actividad 3

A partir de lo hecho en la actividad anterior (2) te propongo que compongas un **collage** en el que usando distintos tipos de papeles y materiales descartables que tengas disponible puedas expresar una idea, un sentimiento, una emoción que haya sido constante durante el 2020 y persista en este año. Para esto, te pedimos que reflexiones, pienses profundamente en qué experiencia o sentimiento quieres expresar: si se trata de sentimientos de tristeza, soledad, incertidumbre, desorientación, o todo lo contrario, sentimiento de bienestar, revolución, cambios.

A medida que vas haciendo las actividades, no te olvides de mandarle las producciones a tu profe.