

La fotografía como herramienta para la sensibilización artística

Xiomara Zúñiga

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

innova**CESAL**

Proyecto cofinanciado
por la Unión Europea

Proyecto coordinado por
la Universidad Veracruzana,
México

2010

Proyecto cofinanciado
por la Unión Europea

Universidad Veracruzana

Proyecto coordinado
por la Universidad Veracruzana,
México

«La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores y en ningún caso refleja los puntos de vista de la Unión Europea».

Esta obra está bajo la licencia de Reconocimiento-No comercial – Sin trabajos derivados 2.5 de Creative Commons. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente, siempre que indique su autor y la cita bibliográfica; no la utilice para fines comerciales; y no haga con ella obra derivada.

La fotografía como herramienta para la sensibilización artística Estrategia para el desarrollo del pensamiento complejo

Apreciación de las Artes Plásticas Universidad de Costa Rica

Xiomara Zúñiga¹
San José, Agosto, 2010

Resumen: El presente reporte sistematiza los resultados obtenidos con la aplicación de una estrategia para el desarrollo del pensamiento complejo en el aula, llevada a cabo en el curso "Apreciación de las Artes Plásticas" para estudiantes de otras carreras de la Universidad de Costa Rica, durante el primer semestre del año 2010. El propósito de la estrategia consistió en sensibilizar a los estudiantes sobre diversos aspectos vinculados a la apreciación artística, mediante un breve estudio del lenguaje fotográfico, y la correspondiente toma de fotografías para la realización de proyectos, por parte de los estudiantes.

Palabras clave: estrategia didáctica; pensamiento complejo; fotografía; apreciación de las artes plásticas.

La educación, desde la perspectiva del pensamiento complejo, supone una práctica educativa sensible a los procesos de construcción del conocimiento, capaz de integrar distintas disciplinas, incluso de campos tradicionalmente alejados, como las ciencias sociales, y las ciencias naturales con las humanidades, cuyo eje sea enseñar a investigar a fin de promover un pensamiento autónomo, que permita la generación de ciudadanos capaces de interactuar con su entorno y transformarlo, atendiendo a sus problemáticas de manera competente y generando soluciones auténticas.

Pilar Verdejo y Rosario Freixas
Educación para el pensamiento complejo y competencias:
Diseño de tareas y experiencias de aprendizaje

Agradezco a los estudiantes que participaron en este proceso por compartir conmigo sus aprendizajes, y permitirme, a la vez, compartirlos con otros.

¹ Docente de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.
Correo electrónico: xiomara.zuniga@ucr.ac.cr

1. Contexto de la intervención

El curso “Apreciación de las Artes Plásticas” forma parte de la oferta de cursos de servicio de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica (UCR). En este caso, el curso se imparte para la Escuela de Ingeniería Industrial de la UCR, en el proyecto de la Sede Interuniversitaria de Alajuela.

La carrera de Ingeniería Industrial está acreditada en la Sede Central de la Universidad, pero se encuentra en proceso de acreditación en la sede de la provincia de Alajuela. Sin embargo, el programa del curso “Apreciación de las Artes Plásticas” se rige por los lineamientos establecidos para la Sección de Arte de la Escuela de Estudios Generales.

Este curso se imparte en los primeros años de formación de los estudiantes universitarios, con el propósito de complementar la visión humanista desarrollada desde sus inicios por la Universidad. Tiene como objetivo general ampliar el panorama del estudiante con respecto al fenómeno del arte occidental y costarricense. Para ello se estudian los aspectos técnicos, formales y de contenido de las obras de arte, mediante el análisis de casos, y visitas a museos y centros culturales. A partir de las diversas experiencias, se busca formar personas con mayor criterio para confrontar las diferentes manifestaciones culturales a las que se encuentran expuestos como ciudadanos del siglo XXI.

Por ello, en un estudio de los contenidos curriculares, se contempla la posibilidad de aplicar una estrategia didáctica, que permita la opción de trabajar estos contenidos desde una perspectiva constructivista, para promover el desarrollo del pensamiento complejo.

En este sentido, se parte de la premisa de que la fotografía presenta características formales y metodológicas, similares a las otras áreas artísticas; en consecuencia pensamos que a los estudiantes no se les dificultará vincular lo aprendido en la vivencia de la toma de fotografías, con el estudio de los otros lenguajes artísticos.

Los resultados de esta estrategia forman parte de la reflexión generada en la Primera Reunión de Trabajo del proyecto Innova Cesal “Estrategias para el desarrollo del pensamiento complejo y competencias en el aula”, llevada a cabo en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina, durante los días 24 y 25 de setiembre del año 2009, como parte del grupo de Artes, Arquitectura y Diseño.

La intervención “La fotografía como herramienta para la sensibilización artística” se aplica durante el primer semestre del año 2010, en el curso “Apreciación de las Artes Plásticas” para la carrera de Ingeniería Industrial de la Sede Interuniversitaria de Alajuela, a un grupo de 18 estudiantes de primer ingreso.

2. Descripción de la intervención

2.1 Problemática identificada

El concepto de la estrategia surge a partir de la identificación de dos problemas: (i) los estudiantes llegan a la universidad con un nivel muy básico y plagados de estereotipos en torno a la materia de artes plásticas; (ii) los contenidos son asumidos desde una perspectiva tradicional, lo cual, además de

perpetuar el distanciamiento con la materia, impide la experimentación de la creatividad, uno de los componentes más importantes para la apreciación artística, y para la educación en general.²

El programa de estudio del curso plantea un trabajo en el que los estudiantes problematizan el concepto de arte, conocen las diversas instituciones que participan en la legitimación del arte, analizan obras desde el punto de vista técnico, formal y simbólico, y relacionan lo estudiado en clase con lo visto en los museos, centros culturales, etc., lo que les permite a la vez aproximarse al arte costarricense. El desarrollo de este proceso se trabaja a partir de ejemplos de las artes visuales (pintura, *performance*, escultura, arquitectura, fotografía, video, cerámica, entre otras), de todas las épocas, lo que facilita el tránsito de un lenguaje artístico a otro.

Por ello se propone trabajar una intervención que posibilite la vivencia de un proceso creativo, a partir de la fotografía, un área artística que presenta además, la cualidad de ser cercana al mundo de los jóvenes, debido a que el acto de tomar fotografías se ha vuelto cotidiano para las nuevas generaciones, ya que pueden hacerlo incluso desde el teléfono celular, especialmente los jóvenes que buscan interactuar en las redes sociales.

2.2 Descripción de la estrategia

El planteamiento de la estrategia parte del trabajo en torno al desarrollo de competencias. Según Pilar Verdejo y Rosario Freixas (2009): “Las competencias han sido definidas por la UNESCO como el conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales, y motoras que permiten llevar a cabo un desempeño, una función, una actividad o una tarea.” (p. 18). La presente estrategia se estructura entonces en función del desarrollo de la siguiente competencia:

- **Experimentar la apreciación artística, a partir de la toma de fotografías.**

A continuación se enumeran los desempeños que se busca lograr durante el proceso de aplicación de la estrategia:

Criterios de desempeño

- Desarrolla un interés por el arte, en especial, por la fotografía.
- Diferencia los aspectos técnicos, formales y de contenido en una obra de arte.
- Compara los lenguajes artísticos y los vincula.
- Define el arte costarricense, a partir de la comunicación con fotógrafos y la visita a diversos espacios.
- Sintetiza lo aprendido sobre el lenguaje fotográfico y toma fotografías.
- Evalúa su proceso de aprendizaje, a partir de los avances del proyecto final, e intenta mejorar.
- Argumenta conclusiones.

