

NIVEL PRIMARIO 2017

Tercera Jornada Institucional

Anexo 10. Educación Artística: Artes Visuales

Detrás de las imágenes

Introducción

Vivimos rodeados de imágenes que se multiplican cada vez más en los distintos medios y sistemas de comunicación, inundando calles (carteles, folletos etc.), pantallas (tv, celulares, cine), publicaciones (libros, revistas, etc.); Hoy en día todos los espacios públicos y privados son atravesados por imágenes dirigidas con la intención de estimular nuestra curiosidad o despertar en nosotros comprensión; seducirnos, indignarnos, comunicarnos, o simplemente interpelarnos de alguna manera. Las imágenes nos provocan y despiertan reacciones dejándonos sentir su poder, intensificando nuestras experiencias sensoriales como poderosos vehículos de transmisión de valores, ideas, emociones y nos dotan de información, dudas y conocimiento.

A través de las imágenes construimos nuestra imaginación, proyectamos nuestros sueños, creamos nuestras fantasías y realidades, convirtiéndolas en imágenes visuales, sonoras, olfativas, gustativas y táctiles; las imágenes se convierten en la base fundamental del importante andamiaje de nuestro conocimiento.

La imagen se ha multiplicado de manera vertiginosa, teniendo una acelerada utilización a través de los distintos medios y sistemas tecnológicos de comunicación y redes sociales, hasta alcanzar como lo denomina María Acaso (2009) un “hiper desarrollo” de la imagen, obedeciendo a diversas intenciones, entre ellas su utilización con fines netamente comerciales que incrementa las nuevas sociedades de consumo.

Las tecnologías de la multiplicación y difusión utilizadas actualmente por la industria cultural audiovisual, se constituyen en factores de gran importancia en la cultura de la imagen, en las expresiones estético-artísticas, y en las redes sociales imperando sobre cualquier principio de desarrollo de la cultura de las imágenes y su desconocimiento y poco uso en sus aplicaciones didácticas.

La relación del arte a través de sus distintas épocas y en especial el análisis crítico del arte actual, la evolución de las nuevas tecnologías y su empleo en el arte contemporáneo, el desarrollo del video-arte, la fotografía digital, las computadoras, la video conferencia, el teléfono celular, las imágenes virtuales, las instalaciones multimedia, internet y los nuevos soportes informáticos entre otros, se suman para dar paso a nuevas expresiones artísticas y novedosas formas de construir y representar imágenes a través de complejos canales y redes de comunicación, estimulando la complejidad de la imaginación y de lo novedoso.

Para leer las imágenes

Vivimos rodeados de imágenes desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la tecnología y los medios de comunicación han impuesto la presencia de la imagen en nuestra sociedad hasta el punto de invadirnos persuadirnos, “acecharnos”. Estamos tan inmersos en un mundo visual, y el acto de ver nos parece tan cotidiano y evidente, que pocas veces nos detenemos a analizar ¿cómo vemos lo que vemos?

La imagen debe ser considerada como un texto. La imagen debe entenderse como un conjunto de signos que interactúan entre sí.

Podemos utilizar las imágenes con fines pedagógicos

La respuesta está en la importancia de una educación visual que nos permita tener sentido a partir de lo que vemos. La imagen debe potenciar a través de su lectura, la enseñanza aprendizaje, para esto debemos enseñar a aprender a mirar. Este material tiene como finalidad la importancia del uso de la imagen como estrategia y como recurso pedagógico.

Al igual que leer texto al leer una imagen ponemos en funcionamiento nuestros conocimientos y nuestras propias experiencias, ya que cuando una imagen nos interpela puede mover todo nuestro mundo interior, no solo comprometiendo nuestra cultura visual sino que en muchos casos puede constituir o poner en crisis nuestra visión del mundo, teniendo en cuenta que nuestros saberes configuran nuestras miradas. En algunos casos vemos más allá de lo que sabemos y en otras vemos distinto a cómo ven los otros, esto nos permite tener nuevas experiencias visuales. Poder leer la intervención del silencio, la distancia y el espacio a través de la luz o la textura. Pueden existir casos en los que al mirar la imagen no podemos dilucidar todo lo que nos quiere decir, pero también hay situaciones en que las palabras son auxiliares para entender, explicar y ayudarnos a hacer “hablar” a las imágenes.

