

La importancia de la “alfabetidad visual” en la formación docente

Elisabetta Pagliarulo¹

105

Palabras claves: Alfabetización visual – artes – formación docente – procesos cognitivos

Resumen

Este ensayo se basa en la experiencia de la enseñanza de la Historia del Arte, en un profesorado de Castellano, Literatura y Latín, en las fuentes bibliográficas que abordan la construcción del lenguaje visual y la sintaxis icónica. Además se analizan los procesos cognitivos y las claves epistemológicas del arte, para comprender los mensajes comunicacionales; especialmente en el ámbito docente.

Introducción

Este trabajo pretende fundamentar teórica y empíricamente la necesidad de incluir al currículum de la formación docente de los IFD (Instituto de Formación Docente) los contenidos que preparan a los profesores para enseñar la lectura y la comprensión del arte, como también la utilización del compendio iconográfico cultural, como fuentes de información, como medios de comunicación y como recursos de la enseñanza.

Este propósito surge de la carencia de contenidos curriculares relacionados con las artes visuales, que se hace tangible por: la subestimación de las imágenes consideradas como distantes de los procesos intelectuales, el escaso tiempo, espacio y recursos concedidos a esta área de conoci-

---

¹ Fundación Centro Interdisciplinario de Resiliencia Rosario. CIRRO.elipagli@ciudad.com.ar, fundacioncirro@gmail.com.

mientos. Se traduce también en el imaginario social, que limita a las artes a: experiencias diletantes, de expresión y de manifestaciones sensibles casi exclusivas de los niveles pre-primario y primario.

No queda claro que las artes comparten con las ciencias la responsabilidad de desarrollar complementariamente, la evolución intelectual de los seres humanos, justamente por su condición simbolizante. Rollo May lo definirá de esta manera:

“Un símbolo es un puente que une el consciente y el inconsciente, el pasado y el presente, lo subjetivo y lo objetivo, la razón y la emoción, el grupo y el individuo... Los símbolos son las claves de nuestra comprensión de los otros como seres humanos. Y para comprender al otro, hay que comprender su simbolismo. En caso contrario nos ocurrirá como si nuestro cerebro no funcionara bien. Entenderíamos y utilizaríamos todas las palabras que el otro utiliza; pero sin saber entrar en su simbolismo, no podríamos unir las palabras entre sí para darles un significado (1981)”².

La iconología compendia a las imágenes y estudia el conjunto de símbolos que caracterizan a las culturas, las ciencias y a la tecnología.

El desarrollo temático de este ensayo propone:

- Analizar la Historia de las imágenes: la iconografía –entendida como conjunto y diversidad de íconos– estimados como recursos para aprender a observar y describir todo tipo de imágenes.
- Explicar brevemente los aspectos del aprendizaje del arte y reconocer la conveniencia de convertir los conceptos abstractos en figuras metodológicas³.
- Plantear la “Alfabetidad visual” y establecer las relaciones con el lenguaje verbal.
- Presentar y analizar una planificación correspondiente a la asignatura Historia del Arte, de segundo año del Profesorado de Castellano, Literatura y Latín.

106

Los manuales escolares que se usan en la actualidad incluyen muchas imágenes, quizás en mayor proporción que los textos verbales, pero en general, son poco aprovechadas para entender los temas estudiados, justamente por la escasa formación de los docentes en materia de lectura y comprensión de las imágenes. La cartografía, los cuadros estadísticos, las caricaturas, las obras de arte, las reproducciones de carácter histórico, los esquemas, los diagramas de flujo, los mapas conceptuales, las imágenes cinéticas y holográficas, los afiches, etcétera, proporciona métodos indispensable para construir conocimientos de bases científicas, creativas y más adecuadas a la visualidad que predomina en la cultura y los intereses de los alumnos de todos los niveles, en la actualidad.

Todo lo que signifique completar la información brindada a través del lenguaje verbal, es válido para despertar el interés de los alumnos y generar en ellos la posibilidad de poner en evidencia el aprendizaje logrado, a través de la resolución de problemas, de la reformulación de los mismos y la posibilidad de llevar las soluciones a la práctica. La educación así concebida justifica el esfuerzo que implica el aprender, y además construir competencias, para la lectura y la comprensión del arte y las imágenes, que campean el ámbito de la comunicación audiovisual.

¿Qué deben saber los docentes de todas las asignaturas, y en especial de las ciencias humanas, sobre las imágenes? ¿Cómo acceder a esos conocimientos? ¿Qué recursos didácticos y metodológicos son indispensables y adecuados para enseñar con las imágenes? son algunos de los interrogantes por responder.

² MAY, R. (1981). El Movimiento de la Psicología Humanista. Roma, Conferencia de apertura del V Congreso de Psicología Humanista.

³ Figuras metodológicas: recordar imágenes muestra una capacidad muy positiva. En lo que se refiere al estudio es conveniente poder “traducir los conceptos abstractos a imágenes”. Algunos lo hacen con facilidad, a otros les representa una mayor dificultad. Pero en todos los casos se puede incrementar esta facultad intelectual. La figura se diferencia de la imagen, a pesar de ser una de ellas, porque se presenta como formas conocidas y aceptadas. Por ejemplo: cuadros comparativos, cuadros estadísticos, pirámide de población, mapas conceptuales, etc.