Para alcanzar estos desempeños, es fundamental trabajar en torno a los siguientes saberes:

² Es probable que dentro de pocos años esta problemática cambie, ya que el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica ha iniciado una reforma curricular titulada “Ética, estética y ciudadanía”, que propone nuevos programas de estudio para las áreas de cívica, artes plásticas y música en la educación secundaria. Sin embargo, por el momento se siguen acarreado a niveles universitarios los vicios generados por los programas anteriores.

Saber conocer

- Explicar la problemática en torno al concepto de arte.
- Reconocer las diferentes manifestaciones de las artes plásticas y sus respectivos lenguajes.
- Identificar los aspectos que conforman una obra de arte.
- Describir obras de arte costarricense.
- Nombrar aspectos específicos del lenguaje fotográfico.

Saber hacer

- Demostrar que el arte es un fenómeno que depende de la época y la cultura.
- Interpretar obras de arte, desde los puntos de vista técnico, formal y de contenido.
- Hacer fotografías, tomando en cuenta consideraciones de carácter estético y de contenido.
- Comparar la lectura de fotografías con la de otras obras plásticas.

Saber ser

- Desarrollar interés por las manifestaciones artísticas en general, en especial, la fotografía.
- Juzgar la función del arte para el ser humano.
- Respetar la producción artística costarricense.
- Participar de manera crítica, argumentando sus opiniones, en los ejercicios de discusión grupal.
- Investigar sobre un tema y proponer una forma de abordarlo, a partir de un proyecto de fotografía.
- Asumir la diferencia con respecto a las decisiones tomadas por sus compañeros en el proyecto fotográfico.
- Reconocer fallos en el proceso y buscar nuevas formas de resolver los problemas encontrados.
- Valorar los hallazgos de los compañeros en sus respectivos proyectos.
- Compartir sus conclusiones con el grupo.

Con respecto al ámbito del desarrollo humano en el que se espera proyectar el aprendizaje, la estrategia propone que los resultados de su implementación se reflejen en los ámbitos cognitivo, afectivo, pragmático y autónomo del estudiante, es decir, se busca que a partir de la experiencia con la toma de fotografías, los jóvenes amplíen su conocimiento sobre el arte, vinculen los diferentes lenguajes, se relacionen afectivamente con la producción artística, cuestionen su forma de tomar fotografías, e incrementen la capacidad de generar propuestas con criterios propios. Para lograrlo, se introducen una serie de problemáticas, estudios de caso, proyectos, ejemplos, y vivencias, con el propósito de brindar herramientas a los estudiantes para promover el desarrollo del pensamiento complejo. Al respecto, Verdejo y Freixas apuntan:

El proceso de la formación universitaria ya no puede circunscribirse a la transmisión de conocimientos disciplinares, debe abarcar el proceso de la formación de la persona en su integralidad, e incluir en los espacios de aprendizaje, el pensamiento propio, la comprensión profunda, la independencia de juicio, la colaboración en el esfuerzo intelectual y la responsabilidad sobre las propias opiniones y expresiones. Los egresados de las universidades deben no sólo ser competentes en su área, sino, ser capaces de tomar acciones apropiadas y efectivas en circunstancias cambiantes, explicar sus acciones, trabajar en colaboración y continuar su aprendizaje por el resto de su vida. (2009, p. 4-5)

Como parte de la estrategia, el proyecto final se construye a partir de la entrega de avances, ya que interesa trabajar en torno a los aprendizajes que surgen en el proceso. Además, las clases plantean

dinámicas en la que los alumnos aprenden del trabajo colaborativo, y se combina la evaluación formativa con la evaluación sumativa, promoviendo que los estudiantes se cuestionen sobre un tema, conceptualicen una propuesta, la concreten y la defiendan.

Así, al atravesar las diferentes etapas, los jóvenes se involucran en un proceso de investigación que culmina con la apropiación de los contenidos curriculares, gracias a la vivencia que han tenido, y más importante aún, experimentan el arte desde diversas perspectivas. Se busca finalmente constatar lo propuesto por Verdejo y Freixas, con respecto al desarrollo de proyectos como parte de las estrategias docentes para el aprendizaje complejo:

Estas experiencias hacen que aprendan a manejar y usar los recursos de los que disponen como el tiempo y los materiales, además de que desarrollan y pulen habilidades académicas, sociales, y de tipo personal a través del trabajo escolar y que están situadas en un contexto que es significativo para ellos. (2009, p.14)

2.2.1 Descripción por etapas del proyecto final

a) Primer avance del proyecto final (7%)

- Descripción

El primer avance del proyecto final consiste en que los jóvenes busquen en sus respectivos hogares 5 fotografías, tomadas por ellos o no, con la característica de que sean significativas para cada uno, es decir, que el o la estudiante cuente un relato específico sobre la fotografía elegida.

- Objetivo

Al finalizar el ejercicio, el estudiante debe ser capaz de:

Sensibilizarse con respecto a la fotografía, mediante el recordatorio del vínculo de la imagen fotográfica con el relato.

- Instrucciones

1. Escoja al menos 5 fotografías tomadas o no, por usted, que sean significativas, es decir que contengan una historia importante para usted.
2. Explique por qué estas fotografías son representativas para usted.
3. Presente el trabajo con las fotografías “escaneadas” o fotocopiadas, acompañadas por su relato.

b) Segundo avance del proyecto final (10%)

- Descripción

Los docentes deben tener claro que, antes de iniciar con la descripción del trabajo a desarrollar, se deben revisar junto con los estudiantes las fotografías presentadas en el primer avance para realizar sugerencias con respecto a la segunda etapa.

Para esta segunda entrega del proyecto final, los estudiantes deben presentar 5 fotografías, siguiendo las indicaciones establecidas por la docente.

- **Objetivos**

Al finalizar el ejercicio, el estudiante debe ser capaz de:

1. Experimentar una actitud crítica sobre la imagen fotográfica, mediante la toma de fotografías a partir de criterios técnicos y de composición.
2. Aplicar la teoría estudiada en clase, a partir de la toma de dos fotografías de los géneros artísticos retrato y paisaje.
3. Escoger una temática a investigar para proponer un ejercicio fotográfico a partir de esta.

- **Instrucciones**

1. Tomar 2 fotografías a partir de las 5 presentadas en el primer avance. Para ello se deben escoger, junto con la guía de la docente, y proponer una nueva forma de tomarlas, a partir de criterios propios del lenguaje fotográfico. (En el caso de las fotografías que no hayan sido tomadas por los estudiantes, se guía a los alumnos para recrear una nueva versión de la imagen. Para calificar este apartado, es necesario que los estudiantes presenten las 2 fotografías que se buscó, de alguna manera, “mejorar”.)
2. Tomar una fotografía de retrato y otra de paisaje, tomando en consideración los criterios estudiados en clase.
3. Tomar una fotografía que sirva como punto de partida para el desarrollo de la última parte del proyecto final.

c) Proyecto final (20%)

- **Descripción**

La entrega del proyecto final cierra el proceso de sensibilización a partir de la aplicación de la materia, que los estudiantes iniciaron con el primer avance. En este caso, se busca que los alumnos se apropien del conocimiento estudiado en clase y propongan la investigación de un tema que de alguna forma los lleve a experimentar el proceso creativo de un artista. En este punto, es vital el proceso de mediación realizado por el o la docente, ya que se trata en alguna medida de un ejercicio de sistematización de los contenidos curriculares, así como del establecimiento de relaciones entre los diferentes lenguajes artísticos.

