

El lenguaje visual en el nivel Inicial

El lenguaje visual en el Nivel Inicial

Todas aquellas actividades que se vinculan con el lenguaje visual en el Nivel Inicial cumplen un rol fundamental que hace necesario pensar en ellas y replantear su significado dentro del aprendizaje escolar.

Las carpetas de trabajo de los niños del Nivel Inicial son una muestra de lo expuesto, ya que la producción verbal cede protagonismo a la producción gráfica. Esta característica debe ser asumida por los docentes, para que juntos imaginemos nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje que estimulen al niño a gozar con las actividades de dibujo, hacerles sentir deseos de continuar expresándose a través de él, y para iniciarlos en el descubrimiento de que Plástica es un lenguaje. Con este lenguaje pueden elaborar “mensajes visuales” para comunicarse con los demás, expresar sus ideas, sus vivencias, sus deseos y, por otro lado, conociendo el lenguaje pueden entender aquello que otros comunican a través de los mensajes visuales.

No es simple, puesto que la realidad nos demuestra que los niños, salvo contadas excepciones, dejan de dibujar a medida que avanzan en la escolaridad. Cuando llegan a adultos, escuchamos expresiones como “el dibujo no es para mí”, o “no me hagan dibujar porque no sé”. Otras veces, ante la situación de tener que dibujar lo hacen con recursos que muestran niveles primarios en el dominio de códigos gráficos, y un escaso desarrollo de los procesos de simbolización para representar una situación, una idea, un sentimiento a través de mensajes visuales.

Por eso, generar este espacio de reflexión, de socialización de experiencias, de capacitación en aspectos teóricos, nos puede encaminar en la transformación de las prácticas áulicas vinculadas con la Plástica desde la perspectiva de considerarla un lenguaje que nos permite comunicarnos, desarrollar la imaginación, exteriorizar el mundo interior y compartir con los demás inquietudes, deseos, ideas.

➤ *El “para qué” de la asistencia técnica*

- _ Conocer los propósitos de la inclusión de Plástica en la escolaridad.
- _ Profundizar aspectos fundamentales del marco teórico del lenguaje plástico.
- _ Efectuar la transposición didáctica de contenidos propios del lenguaje plástico.

Se realizarán tres jornadas de cuatro horas cada una y se desarrollarán trabajos de transposición de los contenidos teóricos que se traten.

➤ *¿Cómo se incluye la Plástica en la escolaridad?*

Al ingresar a Nivel Inicial, el niño ya ha tenido sus primeras experiencias gráficas, y a la vez se encuentra estimulado por un universo de imágenes visuales que conforman su cotidianeidad. La escuela debe asumir como desafío la generación de oportunidades para que esas primeras experiencias y la información visual que proviene del contexto sean motivo de una apropiación intelectual y sensible que le posibilite tanto producir mensajes visuales, como comprender los mensajes creados por otros.

Para que esto sea posible, se deben dar en el aula las condiciones necesarias para que los alumnos inicien una alfabetización estética. Necesitarán explorar, conocer y utilizar los códigos propios del lenguaje artístico (Plástica, en nuestro caso), los modos de organización de estos códigos y familiarizarse con los recursos materiales, las herramientas y las técnicas propias del lenguaje plástico. Entonces, desde su realidad, su sensibilidad, su fantasía, su imaginación, los alumnos podrán construir mensajes para expresarse y comunicarse.

Desde esta perspectiva, entenderemos que el arte es un saber necesario en el contexto en el que estamos viviendo, pues brinda:

- oportunidades de trabajar en diferentes campos de estudio, asumiendo un enfoque integral de la realidad,
- _ contribuye a la construcción y la interpretación de significados a partir de experiencias estéticas,
- _ posibilita acceder a nuevos modos de representación,
- _ participa del desarrollo de las habilidades básicas del pensamiento –observación, análisis, síntesis, selección, jerarquización-
- _ estimula la creatividad, entendida no sólo en el sentido expresivo, sino como la capacidad de plantear y resolver problemas, de ir más allá de la información dada, de formar en el pensamiento

Prof. Nancy Moreno

divergente, crítico, de generar mundos fantásticos, soñados, o transmitir valores y promover transformaciones sociales.

La educación artística participa también en la construcción de la socialización del niño al trabajar en el desarrollo de la expresión, pues el ser humano necesita expresarse. Si se dan las condiciones para que esta necesidad se canalice bien, se logra un aprendizaje que posibilita la construcción de la identidad y se favorecen los hábitos de convivencia, el niño se relaciona consigo mismo y con los demás.

Educar a los niños en el placer de la observación, del descubrimiento, les permite descubrir el mundo, realizar una "lectura" del mundo en que vive y a su vez descubrirse, autoafirmarse, generar nuevos modos de relacionarse con sus pares, con su ambiente y con la sociedad.

La escuela, en su función de contención material, afectiva y psicológica, debe atender las diversas realidades que enfrentan los niños. Niños víctimas de diferentes formas de violencia, niños que provienen de otras culturas y que tienden a aislarse por falta de comunicación o por discriminación, niños con tal sobrecarga de estímulos, de emociones rápidas, de apresuramientos que responden con indiferencia o toman los acontecimientos que les ocurren de un modo superficial. Ante esta realidad, la educación artística pone al niño en actitud de búsqueda, los invita a mirar al mundo con nuevos ojos, a entrar en contacto con lenguajes que les permiten expresar sus sentimientos, pensamientos y preocupaciones a través de símbolos y narrativas visuales, sonoras, corporales. En este proceso involucran su imaginación, su sensibilidad, su fantasía. Esto les posibilita entender el mundo, entenderse a sí mismos, dar significado a la vida cotidiana.

Además, la educación artística contribuye en la compensación de desigualdades sociales al poner a los alumnos en contacto con producciones artísticas de representantes de nuestra cultura y al construir saberes que los alumnos en sus ámbitos cotidianos no tienen la posibilidad de desarrollar. Podemos afirmar que la realidad personal del alumno habrá cambiado después de que éste entra en contacto con el arte.

➤ *¿A qué apunta la enseñanza del Lenguaje Visual en la escuela?*

El lenguaje Visual constituye uno de los lenguajes artísticos, dentro del campo del arte, caracterizado por la utilización de códigos predominantemente visuales para la elaboración de mensajes. Como percibimos totalidades, en los mensajes visuales se involucra lo táctil, lo sonoro, en ocasiones lo corporal, lo olfativo, lo gustativo.

El propósito fundamental con el que se trabaja Plástica dentro de la Educación Artística, es el logro de una alfabetización estética a lo largo de la escolaridad obligatoria. Para ello, será necesario propiciar experiencias lúdicas, de exploración, producción y apreciación que garanticen:

- ✓ El conocimiento de los recursos materiales, las herramientas, las técnicas.
- ✓ El conocimiento de los elementos visuales básicos y sus modos de organización.
- ✓ La búsqueda de respuestas imaginativas, creativas.
- ✓ La generación de diferentes modos de expresión.
- ✓ La transferencia de significados a través de mensajes estéticos

Lo que llamamos *la alfabetización estética*, permitirá encaminar a los alumnos en el desarrollo de la competencia comunicativa, entendida como:

- Comprensión de mensajes estéticos (poder percibir, apreciar estéticamente, interactuar, emocionarse, disfrutar, interpretar y reflexionar críticamente, descifrar significados)
- Producción de mensajes estéticos (seleccionar, de un modo complejo e intencional recursos, técnicas, modos de representación con la intención de expresarse, hacer llegar a otros una idea, un significado, una vivencia).

Estas dos capacidades regentes (comprensión y producción de mensajes estéticos), suponen el desarrollo de procesos de:

- Exploración de imágenes (observador)
- Producción de imágenes (autor)
- Interpretación de imágenes (crítico)

Prof. Nancy Moreno

Procesos que deben estar presentes en toda propuesta de implementación del lenguaje plástico, en los diferentes trayectos del Sistema Educativo.

En el *Nivel Inicial* las propuestas dedicarán un espacio especial a las experiencias, a los procesos exploratorios. En Nivel Inicial se trabajará a partir de experiencias lúdicas que posibiliten la exploración y la expresión del niño a través de sus fantasías, sus emociones, sus afectos, ayudando a que se reconozca y conozca su entorno cercano.

Dar sentido a la experiencia no es algo dado, sino que es algo que se construye. Las experiencias parten del material aportado por los sentidos (¿qué vemos, qué olemos, qué escuchamos, cómo es al tacto esto o aquello, qué sabor...). Estas exploraciones posibilitan que los niños entren en contacto con el entorno.

Las experiencias exploratorias aportan el material con el que se conforma la vida ideática, las "imágenes". Estas imágenes están influidas por el mundo interior de quien observa, sus experiencias pasadas y por los intereses con los que se inicia la exploración.

Cuanto más ricas sean las experiencias que proponga el docente, tanto más profundo será el conocimiento del mundo y el otorgamiento de significados.

- *¿Cuando pensamos en las secuencias didácticas del lenguaje plástico visual, cuáles son los contenidos teóricos fundamentales que debemos conocer los docentes?*

Los problemas:

Hay que tener en cuenta que en los diferentes trayectos del sistema educativo, el alumno aborda problemas semejantes a los que enfrenta el artista:

- *Problemas de contenido: ¿qué representar?* -Tener algo que decir, un tema, una trama, que puede surgir de sus vivencias en el entorno, sus sentimientos, su imaginación, su necesidad de expresión o comunicación.