Qué entendemos por imagen

La imagen⁴ es una generalización de lo que podemos ver mediante el sentido de la vista, y que se halla de alguna manera registrada por el intelecto. Esto sucede también cuando se usan determinadas palabras que tienen la potencialidad de “crear” imágenes auditivas, táctiles, etcétera. Todas las sensaciones y las percepciones estimulan una relación con la realidad objetiva y/o subjetiva, generadas por la intervención de los sentidos, de la imaginación o incluso de la racionalidad.

Nuestro diccionario define la imagen como “figura o representación de una cosa” y, por extensión, como “representación mental de alguna cosa percibida por los sentidos”. En realidad, esta palabra (del latín *imago*: sombra, imitación) indica toda representación figurada, relacionada con el objeto representado por su analogía o su semejanza perceptiva. Ello implica que puede considerarse imagen cualquier imitación de un objeto, ya sea percibida por la vista o mediante otros sentidos (imágenes sonoras, táctiles, etc.).

Pese a la amplitud de esta acepción, cuando hablamos de una teoría de la imagen o de la “civilización de la imagen” nos referimos básicamente a toda representación visual que mantenga una relación de semejanza con el objeto representado⁵.

La palabra imagen remite siempre a una re-presentación, por lo tanto, lo que alguien imagina puede quedar en su mente o expresarse a través de diferentes modos, de manera que la exteriorización se manifiesta a través de una “forma”, que es la resultante de una impresión recibida y anclada, para luego, proyectarse de diferentes maneras (Artes Visuales, Artes del tiempo: danza y música, Artes Literarias).

Las Artes Visuales se identifican por la preeminencia del sentido de la vista, entre las manifestaciones más propias correspondientes a esta denominación se encuentran: la pintura, la escultura, la arquitectura y la fotografía; se emparentan por la misma razón viso-perceptiva, las Artes Plásticas: La cerámica, el dibujo y el grabado; y las artes modernas como el cine, el video y la producción audiovisual.

La imagen en general es vista a menudo como una especie de extensión de la imagen artística. La civilización contemporánea crea y propaga imágenes referidas a historias, ideas, creencias, costumbres, ritos, connotados mediante: símbolos, atributos, alegorías, emblemas, heráldica y conocimientos.

Desde todos los enfoques posibles la imagen ha convivido con la humanidad. Estuvo siempre presente en la historia, en la actualidad existe una proliferación exponencial de la misma, y lo paradójico es creer todavía en el poder casi exclusivo del texto escrito, siendo que las imágenes conforman a su manera, y no en menor grado que la palabra, la estructura intelectual.

Si ha tenido tanta presencia en todas las civilizaciones ¿para qué sirven las imágenes? Sus funciones más conocidas y aceptadas tienen como fines: la información, la evangelización, el adoctrinamiento político-ideológico, la comunicación, la propaganda. Sin embargo, la condición más ajustada de las imágenes es su posibilidad de mediar entre el espectador y la realidad, relación que se produce en el campo de lo simbólico.

Cuando las imágenes constituyen núcleos suficientemente homogéneos y definidos se elevan al rango de “perceptos”⁶, capaces de dialogar en igualdad de condiciones con los conceptos. Desde el momento que se basan sobre un complejo proceso de interpretación, traducción y reproducción de los fenómenos, adquieren el derecho a ser consideradas como representaciones; de la simple percepción de cada espectador pasan a conformar generalizaciones y son vehículos de comprensión y de interpretaciones.

⁴ Un ícono es una imagen o representación que sustituye a un objeto o a una idea por analogía o simbólicamente.

⁵ MENEGAZZO, LILIA F. de (1974) Didáctica de la imagen. (comunicación visual y medios audiovisuales). Colección de auto-instrucción. Editorial Latina. 4ta edición. Pág. 15.

⁶ El percepto deleuziano. Los perceptos no son sensaciones. ¿Qué quiere un hombre de letras, un escritor, un novelista? Yo creo que quiere llegar a construir conjuntos de percepciones, de sensaciones, que sobrevivan a aquellos que las experimentan, eso es un percepto. Fernando Reberendo. 2009 <http://deleuzefilosofia.blogspot.com>

La cosa es independiente del creador por la auto-posición de lo creado, que se conserva en sí. Lo que se conserva, la cosa o la obra de arte, es un unidad de sensaciones, es decir un compuesto de “perceptos” y de afectos. Estos, ya no son percepciones, son independientes del estado de quienes los experimentan; los afectos ya no son sentimientos o vínculos de simpatía, desbordan a los perceptos y se transforman en generalizaciones. Las sensaciones, afectos, “perceptos” son entes que valen por sí mismos y exceden cualquier vivencia.

Toda imagen describe, muestra un elemento de la realidad, a su vez la imagen en sí es un elemento de la realidad, y por otro lado es la representación de algo distinto de sí mismo, en el sentido que los significados que se le podrían adjudicar cambian en función del tiempo, del espacio, de las situaciones y de las sociedades.

¿Cómo llegar a estos “perceptos”? Así como las ciencias poseen conceptos específicos, la Filosofía ha creado y ha mostrado el camino intelectual para crear conceptos. La Estética, la Crítica del Arte, la Semiótica han logrado dilucidar los “perceptos”.