Para ver los objetivos propuestos para este ejercicio, así como las instrucciones del proyecto final, se recomienda revisar el ANEXO 1.

Período programado

- Diseño de la estrategia: Diciembre 2009 - Febrero 2010
- Aplicación de la estrategia: I semestre del año 2010
- Valoración de los resultados: Julio 2010 – Agosto 2010

3. Métodos empleados para el seguimiento y observación del cambio

El seguimiento de la intervención se llevó a cabo mediante el registro de evidencias en bitácora y fotografías, el análisis semántico de apuntes, frases de los estudiantes, comentarios, respuestas a preguntas abiertas realizadas tanto en clase, como en el segundo examen parcial; conversaciones individuales en torno a las fotografías tomadas por los estudiantes, entre otros.

A través del curso, fue indispensable la mediación de la docente para lograr que la intervención en el aula contribuyera efectivamente en la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje de los jóvenes. A continuación se describen las principales actividades llevadas a cabo durante la aplicación de la intervención.

3.1 Actividades

Clases magistrales, a partir de la utilización de presentaciones con imágenes de obras de arte: esta metodología fue utilizada con el objetivo de que los estudiantes lograran relacionar la teoría de las lecturas asignadas, con las imágenes proyectadas. Esta forma de trabajar las imágenes promueve la discusión e incentiva a los estudiantes a analizar por cuenta propia las obras de arte que observarán posteriormente en las giras.

Proyección de documentales y películas sobre artistas: utilizar recursos de esta índole, no solo favorece el empleo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en la docencia universitaria, sino que promueve un acercamiento de carácter afectivo con la materia, y además, se toman en cuenta los estilos de aprendizaje. Una de las películas proyectadas fue el filme “Los fantasmas de Goya” (2006) del director Milos Forman, también se presentó el primer capítulo del documental de la BBC de Londres “Los impresionistas”. Para el caso de la película, se trabajó a partir de una guía con los estudiantes, siguiendo las recomendaciones de Magdalena Orta y Aurora Ojeda (2009): “El docente se convierte en piedra angular para la innovación de la enseñanza y el aprendizaje mediante el uso de las TIC.” (p. 31). Además, las autoras apuntan con respecto al uso de los videos en *Youtube*: “(...) La existencia indiscriminada de videos requiere, por parte del docente, el establecimiento de criterios claros de uso y orientados al logro de los objetivos formativos y de aprendizaje de los estudiantes.” (p. 29). (La guía para la película se encuentra en el ANEXO 2). Luego del visionado de ambos materiales se realizó una “puesta en común”, para cada caso.

Giras a museos y centros culturales: estas actividades se planean siguiendo la directriz establecida desde la Escuela de Estudios Generales, y tienen como objetivo que los estudiantes conozcan las manifestaciones artísticas de su país y apliquen lo aprendido en la apreciación de las mismas. El

planeamiento y desarrollo de estas actividades son fundamentales para este curso, dado que además de posibilitar los aspectos contemplados anteriormente, quizá lo más importante sea el grado de sensibilización que alcanzan los estudiantes, aspecto que coincide una vez más con lo dispuesto por las teorías constructivistas, y el aprendizaje significativo. Lo interesante acá es que en ocasiones los estudiantes matriculan el curso con el deseo de participar de estas visitas, ya que pueden escoger entre otras materias de la sección de arte, sin embargo, en el proceso de diagnóstico al inicio del curso, muchos de los estudiantes lo confesaron abiertamente.

Durante el curso de Apreciación de las Artes Plásticas se realizaron las siguientes visitas:

Gira No. 1

Día: Martes 13 de abril, 2010

Lugar: Museo de Jade

Gira No. 2

Día: Martes 11 de mayo, 2010

Lugar: Museos del Banco Central y KSjo (Kiosco San José)

Gira No. 3

Día: Martes 25 de mayo, 2010

Lugar: Iglesia La Merced y Galería 1887

Guías de trabajo para las visitas: las guías son instrumentos elaborados para los estudiantes, con el propósito de facilitar su proceso de aprendizaje en función de los aspectos esenciales del curso, ya que posibilitan que la visita se convierta en una propuesta interactiva. Por ejemplo, en el caso de la Gira No. 2, la visita al espacio KSjo, la guía le sirvió a una estudiante como punto de partida para elaborar sus preguntas, durante la charla del diseñador gráfico y fotógrafo José Alberto Hernández. (La guía de trabajo para la Gira No. 2 se encuentra en el ANEXO 3).

Estudio de casos en la historia del arte y la fotografía: se intentó realizar continuamente esta actividad en el desarrollo de las clases, con el objetivo de establecer análisis comparativos que le permitieran al estudiante relacionar los elementos de cada lenguaje artístico y vincularlos entre sí. Uno de los casos fue, por ejemplo, estudiar la luz en la pintura, específicamente, el claroscuro en la obra del pintor holandés Rembrandt van Rijn, para vincularla posteriormente con un tipo de iluminación en la fotografía conocida como el “efecto Rembrandt”.

Proyecto final por etapas: este constituyó la herramienta principal de la intervención, ya que permitió concretar el proceso de sensibilización en los estudiantes, a través de la vivencia.

Discusiones críticas en torno a diversos temas: en clase se realizaron discusiones a partir del análisis del arte occidental, costarricense y de fotografías, con el fin de promover el sano hábito del establecimiento de puntos de vista, la discusión en torno a ellos y el respeto a la diferencia de opiniones. Estas discusiones fueron motivadas con imágenes, preguntas, libros sobre la historia de la fotografía, suplementos de diarios nacionales, etc. Por ejemplo, la introducción del tema de la fotografía, se realizó a partir de una presentación en Power Point de imágenes fotográficas, que planteaba las siguientes preguntas:

¿Qué es la fotografía?

-¿Un medio de comunicación social?

- ¿El registro de una época?
- ¿Investigación y experimentación artística?
- ¿La exposición de la condición humana?
- ¿Una herramienta política?
- ¿La mirada sobre el otro?
- ¿El registro de las cosas efímeras?
- ¿Un relato?

Conversaciones individuales para valorar las fotografías: estas se dieron especialmente a partir de la segunda entrega del proyecto, y permitió no solo emitir sugerencias sobre las imágenes fotográficas, sino, y quizá mucho más importante, la apertura de un espacio de confianza y respeto mutuo, a través del análisis de los avances del proyecto fotográfico.

3.2 Recursos y talento humano

Como parte de los recursos utilizados durante el proceso de la intervención destacan los siguientes:

- a) Utilización de cámaras compactas o de celular para la toma de fotografías.
- b) Uso de computadora, proyector y recursos de la Internet para la elaboración y exposición de presentaciones en Power Point.
- c) Televisor y lector de DVD para la proyección de películas y documentales.
- d) Vínculos a sitios web como www.fotonostra.com, un espacio que provee lecciones rápidas sobre la estética fotográfica, así como la historia de la fotografía.
- e) Logística de transporte para realizar las visitas a los diferentes centros culturales.