¿Cómo se puede utilizar la imagen como recurso didáctico?

Las imágenes no solamente son estímulos visuales o percepciones de formas, responden complementándose a través de los cinco sentidos; las hay auditivas, olfativas, gustativas y táctiles. Las imágenes se convierten en retos importantes para su análisis a través de la información percibida sensorialmente cuyo pilar fundamental proviene de la información visual.

Como docentes tenemos el desafío en la construcción del discurso significativo de la imagen para darle la intencionalidad deseada, ello surge a partir de la reflexión crítica y contextualización del medio.

La educación artística se presenta como uno de los medios para crear a partir de imágenes, es una respuesta a una serie de inquietudes humanas que pueden ser objetivadas con ciertos fines; entre otros proporciona placer y diversión respondiendo a ciertos impulsos humanos que se traducen en la necesidad de expresar y satisfacer ideas simbólicas por medio de cualidades estéticas, emocionales, sensuales y espirituales.

Las imágenes tienen un lenguaje, transmiten mensajes, sitúan una cultura, la sociedad y los valores que la sostienen. Podríamos preguntarnos: ¿conocemos su naturaleza, los mecanismos de significación, su funcionamiento y sus posibilidades pedagógicas?

Es frecuente que con nuestro grupo de alumnos asistamos a una exposición de pintura o a la proyección de una película, y siempre podemos expresar un juicio al respecto, sin embargo no siempre podemos enunciar los argumentos que sean capaces de sustentar ese juicio al que hemos llegado.

Alfabetización visual

Una persona alfabetizada visualmente reconoce e interpreta las acciones, objetos y símbolos visibles, naturales o artificiales que encuentre en su entorno.

Entendiendo como tal el conjunto de capacidades visuales que el ser humano puede desarrollar viendo, y al mismo tiempo, integrando otras experiencias sensoriales. Considerando el desarrollo de estas capacidades como fundamental para el aprendizaje y una vez alcanzado, permite que una persona alfabetizada visualmente reconozca e interprete las acciones, objetos y símbolos visibles, naturales o artificiales que encuentre en su entorno. Empleando creativamente estas capacidades puede comunicarse con los demás disfrutando de las posibilidades de la comunicación visual.

En la lectura de la imagen no existe un orden y cada persona que observa tiene su manera de ver los distintos elementos como: la forma, el tamaño, los colores, las texturas, la iluminación, las líneas, la composición, el volumen, y de acuerdo a su interrelación y composición ofrecen

uno u otro mensaje. Cuando el lector es capaz de entender los signos, podrá comprender toda la información del mensaje a través de las imágenes.

Entonces...

Si queremos trabajar pedagógicamente con imágenes debemos tener en cuenta sus atribuciones que son polisémicas, considerando que no todos vemos lo mismo cuando miramos y que estas nos afectan dependiendo el grado cultural que se posea. Se trata de enseñar y aprender a mirar analizando las imágenes desde distintos ángulos, armándolas y desarmándolas, imaginando con ellas y a partir de ellas, sin perder de vista que del mismo modo que las palabras, las imágenes son colectivas y se comparten.

Aspectos a considerar en la lectura de imágenes

Se puede comenzar por una descripción que vaya de lo general a lo particular y de lo objetivo a lo subjetivo.

-Descripción de lo más externo o global

¿Qué tipo de imagen estamos viendo? Se pueden clasificar dependiendo del soporte y de la técnica empleada en su elaboración, por ejemplo: una fotografía, la imagen de una escultura, cómic, pintura al óleo, etc.),

¿Cuál es su finalidad?

¿Es original o una reproducción?

¿Qué tamaño, formato soporte tiene?

Es importante realizarnos preguntas como ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?... estas preguntas nos ayudan a situarnos en un contexto global desde el que podamos poco a poco diseccionar la imagen objeto de nuestra lectura.

Lectura objetiva de la imagen (nivel denotativo)

La lectura denotativa es una descripción de aquello que aparece en la imagen, objetos y personajes.

Se deben considerar los siguientes elementos:

Escala. Proporción. Dimensión o tamaño. Formato (rectangular, cuadrado, circular, etc.)