Tanto los conceptos como los “preceptos” son productos de la actividad intelectual y posibilitan operar con abstracciones de diversos niveles, es lo que hace posible su aprendizaje, lo que podríamos homologar con la “Alfabetidad visual”.

La estética⁷ ya no aparece como una disciplina periférica en la cartografía de la organización del saber y en la enseñanza de las humanidades, sino como la clave hermenéutica que permite entender el carácter ficcional de la realidad. De lo expuesto se deduce que las imágenes forman parte del conocimiento de la cultura, de la subjetividad de la comunicación educativa y para ello, construyen “textos visuales” que favorecen la comprensión de la relación entre el mundo y los lenguajes.

Por razones diferentes las imágenes acompañaron siempre a los hombres en sus luchas, sus creencias, su expansión, sus realizaciones y en tantas ocasiones más, y finalmente se convirtieron en fuentes de información sobre lo que habían realizado. Recordemos, a modo de ejemplos paradigmáticos, imágenes egipcias cargadas de símbolos de la cosmovisión de esa cultura; el valor simbólico de los íconos reconocido por el movimiento iconoclasta en la Edad Media; la apoteosis barroca, símbolo del triunfo de la Reforma Católica y vehículo de la evangelización de América. También la imagen fue básica para la cartografía, para la representación de especies naturales y para dar a conocer las indumentarias, costumbres y ceremonias autóctonas de otros pueblos a los antropólogos, sociólogos y científicos en general.

108

Las obras de arte no son solamente materia y formas

La obra de arte es una fuente para la historia, para el conocimiento de las realizaciones, avances y retrocesos humanos.

Puede considerarse como fuente todo lo que proporciona material informativo que sirve para la recreación de la vida histórica, destacando una correspondencia, en diferentes planos de análisis, entre la fuente y el hecho o período histórico considerado. Fuente no identifica el origen del asunto, sino que proporciona el medio para el conocimiento del mismo.

Las colecciones particulares, el nacimiento de los museos, instalan la necesidad de catalogar, atribuir fecha, lugar, identificación específica a cada obra. Como todo objeto museable se impone confeccionar documentos o fichas de identificación de las obras. Este quehacer científico se denomina filológico según el concepto de Schlosser⁸, y consiste en controlar las fuentes, conocer su garantía, su credibilidad, veracidad y aplicarla a la biografía de la obra de arte, para confirmar su existencia histórica, que implica: autor, fecha, mecenas, dimensiones, temáticas, destinatarios, reproducciones, conservación, restauraciones, traslados, poseedores, desaparición o reaparición, etcétera. Este méto-

⁷ Estética, en el aspecto filosófico, es la disciplina que trata de lo bello (entendido en el sentido amplio que abarca lo artístico, las diferentes categorías estéticas -sublime, gracioso, lindo, ridículo, trágico, etc.-, lo bello natural, moral y cultural) y los diferentes modos de aprehensión y creación de las realidades bellas. En la actualidad ha incorporado las categorías del feísmo.

⁸ SCHLOSSER, JULIUS VON. La Literatura artística. Viena, 1924. Edición española, Madrid, Cátedra, 1976.

do es el primer paso hacia la Artigrafía, que se aproxima a lo que en la construcción de la historia se denomina Heurística, según Bernheim, E. (1937) “conocimiento y ciencia de las fuentes”.

La biografía o historia de los artistas es un género historiográfico que en la Historia del Arte permite enfoques diferentes y a la vez muy valiosos para la recreación histórica: Biografía de los artistas; Historia de las generaciones, escuelas o tendencias; la proyección psico-social y el análisis psicoanalítico⁹. Esta última versión incorpora también la idea que el inconsciente influye en nuestros actos y se refleja en los hechos objetivos como las obras de arte, y la idea de Jung del inconsciente colectivo o “arquetipo” se proyecta en el arte y se traduce en las denominadas “formas simbólicas” designadas por Cassirer, E. (1972) y aceptada por los iconólogos.

Siguiendo el hilo de este análisis, los arquetipos o formas simbólicas, con su carga colectiva postulan una posición filosófica ante la historia, explican la diversidad de las artes entre los pueblos y las posibilidades múltiples de sus mensajes.

Mi definición del arte como forma en la que los valores, (el antes que está en el origen de la obra y el después al que la obra tiende) se resuelven en estructura y resultan importantes sólo en la medida en que esta estructura posee valores propios, llega incluso a prever que una obra de arte puede darme un universo de valores que yo considero negativos. Pero, por otra parte, el nuevo orden que han asumido en la forma artística podrá ayudarme a relacionarme con ellos en base a una más profunda simpatía y comprensión. Por otra parte, es posible que frente a la obra yo comprenda los valores que me comunica y que sin embargo, no los acepte. En ese caso puedo distinguir una obra de arte a un nivel político y moral y puedo rechazarla, criticarla, precisamente porque se trata de una obra de arte. Esto significa que el Arte no es absoluto, sino una forma de actividad que entra en relación dialéctica con otras actividades, otros intereses, otros valores¹⁰.

La obra de arte considerada como fuente de valores, sensibilidades, mentalidades, etcétera de una época, posee características muy especiales, que sin dudas requieren una metodología específica que depende de variados enfoques: estético, crítico, técnico, histórico, sociológico, psicológico. En otras palabras, la obra de arte es compleja como objeto de estudio per se y también como fuente. De ellas es necesario extraer las ideas y las imágenes del período estudiado si no queremos caer en una postura reduccionista. La obra de arte planteada como un mundo en sí mismo considera la evolución formal y las motivaciones de la voluntad de forma Read, H. (1965) de cada época; además esas formas están cargadas de significados.