A la vez, se realizaron dos visitas a exposiciones con sus respectivas charlas. Una con el diseñador gráfico y fotógrafo José Alberto Hernández, llevada a cabo en el espacio KSjo, en el cual se visitó su exposición “cmyk [j] gráfica”, se conversó en torno al proceso creativo de un artista gráfico y el papel de la fotografía en su trabajo; y otra con el fotógrafo Gustavo Valle, a su exposición “Mujer: implícito deber”, en la Galería 1887, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de conversar directamente con el fotógrafo en torno a las motivaciones para generar el concepto de una serie fotográfica, así como hablar sobre aspectos de carácter técnico y formal.

José Alberto Hernández

Sitio del artista: www.josealberto-espaciosvacios.com

Nota en el diario “La Nación” sobre la exposición:

<http://www.nacion.com/2010-05-23/Ancora/NotasDestacadas/Ancora2381029.aspx>

Gustavo Valle

Sitio del artista: www.gustavovalle.com

Nota en el diario “La Nación” sobre la exposición:

<http://www.nacion.com/2010-05-08/AldeaGlobal/FotoVideoDestacado/AldeaGlobal2364278.aspx>

4. Resultados

Los resultados de la intervención “La fotografía como herramienta para la sensibilización artística”, se registraron a partir de las entregas llevadas a cabo por los estudiantes, como parte de los avances

propuestos, así como la presentación del proyecto final. También se fueron registrando evidencias del proceso de aprendizaje mediante breves conversaciones individuales en torno a las fotografías, llevadas a cabo en el proceso de la intervención.

Es importante aclarar que, dadas las limitaciones de espacio, lamentablemente no se pueden registrar en este documento las imágenes de todos los estudiantes que participaron en el proceso, y por supuesto, sobra decir lo mucho que las imágenes entregadas por cada estudiante expresaban por sí mismas.

Primer avance del proyecto final

El primer avance se registra mediante la entrega de las 5 fotografías con sus respectivos relatos por parte de cada estudiante. Al devolver las imágenes a los alumnos, se realiza una “puesta en común” a partir de las fotografías entregadas, lo cual permite la apertura de un espacio para la discusión, las preguntas y el ejercicio crítico en torno a las imágenes. A continuación se documentan algunas de las fotografías presentadas por los estudiantes:

Imágenes del Primer Avance

Fig. 1 (en orden lógico de lectura) Fotografías de los estudiantes Luis Duarte, Geovanni Brenes, Nicole Azofeifa y la imagen intervenida digitalmente de Rafael Fuentes.

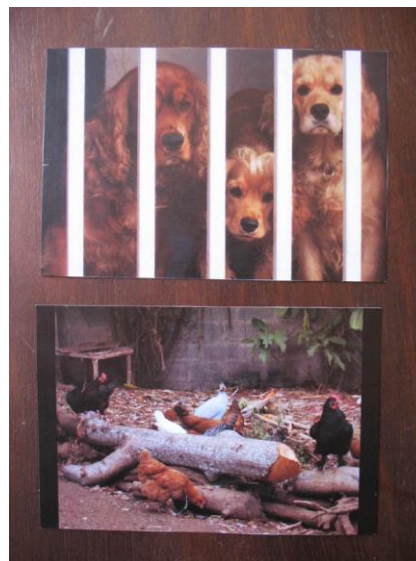

Fig. 2 En la imagen de la izquierda, el estudiante explica que trabaja como bombero voluntario, y la fotografía registra el primer incendio que apagó. Foto: Gersson Villegas

Fig. 3 (derecha) Conmovida por el carácter expresivo y el gesto improvisado de los animales, la estudiante Dayana Salas captura ambos momentos en estas imágenes, singularmente compuestas.

Contra entrega, se solicita a los estudiantes contestar de forma anónima la siguiente pregunta:

¿Qué opinión le merece este ejercicio?

Las respuestas de los estudiantes giraron principalmente en torno a dos conceptos: “aprender” y “mejorar”. Se deduce entonces de las opiniones, el reconocimiento de la existencia de reglas, cuyo aprendizaje podría mejorar aspectos en las fotografías de cada estudiante; se incrementa el cuestionamiento al ejercicio convencional de la práctica fotográfica, lo que plantea en otras palabras, la ruptura de los paradigmas, que los llevan a tomar por ejemplo, las fotografías de retrato individual y grupal, de manera estándar y poco interesante. Finalmente, se observa que quizá se ha dado ya el primer paso para la sensibilización.

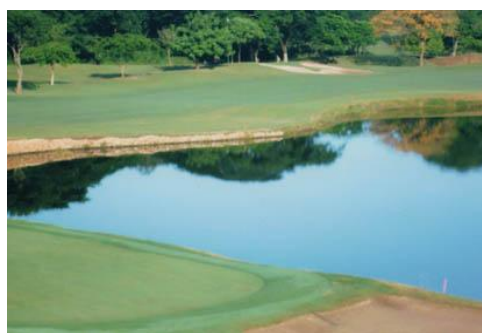
Segundo avance del proyecto final

La documentación del segundo avance se realizó mediante el registro de evidencias de aprendizaje. El proceso consistió en la revisión por parte de la docente de las 5 fotografías del segundo avance, y su posterior devolución a los estudiantes. La particularidad consistió en trabajar de manera personalizada esta devolución, es decir, conversar con los estudiantes sobre generalidades de la entrega, logros y aspectos por mejorar, entre otros, como ejercicio de retroalimentación.

Para este caso, las evidencias se documentaron en una bitácora. A continuación se registran algunas imágenes aportadas por los estudiantes, y se comentan los apuntes más pertinentes para el análisis.

Imágenes del Segundo Avance

Figs. 4 y 5 La fotografía de la izquierda corresponde al primer avance entregado por el estudiante Geovanni Brenes. La fotografía de la derecha es la "corrección" realizada por Geovanni como parte del segundo avance. Nótese el trabajo en torno a la composición y el sentido del color, aplicados por el estudiante.

Como parte del ejercicio para el segundo avance, se buscó que los estudiantes trabajaran formas de mejorar las fotografías tomadas o recopiladas en el primer avance. En el caso consignado anteriormente, el estudiante busca la forma de mejorar los criterios de composición a partir del uso de la "regla del horizonte" estudiada en clase, que propone partir el encuadre en tres partes y ubicar la línea de horizonte en una de ellas, a diferencia de lo que convencionalmente se hace al colocar esta línea en el centro de la composición. En este caso, a pesar de no registrarse claramente un horizonte, es evidente el criterio que el alumno decidió aplicar.

Figs. 6 y 7 (en orden lógico de lectura) Las primeras dos imágenes evidencian el proceso de un estudiante interesado en capturar texturas. Fotos: Steven Quirós.

Fig. 8 Esta imagen es el rastreo de una página del documento entregado por el estudiante Pablo Carazo. En ella se muestra el cambio propuesto por el estudiante, donde la fotografía gana considerablemente en calidad.