En cuanto a los elementos morfológicos, Punto: dominio o predominio

Línea: dominio o predominio

Plano: sentido geométrico, artificial

Mancha: sentido orgánico, natural

Textura. Color (saturación, brillo, matiz, gamas elegidas, contraste).

Luz: tipo y estilo de luz e iluminación, contraste, claroscuro.

Forma (bidimensional-tridimensional)

natural-artificial

figurativa-abstracta (grado de iconicidad)

regular-irregular

geométrica-orgánica

estática-dinámica

Elementos dinámicos

Composición:

Tipo de composición

encuadre y punto de vista: ángulos y planos

recorrido visual y centro de interés

nitidez y enfoque

Movimiento: óptico, perceptual, conceptual, secuencias

Tensión y equilibrio

Ritmo

Lectura subjetiva de la imagen (nivel connotativo)

Quando nos referimos la lectura subjetiva de la imagen nos referimos a la

Interpretación personal.

La lectura connotativa ancla nuestra particular manera de percibir la realidad teniendo en cuenta la experiencia visual, los niveles de conocimiento previo, la cultura visual con la que contamos.

Se sugiere reflexionar sobre los efectos, impresiones, sentimientos, sugerencias o emociones puede provocar la imagen en el espectador; todo ello vendrá motivado por el tema elegido, el punto de vista, la textura, el color, la iluminación, la composición, el encuadre seleccionado... etc. etc. etc. ya que todos estos conceptos no suelen ser escogidos y aplicados en la elaboración de la mayoría de los mensajes visuales de manera aleatoria.

Además de lo explicitado es importante tener en cuenta:

Posible significado del recorrido visual.

Relación entre los personajes.

Análisis de sus actitudes y sentimientos.

Interpretación de lugares y objetos.

Otras interpretaciones del mensaje.

Sugerencia didáctica

Se sugiere que los alumnos durante el trayecto escolar de educación Primaria y educación Secundaria se vinculen con imágenes posibilitando la capacidad de observar, analizar, indagar, discutir y recrear imágenes.

El foco estará puesto en reconocer los elementos visuales y textuales que se complementan y obligan al lector a buscar esas relaciones. Descubran la emoción, la sensibilidad, a través de la asociación de formas, colores, ideas y referentes (mediante un trabajo de decodificación).

La utilización del recurso libro álbum es uno de los tantos ejemplos para abordar la lectura de imágenes. En el libro álbum conviven los códigos visual y literario, su diseño y diagramación como objeto, genera la necesidad de una lectura que trascienda lo meramente temático y argumental; una lectura ligada al juego con las formas y el lenguaje, a la palabra y la imagen.

Actividad propuesta con el libro Emigrantes Shaun Tan

En este libro álbum el lenguaje visual utilizado es sumamente rico, es la conjunción perfecta de ilustrador, narrador, diseñador. **Emigrantes Shaun Tan** es un objeto estético en su totalidad, se evidencia en el diseño, diagramación, la tipografía de tapa, la portada, contraportada y las guardas.

Resumen de la historia:

La historia podría haber ocurrido en torno al año 1900, coincidiendo con las grandes corrientes migratorias de Europa hacia países como Australia y Estados Unidos. El autor intenta como artista, desplazar al lector con el fin de explorar mejor la idea de ser un inmigrante dentro de una cultura ajena. La ciudad donde se ilustran la mayoría de los sucesos es imaginaria; en ella, aspectos fundamentales como el idioma, el transporte, la comida, la vivienda y el trabajo son bastante extraños y, a menudo, surrealistas. Si el protagonista no puede leer ni comprender nada, el lector tampoco debería poder. Hay una lógica interna en la que todos los detalles que pueden apreciarse a medida que la historia progresa funcionan las cosas, etc.) y la ausencia de narrativa escrita parecen invitar a una lectura visual más cercana y mucho más pausada.

En el libro las cosas están claras y llenas de significado, pero son reconocibles solo marginalmente y están abiertas a múltiples interpretaciones.

Este libro se puede leer como una novela sobre inmigración, pero también puede ir más allá de cualquier cuestión social: se pueden leer en él, cómo las circunstancias pueden cambiar inevitablemente en la vida de todos nosotros, y cómo las personas aprenden a adaptarse y a

aceptar las nuevas situaciones, sin importarles lo extraño o desconcertante que parezcan al principio.