109

Lo ideal es inferir, hacer hablar a la obra, para que exprese las ideas y las significaciones que conlleva su imagen. Lo importante es que los esquemas culturales sean deducidos de las fuentes visuales y que éstas sean auténticas señales, documentos o síntomas de aquella, objeto primordial del historiador del arte; de este modo sirve a otro ámbito de la historia, en la medida que pueden confrontar, respaldar, afirmar la información obtenida mediante otras fuentes y metodologías. Burckhardt, (2004) piensa que lo más importante de una obra son las preguntas que se realiza el historiador y su manera de preguntarse. Reconoció en la obra de arte un valor creado en sí misma. El austríaco Max Dvorak (1862-1941) avanza en estas consideraciones y afirma que “la interpretación de la obra artística, las formulaciones formales son inseparables de los contenidos espirituales de la época”, Riegl¹¹, su sucesor, privilegió el contenido espiritual sobre el formal.

Tomando las afirmaciones de Erwin Panofsky (1892-1968) y a manera de síntesis, las formas no son solamente un espectáculo visual, poseen un contenido, en el que se distinguen tres niveles: a) la forma hecha materia visual, táctil, auditiva, etcétera, b) la idea convencional representada, creada; c) el significado profundo o razón de su existencia deliberada. El producto del primer nivel

⁹ “Toda imagen es un signo y puede encontrarse en ella, como en un rostro, además del parecido y la belleza, la inscripción de un alma... un hombre está allí (en la imagen) a nosotros nos toca descifrarlo”. HUYGHE, René. Les puissances de l'image. Bilan d'une psychologie de l'art. Paris, 1965, Pág. 119.

¹⁰ ECO, HUMBERTO. La definición del arte. Lo que hoy llamamos arte, ¿ha sido y será siempre arte? Buenos Aires, Martínez Roca S.A. 1985, pág. 284.

¹¹ RIEGL ALOIS (1858-1905). Historiador del arte austrohúngaro, perteneciente a la Escuela de Viena, impulsor del formalismo y uno de los fundadores de la crítica del arte como disciplina autónoma.

se constituye en objeto de estudio de la iconografía, traducida en la historia de las imágenes, éste es el paso previo o concomitante, pero siempre necesario, a la iconología, que se ocupa de la interpretación de los contenidos o de la significación convencional e intrínseca de las obras, (Historia de las ideas, b y c).

Una problemática muy interesante a tener en cuenta es la relación de similitud entre el Arte considerado como lenguaje y el lenguaje verbal. Existen posturas a favor y en contra, en general se aceptan como sistemas diferentes, en cuanto a los signos y a sus articulaciones, pero en ocasiones pueden homologarse, en aras de un análisis y una comprensión más profunda y diferente de la obra de arte.

El valor operativo docente de la “Alfabetidad visual”

¿A partir de la lectura de los textos escritos se pueden construir imágenes en la mente del lector? ¿Cómo accede un espectador a una obra de arte? ¿Qué relación imagen-realidad, se establece frente a un paisaje captado por la fotografía?

El desarrollo de las estructuras cognitivas de la mente posibilitan dos itinerarios que recorren caminos inversos: mientras la lectura, en su recorrido, desenvuelve paulatinamente los textos hasta llegar a la formación de conceptos, pasando por procesos cognitivos y por las formación de imágenes sensitivas, el arte y las reproducciones fijas o móviles, acceden primordialmente a un todo, a la obra, a la imagen, al ícono, que mediante la observación y el análisis se irán descifrando hasta lograr un meta-cognición que se transforma en narrativa descriptiva e interpretativa. Ambos recorridos son complementarios y necesarios para fomentar la construcción de redes conceptuales o significados relacionados entre sí.

110

Desde hace casi un siglo, el hombre dispone de un lenguaje que ha dejado de basarse en la imagen tradicional, fija, en el clásico “ícono”, pueden utilizarse una figura o serie de figuras de distintos tipos, incluida la fotografía, que representan hipotéticamente o reproducen un momento, un aspecto de la realidad visible o imaginable. Éste, que puede considerarse un nuevo lenguaje, nacido con las primeras manifestaciones del cine científico (Virgilio Tossi, 1993), está constituido por imágenes en movimiento, individuales o ligadas entre sí; no se limita a la sola reproducción fenomenológica de la realidad, presenta la clave de nuevas posibilidades cognitivas, de comunicación, de información, de comparación, de análisis y de síntesis. Nos permite decir, saber y transmitir cosas que antes eran imposibles hacerlo¹².

La alfabetidad visual aparte de suministrar un cuerpo de información y experiencias compartidas, conlleva una promesa de comprensión especializada de esa información y de esa experiencia.

Los conceptos que son necesarios para alcanzar la alfabetidad visual son numerosos, cada rama de las manifestaciones visuales –pintura, escultura, arquitectura, grabado, fotografía, etcétera- poseen conceptos compartidos y específicos, es evidente que para llegar a su lectura e interpretación implica una labor muy compleja.