Es muy importante que el niño se sienta comprometido con el tema que se está trabajando, que tenga una clara intención de representar por un medio gráfico lo que ha vivido o imaginado.

Las actividades anticipatorias juegan un papel relevante. Aquí, los docentes podríamos preguntarnos: ¿Cuánto tiempo dedicamos a la exploración a la "observación" de todo aquello que intentamos sea representado por los niños? Las actividades anticipatorias de exploración evitan desorientación y dependencia de los mismos al momento de la producción.

El pequeño enfrenta con seguridad el desafío de simbolizar lo que ha experimentado, lo que ha vivido. No necesitaremos orientarlo con preguntas como: "¿No vas a dibujar al conejito?"; "Acordate de pintar toda la hoja". "¿Qué otros personajes había en el cuento?"

- *Problemas de forma: ¿cómo representar?* Problemas vinculados a los códigos propios del lenguaje y sus modos de interrelación.

Para dar forma representativa al contenido, se precisa un lenguaje con el cual construir el mensaje visual.

Los mensajes pueden ser:

- *Figurativos* (cuando hacen referencia a objetos o situaciones de la realidad)
- *No figurativos* (cuando su apariencia no guarda relación con objetos o situaciones de la realidad)
- *Bidimensionales* (planos)
- *Tridimensionales* (en volumen)

Si queremos elaborar los mensajes visuales necesitamos conocer *los elementos básicos*, estos son:

➤ *forma, color, textura, espacio, tamaño, proporción, escala.*

Los elementos se organizan para obtener una composición que conforme un “texto” con sentido, que exteriorice aquello que deseamos “decir” involucrando para ello las habilidades de pensamiento – análisis, síntesis, clasificación, jerarquización, selección-

• *Problemas de recursos materiales y técnicas:* ¿con qué representar? La variedad de materiales con los que se puede elaborar el mensaje da lugar a procesos de exploración y uso de los mismos, al conocimiento de técnicas. El conocimiento y uso de variados materiales y técnicas nos posibilitará llegar a una selección acorde al tipo de problema que nos proponemos resolver.

Trabajar con soportes de diferentes calidades, tamaños y formatos ampliará las posibilidades expresivas de los niños. Los materiales de los soportes dependerán de las características de la representación y las disponibilidades. Si bien los soportes de diferentes calidades (espesores, colores, texturas) pueden contribuir a apoyar la intencionalidad expresiva de la imagen que se construye, la falta de disponibilidad de un determinado material no debe representar una limitación para la elaboración del mensaje.

Podemos trabajar en cartones de diferentes tipos, papeles variados, telas de sábanas en desuso, arpillera; puede mejorarse el cuerpo de un papel uniendo varias láminas mediante engrudo (por ejemplo, trabajando con hojas de papel periódico), utilizar enduido para cubrir el soporte, agregar arena y otros materiales que otorguen resistencia y textura.

Cajas de diferentes tamaños pueden dar lugar a trabajos tridimensionales.

Las formas y tamaños del soporte de trabajo son distintos a los del espacio representado, lo que exige un proceso de simbolización y transposición de escalas por parte de los niños.

Será de gran ayuda trabajar con diferentes formas de soportes y distintos tamaños. Se puede trabajar con proyecciones sobre la pared de imágenes descriptivas del espacio impresas sobre filminas, diapositivas, trabajar en posición vertical. Es interesante partir de representaciones en gran tamaño, en las que el alumno trabaje con todo su cuerpo, e ir progresivamente disminuyendo el tamaño del soporte hasta llegar a las hojas pequeñas.

Pueden sugerirse producciones grupales, con el positivo aporte de adquisiciones actitudinales que estas propuestas conllevan, o propuestas de elaboración individual.

¿Cómo realizar la transposición didáctica de los contenidos teóricos abordados?

La visita a salas de Nivel Inicial, nos posibilita iniciar un diálogo acerca de la ambientación de las mismas. En ellas conviven tres tipos de producciones: producciones de los niños, producciones de los docentes y publicaciones de medios gráficos de distintas editoriales. En estas últimas prevalecen dibujos estereotipados, que los niños muchas veces desean imitar. Por ejemplo, simpáticas figuras de niños cuyo rostro es un círculo, en el que tres o cuatro líneas, siempre las mismas, hacen referencia a los rasgos fisonómicos. Las referencias al cuerpo, a la vestimenta, no escapan a esta característica repetitiva, copia de la síntesis formal realizada por algún adulto.

Si nuestra intención es que a través del dibujo los niños se comuniquen, no podemos hablar de un mensaje unívoco y repetitivo, aquí está el desafío:

¿Cómo obtener producciones personales?

¿Cómo lograr que no se estereotipen a medida que el niño evoluciona en su escolaridad?

- ✓ Estimular la “*observación en profundidad*”
- ✓ Recurrir a *las obras arte como fuente de búsqueda* en lugar de las ilustraciones “adaptadas” a los niños de Nivel Inicial.
- ✓ *Provocar la estimulación de la “observación en profundidad”:*

La observación del entorno exige una actividad sistemática de enseñanza y aprendizaje que enriquecerá nuestras percepciones.

Prof. Nancy Moreno

En la experiencia perceptiva confluyen informaciones aportadas por:

- Nuestros sentidos
- Nuestra experiencia interior, en lo que se refiere a sentimientos, evocación de vivencias pasadas
 - Los objetivos que orientan nuestra percepción. (Es muy importante la orientación del docente): ¿Qué mirar? ¿Qué información seleccionar para nuestra actividad en la construcción de imágenes visuales?

El descubrir las cualidades del entorno no es algo dado, debemos aprender a observar en profundidad, hacer foco en aquello que es objeto de nuestro conocimiento. Las cualidades visuales se dan como totalidades, podremos hacer foco algunas veces en las formas, otras en las texturas, o en los tamaños. Cada elemento del lenguaje visual puede ser motivo de exploraciones. Abordar cada elemento del lenguaje en profundidad enriquecerá nuestra experiencia, no los tomemos a todos simultáneamente, detengámonos en una oportunidad en los tamaños y las relaciones de tamaño dentro de una forma o situación, en otro momento en las relaciones entre la figura y el fondo...

A través de descripciones orales acerca de lo que ven, comparaciones, establecimiento de similitudes y diferencias orientadas a la captación estética de situaciones u objetos podremos construir un repertorio formal que enriquezca nuestro modo de ver y entender el entorno.

✓ Recurrir a obras de arte:

El trabajo a partir de obras de arte nos posibilita conocer de qué modo otras personas nos presentan su "verdad". A través de su obra vemos cómo los artistas vivencian la apariencia con la que el mundo se nos presenta, los sentimientos que éste provoca, descubrimos el proceso creativo en el que interviene la libertad de ver y representar.

La intención es conocer variados modos representacionales para romper los estereotipos, las soluciones cerradas, repetidas, estandarizadas.

Podemos incentivar comentarios acerca de la obra de arte que están observando, por ejemplo: por qué el artista realizó la obra, en qué tiempo vivió, qué nos quiso contar, cómo lo hizo.

El trabajo a partir de la obra de arte familiariza a los niños en el reconocimiento de los recursos que se utilizan en la expresión plástica. Se exploran las formas, los colores, las texturas empleadas. También se reconocen materiales y técnicas.

La obra de artistas del siglo XX y la de artistas actuales nos acercan al frottage y el collage que se comenzaron a utilizar a principios de Siglo XX, a la unión de pintura y escultura, al ensamble de diversos materiales, al fotomontaje, a la mancha, el encolado, la deformación de la figura, la abstracción geométrica, la construcción sólo a partir del color.

El descubrir cómo otros han dado realidad a su obra no nos debe llevar a probar con una larga lista de materiales y técnicas, transformándose la experiencia en una sucesión de prácticas poco relevantes. Apostamos a un conocimiento profundo de las posibilidades que puede otorgar uno u otro material. El trabajo exige tiempo, es preferible elegir dos o tres técnicas para poder conocer en profundidad cómo los artistas las usaron, qué posibilidades expresivas poseen, qué nuevas ideas surgen a partir de su uso.

Poco a poco lograremos que los niños desarrollen la percepción, la capacidad de descripción, enriqueceremos su léxico, estimularemos la atención, la capacidad de análisis, la posibilidad de elaborar hipótesis a partir de lo que ven en la obra de arte elegida.

Desde la mirada de que las obras son modos de simbolizar una relación personal con la realidad, estaremos, en definitiva, ampliando el horizonte cultural de los niños, su capacidad de expresarse oralmente y de integrarse al contexto cultural.

ALGUNOS APORTES DE TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA:

Las actividades sugeridas deben antes haber sido motivo de experiencia personal para el docente, quien propone las situaciones a los alumnos e intenta inquietarlos y constituirlos en protagonistas de la vivencia.

Los niños irán apropiándose de las cualidades de la forma y el color mediante la experiencia, que los hace pasar de lo general a lo individual, de la inmersión en el todo a la captación de los detalles, del conjunto a las partes, de la síntesis a lo analítico.

Prof. Nancy Moreno

Explorarán cómo el color puede dar fuerza expresiva a los objetos, a las personas, a los animales, tomados en su totalidad. Otras veces la forma, a través de una aproximación, agrandando exageradamente los detalles de algún elemento en particular intentará acentuar la expresión de la imagen.