Preguntas que colaboran en la construcción de la lectura de las imágenes

¿Por qué una imagen tiene mayor cantidad de colores fríos que de colores cálidos? ¿Por qué la imagen está tan iluminada? ¿Por qué se utiliza un trazo grueso y no delgado? ¿Por qué está configurada como si estuviéramos mirando desde lejos una escena y no desde cerca? La imagen es el resultado de una serie de decisiones efectuadas por su creador, que al seleccionar algunos signos por sobre otros configura un mensaje determinado. Como lectores, nuestra tarea es comprender el porqué de la elección de un signo u otro y entender el fin que se busca mediante su utilización.

Por ejemplo, ya desde las primeras páginas el autor/ilustrador deja su impronta con el estilo de las ilustraciones que surge basándose en las viejas fotografías color sepia, auténticos documentos de la vida social de los siglos XIX y principios del XX, y de algún modo el libro se comporta como una película muda, silenciosa.

Los dibujos están hechos todos a lápiz y son fotorrealistas intentan crear un mundo convincente de personas, animales, edificios, objetos domésticos, vehículos y paisajes naturales, todos ellos imaginarios.

Al leer la imagen debemos tener en cuenta la utilización del color. Se suele decir que los colores tienen cierto efecto emocional sobre quienes los observan.

Es importante, pues, considerar que el significado de los colores depende de varios factores. Por una parte, está el gusto subjetivo por tal o cual color. Luego, está el significado cultural que un color recibe. Sin embargo, no podemos contentarnos con una significación fija del color, ya que éste, cuando se trata de una imagen, está inserto en un conjunto de signos que hay que tomar en cuenta para comprender el verdadero sentido de la utilización de ese color y no de otro.

El color no podría ser visto si no hay luz para verlo, por este motivo, también es importante tener en cuenta la utilización de la luz en la imagen. Una imagen que utiliza mucha luz para resaltar a un personaje y poca luz para resaltar a otro está jerarquizando la información de la imagen.

Todos los procedimientos utilizados en la composición de la imagen jerarquizan algunos elementos por sobre otros. El trabajo de lectura de la imagen busca justamente restablecer este orden y comprender cómo y para qué fue establecido en el marco de la imagen analizada.

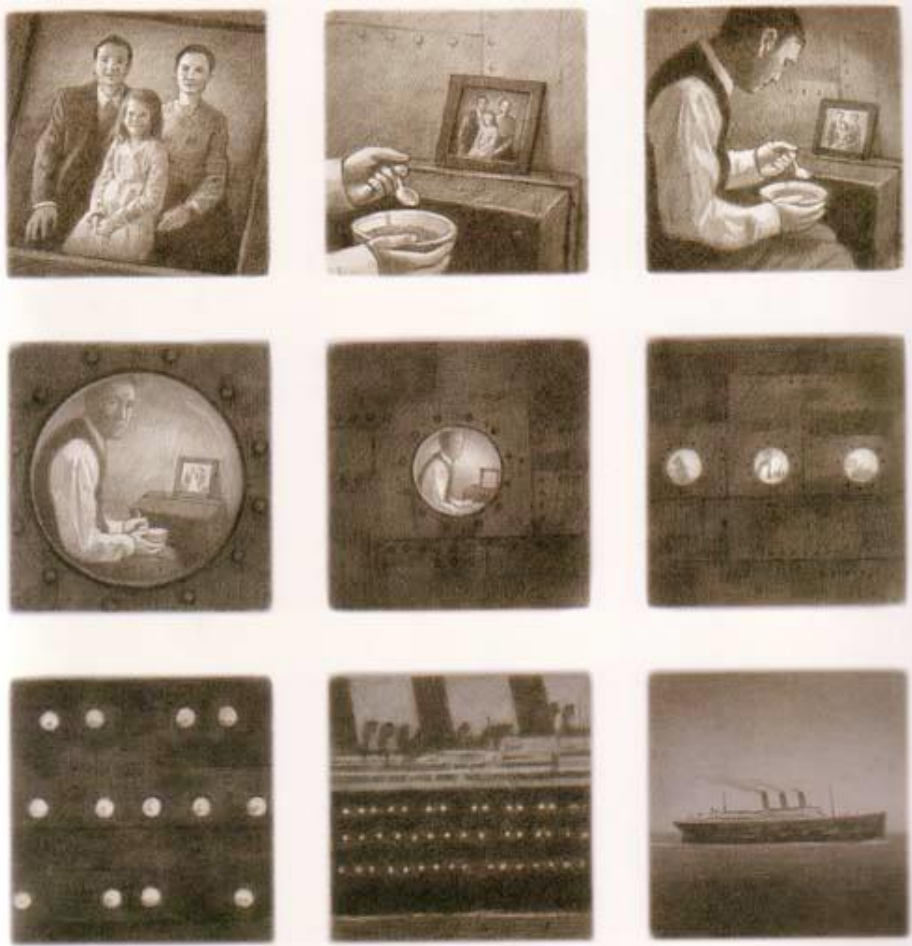
Cuando leemos una imagen, es importante entender la especificidad de la mirada que se le presenta al lector.