Las fotografías anteriores demuestran cómo los estudiantes van familiarizándose poco a poco con los términos estudiados en clase, por ejemplo, las texturas. Pero sobre todo, interesa subrayar cómo ya en este punto empiezan a apropiarse de su conocimiento, a partir de la creación de nuevas propuestas, es decir, no solo admirar las rocas, sino imaginar cómo pueden verse más interesantes, además, crear

composiciones basándose en los géneros estudiados en clase, o en conocimientos adquiridos previamente: el paisaje, el bodegón, el retrato, etc.

Fig. 9 (izquierda) La imagen demuestra una elección importante de la alumna, con respecto al fondo de color. El resultado habla por sí solo. Foto: Nicole Azofeifa.

Fig. 10 (derecha) Para esta imagen, el estudiante Rolando Terán escribió: "Nunca consideraríamos practicar este comportamiento con nuestros semejantes, sin embargo, nos parecemos a estas criaturas más de lo que pensamos. Todo el esfuerzo y dedicación de alguien más puede tornarse en el crédito de alguien más de la noche a la mañana. No obstante, el ave tiene la excusa de tener hambre y actuar a favor de sus instintos, mas nosotros podemos razonar, analizar, contrastar, elaborar, etc. Hasta qué punto alguien puede verse como el carroñero de la foto y reconocer su actitud..."

Estas imágenes evidencian las preocupaciones que los alumnos empiezan a priorizar, como posibles temas para la investigación final. Llama la atención el ítem de la naturaleza, como preocupación constante en las nuevas generaciones, y como metáfora de la condición humana.

Proyecto final

La entrega de este proyecto sistematiza los aprendizajes de los estudiantes durante el proceso llevado a cabo en el curso, sobre todo, a partir del énfasis realizado a la intervención, mediante las entregas del primer y segundo avance.

Como puede observarse en el ANEXO 1, el proyecto final se estructuró como un Informe, acompañado de la presentación de una propuesta fotográfica, y su respectiva exposición a los compañeros. De los trabajos presentados, pueden deducirse los siguientes datos.

I Tema y justificación: Los estudiantes partieron de la elección y la justificación de un tema para investigar. La lista estuvo conformada por los siguientes:

- La contaminación
- Elementos de la cocina costarricense
- Paisajes de Costa Rica
- Crítica política
- Los animales
- Skimboarding
- Mi pareja, igualdad y diálogo

- La naturaleza
- Urbanismo
- Camiones de bomberos
- + ó – Esta es la carta de presentación del mundo
- Parque Juan Santamaría
- Discriminación
- Verde en agonía
- El adulto mayor

II Documentación del proceso: En este caso, los estudiantes debieron fundamentar cómo llegaron a la propuesta final. El objetivo sobre todo era hacer énfasis en “el proceso”. Como resultado, tomaron fotografías en función de un concepto, escribieron relatos, historias, comentarios, etc. sobre ellas (lo cual les permitió entender mejor su proyecto), y realizaron un ejercicio reflexivo en torno a su propia práctica fotográfica, al registrar los fallos y aciertos.

III Presentación de la propuesta final: A continuación se presentan las imágenes de tres de los proyectos presentados por los estudiantes, según la clasificación: serie fotográfica, *fotocollage*³ y fotomontaje⁴.

³ “Un *fotocollage* puede ser realizado exclusivamente a base de fotografías recortadas y pegadas sobre un mismo soporte plano o tridimensional. O bien, puede incluir fotografías, objetos materiales tridimensionales, pictóricos y gráficos.” (Bañuelos, 2008, p. 22)

⁴ “El fotomontaje es un principio de creación de imágenes, que se obtiene a partir de la yuxtaposición de dos o más fotografías sobre un mismo plano visual.” “(...) El fotomontaje es para el fotógrafo, para el diseñador gráfico y para el pintor, un principio creativo básico, que permite contar historias, narrar hechos con imágenes, representar pasajes, escenas históricas, folclóricas o mitológicas expresar algo que no se puede encontrar en la realidad directa y cotidiana, desentrañar las contradicciones intrínsecas de un sistema social o legal, denunciar, criticar, promover, descubrir y representar la realidad desde un punto de vista visual.” (Bañuelos, 2008, p. 19-20)

Imágenes del Proyecto Final

Fig. 11 Esta imagen corresponde al proyecto entregado por Rafael Fuentes, una serie fotográfica en torno a la naturaleza muerta.

Fig. 12 Fotocollage realizado por Andrea Solórzano, en torno a la temática del urbanismo. La estudiante incorporó en su propuesta objetos encontrados en las calles como alambres, tornillos, y otros.

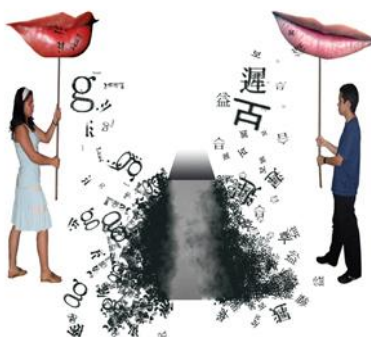

Fig. 13 Fotomontaje de Dayana Salas, a partir de la exploración sobre el tema de la pareja.

IV Conclusiones y recomendaciones

Con respecto a la lectura realizada de las conclusiones expuestas por los estudiantes en este apartado, se deducen las siguientes ideas en torno a algunos ejes destacados por ellos mismos, a partir de la guía de la docente:

a. Con respecto a la fotografía...

- Se entiende la fotografía como un lenguaje artístico, cuyo conocimiento y aprendizaje de algunas de sus características motiva a los estudiantes para mejorar la forma de tomar sus fotografías en general.
- Los estudiantes nombran aspectos a considerar a la hora de tomar las fotografías: composición, encuadre, iluminación, color, entre otros.
- Se entiende la fotografía como un medio que permite congelar un momento determinado, que posibilita la reflexión en torno a ciertas problemáticas, que comunica un mensaje.

b. Con respecto al arte...

- En términos generales se entiende el arte como forma de expresarse, característica inherente a los seres humanos.
- Se “desacraliza” el arte y se genera un sentimiento de “proximidad” con las distintas manifestaciones artísticas.
- Se percibe el cuestionamiento al concepto tradicional de belleza, para situarlo en el ámbito de lo subjetivo.
- Se comprende que en arte, todo tiene una intención, una razón de ser.

c. Con respecto a la función del arte...

- Los estudiantes manifiestan que el arte sirve como un medio para conocer las distintas sociedades a través de la historia de la humanidad.
- Se percibe que el arte permite aproximarse a la realidad del país, y que fomenta la crítica hacia sus problemáticas.
- Se comenta que el arte puede ser un desahogo...

d. Con respecto a la posición del estudiante frente al proceso de aprendizaje recién experimentado...

- Los estudiantes se sienten más informados y capacitados, por lo tanto manifiestan la importancia de practicar más la toma de sus fotografías, y por ende, la necesidad de tener más tiempo para hacerlo.
- Se destaca el aprendizaje por medio de las vivencias, las actividades y las giras.
- Se subraya la posibilidad de equivocarse como un factor que motiva el mejoramiento del proceso.
- Entienden el arte como una parte imprescindible del desarrollo social y personal de los seres humanos.