Esta secuencia se lleva a cabo durante varias clases en las que se contemplan actividades de exploración, producción y reflexión.

➤ Objetivos de la serie:

- Estimular la “observación profunda” del entorno
- Realizar la lectura intuitiva de obras de arte
- Favorecer la expresión oral
- Explorar elementos básicos del lenguaje visual: forma, tamaño, color
- Explorar materiales y técnicas gráficas
- Expresarse gráficamente utilizando elementos del lenguaje visual: forma (línea) y color (tono y brillo)
- Disfrutar con la experiencia
- Valorar la propia producción y la de los demás

➤ Contenidos:

Contenidos propios del lenguaje visual:

Forma: formas naturales. Estructura. Tamaño. Relaciones espaciales. Color: tono y brillo.

Percepción del entorno y de obras de arte.

Exploración de materiales y técnicas gráficas.

Contenidos vinculados con otras áreas:

Expresión oral.

Observación de situaciones y elementos de la naturaleza.

Contenidos transversales:

Actitudes de respeto y escucha del compañero.

Autoestima.

➤ Momentos de la serie:

La secuencia didáctica de Plástica contemplará tres momentos o tipo de actividades:

1- Actividades de exploración

2- Actividades de producción

3- Actividades de apreciación de resultados

Estas actividades pueden desarrollarse en varios encuentros. El tiempo que se dedique a la secuencia dependerá de muchas variables como por ejemplo: los requerimientos y las inquietudes que despierten en los niños los materiales de exploración (obras de arte, salidas, diálogos), del interés de los niños por el tema propuesto, de las posibilidades de vinculación de las temáticas con otras áreas del conocimiento, de la profundidad con que se desarrolle la exploración de materiales y técnicas.

➤ Actividades de exploración

¿Cómo se organiza la serie?

- *Observación en profundidad:*

La actividad puede surgir de la exploración de las variaciones del paisaje a raíz de la finalización del invierno.

Podemos explorar elementos de la naturaleza, qué ocurre con los árboles, cómo se comportan las aves, cuándo sale y se esconde el sol en esta estación.

Prof. Nancy Moreno

Podríamos centrarnos en los árboles.

Por ejemplo:

El árbol forma parte de nuestra experiencia cotidiana, ya que ellos nos brindan su presencia tanto en la zona rural como en la urbana.

La propuesta parte de la observación puesta en los árboles de las calles de la ciudad, en los árboles de una plaza, o en su hábitat natural, según las posibilidades de cercanía o lejanía partiendo desde la institución en la que nos encontremos al momento de realizar la experiencia.

- Forma: relación de las formas naturales con las formas geométricas simples, diferenciación de formas y posiciones de troncos, ramas, hojas. Formas planas y formas volumétricas.
- Relaciones espaciales: nociones de arriba, abajo, adelante, detrás, adentro, afuera.
- Relaciones de tamaño: respecto de los elementos de un objeto, respecto de la cercanía o lejanía del objeto.
- Color: dimensiones del color- tono, brillo y saturación (ver anexo 1).
- Artistas que representan elementos de la realidad o de su imaginación a través de sus obras.
- Nuevos términos y el desarrollo de la expresión oral.

➤ Las actividades de producción desarrollaron:

- Procesos de exploración de materiales y técnicas.
- Pensamiento simbólico con el cual pudieron llevar la realidad al plano gráfico, utilizando símbolos representativos de esa realidad
- Incorporación de elementos propios del lenguaje visual: forma, color, tamaño, relaciones espaciales
- La imaginación y el descubrimiento
- Generación de modos propios de expresión evitando repeticiones y estereotipos

➤ La actividades de apreciación estimularon:

- La valoración de la propia producción y la de los demás
- Actitudes de escucha y respeto por el otro
- La autoestima
- Seguridad en las propias posibilidades expresivas

Exploraciones referidas al color y la luz:

Podríamos comenzar por advertir la amplia gama de colores que presenta el árbol según la hora del día, las condiciones atmosféricas, la época del año: tonalidades de los troncos, las ramas, aspecto que presentan cuando están por brotar, la aparición de hojas, su color, el contraste de las ramas con el cielo, la variación de colores en distintas variedades de árboles, la presencia de la luz cuando hay un solo árbol o las luces y sombras cuando hay muchos...

Exploración referida a la forma y el tamaño:

Si exploramos sus formas, podremos descubrir su crecimiento geométrico, anillo tras anillo, la inclinación de sus ramas, el modo en que nacen las ramas según las diferentes especies, el ritmo con que aparecen sus hojas, la variedad de las formas de las hojas: desfleçadas, desdentadas, lisas, lobuladas, lanceoladas.

Podremos hacer conjeturas referidas a los diferentes tamaños de los troncos, el tamaño relativo de las ramas respecto del tronco, los tamaños de las hojas según la especie, en la relación con ramas y troncos.

Prof. Nancy Moreno

Si estamos a fines de invierno, descubrir cómo se hinchan las yemas en las ramas, u observar cómo primero surgen las flores y luego las hojas.

Sería interesante poder observar el crecimiento de los anillos de los árboles, en el caso de encontrar ramas o trozos de troncos luego de la poda.

Es el propósito estimular a los niños a que tengan un ojo atento respecto de todo lo que sucede alrededor.

Es muy interesante realizar un registro escrito de las apreciaciones verbales de los niños cuando exploran los árboles guiados por el docente, podemos encontrar apreciaciones como:

- ✓ *El álamo en invierno está todo seco porque no están las hojas porque se han caído porque hace mucho frío. La temperatura es helada y cuando viene la primavera, de pronto, nacen las hojas, ¿sabes?, y viene de nuevo el calor y los árboles tienen hojas”*
- ✓ *En invierno el sauce está sin hojas porque hace frío, entonces las hojas se caen y no queda ni una ¿No ves que cuando hace frío las hojas se mueven y se ponen secas y después se desprenden? Y después de muchos meses vuelve el calor y vuelven las hojas y el árbol está bien, pero antes estaba feo”.*

La actividad de observación puede complementarse con la de recolección de elementos significativos vinculados con la experiencia exploratoria. La recolección estimula la observación de colores, formas, contrastes matices. Si procuramos gran variedad de piezas (hojas, ramitas, frutos secos) obtendremos un amplio repertorio de formas y colores. Se puede comenzar exponiendo los materiales coleccionados. Dejemos que los niños manipulen los materiales recogidos, que jueguen introduciendo en el juego estos materiales.

LA OBRA DE ARTE COMO REFERENTE:

Podemos recurrir a obras de arte en que el paisaje, y en especial el árbol hayan sido utilizados como tema, por ejemplo:

Vincent Van Gogh: Carretera con ciprés bajo el cielo estrellado- 1890-

André Derain: Paisaje nevado en Chatou, 1905

Piet Mondrian: “El árbol rojo” 1909 “El árbol plateado” 1911; “Manzano en flor” 1912

De nuestro artistas

Podemos encontrar ejemplos en obras de artistas mendocinos como:

Fidel De Lucía

Roberto Cascarini, José Scacco, Antonio Bravo, Hernán Abal.

Piet Mondrian “El árbol plateado” 1911

Piet Mondrian: “El árbol rojo” 1909

Piet Mondrian: “Manzano en flor” 1912

Vincent Van Gogh: Carretera con ciprés bajo el cielo estrellado- 1890

- André Derain: Paisaje nevado en Chatou, 1905.

También es factible participar de las actividades de extensión de los Museos que acerca a los jardines material visual de las obras patrimoniales de estos museos.

Se puede solicitar la visita a la sala del Jardín de un artista actual de nuestro medio, muchos de ellos concurren con placer a relatar historias sobre su actividad y llevan ejemplos de la misma.

Además, podemos recurrir a la extensa y valiosa documentación fotográfica de paisajes

De distintos lugares. Esta puede ser motivo de actividades de “observación profunda”.

Cada una de las obras de arte posibilita desarrollar durante una sesión las actividades de exploración. Éstas, en lugar de interferir en las imágenes propias de cada niño, enriquecen sus posibilidades de simbolización, conociendo cómo otros llevan al plano simbólico aquello que ven en la realidad.

- *El docente es quien guiará la observación de las obras de arte con preguntas como:*

¿Qué ven?; e insista ¿Qué más ven?; ¿Qué elementos hay en la obra?; ¿Cómo son troncos de los árboles? ; ¿Podrían representar con su cuerpo la forma de los árboles?;

Prof. Nancy Moreno

¿Con qué parte del cuerpo simularían las ramas?; ¿Cómo lo harían?; ¿Tienen hojas los árboles?; ¿Se pueden ver las formas de las hojas?; ¿Están solos los árboles en la obra?; ¿Qué hay arriba/ debajo/ delante/ detrás de ellos?; ¿Cómo pintó el artista el cielo?; ¿Les parece que es de día o de noche?; ¿Por qué? ; ¿Es invierno?

La variedad y riqueza de preguntas desencadenará procesos de atención, análisis, comparación, permitirá elaborar hipótesis acerca de las horas del día, situaciones climáticas, tipo de paisaje representado por el artista.