El lenguaje verbal es un medio de expresión y comunicación por excelencia, sin embargo, está condicionado por la diversidad de idiomas, dialectos y modismos. La comunicación visual es un sistema paralelo. No podemos usar analógicamente los métodos utilizados para enseñar a leer y a escribir pero sí podemos tenerlos como referencia, para la enseñanza de la alfabetización visual.

La característica visual de toda escritura es innegable, sin embargo, para Valdés de León (2012), es imposible el ABC del compendio visual. Reconoce el aporte de Dondis, (1982), pero considera que no es aceptable la existencia empírica de un alfabeto visual que permita formar palabras y frases visuales.

Considerado de esta manera no es posible homologar los elementos del abecedario y sus combinatorias ya que son discretos y unívocos, frente al punto, la línea, el contorno, la dirección, el

---

¹² PAGLIARULO, ELISABETTA. (2012) Estrategias de la comunicación actual. Los lenguajes: Síntomas. Espacios. Búsquedas. Editorial Académica Española. LAP LAMBERT Academic Publishing Gmb &Co.KG. pág 55.

tono, el color, la textura, la escala o proporción, la dimensión y el movimiento (Dondis, p.28). Estos son algunos de los elementos, que se caracterizan por ser complejos, polisémicos y fácilmente manipulables. Sin embargo, esta autora instaló un modo nuevo y valioso para el acercamiento de la lectura y la comprensión de una obra de arte o de cualquier imagen, ya sea informativa o comunicacional. También inició la posibilidad de combinar texto verbal y texto visual facilitando la comunicación masiva ya que su combinación aluden a un mensaje polisémico y creativo, en función de la intencionalidad de los mensajes, incluida en afiches, propaganda, posters.

Los aspectos del aprendizaje del arte

Alfabetidad visual: sus ventajas

1) Desarrolla la agudeza visual y la capacidad expresiva. 2) Promueve criterios por encima de la respuesta natural, de los gustos y preferencia personales. 3) Los visualmente cultivados (alfabetizados) pueden elevarse por encima de lo meramente aparente y desarrollan criterios para enjuiciar o valorar una manifestación exterior. 4) Los alfabetizados visuales adquieren un dominio en la organización de elementos como ser la moda, la disposición de muebles, efectos para crear ámbitos especiales. 5) Activa la participación del observador alfabetizado visualmente porque reconoce los elementos que se sugieren, es decir, logra una meta-visión. 6) Desarrolla una mayor "inteligencia visual" que implica una comprensión más fácil de todo tipo de imágenes y lenguajes.

Para comprender qué produce el arte en la experiencia humana se requiere un análisis del propio arte. Consecuentemente hay que reconocer las contribuciones que puede hacer el arte en la escuela. Para el profesor se plantea el desafío de cómo realizar mejor esa función. Si bien la enseñanza del arte, su percepción, producción y valoración es labor específica del profesor de Bellas Artes, es de incalculable utilidad compartir con los docentes de otras áreas la utilización de las imágenes como contribución, para la transposición de las ideas (abstracciones) a formas concretas, visiblemente significativas.

111

El aprendizaje artístico implica el desarrollo de:

- * Capacidades necesarias para crear formas expresivas.
- * Capacidades para la apreciación estética, como formas armónicas, representativas, didácticas.
- * Capacidades para comprender que el arte es un fenómeno cultural, integrado con otros recursos audiovisuales.

La pedagogía con imágenes promueve:

- * La utilización de los medios audiovisuales en forma integrada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- * El empleo de medios audiovisuales para la educación, desde una perspectiva participativa, involucra a educadores y educandos en un proyecto común. Desde la pedagogía de la imagen se realiza la lectura, el análisis de determinados medios y la creación, en ocasiones, de sus propios materiales, con el fin de lograr la motivación, transmitir una experiencia, conocer un proceso, comunicarse, fijar conocimientos.

Los lenguajes permiten al hombre expresarse, comunicarse, perdurar a través de sus producciones intelectuales, corporales y volitivas, y además de descifrar, interpretar y recrear las manifestaciones humanas en el tiempo.

Las Artes, el Diseño, la Comunicación, el cine, la música, etcétera, originan:

- * La expresión humana, la construcción y decodificación de discursos diversos.
- * El desarrollo de competencias intelectuales, procedimentales y actitudinales, imprescindibles para una educación integral.
- * La formación de criterios estéticos que sustentan la elaboración y la hermenéutica de producciones individuales y sociales.

- * Las actitudes reflexivas para la asunción de roles transformadores de la cultura y la sociedad.

Competencias docentes que se adquieren mediante el empleo de material visual:

- a) Formación integral de los docentes para la comprensión y transmisión de la cultura.
- b) Activación autónoma de los procesos de construcción de los saberes intelectuales y el desarrollo de todas las capacidades, sociales y éticas.
- c) Actitud crítica frente a los mensajes de los medios de comunicación social, artísticos, publicitarios, pedagógicos, etc.
- d) Manejo de las habilidades intelectuales, instrumentales y creativas para favorecer la producción de mensajes y la comprensión de los mismos y también la autoevaluación.
- e) Lectura y comprensión de todo tipo de imágenes.
- f) Interpretación de signos y símbolos de los lenguajes expresivos-comunicacionales, para la producción y recreación de mensajes.
- g) Conductas y actitudes de flexibilidad y de apertura hacia todos los lenguajes.
- h) Apertura para trabajar en forma interdisciplinaria.