Última pregunta del examen

La evaluación del curso consistió, además de la entrega de los avances y el proyecto final por parte de los estudiantes, en la aplicación de dos pruebas parciales. Como parte de la segunda prueba se anotó al final una pregunta abierta, con el objetivo de medir la percepción general de los estudiantes sobre las exposiciones del resto de los compañeros. A continuación se anota una selección de fragmentos escritos por los estudiantes, escogidos en función de ejes recurrentes:

¿Qué aprendió sobre los trabajos fotográficos expuestos por sus compañeros? Ejemplifique.

a. Sobre la naturaleza del arte...

- “El arte está presente en todo lo que nos rodea.”
- “Trabajar con una obra es pensar en cómo las otras personas tienen o pueden relacionarse con ella.”
- “No hace falta gastar millones en materiales ...para poder tener una buena pieza de arte.”

b. Sobre la fotografía...

- “La fotografía como apoyo para componer. ...Aprendí a conceptualizar un tema.”
- “El arte no siempre tiene que poseer muchos elementos para que se de una clara interpretación. Una serie fotográfica puede contar una historia.”

c. Sobre la creatividad...

- “En el arte, lo importante es la creatividad.”
- “No necesitamos ir muy lejos para encontrar motivos de inspiración para una obra artística.”

d. Sobre el arte como una herramienta de comunicación...

- “Una imagen con fines comerciales facilita el acercamiento al arte.”
- “El arte puede hablarnos por sí mismo, sin necesidad de palabras.”
- “El arte se complementa muy bien con otras carreras, como el diseño gráfico ...además cualquier figura u objeto puede dar un mensaje.”
- “Sólo un mensaje puede decir tantas cosas.”

Con respecto a los ejemplos mencionados por los estudiantes, en realidad fueron muchos los referidos, ya que afortunadamente se logró un estándar de calidad bastante alto. Sin embargo, llama la atención cómo motivaron a los estudiantes los proyectos que presentaron intervenciones realizadas con las nuevas tecnologías.

Figs. 14 y 15 Fotografías de Andrea Solórzano que muestran el cambio de la imagen mediante los efectos logrados, gracias al criterio de la alumna, con apoyo de las nuevas tecnologías.

Para finalizar este apartado conviene recordar los niveles de logro propuestos en la estrategia para evaluar los criterios de desempeño:

- Nivel básico: comprende los fundamentos para la apreciación artística de obras plásticas.
- Nivel intermedio: aplica los fundamentos de la apreciación de las artes plásticas a la toma de fotografías.
- Nivel esperado: a partir de la experiencia con la técnica y el conocimiento del lenguaje fotográfico, propone nuevas formas de vincularse con el arte y su incidencia en el contexto.

Al analizar los resultados consignados en cada uno de los avances en función de estos niveles de logro, se considera que la mayoría de los estudiantes alcanzó el nivel esperado con la implementación de la estrategia, es decir, se puede afirmar que un porcentaje considerable (entre un 90% y un 95%), logró alcanzar el estándar propuesto en el diseño de la intervención: Se espera que los estudiantes alcancen un nivel autónomo y estratégico en el manejo de la técnica y el lenguaje fotográficos, y que este logro a su vez mejore y motive la apreciación artística en general. Se considera importante subrayar el hecho de que los estudiantes lograran proponer, diseñar y crear, una forma de dialogar con un tema.

5. Discusión y análisis de los resultados

Con la aplicación de la estrategia se buscó innovar la forma de asumir el desarrollo de los contenidos del curso “Apreciación de las Artes Plásticas”, a través de la propuesta de una vivencia que lograra poner en práctica la teoría. En este sentido, se considera que el trabajo, a partir de la elaboración de un proyecto, significó una opción óptima para concretar este objetivo, con grandes aprendizajes para las partes involucradas en el proceso.

Esto se logró gracias a varios factores, sin embargo, se hace referencia específicamente a dos: la importancia de imaginar actividades que promuevan mediante la vivencia, el desarrollo del aprendizaje significativo y del pensamiento complejo, que faciliten en los estudiantes la posibilidad de “(...) solucionar los problemas complejos que se presentan como producto de su quehacer profesional.” (Verdejo y Freixas, 2009, p. 5); y la necesidad, cada vez mayor, de incorporar el uso de TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En la actualidad, los jóvenes tienen a su disposición muchas formas de distraerse: el teléfono celular, los reproductores de música, los juegos electrónicos, Internet y las redes sociales, entre otros. Para nadie es un secreto que el desarrollo de las nuevas tecnologías ha cambiado, no solo los hábitos de consumo, sino de convivencia cotidiana, y como consecuencia las formas de aprender. Esto obliga a los docentes a trabajar intensamente en la adquisición de competencias para la puesta en práctica de las últimas tecnologías.

Para el año 2005, según Johel Brown, la problemática sobre la incorporación de las TICs en la docencia universitaria costarricense giraba en torno a los siguientes ejes: “Los principales obstáculos para la incorporación efectiva de las TIC en la docencia son más evidentes en las áreas de la capacitación técnica y didáctica de los docentes en el uso de las TIC, en sus actitudes hacia ellas, en la falta de motivación y en la forma cómo las autoridades académicas o administrativas introducen las nuevas TIC en el ambiente universitario.” (2005, p. 2)

Cinco años después podemos afirmar que se empiezan a vislumbrar pequeños, pero significativos cambios en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo en términos de capacitación, aspecto que promueve directamente otro elemento apuntado por Brown: “(...) para que el rol facilitador del profesor sea más efectivo, este debe preparar al alumno para asumir un rol más activo, autónomo e independiente en su aprendizaje, lo cual en sí es una consecuencia natural de la integración de las TIC en el aula.” (2005, p. 11)

Si las nuevas tecnologías se encuentran tan cerca del mundo de los jóvenes, conviene entonces no obviar esta situación, y mucho menos resistirse a ello, más bien atenderla de manera constructiva, imaginando cómo “conectar” mediante el mundo de la innovación tecnológica, aprendizajes previos, y generar vínculos sustantivos, que perduren en la memoria de los estudiantes; como bien lo apuntan Orta y Ojeda: “Este nuevo papel del docente requiere que se lleven a cabo cambios en la forma de entender el conocimiento y de entender al aprendiz. Es importante que tanto profesores como estudiantes vean al conocimiento como un proceso de cuestionamiento constante y no como un proceso estructurado derivado de una lógica disciplinar o de respuestas dadas a preguntas previas, y que se entienda al estudiante como un investigador que a partir de una serie de preguntas, problemáticas o hipótesis comienza un proceso de indagación, argumentación y diálogo para desarrollar la explicación de la situación y/o para proponer una alternativa de solución.” (2009, p. 32)

En cuanto al aprendizaje significativo, resulta interesante “cruzar” las reflexiones en torno a cómo potenciar en los estudiantes la construcción de sentido con respecto a diferentes tipos de contenidos, con lo planteado por los autores Arthur Efland, Kerry Freedman y Patricia Stuhr, en su obra *La educación en el arte posmoderno* (2003).

En el Capítulo 5 de la obra, los autores proponen cuatro características del currículo de arte posmoderno: (i) el desplazamiento del metarrelato por el pequeño relato, es decir, el abandono de grandes narrativas, en especial las de corte positivista, en las que la historia del arte es producto de una evolución, (ii) el cuestionamiento de las relaciones entre el poder y el saber, que permiten la legitimación de unas prácticas artísticas sobre otras, (iii) la tendencia hacia la deconstrucción, como mecanismo para trasladar el foco de atención del autor al lector, y promover el ejercicio de lecturas, y (iv) la doble codificación, que abre la posibilidad de trabajar a partir de significados contrarios en la lectura, por ejemplo de una obra.