Hay varios elementos que puede ser útil tener en mente al momento de enfrentarse a una imagen:

¿Qué planos y ángulos interviene en la imagen?

¿Cuál es el punto de vista adoptado en ella?

¿Qué signos gráficos se hacen presente?, ¿Qué color?, iluminación, textura encuadre perspectivas.

En esta novela gráfica podemos ver como el autor/ilustrador recurre a la utilización de todos los planos y ángulos usado en fotografía. Podemos en este ejemplo reconocer como por medio de la utilización de zoom está presente desde un plano abierto general a un detalle.

Otro de los aspectos importantes que mencionamos es el color en la imagen. La paleta cromática seleccionada por el artista estará en concordancia con la historia.

La técnica es otro de los recursos a decodificar: acrílico, óleo o témperas.

Por ejemplo: si el autor utiliza una técnica que simula la xilografía o grabado en madera, seguramente tendrá que ver con la antigua técnica de impresión.

También es frecuente el uso del collage, el montaje fotográfico, las técnicas mixtas, la aplicación digital entre otras.

En nuestro ejemplo, esto se vislumbra, desde la tapa, donde se utiliza una imagen central brillante de una vieja fotografía para simular un álbum de fotografías añejo.

El autor/ilustrador recurre al dibujo, que se utiliza en todo el libro, siempre es en lápiz sobre papel, busca la semejanza con la fotografía de esta forma, el estilo estético simula lo real.

En cuanto a la gama de colores el sepia se hace presente a lo largo de toda la obra, y utiliza el gris y negro para las sombras.

En esta imagen se puede apreciar unas sombras ilustrando colas de dragones.

La metáfora presente, abiertas a múltiples interpretaciones.

Los significados de violencia, opresión y catástrofe social no están dados exclusivamente por los objetos reconocibles en la imagen, sino muy especialmente por los recursos expresivos de los que dispone el texto gráfico.

Como en este caso la distorsión del punto de vista. El lector, en esta imagen, es colocado prácticamente a la altura de las víctimas humanas que huyen de las descomunales aspiradoras.

Podemos apreciar el uso de la luz y de colores que viran del sepia hacia el dorado aumenta los

sentidos de violencia y destrucción, asociados a las lenguas de fuego que resplandecen tras las sombras de los edificios.

A partir del trabajo con imágenes se espera que los alumnos no solo puedan enriquecer su vocabulario, sino que también puedan captar el significado y el sentido con todo el potencial que ellas contienen. Interpretarán la imagen analizando el uso que en ella se hace del color, de la luz y de la forma, entre otros elementos.

Materiales de referencia

Aparici, Roberto (1987). *Lectura de imágenes*. Madrid, De la Torre

Acaso, María (2009). *El lenguaje visual*. Buenos Aires, Paidós

Shaun Tan (2007). *The Arrival*. CalibroscoPIO

Menene Corttton y Rosana Farias (2008). *El libro negro de los colores*. Ediciones Tecolete

Mello Roger (2011). Salvaje. San Pablo, Global Editora

Este documento fue elaborado por el área de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación de la Provincia de La Pampa.