Según la obra que hayamos elegido para la observación profunda, podríamos proponer luego actividades de producción como las siguientes:

- Pintar los árboles imitando la técnica pictórica de Van Gogh.
- Detenernos a observar el modo en que Mondrian sintetizó la estructura del árbol, y realizar con la misma técnica la estructura de los árboles que tenemos a la vista. ¿Y si observáramos sauces? ¿Cómo dibujaríamos las ramas? ¿Se ven iguales a las de los árboles que dibujó Mondrian?
- Utilizar la riqueza de los colores que usó De Lucía. Proponer exploraciones a partir de otra gama de colores, por ejemplo, para representar esa escena pero de noche.

Este trabajo enriquecerá las posibilidades de representación de los niños, reduciendo los dibujos estereotipados.

- *De las actividades exploratorias a las actividades de producción:*

Luego de la exploración perceptiva, el niño lleva sus experiencias a la producción personal, que puede tratarse de una producción bidimensional o tridimensional.

Según el tiempo que haya insumido la actividad exploratoria desarrollada en el apartado anterior, podemos plantear la actividad de producción en la misma clase o en una clase posterior.

La producción exige el uso de materiales, herramientas y la exploración de técnicas de trabajo. La variedad de materiales, herramientas y técnicas debe ser seleccionada previamente, de manera que el niño tenga la posibilidad de interiorizarse de las posibilidades y limitaciones de los materiales y a la vez descubra de qué modo puede usarlos para expresarse. Expresamos anteriormente que un excesivo repertorio de técnicas y materiales puede transformarse en una sucesión de tratamientos superficiales que no propicien los aprendizajes que esperamos.

Los niños necesitan un prolongado ejercicio de descubrimiento, composición, descomposición de colores con diferentes materiales colorantes: témpera, pastel, marcadores, lápices según los efectos que se busquen. Así, podrán descubrir las posibilidades de trazados lineales que permiten ciertos materiales, la opacidad o transparencia o los posibles esfumados de otros.

El color puede aplicarse a través de impresiones, utilizando elementos que se repiten, si esta es la necesidad que se plantea.

Si el niño desea producir una composición en la que represente árboles en invierno, necesitará haber explorado previamente que en invierno los árboles, sin hojas, dejan ver su estructura

(la observación y análisis de las obras de Pier Mondrian sugeridas pueden ayudar al descubrimiento de las diferentes estructuras), entonces el uso de marcadores o lápices es apropiado para la representación por el carácter lineal de aquellas.

A modo de ejemplo se introducen reproducciones de las obras de Piet Mondrian y tres trabajos de un niño de Nivel Inicial, en los que fueron seleccionados los materiales de acuerdo a los requerimientos expresivos. Ambas propuestas, las de Mondrian y las del niño, son imágenes que representan la estructura de los árboles. Los ejemplos de Nivel

Inicial son sauces. Para realizarlos se utilizaron marcadores. Es interesante observar cómo se han captado la dirección y cantidad de las ramas del sauce, las relaciones de grosor entre tronco y ramas. También sirve el ejemplo para advertir que ninguna de las tres producciones es igual.

Se pueden sugerir materiales analógicos que sirvan para representar situaciones atmosféricas: puntillas, papel celofán, plásticos transparentes de bolsas, papel de calcar.

Estos materiales se buscarán ante preguntas como las siguientes: *¿Cómo representarías la lluvia, la niebla, la nieve, los charcos de agua?*

Para ello, es útil tener en la sala cajas con materiales variados para que el niño explore, compare, seleccione, evitando consignas del tipo: "vamos a pegar trocitos de algodón para la nieve".

También se pueden usar materiales naturales. Si realizamos, durante la etapa de exploración, la recogida de materiales como se consignó anteriormente, podemos sugerir a los niños que utilicen el material como si fuesen colores y formas, para lograr producciones a partir de un collage, se puede experimentar el ensamblado de materiales naturales como cortezas, hojas, ramitas, obteniendo composiciones de dos y tres dimensiones.

Se pueden hacer acercamientos a un sector especial del paisaje para dar protagonismo al árbol. Las sugerencias son infinitas, lo importante es orientar al niño en la búsqueda de expresiones personales.

▪ *La apreciación de resultados:*

Luego de realizar las producciones es importante generar momentos para comentar las experiencias vividas, el camino seguido, los resultados logrados. Los niños expresarán qué, cómo y por qué hicieron esta u otra producción.

Estos momentos son muy importantes para la construcción de actitudes y valores en los niños. Necesitan aprender a escuchar y respetar las opiniones de los demás. Pueden hacerse puestas en común breves, manejando el interés y los tiempos de atención de los niños, pero siempre destacando la importancia de valorar la tarea realizada, y detectar los aciertos y posibles mejoras. Esta actividad insume tiempos que son muy necesarios.

El niño que aprende a escuchar a los demás, a valorar su propia realización y la de los demás, está desarrollando actitudes básicas para su inserción social.

Los trabajos pueden exponerse en la sala e invitar a los padres y al resto de la comunidad educativa a conocer qué aprendieron los niños con la experiencia. Sería interesante que ellos mismos relataran la experiencia vivida.

▪ *¿Cómo evaluar nuestra práctica docente en la puesta en práctica de esta secuencia didáctica?*

El desarrollo de la secuencia didáctica permitirá que los niños logren adquisiciones específicas del lenguaje plástico, algunas que pertenecen a otras áreas del conocimiento y otras que son transversales en la propuesta curricular de la institución.

Será oportuno evaluar si nuestra práctica docente permitió estos logros en los niños:

✓ *Las actividades de exploración estimularon el conocimiento de:*

- Forma: relación de las formas naturales con las formas geométricas simples, diferenciación de formas y posiciones de troncos, ramas, hojas. Formas planas y formas volumétricas.
- Relaciones espaciales: nociones de arriba, abajo, adelante, detrás, adentro, afuera.
- Relaciones de tamaño: respecto de los elementos de un objeto, respecto de la cercanía o lejanía del objeto.
- Color: dimensiones del color- tono, brillo y saturación.
- Artistas que representan elementos de la realidad o de su imaginación a través de sus obras.
- Nuevos términos y el desarrollo de la expresión oral.

✓ *Las actividades de producción desarrollaron:*

✓

- Procesos de exploración de materiales y técnicas.
- Pensamiento simbólico con el cual pudieron llevar la realidad al plano gráfico, utilizando símbolos representativos de esa realidad.
- Incorporación de elementos propios del lenguaje visual: forma, color, tamaño, relaciones espaciales.
- La imaginación y el descubrimiento.
- Generación de modos propios de expresión evitando repeticiones y estereotipos.

✓ *Las actividades de apreciación estimularon:*

- La valoración de la propia producción y la de los demás
- Actitudes de escucha y respeto por el otro
- La autoestima
- Seguridad en las propias posibilidades expresivas

“SECUENCIAS DIDÁCTICAS DE PLÁSTICA”

Muy importante sería contar con un “Banco de secuencias didácticas de Plástica” aportadas por los docentes de Nivel Inicial. Nadie mejor que ustedes conoce a los niños a quienes destinamos estas propuestas. Los invito a desarrollar una secuencia didáctica a partir de una de las temáticas de Nivel Inicial, que puede partir de otra área del conocimiento, de una vivencia en el Jardín, de una salida didáctica, de un relato, de un cuento, etc.

La temática (¿Qué representar?) servirá de soporte para el desarrollo de los contenidos propios del lenguaje plástico que deseen tratar en la secuencia (¿Cómo representar?). Es muy importante tener claro cuáles serán estos contenidos de plástica que se involucrarán en la secuencia. Si definimos tema y contenidos propios del lenguaje, pensaremos entonces en las actividades de exploración, producción y apreciación que elegiremos para llevarla a cabo.

Tratamiento de los contenidos de Plástica a partir de historias. ¿Qué representar?

○ *Historias*

En el Nivel Inicial la producción gráfica se entrelaza fuertemente con el lenguaje verbal, que en estos años se consolida y afina. Y esta es la edad en que se desarrollan los aspectos narrativos de las representaciones gráficas. La memoria de acontecimientos vividos, la creación de imágenes se transfiere la papel mediante trazos, formas, colores: la evolución de la capacidad gráfica, la articulación de la forma, la riqueza de detalles y la afirmación de capacidades lógicas y espacio-temporales alimentan las primeras verdaderas expresiones de narración gráfica.

El producto de la representación gráfica puede: sostener y ampliar la narración; reiterar la historia con imágenes simbólicas, personajes y ambientes; reconstruir sintéticamente los acontecimientos principales de la historia.

Además, permite figurar los sentimientos y sensaciones contenidos en las expresiones verbales.

Contar una historia mediante imágenes; concretar una descripción oral, incluyendo los personajes, objetos y situaciones y documentar una historia con una imagen representativa de la misma o evocar con una imagen el verso de un poema, son algunos ejemplos de traducción entre dos niveles lingüísticos que pueden desarrollarse en el Nivel Inicial.

Siempre que el niño realiza una representación, dentro de su propio dibujo, no reconoce sólo objetos y personajes, sino también acontecimientos y vivencias.

Todo niño tiene la oportunidad de reelaborar mentalmente lo que propone el relato. El pasaje a la figuración está mediado por el adulto que prepara la investigación y el análisis de la historia. El niño trabaja con los personajes, los objetos, los ambientes.

Es muy productivo el trabajo grupal, en él cada niño colabora con el relato y representa una situación previamente acordada.