Según los autores, estos rasgos modifican el currículo, ampliando el horizonte de posibilidades para trabajar, lo cual permite a los docentes imaginar un sinnúmero de opciones interesantes para desarrollar

a modo de ejemplos en clase, ya que, “(...) los significados de las obras no están dados necesariamente por los artistas sino que son contruidos socialmente por los esfuerzos de la comunidad de artistas y su público. Además, estos significados cambian con el tiempo.” (Efland, Freedman y Stuhr, 2003, p. 180).

En este sentido, es tarea del o la docente diagnosticar experiencias previas en los estudiantes, reflexionar cuáles podrían ser temas que posibiliten relaciones significativas para los alumnos, y proponer ejes de reflexión que cuestionen prácticas legitimadas para contemplar otras que sean mucho más cercanas a los estudiantes. Con la intervención “La fotografía como herramienta para la sensibilización artística” se aprovechó la dualidad existente con respecto al estatuto de la fotografía (¿es arte, o no?), para pensarla como una práctica artística, pero sin la carga simbólica que posee la pintura, ya que era posible que los estudiantes tomaran una fotografía, pero casi imposible que realizaran una pintura (no porque no pudieran, sino porque no quisieran).

Por otro lado, el desplazamiento en cuanto a los grandes relatos posibilitó el desarrollo de temas muy personales como el caso de “Mi pareja, igualdad y diálogo” o “Camiones de bomberos”, y temas con un carácter mucho más general, por supuesto, trabajados desde una óptica subjetiva, como “La contaminación”. Este aspecto permitió referirse a temas abordados en la historia del arte, en el arte costarricense, en la fotografía, en las comunidades, o en las experiencias personales... “La función de los pequeños relatos es demostrar que cada narración cultural no es más que una entre muchas otras.” (Efland, Freedman y Stuhr, 2003, p. 165).

En su obra *El arte y la creación de la mente* (2004), Elliot W. Eisner argumenta la importancia de revisar los métodos artísticos a la hora de diseñar un currículo. En el Capítulo 8 titulado “Lo que la educación puede aprender de las artes”, expone, a partir de la enumeración y explicación de una serie de “lecciones”, aspectos que podrían ser tomados en cuenta como modelo para las llamadas materias académicas. Entre estas “lecciones del arte” se encuentran: a) para un problema existe más de una solución, b) la forma y el contenido se relacionan mutuamente, c) la necesidad de emplear la imaginación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, d) la importancia de establecer relaciones, e) lo que los estudiantes pueden aprender de las satisfacciones intrínsecas, f) el lenguaje literal y la cuantificación no constituyen las únicas formas de aprender algo, g) la flexibilidad como algo constructivo, y h) aprender a disfrutar del tiempo que dura la experiencia.

Al valorar los resultados de la aplicación de la estrategia, es interesante revisar algunas de las propuestas contempladas por estas lecciones. Quizá una de las más gratificantes fue el plantear desde el inicio del curso que en las disciplinas humanistas existen muchas respuestas, soluciones, lecturas para una misma pregunta, problema o tema, lo cual generó en los estudiantes un importante grado de incertidumbre al inicio, ya que al formarse en una carrera compuesta en casi su totalidad por materias propias de las ciencias exactas, esta idea planteaba un cierto “ruido” en el proceso de aprendizaje. Hacia el final, los estudiantes parecían haber encontrado formas para lidiar con la idea de que los seres humanos, en la vida, no tenemos certeza de muchas cosas.

Conviene destacar el hecho de imaginar lo que los estudiantes pueden aprender de las “satisfacciones intrínsecas”, quizá una de las lecciones más importantes para los jóvenes del mundo actual, un mundo guiado por una lógica que promueve la individualidad sobre la solidaridad, el “ser” a partir del “tener”, y una serie de conductas que derivan de estos principios. En este sentido, los estudiantes del curso se vieron involucrados en procesos donde tuvieron que compartir con otras personas de su comunidad, como en el caso de los adultos mayores e indagar y reflexionar en torno a polémicas ambientales, políticas locales y globales, discriminación, etc., lo que les permitió sensibilizarse sobre otros temas, e imaginar cómo pueden aportar a la solución de estos problemas, sin que medie una retribución cuantificable.

Finalmente, se espera que el desarrollo del curso, así como el proceso del proyecto hayan motivado en los estudiantes el establecimiento de relaciones imaginativas, para resolver problemas desde la creatividad, el manejo de la incertidumbre y la flexibilidad, como factores que movilizan a la reflexión y permiten la construcción de otras formas de hacer, pensar, crear, aprender, leer, proponer... pero, sobre todo, a asumir sus procesos de aprendizaje desde el ámbito del disfrute y el goce de la experiencia.

Reflexión final

Con la aplicación de la estrategia se abre la posibilidad de imaginar formas de fomentar la innovación en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta técnicas de fácil acceso para los estudiantes, como lo fue en este caso, la toma de fotografías para promover la sensibilización artística.

En futuras implementaciones, se recomienda la creación de otros instrumentos para la recopilación de la información, con el objetivo de lograr en algún momento realizar una valoración de los resultados a nivel de cátedra, e imaginar otras formas de asumir las etapas del proceso para obtener diferentes resultados, según las intenciones planteadas. En este sentido, se sugiere a los docentes considerar la implementación de otras posibilidades de carácter tecnológico. Para ello se recomienda la revisión de sitios web con herramientas básicas de edición de fotografías, o portafolios para que los estudiantes lleven sus bitácoras de forma digital, y puedan compartirlas con sus compañeros, propiciando con este gesto, mayor interacción entre los jóvenes.

Asumir el error o el fallo como parte integral del aprendizaje, constituyó uno de los grandes hallazgos del proceso, sobre todo al ejemplificar cómo el ser humano ha llegado a importantes conclusiones a partir de ellos. Este hecho se convirtió en un estímulo para los estudiantes. Además, la apertura del espacio para la contingencia, permitió conversar en torno a aspectos como la incertidumbre en los procesos creativos, lo cual se espera que prepare a los estudiantes para el desarrollo del pensamiento complejo, y por supuesto, para enfrentar la vida.

Referencias bibliográficas

Bañuelos, Jacob (2008) *Fotomontaje*. Madrid: Cátedra.

Brown Grant, Johel (2005) "Incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación en la Docencia Universitaria Estatal Costarricense: Problemas y Soluciones" En: Revista Electrónica *Actualidades Investigativas en Educación*. Volumen 5, Número 1, Año 2005.

Efland, Arthur, Freedman, Ferry y Stuhr, Patricia (2003) *La educación en el arte postmoderno*. Barcelona: Ediciones Paidós.

Eisner, Elliot W. (2004) *El arte y la creación de la mente*. Barcelona: Paidós.

Marzal, Javier (2007) *Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada*. Madrid: Ediciones Cátedra.

Orta, Magdalena y Ojeda, Aurora (2009) "Retos de la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en los procesos educativos". En: Documento de trabajo para la Primera Reunión de Trabajo del proyecto Innova Cesal "Estrategias para el desarrollo del pensamiento complejo y competencias en el aula". Universidad Nacional de Cuyo, 24 y 25 de setiembre, 2009. Mendoza, Argentina.