El desarrollo de la Educación Artística tiende a ser un campo de conocimiento cada vez más sólido, por cuanto implica un esfuerzo para investigar, seleccionar y fomentar las capacidades comprometidas en su aprendizaje. Este planteo remite a la formación pedagógica-didáctica del docente.

El concepto de Educación Artística¹³ como disciplina es producto de los avances en esta materia que se dieron desde los años 60' y en particular, a partir del Seminario de Penn State (1965) de la Universidad del estado de Pensilvania. Deriva de considerar ¿qué es el arte y qué puede aportar? Se basa en los conocimientos y los procesos intelectuales que ponen en acción el arte y por su presencia preeminente en la vida humana.

112

Una disciplina es un campo de conocimientos y de investigación. La Educación Artística, antes era concebida como el estudio de materiales y técnicas con el fin de producir arte, pero con una visión epistemológica más compleja y actualizada, comprende lo enunciado, más la Historia del Arte, la Crítica artística y la Estética.

El esquema conceptual precedente forma parte visual del marco teórico-epistemológico que fundamenta la planificación de Historia del Arte, dictada en el Instituto de Formación docente N° 28 "Olga Cossettini" de la ciudad de Rosario, Argentina. No se transcribe la planificación completa sino las partes más relevantes relacionadas con la problemática planteada en este trabajo.

Los criterios para la elaboración de los objetivos, selección de metodologías didácticas y de evaluación son los siguientes:

- **Encuadre epistemológico:** Integrado por los objetos formales de la Historia del Arte, las categorías de análisis de cada área de la disciplina y de cada época; estructuras conceptuales, léxico, método y vocabulario.
- **Encuadre histórico o secuencial:** Se refiere a las categorías de sucesividad y/o concomitancia; diacronías y sincronías, propias de los fenómenos estudiados.
- **Encuadre metodológico:** La disciplina Historia del Arte posee una metodología de investigación específica, la que debe guiar el aprendizaje y la enseñanza de la misma.
- **Encuadre científico:** Considera la construcción de los contenidos de Historia del Arte como la resultante de la investigación y la actitud crítica.
- **Encuadre práctico:** Se busca una articulación fundamentada entre los conocimientos teóricos, los procesos intelectuales y su proyección a la realidad.
- **Encuadre interdisciplinario:** Este encuadre contempla la intradisciplinariedad (conocimientos disciplinares) e interdisciplinariedad (articulación epistemológica-temática y didáctico-metodológica con otras disciplinas de la carrera).
- **Encuadre evaluativo:** Integrado por la autoevaluación y la hétero-evaluación. Continua e integrada con las demás áreas de la carrera.

---

¹³ DBAE (Discipline-Based Art Education) Movimiento conocido con ese nombre, aporta un concepto contemporáneo de educación artística. Dwaine Greer (1984). En ADAXE-Revista de Estudios y Experiencias Educativas-(1999), 14-15:167-184. ISSN 0213-4705.