Las técnicas y los materiales son escogidos en función del producto que se desea obtener. Por ejemplo, cuando se desea que cada niño represente una historia completa en varias partes, habitualmente se prefiere el uso de marcador (por rapidez y eficacia descriptiva); cuando muchos productos individuales documentan la historia pueden hacerse representaciones más elaboradas. El trazo negro de fibrones es eficaz para la representación de detalles, pero requiere un mínimo de habilidad gráfica. El collage con recortes de imágenes de periódicos, revistas y luego la incorporación de lápices y fibrones es más sencilla.

Las tiras horizontales de papel, los textos subdivididos en recuadros, se presentan fácilmente como sostén para dibujar y contar experiencias vividas y ordenadas cronológicamente.

○ *Trabajo Práctico: Producción de una secuencia didáctica*

A partir de las sugerencias dadas o de otras que surjan de su experiencia, cada docente, debe diseñar y poner en práctica una secuencia didáctica pensada desde la perspectiva del desarrollo de los contenidos del lenguaje visual.

Prof. Nancy Moreno

Tomando como ejemplo la secuencia que se incluye en el documento, toda secuencia deberá contener:

- 1- Fundamentación
- 2- Objetivos
- 3- Contenidos a desarrollar
- 4- Estrategias de enseñanza y aprendizaje
- 5- Trabajos de los alumnos (incluir tres al menos)
- 6- Conclusiones.

MARCO TEÓRICO

Los mensajes visuales, su relación entre contenido y forma. Sin ningún esfuerzo, vemos. Los mecanismos fisiológicos son automáticos en el sistema nervioso humano. La vista es veloz, comprensiva y simultáneamente analítica y sintética. Nuestro cerebro recibe y conserva un número infinito de información en fracciones de segundo.

Pero para pasar de este nivel de información al de descubrir los mensajes implícitos en las imágenes visuales, necesitamos conocer la relaciones que existen entre lo que “vemos” y sus “significados”. Desentrañar el significado de un mensaje visual requiere de una observación profunda.

Para lograr este tipo de observación es preciso llevar a cabo un proceso sistemático de enseñanza y aprendizaje. Si observamos en profundidad un objeto, construiremos un conocimiento que nos permitirá evaluarlo y comprenderlo. Este carácter de la observación nos posibilitará un vínculo más estrecho con la realidad en la que vivimos.

Si bien las imágenes visuales son percibidas cotidianamente por nosotros, la educación visual posibilitará profundizar la percepción y lograr un conocimiento profundo de los mensajes visuales. Consideramos al mensaje visual como un vehículo válido para el intercambio de ideas, para transmitir mensajes, para conceptualizar. Todos los mensajes visuales están contruidos a partir de elementos básicos propios del lenguaje visual que organizados de un determinado modo, responden a la intención que los ha generado. Para poder entender los mensajes y construir mensajes visuales necesitamos estar “alfabetizados visualmente”. Esta alfabetización visual debe aprenderse, de igual modo en que necesitamos ser alfabetizados en el lenguaje verbal.

Ante los estímulos visuales percibimos “totalidades”, formas con contenido, y este contenido está fuertemente influido por los significados que otorgamos a los elementos básicos que componen estas “totalidades”. Los elementos básicos del lenguaje visual son: la forma, el color, la textura, el tamaño, la proporción, el espacio. Si conocemos estos elementos básicos del lenguaje visual y los significados que adquieren según cómo y cuándo los utilizemos, podremos establecer interacciones, utilizarlos para generar un mensaje y entender los mensajes que los demás generan.

Generar un mensaje visual requiere de un proceso de abstracción simbólica en la que la realidad o la imaginación es representada utilizando los elementos citados:

- ✓ *La forma* como elemento estructurador del espacio, definido por la línea y el color en las formas planas y por los planos y las texturas en las formas volumétricas.
- ✓ *El color*, descubierto por la presencia de la luz, es el elemento visual más emotivo y expresivo.
- ✓ *La textura*, visual o táctil, revela el carácter de la superficie de los materiales visuales.
- ✓ *La proporción y la escala* hacen referencia al tamaño relativo y medición. Estos elementos visuales constituyen la “materia prima” con la que se proyectan, construyen y expresan los mensajes visuales, experiencias, entornos.

Según la finalidad del mensaje, el carácter de lo que se desea transmitir, estos elementos se organizan logrando composiciones que funcionan como “conectores” entre lo que se desea expresar “intención”, y lo que se expresa, “mensaje”.

Prof. Nancy Moreno

Es un verdadero desafío para nosotros como docentes, lograr esta alfabetización en los elementos básicos del lenguaje visual y los modos de organización de los mismos. Esta alfabetización permitirá a los niños producir y comprender mensajes visuales.

Necesitamos repensar cuáles son estas capacidades visuales básicas, desarrollar una nueva metodología para la enseñanza y el aprendizaje del modo de expresar e interpretar visualmente las ideas. Este es un ámbito que en otro tiempo era patrimonio del artista y del diseñador y hoy es un campo de quienes deseen incorporarse activamente en esta sociedad caracterizada por la omnipresencia de la imagen.

➤ *Elementos básicos del lenguaje plástico visual*

FORMA

- 1- Figuración y no figuración
- 2- Formas planas o bidimensionales
- 3- Formas volumétricas o tridimensionales

COLOR

1. Aspectos físicos ópticos y perceptuales
2. Dimensiones del color
3. Color en pintura: Color pigmento
4. Color en pintura: Gammas cromáticas
5. Funciones del color

TEXTURA

PROPORCIÓN Y ESCALA

➤ *Nociones básicas de composición*

FIGURA- FONDO

➤ *Elementos básicos del lenguaje plástico visual*

- ✓ Forma. Distribución peculiar de la materia que constituye cada cuerpo: la forma de una silla, de una pala, de un edificio.
 - Apariencia externa de una cosa.
- ✓ Modo de expresar el pensamiento, cualidades del estilo: interesa más la forma que el fondo de esta obra.
 - Patrón, horma que sirve de modelo para hacer una cosa....

En las artes visuales, hacemos referencia a la forma como uno de los principales elementos con los que construimos un mensaje visual. Para realizar un mensaje visual organizamos los códigos propios de la forma, estos son plano, línea, punto y espacio en composiciones que pueden ser figurativas o no figurativas.

➤ *Figuración y no figuración*

Al interior de toda la amplia gama de posibilidades que otorga el trabajo formal, podemos hacer dos distinciones, muy generales, que nos sirven para diferenciar los modos en que podemos elaborar una imagen. Estos modos son: figuración y no figuración.

Figuración: Este modo utiliza aquellas imágenes a las que podemos vincular fácilmente con las formas de la naturaleza o formas culturales. Sin embargo, no es la realidad misma la que representamos, sino nuestra particular relación con ella.

En las imágenes figurativas podemos reconocer elementos formales, colores, texturas, relaciones de tamaño, que nos inducen a identificar en ellas elementos del mundo que nos rodea.

No figuración: Con este modo construimos imágenes empleando los elementos visuales a los que otorgamos una gran potencia simbólica expresiva. Así, elaboramos un mensaje alejado de la realidad visual que nos rodea, centrándonos en el significado visual de los elementos plásticos.

Surgen de este modo, nuevas formas para representar emociones, ideas y sensaciones. Dentro de la no figuración, a la vez, tenemos dos formas distintas:

La abstracción constructiva, que genera estructuras geométricas.

La abstracción lírica, expresión donde importan por sobre todo las emociones; por ejemplo en la pintura, por medio de composiciones de color y línea, la obra se convierte en la exteriorización de la libertad del espíritu, reflejada a través de colores y formas.

Las imágenes figurativas y las no figurativas pueden encontrarse en formas planas o bidimensionales y en formas volumétricas o tridimensionales.

➤ *Formas planas o bidimensionales*

Son aquellas que poseen dos dimensiones, alto y ancho y quedan definidas principalmente por la línea y el color.

La construcción de imágenes planas exige a la persona el desarrollo de la función simbólica, a través de la cual integra mentalmente los acontecimientos de la realidad o de su imaginación y crea movimientos descriptivos de aquellos. Así, un árbol dibujado no es un árbol real, sino un modo de simbolización del mismo en dos dimensiones, con el que podemos generar la imagen de un árbol.

Se produce un proceso en el que se lleva a un plano diferente la realidad, las fantasías, la imaginación las emociones.

Las formas planas transmiten mensajes, ideas, expresan emociones a través del dibujo, la pintura, el grabado, la fotografía, las imágenes digitales, las video filmaciones, el cine, la animación.

➤ *Línea*

En las imágenes bidimensionales se trabaja con líneas, con las que es posible:

- Describir la forma a través del contorno.
- Lograr planos con tramados, superposición, repetición.
- Sugerir el volumen a través de su dirección y los efectos de luz y sombra logrados por medio de manchas, esfumados, y gradaciones tonales.

La línea se utiliza para expresar en forma palpable aquello que sólo existe en nuestra imaginación.

La línea es fluida, posee una enorme energía, rica en posibilidades de experimentación.

Con la línea se representa la esencia de una forma, cuando se prescinde de cualquier elemento superfluo.

La línea puede adoptar diferentes características según la intención:

- Puede ser flexible e indisciplinada en un boceto, en el que se desea espontaneidad y expresión.
- Puede ser vacilante, indecisa en el caso de estar generando algún diseño.
- Personal, denotando características individuales de quien dibuja
- Fría y técnica en los mapas, planos de viviendas, de mecánica.