Verdejo, Pilar y Freixas, Rosario (2009) "Educación para el pensamiento complejo y competencias: Diseño de tareas y experiencias de aprendizaje". En: Documento de trabajo para la Primera Reunión de Trabajo del proyecto Innova Cesal "Estrategias para el desarrollo del pensamiento complejo y competencias en el aula". Universidad Nacional de Cuyo, 24 y 25 de setiembre, 2009. Mendoza, Argentina.

Anexos

1. Proyecto final

Sede Interuniversitaria Alajuela
Universidad de Costa Rica
Escuela de Estudios Generales
Cátedra de Artes Plásticas
EG-00318
Apreciación de las Artes Plásticas
I Ciclo 2010

Proyecto final
20%

Objetivos

Al finalizar el ejercicio, el estudiante debe ser capaz de:

- Experimentar el proceso de conceptualización y producción de un proyecto artístico.
- Tomar como punto de partida la fotografía para acercarse a otras prácticas artísticas.
- Aproximarse a lenguajes artísticos, a partir del análisis de los criterios técnicos, formales y de contenido.

Estructura del Informe:

I

Tema y justificación (3%)

Escoja una temática que le interese genuinamente y explique las razones (personales, sociales, etc.), por las cuales la eligió.
(1/2 página al menos)

II

Documentación del proceso (3%)

Presente algunas de las fotografías* con su respectiva explicación, donde se aclare cuál fue el proceso mediante el cual se llegó a la propuesta final. Puede registrar fallos y aciertos durante el aprendizaje.

*Todas las fotografías deben haber sido tomadas por el estudiante.
(3 1/2 páginas al menos)

III

Presentación de la propuesta final (3%)

Presente la propuesta final el día de su exposición. Recuerde que puede escoger entre realizar una serie fotográfica, un fotomontaje o un *fotocollage* (ver apuntes de clase), a partir del concepto que decidió trabajar. Para este día la propuesta debe venir montada sobre un cartón de presentación y debidamente rotulada con los datos de la propuesta, así como los del estudiante.

En el caso de los fotomontajes o *fotocollage*, este cartón de presentación deberá medir al menos 11x17cm.

Recomendaciones:

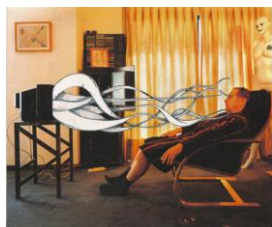
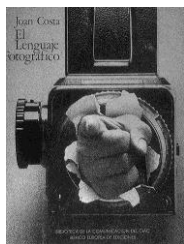
-Es importante cuidar la coherencia de su argumento, así como la forma en la que decide representarlo (relación contenido-forma). Debe justificar por qué escogió esas formas, los colores, etc., qué tienen que ver con la temática representada...

-A la hora de tomar las fotografías, se sugiere contemplar los criterios de composición e iluminación estudiados en clase.

-El estudiante puede decidir si realiza el fotomontaje o *fotocollage* en forma manual o digital. Sin embargo, es importante tener presente que todas las fotografías empleadas deben ser tomadas por él mismo.

Algunos ejemplos:

Fotomontaje

Fotocollage

IV

Conclusiones y recomendaciones (3%)

Argumente una serie de conclusiones sobre el proceso que llevó a cabo: ¿qué aprendió sobre la fotografía?, ¿qué aprendió sobre el arte en general?, ¿qué se puede mejorar?, ¿cómo lo haría la próxima vez?, para usted, ¿cuál es la función del arte?, ¿para qué le sirvió este ejercicio?, etc.
(1 página al menos)

V

Bibliografía

Presentación del informe (3%)

El informe puede presentarse con portada o encabezado.

La redacción debe realizarse en formato tamaño carta, letra 12, a espacio y medio. Las fotografías deben poseer un pie de foto que explique al lector de qué se tratan.

Debe presentar **BIBLIOGRAFÍA**.

Exposición del proyecto (5%)

El estudiante deberá realizar una presentación individual con apoyo de *power point*, de aproximadamente 15 minutos sobre su proyecto, donde muestre a los compañeros cada uno de los pasos registrados en el informe descrito anteriormente.

2. Guía para visionado de película

EG-00318
Apreciación de las Artes Plásticas
I Ciclo 2010

Guía para visionado de película
“Los fantasmas de Goya” del director Milos Forman
Alajuela, 6 de abril, 2010

Instrucciones

- Investigue brevemente:

1. ¿Quién fue Francisco de Goya y Lucientes?
2. ¿Qué sucedía en términos históricos, políticos, sociales y económicos durante la época en que a Goya le tocó vivir?
3. ¿Cómo interpretaría usted la idea de que Goya fue, de alguna manera, “un testigo de su tiempo”?
4. Reflexione en torno al concepto de “belleza” en el arte, a partir de las obras de Goya.

*Este ejercicio será evaluado en el próximo Examen Parcial.

3. Guía Museos del Banco Central y Kiosco Sjo

Sede Interuniversitaria Alajuela
Universidad de Costa Rica
Escuela de Estudios Generales
Cátedra de Artes Plásticas
EG-00318
Apreciación de las Artes Plásticas
I Ciclo 2010

Gira
Museos del Banco Central
Kiosco Sjo
San José, 11 de mayo, 2010

Objetivos de la gira

- Analizar productos artísticos costarricenses, a partir de lo estudiado en clase, para desarrollar la sensibilidad artística en los estudiantes.
- Relacionar lo estudiado con otras manifestaciones artísticas como el cartel y la fotografía, para ampliar las posibilidades de lectura en los estudiantes.

I

Museos del Banco Central **Exposición de Manuel de la Cruz González** **“El arte como integración cósmica”**

1. ¿Quién fue Manuel de la Cruz González, cuál fue su filosofía sobre el arte como integración cósmica?
2. ¿Qué es la abstracción geométrica?
3. Refiérase al trabajo de las lacas del artista.
4. Escoja una obra de Manuel de la Cruz y analícela desde el punto de vista técnico, formal y de contenido.

II

Kiosco Sjo **Exposición de Carteles de José Alberto Hernández “cmyk [j] gráfica”**

Para el académico español Román Gubern, “(...) *el cartel es un anuncio impreso, con componentes icónicos y a veces literarios, expuesto en un espacio público y no transportable.*” Existen carteles políticos, conmemorativos, comerciales, institucionales, de espectáculos, etc.

1. De la muestra “cmyk [j] gráfica” escoja un cartel y analice:
 - para usted, ¿cuál es el mensaje?,
 - ¿cuáles recursos gráficos utiliza el diseñador para comunicarlo (aspectos formales: composición, color, formas, etc.)?
2. ¿Qué papel juega la fotografía en la conceptualización de algunos carteles?
3. A partir de lo expuesto por José Alberto Hernández, reflexione sobre la fotografía como un lenguaje artístico:
 - ¿qué sucede antes de tomar una fotografía artística, es decir, cómo se conceptualiza una serie fotográfica o una fotografía?
 - ¿qué opinión le merecen las fotografías de José Alberto Hernández?

Si desean saber más sobre el trabajo de este artista, pueden consultar la siguiente página web:

www.josealberto-espaciosvacios.com

*Este ejercicio será evaluado durante la I Prueba Parcial del curso.