Esquema conceptual de Historia del Arte

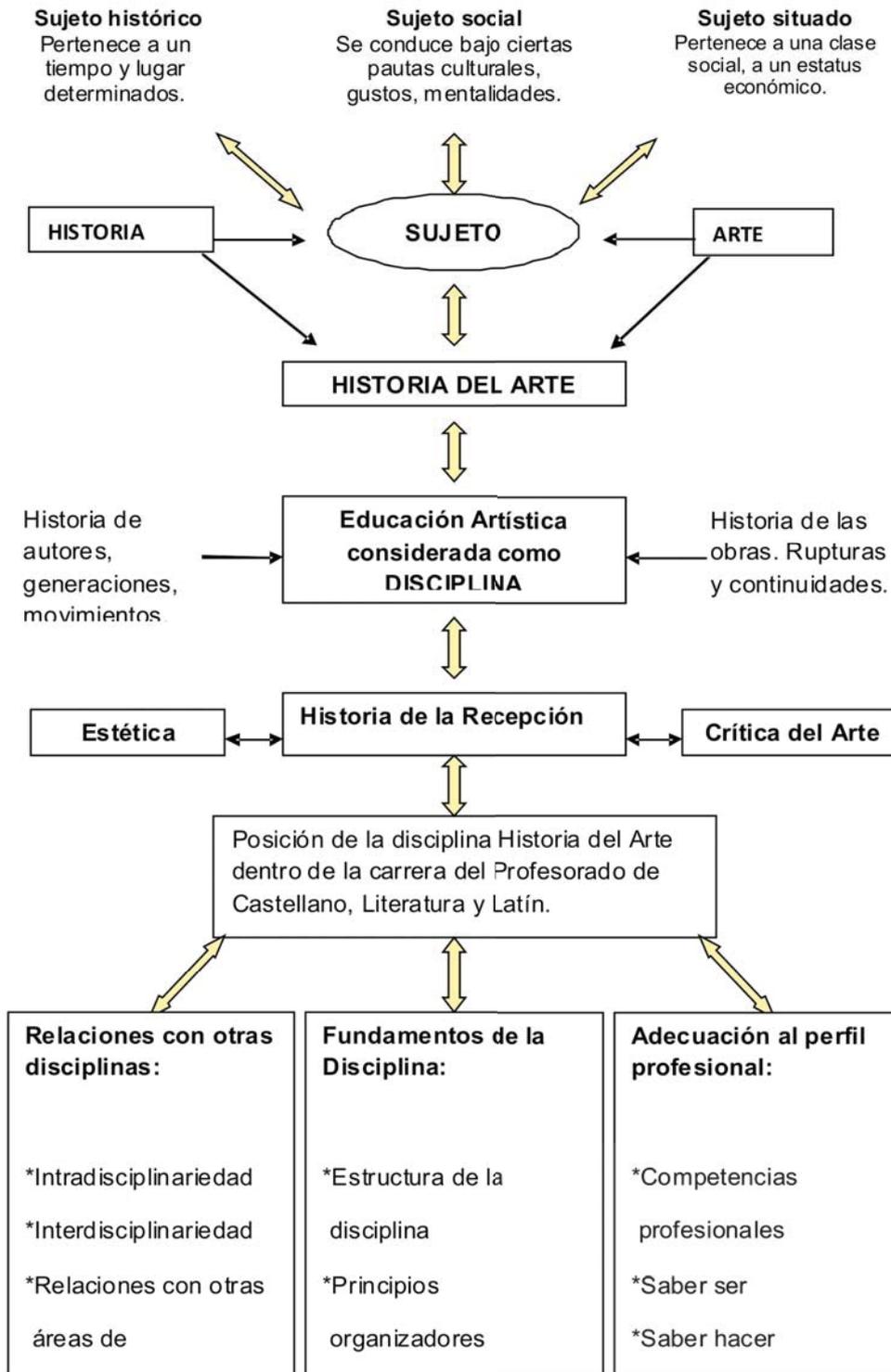

Figura 1. Esquema correspondiente a una planificación de Historia de Arte elaborada.

El cuadro de doble entrada siguiente muestra la interrelación entre contenidos, procesos intelectuales, metodologías y técnicas didácticas, síntesis que todo docente tendría que plasmar en la visión general que le proporciona la planificación anual de la disciplina de enseñanza.

Cuadro de interrelaciones de: Procesos, contenidos, metodología y técnicas, evaluación (perfil de la formación docente), recursos

Contenidos Procesos	Introducción al estudio de la Historia del Arte	Los inicios del arte y su evolución en la Edad Antigua	El arte como forma de llegar a Dios	El arte de la Edad Moderna: preeminencia del hombre	La gran diversificación del arte contemporáneo	Evaluación	Recursos educativos
Discriminar	* Análisis de textos visuales * Estudio dirigido	* Investigación bibliográfica * Construcción de guía orientadora de observación de obras.	* Reconocimiento de los estilos de la Edad Media. Ubicación geográfica e histórica	* Técnica de la interrogación aplicada entre los alumnos/artistas.	* Método de proyecto * Investigación bibliográfica * Fichajes	* Evaluación de los procesos realizados * Autoevaluación mediante el análisis de la grabación del desempeño individual y grupal	* Bibliografía * Imágenes * Obras * Fichas
Integrar	* Discusión circular * Recopilación del léxico visual	* Redescubrimiento * Técnica expositiva	* Entrevistas a escritores y artistas plásticos	* Análisis comparativos de conceptos según distinta corrientes historiográficas	* Selección del tema * Elaboración de hipótesis		* Proyector * Diapositivas * Láminas * Internet * Entrevistas
Justificar	* Mapa conceptual sobre niveles de relación obras-realidad	* Foros de discusión sobre temas específicos	* Técnica exegética sobre textos y obras plásticas	* Justificación socio-cultural de los estilos modernos estudiados	* Construcción del plan de investigación * Selección de variables e indicadores	* Portfolio con los trabajos realizados trimestralmente	* Fichas teóricas sobre la investigación en temas artísticos
Teorizar	* Informe sobre la alfabetización visual y su presencia en la educación	* Confección de fichas iconográficas de obras paradigmáticas	* Confección de esquemas integradores	* Construcción de un modelo de análisis de los estilos de este período histórico	* Elaboración de una monografía	* Ponderación de las interrelaciones con otras disciplinas	* Fichas técnicas sobre trabajos monográficos
Proyectar a la práctica	* Construcción de un itinerario dentro de una obra * Recorrer la obra identificando sus elementos constitutivos	* Establecer relaciones entre textos y obras plásticas de cada cultura	* Reconocer en las obras plásticas y/o arquitectura la mentalidad de la época * Identificación de elementos que han persistido en la actualidad	* Proyectar las líneas compositivas de por lo menos una obra de cada movimiento	* Exposición y defensa de la investigación	* Evaluación del conocimiento y utilización del vocabularios específico	* Informes * Figuras metodológicas * Líneas de tiempo * Mapas históricos * Video

114

Conclusiones

Las manifestaciones artísticas, su conocimiento, producción y experimentación no han alcanzado todavía el prestigio que detentan las ciencias en los contenidos curriculares, sin embargo, la función simbolizante, propia de las artes, es lo que más se aviene con la condición humana.

En el mundo actual predominan las imágenes en todos los ámbitos de aprendizaje, de comunicación y de información. El acercamiento de los alumnos a las múltiples facetas de la cultura se realiza, en mayor grado, mediante las imágenes, no obstante, la organización y el desarrollo de los contenidos curriculares, en gran proporción, se sigue haciendo en forma verbal y repetitiva.