➤ *Línea de contorno*

La línea describe un contorno. Los contornos básicos son el cuadrado, el triángulo equilátero y el círculo. Cada uno tiene su carácter específico y rasgos únicos, y a cada uno se le atribuye gran cantidad de significados, a veces mediante asociación, otras en forma arbitraria y otras a partir de nuestra propia experiencia y percepciones. Al cuadrado se le asignan significados que tienen que ver con la torpeza, rectitud, esmero; al triángulo, la acción, el conflicto, la tensión; al círculo, la infinitud, calidez, protección.

Estos contornos son formas planas y simples que pueden describirse por medios verbales y visuales.

A partir de estos contornos básicos logramos, mediante combinaciones, todas las formas planas que existen en la naturaleza y en la imaginación del hombre.

Prof. Nancy Moreno

La línea de contorno es el modo más sencillo y generalizado para representar una forma.

➤ *Formas volumétricas o tridimensionales*

Son aquellas que poseen tres dimensiones: alto, ancho y profundidad, y quedan definidas principalmente por planos, espacio y textura.

Una característica de las formas tridimensionales, es que para conocerlas es necesario “rodearlas” recorrerlas, se desarrollan en el espacio y es necesario un tiempo para captarlas en su totalidad. Sólo conocemos lo que está detrás de una forma volumétrica rodeándola, desplazándonos a su alrededor, esto no ocurre en las formas bidimensionales, que sólo se desarrollan en el plano.

En las formas tridimensionales la relación masa- espacio adquiere diferentes características, dando lugar a una tipología de formas que pueden utilizarse para lograr diferentes mensajes.

➤ *Formas cerradas:* en general, se llama formas cerradas a aquellas que tienen límites definidos y estrictos, que podremos definir mediante una línea continua, En este caso, el espacio rodea simplemente la forma tridimensional.

➤ *Formas abiertas:* Son aquellas en las que los límites pueden variar en su recorrido, haciendo intervenir al espacio. El espacio penetra en la forma, la invade, densificándose en algún sector, cuando queda encerrado por la forma tridimensional, por ejemplo en el interior de una vasija. También puede fluir, en el caso de quedar contenido sólo por dos planos abiertos, que invaden el espacio.

➤ *Formas cóncavas:* El espacio penetra en la forma.

➤ *Formas convexas:* La forma penetra en el espacio.

Los mensajes visuales que utilizan formas tridimensionales son la escultura y la arquitectura.

La variedad de materiales, sus características y posibilidades da lugar a diferentes procedimientos para la obtención de imágenes: la talla, el modelado y la construcción.

COLOR

Cotidianamente nos relacionamos con el color, nuestra vida está impregnada de color, y éste está ligado a nuestras emociones. El color está cargado de información y es una de las experiencias visuales más penetrantes que todos tenemos.

Podemos percibir el color gracias a la presencia de la luz y a la disposición de nuestros órganos visuales. Vemos y vivimos en colores, de ahí la importancia de generar en la escuela instancias de enseñanza y aprendizaje relacionadas con él.

Los contenidos que desarrollaremos a continuación serán:

- 1- Aspectos físicos ópticos y perceptuales
- 2- Dimensiones del color
- 3- Color en pintura: Color pigmento
- 4- Color en pintura: Gammas cromáticas
- 5- Funciones del color

▪ *Aspectos físicos ópticos y perceptuales*

La luz llega como un espectro de radiación de diferentes longitudes de onda del cual el ojo humano es capaz de ver la banda del rojo, verde y azul, que fusionadas entre sí son percibidas como luz blanca.

Esto es posible comprobarlo cuando, por ejemplo, un rayo de luz blanca atraviesa un prisma de cristal (un cenicero, una gota de agua) y esta luz se descompone en los colores del espectro solar, dando como resultado la gama completa de colores.

Prof. Nancy Moreno

El ojo capta los rayos de luz a través de unas células llamadas bastoncillos, que son los encargados de enviar la información al cerebro.

El cerebro reconstruye los colores de los objetos equilibrando las tres longitudes de onda (rojo, verde, azul), con las sensaciones de luz y sombra.

Si el ser humano no fijara los colores bajo las condiciones de luz y sombra, se produciría una sensación de inestabilidad, se percibirían los colores como constantemente cambiantes.

En la percepción del color intervienen los estímulos visuales filtrados por una serie de códigos heredados, aplicados inconscientemente, a los cuales se suman las experiencias personales y factores culturales que se constituyen en nuevos filtros y determinan cierto grado de subjetividad en la percepción del color.

- *Dimensiones del color*

Así como hablamos de tres dimensiones en el espacio, esto es: alto, ancho y profundidad, en el mundo cromático podemos hablar también de tres dimensiones, estas son: tono, brillo y saturación.

- *Tono:*

Es el color mismo o croma, es lo que comúnmente llamamos color “rojo”, “verde”, “amarillo”.

Hay más de cien tonos. Cada tono tiene características propias; los grupos o categorías de colores comparten efectos comunes.

Existen tres tonos primarios o elementales: amarillo, rojo y azul. Cada uno representa cualidades fundamentales. El amarillo es el color que se considera más próximo a la luz y el calor; el rojo es el más emocional y activo; el azul es pasivo y suave. El amarillo y el rojo tienden a expandirse, el azul a contraerse.

Cuando estos tonos se asocian en mezclas, se obtienen nuevos significados. El rojo, que es un tono provocador, tiende a amortiguarse al mezclarse con el azul y se activa al mezclarse con amarillo. Del mismo modo, cuando el amarillo se mezcla con azul, tiende a suavizarse.

Los tonos secundarios se obtienen al mezclar en partes iguales los tonos primarios, dos a dos, de forma que:

- Amarillo más azul da verde
- Amarillo más rojo da anaranjado
- Rojo más azul da violeta

Los tonos terciarios se obtienen mezclando un primario y un secundario, por ejemplo:

Amarillo más verde da amarillo verdoso.

El conocimiento de los tonos secundarios y terciarios es construido por el niño a partir de experiencias. De poco sirve que aprenda que el secundario “anaranjado” es el resultado de mezclar rojo más amarillo, si nunca lo ha experimentado. A partir de exploraciones, de aciertos y errores, el niño descubrirá estos conceptos relacionados con el color.

- *Brillo:*

La segunda dimensión del color es acromática, el brillo, la claridad del color.

Si bien vemos gracias a la presencia o ausencia relativa de luz, la luz no es uniforme en el entorno. Las variaciones de luz, es decir el brillo, constituyen el medio con el que distinguimos ópticamente la compleja información visual que recibimos del entorno. Vemos lo oscuro porque se superpone con lo claro, y viceversa.

En la naturaleza vemos sutiles gradaciones entre la luz y la oscuridad a través de cientos de grados tonales diferentes, pero en los mensajes visuales que construimos las gradaciones están limitadas y pueden enriquecerse con el empleo de yuxtaposición de brillos.

Es tan importante la gradación del brillo para la percepción, que un contorno básico como el círculo puede percibirse como volumen, esfera, gracias a la incorporación de gradaciones de brillo.

Según el color se acerque al blanco o al negro será más o menos brillante.

También se menciona esta dimensión expresando que posee un “valor alto” (cercano al blanco) o “valor bajo” (cercano al negro).

Los valores de brillo en una imagen no varían si esta se presenta en colores o en blanco y negro. Esto lo podemos comprobar si colocamos una imagen en colores en la computadora o en el televisor y provocamos una variación lenta hacia el blanco y negro. Comprobaremos que hemos retirado el color, pero los valores correspondientes al brillo, permanecen estables.

Aquí, también ocupan un lugar central las experiencias a partir de mezclas de los tonos con diferentes proporciones de blanco o de negro. Dejemos que los niños exploren, sólo orientemos acerca de variados modos y herramientas para utilización del color y normas de limpieza.

- *Saturación*

La saturación se refiere a la pureza del color. Los colores saturados son los que se acercan a los colores básicos primarios y secundarios. Cuanto más saturada o intensa es la coloración de un objeto visual o un hecho, más cargado está de expresión y emoción. Los colores menos saturados apuntan a la neutralidad cromática, son sutiles y tranquilizadores.

Según sea nuestra intención comunicativa y expresiva, utilizaremos colores más o menos saturados. Invitemos a realizar experiencias yuxtaponiendo dos o más tonos iguales pero con diferentes grados de saturación, por ejemplo para colorear un prado o el cielo de un paisaje.

- *Color en pintura: Color pigmento*

Los objetos tienen la propiedad de absorber o reflejar ciertas cualidades cromáticas de la luz. Cuando la luz incide sobre un objeto, éste absorbe la radiación luminosa y rechaza la correspondiente al color de que está dotado. Así, cuando decimos que la sangre es roja, nos estamos refiriendo a la impresión que nos producen los rayos de luz reflejados por la sangre al ser captados por nuestra retina. Esta propiedad que tienen los objetos es lo que llamamos color pigmento.

Aquellos colores con los que pintamos no son haces de luz sino pigmentos, o sea sustancias que tienen la propiedad de producir determinados colores al ser aplicadas sobre otras sustancias para poder pintar. Los colores pigmento se comportan de modo diferente que los colores luz. Dijimos en el apartado anterior que los haces de luz de los colores básicos (rojo, amarillo y azul), producen luz blanca; en cambio, si mezclamos colores-pigmento (por ejemplo con témperas), obtendremos un color pardo grisáceo. A esta mezcla se la denomina mezcla sustractiva, pues en vez de aumentar su luminosidad, los colores van perdiendo luz, acercándose al negro. A partir de la mezcla sustractiva se realiza la clasificación de los colores.