El carácter polisémico, creativo y personal de las manifestaciones icónicas incentiva la motivación de los alumnos, de este modo se interesan por los contenidos y los temas vehiculizados me-

dian­te grá­fi­cos, es­que­mas, imá­ge­nes; más aún cuando ellos son ca­pa­ces de in­ter­pre­tar y pro­ducir di­chas for­mas vi­suales.

A pesar de las razones expuestas la formación docente adolece de la utilización de las imágenes en un porcentaje adecuado, considerándolas de inferior condición científica. Así como los procesos mentales son capaces de generar, emplear y relacionar conceptos, lo mismo sucede con los perceptos.

Cuando se habla de imágenes se hace una analógica conexión con el Arte. Imágenes, figuras, íconos, son elementos que operan en numerosas áreas de conocimientos, en especial, en la educación y en la comunicación.

La “alfabetización visual” es según Dondis (1982), una forma de acercamiento a la lectura y la comprensión de las manifestaciones visuales, esto favorece la inserción actualizada, no sólo en el mundo de las artes, también en el de las ciencias. Se puede enseñar las imágenes y con las imágenes, siempre y cuando se haya incorporado el ABC propio de la “alfabetización visual”.

Este trabajo ha demostrado que esta alfabetización incrementa el desarrollo de capacidades, promueve la creatividad, la experimentación y educa la visión de tal manera que se logran competencias, entre ellas: la autonomía, las habilidades intelectuales, las conductas flexibles, el reconocimiento de símbolos, signos y la lectura y comprensión de todo tipo de imágenes y esquemas. Incorporar en forma sistemática y conjunta la lectura y comprensión del arte y por extensión, de las imágenes, es una empresa compleja pero conveniente.

La inclusión de una planificación de la disciplina Historia del Arte, pretende mostrar las posibilidades de tomar como eje del aprendizaje al sujeto contextualizado, que puede recorrer un contenido curricular a la vez que realizar los procesos básicos útiles en todas las áreas del conocimiento y además abordar en forma sistemática aspectos didácticos fundamentales como son: las metodologías y técnicas de investigación y la evaluación integral.

Bibliografía

- Agra Pardiñas, Mª Jesús. (1999). *Orientaciones Interdisciplinarias en Educación Artística*. ADAXE, Revista de Estudios y Experimentación Educativas. Universidad de Santiago de Compostela.
- Aumont, Jacques. (1992). *La imagen*. Barcelona, Paidós Ediciones.
- Bernheim, Ernst. (1937). *Introducción al estudio de la historia*. Barcelona, Labor.
- Chevalier, Jean. (1995). *Diccionario de Símbolos*. 5ta. Barcelona, Editorial Herder.
- Dondis, D.A. (1982). *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*. 4° ed., Barcelona, G. Gili S.A.
- Eisner, Elliot W. (1995). *Educación la visión artística*. Buenos Aires; Ediciones Paidós.
- Frigerio, Graciela; Diker, Gabriela (comps.) (2007). *Educación: (sobre) impresiones estéticas*. Buenos Aires; del estado editorial.
- Gardner, Howard. (1987). *Arte. Mente y cerebro. Una aproximación cognitiva a la creatividad*. Buenos Aires, Paidós Básica.
- Iber. *Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Aprender y Enseñar Historia del Arte*. Número 8, año III. Abril 1996. Barcelona, Graó.
- Olivares, Elena. (ed.) (2009). *Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI*. Buenos Aires, Emecé Editores. S. A.
- Masotta, Óscar. (2004). *Revolución en el Arte. Pop-Art, happenings y arte de los medios en la década del setenta*. Buenos Aires, Edhasa.
- May, R. (1981). *El Movimiento de la Psicología Humanista*. Roma, Conferencia de apertura del V Congreso de Psicología Humanista.
- Menegazo, Lilia F. de (1974). *Didáctica de la imagen. (Comunicación visual y medios audiovisuales)*. Colección de auto-instrucción. Editorial Latina. 4ta edición.
- Pagliariulo, Elisabetta. (2012). *Estrategias de la comunicación actual. Los lenguajes: Síntomas. Espacios. Búsquedas*, Editorial Académica Española. LAP LAMBERT Academic Publishing Gmb & Co. KG. pág 55.

Panofsky, Erwin (1992) Estudio de la Iconología. Madrid.

Read, Herbert. (1967). *Orígenes de la forma en el arte*. Editorial Proyección.

Rodríguez, J. L. *Las funciones de la imagen en la enseñanza*, G.Gili, Barcelona, 1976.

Vásquez Rocca, Adolfo. “*El Giro Estético de la Epistemología; La ficción como conocimiento, subjetividad y texto*”. En: Revista AISTHESIS; Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Puc, N° 40. 2006.

http://www.puc.cl/estetica/html/revista/pdf/Adolfo_Vssquez.pdf Adolfo

*Vita, Maurizio. (2003). *El sistema de las imágenes. Estética de las representaciones cotidianas*. Barcelona, Editorial Paidós.

Fuente: Pagliarulo, Elisabetta. (1995) *Planificación de Historia del Arte*. Profesorado de Castellano, Literatura y Latín. Instituto Nacional de Enseñanza Superior N° 28 “Olga Cossettini”. Rosario. Argentina.