Además, los colores interactúan entre sí con la superficie o el volumen sobre el cual son aplicados. El modo en que percibimos un color está condicionado por el contexto en que se encuentra, es decir por las formas y los colores que lo rodean, por el lugar que ocupa en la imagen.

Podemos comprobar esto, realizando la experiencia de observar cómo varía nuestra percepción de una forma y su color según el color del entorno en el que esta forma se encuentre. Por ejemplo: forma amarilla con un entorno rojo; forma amarilla con un entorno azul; forma amarilla con un entorno amarillo anaranjado, etc.

Comprobar cómo influyen las interacciones del color entre sí y con las formas sobre las cuales son aplicados, ayudará a descubrir qué colores aplicar y cuáles combinaciones realizar según la intención comunicativa o expresiva.

- *Color en pintura: Gammas cromáticas*

Las gammas cromáticas son escalas o agrupamientos de colores según su relación con la luz. Así, tenemos:

- *Gamas cálidas y gammas frías (temperatura del color)*

- *Gamas cálidas:* son las formadas por tonos más luminosos, de mayor longitud de onda en el espectro solar: rojo, amarillo y anaranjado. Estos colores tienden a avanzar perceptivamente.

- *Gamas frías:* son las que reflejan poca luz, se ubican en el espectro, entre los tonos de menor longitud de onda, como el azul y el violeta. Perceptivamente, tenemos la sensación de que retroceden.

- *Gamas armónicas*

Cuando se agrupan tonos relacionados entre sí van constituyendo secuencias armónicas, por ejemplo: azul, azul verdoso, verde, verde azulado. En este caso, la armonía está dada por el tono azul, que es el común en dicha composición. El azul se encuentra en diferentes proporciones y mezclado con otros tonos.

También obtenemos una composición armónica cuando trabajamos a partir del brillo, esto es utilizamos modulaciones de luz de un mismo tono, por ejemplo: azul y sus mezclas con blanco y con negro.

Cuando en una composición utilizamos una gama armónica se obtiene un efecto tranquilizante, expresamos que esta composición posee armonía.

- *Gamas contrastantes*

Cuando en una composición empleamos colores que generan oposición, decimos que la gama es contrastante. Podemos obtener contraste por cualquiera de las dimensiones del color: tono, brillo, saturación.

- *Contraste de tono:* cuando utilizamos colores opuestos entre sí, a estos tonos los llamamos *complementarios*.

De este modo, son complementarios:

- Amarillo y violeta (azul rojo)
- Rojo y verde (amarillo + azul)
- Azul y anaranjado (rojo + amarillo)

Como vemos, los complementarios están formados por un tono primario y el secundario que surge de la mezcla de los otros dos primarios.

El contraste hace que resalten los atributos propios de cada color. Por ejemplo, un amarillo se ve más luminoso, expansivo y cálido cercano a un violeta. Éste a su vez, se verá más lejano, contraído y frío.

Contraste de brillo: cuando utilizamos colores opuestos entre sí por su luminosidad, es decir, colores claros con colores oscuros – valores altos con valores bajos-, obtenemos contraste de brillo.

Al colocar un tono claro junto a otro oscuro, el contraste hará que resalten los atributos propios de cada color. Así, el claro se percibirá como más alto y el oscuro más bajo de lo que en realidad son.

Del mismo modo, un gris se verá más luminoso sobre fondo negro que sobre fondo blanco.

Contraste de saturación: se produce por el contraste de un tono saturado (puro) con otro desaturado o sobresaturado. En este contraste, el color saturado se percibirá como mucho más puro en contacto con otro menos saturado.

- *Funciones del color*

Los colores se presentan ante nuestros sentidos asociados a las formas. En los mensajes visuales, colores y formas son tratados por el autor con una determinada intención y con un modo personal.

Utilizamos el color con diferentes fines: para informar, para expresar, para simbolizar.

El color como descriptor de la realidad:

Podemos utilizar el color para informar, documentar, dar testimonio del aspecto visual de los objetos, de los lugares, de los hechos. Para ello, se intenta que los tonos que se utilicen en la composición plástica se acerquen a los de la realidad, intentando representarla tal como se ve.

Prof. Nancy Moreno

El color y la representación de las formas tridimensionales:

En este caso se utiliza el color, tinte o cromo, efectuando una aguda observación de los efectos de la luz en los volúmenes, intentando plasmar en el plano (bidimensión) la sensación de la profundidad que poseen los volúmenes (tridimensión). Los tonos claros avanzan perceptivamente y los oscuros retroceden. Así, en una forma un mismo tono con modulaciones hacia el blanco hará que se perciban zonas de mayor luz, como más cercanas, y hacia el negro, de menor luz, como más lejanas. Estas gradaciones de brillo ayudarán a que la forma se perciba como un volumen a pesar de estar en el plano.

También se puede sugerir el volumen pintando las sombras con colores fríos que, como hemos visto, tienen ante nuestra percepción, la cualidad de retroceder.

El color y la expresión de sensaciones y emociones:

En este caso, hablamos de la utilización del color para expresar estados de ánimo, emociones, sensaciones. Para ello, entran en acción factores psicológicos y simbólicos que suscitan cierto clima y en donde intervienen la subjetividad del autor y del espectador de la obra.

Desde el punto de vista psicológico, cada persona según el contexto cultural, las costumbres y las propias experiencias, asigna a los colores determinados significados que se apartan de los factores descriptivos de los mismos.

Hablamos entonces, de colores que transmiten calma, recogimiento, plenitud, alegría, opresión, violencia, La psicología de los colores fue ampliamente estudiada por Goethe que examinó el efecto del color sobre los individuos y llegó a generalizaciones sobre los efectos de los colores.

En lo que respecta al valor simbólico de los colores, este tiene relación con la codificación cultural. Convencionalmente atribuimos determinados significados a los colores, a partir de las creencias, las costumbres. Esto hace que los colores puedan ser interpretados simbólicamente por el grupo de personas que comparten el mismo significado.

Por ejemplo:

El color **rojo**: para el catolicismo simboliza la sangre, el fuego, el amor divino. Se utiliza en las fiestas del Espíritu Santo.

En China, el rojo se asocia con las bodas y representa buena suerte.

En India a este color se lo vincula con la caballería.

Tradicionalmente está vinculado con los celos, la envidia, la adolescencia, el placer, en algunos casos se lo usa para ahuyentar la mala suerte.

El luto es simbolizado en nuestra cultura occidental con el color negro, y en cambio en algunas culturas orientales se lo representa con el color blanco.

▪ *TEXTURA*

La textura es: "Entrelazamiento, disposición y orden de los hilos de un tejido/ Disposición y dimensiones relativas de los elementos constitutivos de una roca/ Estructura, disposición de las partes de un cuerpo, de una obra, etc.

En artes visuales, cuando hablamos de textura, hacemos referencia a la disposición y tamaño de los elementos que conforman la superficie de las formas bidimensionales y tridimensionales.

Podemos hablar de tres características de la textura: tamaño, densidad y dirección.

El *tamaño* se refiere a la dimensión de los elementos que conforman la textura. En los objetos cercanos, el tamaño de los elementos texturantes se percibe como mayor que el de los objetos lejanos. Los objetos cercanos se aprecian como más texturados, más accidentados en su superficie.

La *densidad* está relacionada con la cantidad de elementos texturantes que posee la superficie. Por ejemplo, si en un trabajo definimos la forma de un objeto a través de puntos, la textura tendrá menor densidad en las zonas en las que los puntos se encuentren más separados entre sí. Por

oposición, estará más densamente texturada la superficie en que los puntos estén más cercanos unos de otros.

La repetición de elementos es lo que hace que éstos sean percibidos como textura. Si en una superficie apreciamos tres o cuatro puntos, estos son percibidos por el ojo como puntos. Si, en cambio toda la superficie posee puntos, estos se perciben como textura.

En lo que respecta a dirección, se refiere a la orientación dominante que presentan los elementos que conforman la textura. Podemos observar texturas con direcciones vertical, horizontal, diagonal, circular, libre o informal.

Si hablamos de tipos de textura, encontramos: textura visual, textura táctil y textura táctil- visual.

Textura visual: es aquella que solo podemos apreciarla a través de la vista. Por ejemplo, la textura visual de una hoja en blanco es diferente a la de una hoja escrita, pues si bien al tacto ambas son iguales, la hoja escrita está “densamente texturada” respecto de la hoja en blanco.

Textura táctil: es aquella textura que puede ser apreciada a través del tacto.

Podríamos ejercitar nuestra capacidad de reconocimiento de objetos a través del tacto, haciendo el ejercicio con los ojos cerrados.

Comprobaremos nuestra experiencia táctil es muy limitada, culturalmente no estamos preparados para conocer a través del tacto a los objetos del entorno, pues el sentido de la vista tiene protagonismo.

El vocabulario que poseemos para describir las sensaciones táctiles también es escaso. Hablamos corrientemente de suave o áspero, liso o rugoso, duro o blando, pinchudo, peludo, frío o caliente, transparente, opaco, brillante o mate, fino o grueso... casi nada comparado al exquisito lenguaje que poseemos para describir lo que vemos.

Textura táctil- visual: es aquella en la que la mano y el ojo coinciden en la información acerca del tipo de textura. “Al verlo, da impresión de suavidad y es suave al tacto”. No necesariamente deben coincidir percepciones táctiles y visuales. Por ejemplo, podemos provocar una textura agresiva desde lo táctil y que desde lo visual, el color otorgue un mensaje contrario.

Los nuevos materiales pueden imitar el mensaje de textura visual o táctil de otros materiales. Es el caso en que vemos muros de material sintético que imitan piedra y en realidad no lo son. El trabajo de textura ha logrado aquí su condición de significado (textura transmite el mensaje de ser piedra) si bien el signifiante ha variado (material sintético en lugar de piedra).

En las formas bi o tridimensionales podremos apoyar el simbolismo y la expresión de nuestro mensaje a través de texturas.

En las imágenes bidimensionales tanto el soporte como los materiales de trabajo ofrecen diferentes calidades texturantes que podemos explorar para descubrir sus posibilidades.

Los soportes pueden ser lisos, rugosos, blancos, de color, de diferentes grosores, blandos o duros. Con ellos y a través de los diferentes materiales e instrumentos convencionales y no convencionales de dibujo y pintura podremos obtener distintas texturas. Por ejemplo: tramas lineales, estarcido, lavado de tintas, collage, inclusión de elementos espesantes en pigmentos, mezclas de colas con diferentes elementos naturales que provoquen texturas, etc.

En las imágenes tridimensionales la textura es sugerida por el material con el que se realice la obra y por las herramientas con las que esta se concrete. Por ejemplo: Una obra cerámica realizada con pasta de porcelana que es tersa y suave al tacto y a la vista, tiene un mensaje muy diferente a la de una obra realizada con pasta amasada con chamote (diminutos elementos duros que otorgan resistencia y estructura a la pasta), con la que se logra una superficie fuertemente texturada, mayor rusticidad, más fuerza.

Cuando construimos una forma tridimensional, luego de haber definido en el volumen los planos y sus relaciones con el espacio, el trabajo de textura aportará contenido significativo y expresivo a la imagen tridimensional.

▪ PROPORCIÓN Y ESCALA

Proporción es la relación armónica de medidas entre el todo y las partes que lo conforman. Estas relaciones de medidas las encontramos en todas las formas de nuestro entorno, por ejemplo las relaciones de medidas entre el cuerpo y la mano.

Prof. Nancy Moreno

Cuando establecemos una relación entre la medida de los objetos de la realidad y otro objeto tomado como referente o patrón, estamos hablando de escala. Por ejemplo el hombre con respecto a un árbol.

Es importante realizar ejercicios de observación para descubrir las relaciones proporcionales y de escala en objetos de nuestro entorno. A su vez se pueden establecer relaciones de tamaño de acuerdo a la cercanía o lejanía de objetos semejantes.

Nociones básicas de composición:

Al interrelacionar forma, textura y color, creamos un mensaje con una determinada intención comunicativa y expresiva.

Las infinitas formas en que podemos combinar estos elementos básicos para organizar la composición nos permite hacer múltiples elecciones que dependen de la intención primera con la que nos dispusimos a construir el mensaje visual. Al elegir formas, colores, texturas de acuerdo a lo que deseamos expresar o comunicar a los demás, estamos “hablando” a través de mensajes visuales. El significado de estos mensajes se completa en interpretación de quien observa la obra.

En los trabajos de los niños tendremos en cuenta como noción básica de composición a las relaciones de figura- fondo.

❖ *FIGURA- FONDO*

En toda composición existen elementos que son percibidos como figura y otros como fondo.

Generalmente, nos centramos en la figura o tema de la composición. Por ejemplo, luego de una salida a la plaza decimos “Vamos a representar los juegos de la plaza”, aquí hacemos referencia a la figura o tema. El fondo es la totalidad del espacio donde se desarrolla la acción, el acontecimiento, la idea. Es lo que “rodea”, lo de mayor extensión, aquello que pasa a un segundo plano cuando entra en acción la figura.

Muchas veces, nosotros deseamos que el niño complete su trabajo, después de que ha representado el tema o figura. Lo que queremos es que realice el fondo en sus composiciones, entonces les sugerimos “no dejes lugares en blanco” o “llenen toda la hoja”. Para que el fondo entre en la composición, éste debe haber sido antes objeto de observación por parte del niño. El niño no representará aquello que no fue objeto de su observación: el suelo, los elementos que había detrás del columpio de la plaza, las plantas que había delante o detrás de los juegos, si se veía el cielo, casas, calles, autos.... La guía del docente permitirá una “observación en profundidad” de la que hablamos y que dará como resultado interesantes composiciones en las que figura y fondo intervengan, se relacionen.

Los diferentes modos de diferenciar figura y fondo pueden ser identificados a través de la observación de obras de arte. Entonces nos dedicaremos a observar cómo distintos artistas han resuelto este tema, antes de que los niños inicien sus propias producciones.

Podremos, luego sugerir diferentes modos de diferenciar la figura del fondo, por ejemplo a través de contrastes.

Contraste de color: Una figura puede diferenciarse del fondo a través de un contraste tonal. Si coloreamos la figura anaranjada sobre fondo azul esta se destacará, no ocurrirá lo mismo si el fondo lo coloreamos con rojo.

También podemos pintar la figura con tonos oscuros y los fondos claros, o viceversa (contraste de brillo)

Contraste de textura: Las cualidades texturantes sirven para diferenciar figura y fondo: formas muy texturadas sobre fondos lisos, formas brillantes sobre fondos mate, o al revés.

Contraste de formas: Formas simples sobre fondos muy trabajados, o primeros planos con formas muy complejas sobre fondos lisos.

Las formas de mayor tamaño son identificados como figura, frente a las de menor tamaño.

Ubicación de los objetos en la composición: La posición en la que se encuentra el objeto dentro de la composición influye en que lo percibamos como figura o como fondo.

Por lo general, los objetos situados en la parte inferior son percibidos como cercanos al observador, como figura, el resto pasa a ser fondo.

Los objetos que están centrados se perciben más fácilmente como figura.

 Trabajo práctico: (para los docentes que participan de la asistencia técnica)

1- Luego de la lectura del marco teórico, elija uno de los elementos básicos del lenguaje visual y realice la búsqueda de ejemplos de obras de arte en las que sea posible visualizar los conceptos vertidos en el apartado.

2- Elabore una síntesis para exponer a los docentes del curso, los conceptos sobre el elemento básico del lenguaje visual seleccionado, utilizando como apoyo reproducciones de las obras de arte seleccionadas.

Documento realizado por la Prof. Nancy Moreno producto del análisis, la investigación y la recopilación, del siguiente material bibliográfico:

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO:

- Documento Curricular Provincial. Dirección General de Escuelas, 1998. Mendoza.
- Andersson, Adriana; Jorge Ullúa, *Colección Didáctica Nivel Inicial: Recursos Didácticos*, Ed. Actilibro S.A. 1998.
- Akoschsky y otros, *"Aspectos curriculares y didácticos de la Educación Artística"* Editorial Paidós, 1998. Buenos Aires
- Anzorena, Horacio, *"Ver para comprender: Educación desde el Arte"*. Magisterio del Río de la Plata, 1998. Buenos Aires.
- Arnheim, Rudolph *"El pensamiento visual"* Editorial Eudeba, 1985. Buenos Aires.
- Bartolomeis Francesco de. *"El Color de los pensamientos y de los sentimientos"* Ed. Octaedro. 1994, Barcelona.
- Borthwick, Graciela, *"Los espacios creativos en la educación"* Editorial Bonum, 1993. Buenos Aires.
- Dondis, D.A., *La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual"* Colección Comunicación Visual Editorial Gustavo Gili S.A. 1976. Barcelona
- Educación Artística. EGB1. Propuestas para el aula. Material para docentes. Ministerio de Educación. Programa Nacional de Innovaciones Educativas. Buenos Aires
- Eisner, Elliot, *"Educar la visión artística"* Editorial Paidós, 2000, Buenos Aires.
- Escuelas Infantiles de Reggio Emilia, *"La inteligencia se construye usándola"* MEC/Morata, 1998, Madrid
- Goleman, D; Kaufman, P; Ray, M *"El espíritu creativo"* Ediciones B S A 2000 Buenos Aires
- González Cuberes, M Teresa. *"El taller de los talleres"*. Colección para Nivel Terciario. Ed. Estrada. 1.991, Buenos Aires.
- Hargreaves, D.J., *"Infancia y Educación Artística"*, Ediciones Morata, 1997. España.
- Hernández, F. *"Educación y cultura visual"* Editorial Octaedro. 2000. España
- Novedades Educativas, Artículos publicados en números: 94, 102, 110, 174
- Panero; Paronzini, P y otros, *"Educación artística II. Talleres interdisciplinarios: Música, Plástica. Teatro y Expresión Corporal: Nivel Inicial y EGB"*, Editorial Homo Sapiens, 1997
- Sarlé, Patricia Mónica *"Juego y Aprendizaje escolar. Los rasgos del juego en la educación infantil"* Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires, 2001
- Tomassoni, Ítalo, *"Piet Mondrian: I Maestri del Novecento"* Sadea Sansoni.1969 Florencia

El nivel inicial y el lenguaje visual

Prof. Nancy Moreno